

合唱指揮知識

秋 里

北 京 出 版 社

合 唱 指 揮 知 識

秋 里

北 京 出 版 社

• 1960年 •

內 容 說 明

本书是一本通俗的介紹合唱指揮知識的小冊子。

作者針對一些业余合唱队的指揮在工作中經常遇到的实际問題，以及如何提高业余指揮和业余合唱队的演出水平等問題，作了通俗而簡明的闡述，对业余和专业指揮都有一定的参考价值。

合唱指揮知識

秋 里

北京出版社出版（北京东單蘇線胡同3号）北京市書刊出版業營業許可証出字第095号

北京印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

开本：787×1092 1/32 印張：1 8/16 字數：30,000

1960年2月第1版 1960年2月第1次印刷 印數：1—18,000册

統一書号：8071·102 定价：（7）0.15元

目 录

一	怎样做一个合唱指挥.....	1
二	怎样排練合唱.....	6
三	怎样提高合唱队的水平.....	11
四	怎样練習指揮的基本动作.....	17
五	怎样組織歌咏团.....	22
六	怎样讀合唱总譜.....	28
七	怎样提高声乐上的表現.....	33
八	怎样处理、表現歌曲.....	38
附：有关儿童唱歌方面的几个問題.....		44

一 怎样做一个合唱指挥

一个合唱指挥必须要有为广大人民群众服务的观点，并且能正确地理解和分析作品的政治性与艺术性，同时还要有极纯熟的指挥技术。因为作品的内容决定形式，指挥就要善于根据作品内容，用恰当的表现手法和线条来表达作品的思想感情。指挥也是音乐导演，他与戏剧导演不同之处是要亲自带领合唱团参加演出；指挥不仅要会排练，也要会表演。任何一个合唱团（专业或业余）的巩固、提高和发展，是和指挥能否把每个成员的最高才能挖掘出来，组织起来，统一完整地表达出作品的思想感情分不开的。指挥要不断地发展合唱艺术的民族形式和多样性，树立自己合唱团独特的演唱风格。无论是专业或业余合唱团都要根据自己合唱团的特点进行选择曲目、排练、演出，不要过多相互模仿，选择曲目要与自己合唱团的类型相适应，根据不同的服务对象充分发挥自己的特点，这样才会使我们的合唱艺术事业更加丰富多彩。因此，一个合唱指挥，不只是个合唱团的领导者、管理者，而且是艺术上的组织者。

所谓合唱，第一步就要做到“合”，不合就不能称为合唱，要做到“合”必须有三个条件：（1）声音的统一；（2）唱词的

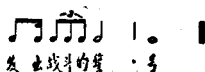
統一；(3)情感的統一。这样才会使合唱效果諧調、平衡。
这是一件非常細致而复杂的工作，因此要求指揮在排练每一个新作品之前，都要有充分的准备，做出排练計劃和指揮动作的設計。

指揮的准备工作分为三个步驟：

(一)熟悉作品：当一个作品选定以后，先将歌詞写下来，反复朗讀，在讀的过程中可以解决两个問題：

1. 哪些歌詞比較难唱，尖音、团音、子音、母音要分清，把难唱的歌詞用笔圈起来，以备排练时引导大家念得一致唱得統一。

念法：可按歌曲的音乐节奏，指揮打出拍子让大家一起念。如：

唱法：可根据四个声部的音域将难唱的字选出，构成一个主和弦，或其它方法进行练习。如：

在练习过程中特別注意到难唱字的字头和字尾的准确，口形是否正确也不能忽视。如：

唱“紅”字，口形稍稍放松一点就会变成“喉”。

唱“光”字，字尾应发“ang(尤)”的音，口形一放松就变成

了“瓜”了。其它一些难唱的字相同。如，“火”不能唱成“吼”，“羊”不能唱成“牙”，“明”不能唱成“民”等。

2. 通过朗读可以进一步体会歌词的内容和它所表达的思想情感，更重要的是掌握歌词的语气，这对启发大家统一音色方面会有很大帮助。

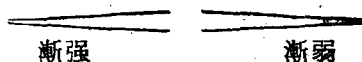
然后熟悉音乐部分，进行视唱，掌握作品的旋律线条、节奏特点、和声、调式和歌曲的风格。

(二)技巧上的设计工作：当第一步对作品有了概括的全貌了解之后，指挥要做一些技巧上的设计工作。根据作者的意图找出生活根据，加上指挥的处理，采用各种表情记号来标明指挥的表现手法。一般通过常用的表情记号有二种：

1. 强弱符号

<i>ppp</i>	<i>pp</i>	<i>p</i>	<i>mp</i>
最弱	更弱	弱	中弱
<i>mf</i>	<i>f</i>	<i>ff</i>	<i>fff</i>
中强	强	更强	最强

2. 变化强弱符号

再注意到音程的大小、上下的跳动的关系，哪些容易唱低或高的音，必须用箭头做出记号，将易唱低的用箭头向上标明，易唱高的用箭头向下标明，这样可以帮助解决音准的问题。如：

更重要的是呼吸問題：合唱队的呼吸也是合唱队的生命，如果安排得不恰当，会产生以下几种现象：

1. 乐句不清楚；

2. 只从人体的自然条件出发，沒有考虑詞句的完整，可能把意思改变；

3. 呼吸不深，声音出来是浅的，是飘在上面的，音响效果传不远，尤其是男女低音，如果不注意这点就沒有低音的音色；

4. 拖长八拍或延长音如果不用循环呼吸方法，声音愈来愈低，影响音准。

因此要求指揮在第二步准备工作中，必須做好安排各种呼吸記号。合唱队的呼吸方法有三种：

1. 声部的呼吸（声部与声部之間不同乐句的呼吸）；

2. 循环呼吸；

3. 全体統一呼吸。

在技巧方面另一重要問題是音准。

合唱的基础是声部齐唱的技巧能力，但是合唱中最难的又是齐唱，要求絕對沒有一个人突出，如同一个巨人在歌唱。在音量、音色、音准方面做到絕對諧調，声音还要自然地适合于作品的要求，这些都是很难的，要克服这些困难，

首先要了解音准与什么有关系。

1. 音准与作品的快慢速度有关系;
2. 音准与节奏花样的变化有关系;
3. 音准与作品的和声語言有关系;
4. 音准与作品的音域高低有关系;
5. 音准与作品的轉調有关系;
6. 音准与各种力度表情記号有关系;
7. 音准与作品的調性有关系;
8. 音准与呼吸有关系。

了解了这些与音准有关系方面的原因,才能克服它。因为声部音准是合唱音准的基础,如果齐唱唱不准,合唱就更不会准了。声部齐唱音准叫做“旋律的音准”,四声部的音准叫做“和声的音准”,指揮在排练时,有责任检查声部的音准,引导大家达到合唱的統一,平衡,諧調。

(三)处理作品:如果一个作品,从头到尾沒經处理,指揮只划出“一二三四”的拍子,平平淡淡唱完,听众毫无反应,这不能算是一个好的指揮。但是也不能单纯为了处理而处理,沒有生活根据地找出一些特殊效果,“突强”、“突弱”的夸张表現手法,其后果是形式主义。任何一个作品表現的好与坏,是决定于指揮处理的如何,也表现出指揮的才能高低,所以指揮进入第三步骤准备工作时,特別在艺术加工方面,要下苦功,找出作品的高潮和精华部分,用正确感情符号表現它,使它更有生命力、感染力和表現力;通过演唱能起到鼓舞听众,感动听众,給观众留下深刻的印象,这才是指揮成功之处。要想做到这点是很不容易的。所以做个指揮,应

不断地刻苦学习，不仅要学习音乐知识和指挥理论，更重要的是如何深入生活，接近广大的劳动人民群众，进一步了解他们的思想感情；只有深入了解才能找到适当的生活根据，才能正确地处理一个作品。

苏联功勋艺术家，莫斯科音乐剧院合唱团总指挥亚历山大·斯捷潘诺夫同志教导我们说：“做一个合唱指挥应该终身学习，至死也不能很完善。”所以指挥无论是演出成功或失败都不能产生骄傲自满和悲观失望的情绪，应该不断地总结成功的经验，同时找出不足之处，也要总结失败的教训，做出改进的方法。

指挥准备工作的三个步骤，彼此关系比例如下：

〔其它方面〕 〔情感方面〕

第一步 80% 20%

第二步 60% 40%

第三步 20% 80%

这三个方面有着密切的联系，决不能无关地进行。通过充分的准备，所要达到的目的就是生活、情感、技术的结合。只有这样，才会将一个作品分析得透，理解得深，表现得更完美。

二 怎样排练合唱

排练合唱对指挥来说是一门学问，也是非常具体而又细致的工作。大家都知道，排练过程是艺术创造过程，也是生

活、技术、感情三者結合的过程。如何使这三者关系結合的更密切、更完整，只靠書本上的學問是不够的。必須經常到其它合唱团去觀摩他們的排练，学习人家工作的方法；多听、多看、多記、多琢磨才会不断提高自己。排练合唱不是一种固定不变的老一套工作方法，而是根据不同类型合唱团的特点灵活地、創造性地进行工作。在艺术实践过程中，不断发现問題，分析問題，解决問題。重要的是找出解决問題的办法，經常总结經驗，这些經驗经过长年的积累，就会逐漸丰富，并且可以提高指揮的工作能力。

一个指揮無論排练任何一个作品，都要有充分的准备，做出排练計劃。不但要熟悉作品的民族风格，还要学会分析作品的音乐結構和形式，更重要的是在研究乐譜时就應該估計到可能要發生的問題和困难。这样才会使排练有重点、有要求、有目的，提高工作效率。

一、怎样做排练計劃：

一般排练的次序，在多声部的合唱队里，先将指揮的意图和要求交給声部长去练习。在合起来之前，指揮必須检查各声部的练习情况，音准怎样，唱詞如何，节奏是否正确。然后再将两个外声部（女高音、男低音）合起来练习，目的是让两个內声部（男高音、女低音）熟悉一下合唱的旋律和根音（是指一般四声部混声合唱，复調例外，因为有些合唱旋律不完全在女高音，可以根据不同的作品进行灵活的练习）。当两个外声部练完之后，为了让两个外声部熟悉一下合唱中的和声部分，再将两个內声部（男高音、女低音）合起来练习。最后四个声部合起来按指揮的要求，做到有重点

的练习，一直到完成为止。为了节省排练时间，提高效率，指挥在做排练计划时要注意以下几点：

1. 合唱编号：为了练习方便，指挥按作品的乐句或乐段编成号数，免得在练习一个较长的作品时还得现查小节数。如一首合唱开始的第一小节是①号，这一乐句到十二小节是一个乐段，那末从第十三小节就可以编成②号……以此类推下去。当指挥重点练习到②号时，指挥一说②号大家就知道是从哪儿开始。

2. 在做排练计划时，必须根据作品的需要将各种表情记号标记在总谱上，并把每乐句、乐段的呼吸记号恰当地安排好。因为这些记号对指挥排练工作会有很大帮助：看起来明确，要求起来具体。

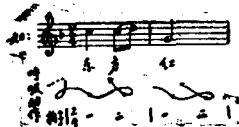
3. 指挥的动作设计：指挥在排练时，动作的设计是最重要的工作。一首合唱从音乐开始，经过各种各样的变化到结束，唱的整齐不整齐，声部交错起来清楚不清楚，各种力度记号表现的明确不明确，主要是靠指挥两只手的动作。所以指挥的动作不仅是划出一、二、三、四的拍子就算完事，要做到两只手会表情，并且会说话。

合唱开始指挥动作可分三个步骤：（1）准备，（2）呼吸；（3）开始。这三个步骤是根据不同合唱曲目的风格、力度、速度连续做出来的，它决定于指挥手势动作的起伏、强弱和速度的快慢。

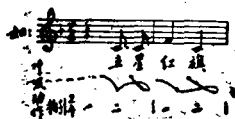
第一步、准备动作：将两只手提起，手的位置应在胸下腰上，两手向前平放。当两只手提起以后，所要达到的目的，是要把队员的视线集中到指挥的两只手上，如果还没有完

全做到集中就开始，起拍一定不会整齐，必须等到全部安静下来再开始。

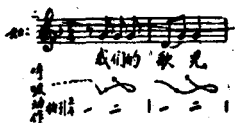
第二步、呼吸动作：呼吸的长、短、快、慢要根据作品的速度、力度来决定，作品的速度快呼吸就要短，作品的速度慢呼吸就要长，如果音乐从第一拍开始，呼吸动作应放在第一拍的前一拍准备。

第二拍开始，呼吸动作应放在第一拍准备。

第一拍后半拍开始，呼吸动作应放在第一拍前半拍上准备。

将各种呼吸动作掌握好，起拍才会整齐。

第三步、“开始”：着重在起拍手势的“点”上面，如果指挥手势在动作上划出一个线条，从头到尾中间没有“点”，合唱声音究竟从线条的上面进来还是从线条的中间或下面进来呢？队员看不清，声音进来不整齐，所以指挥每个“点”的动作要非常明确。

如：二拍子

三拍子

四拍子

(指挥姿势的“数”。)

4. 两只手的运用：在合唱进行中划出的线条要圆滑、朴素、生动、明确。手指、手腕、肘臂的关节运动要灵活，切忌呆板、僵硬。任何一个细小的动作都要准确，有一定的思想性，要自然、美观，不要过分夸张，所有的指挥动作，都要根据歌曲内容来决定。两只手向前向下或向内向外都要做得鲜明，使队员看得清晰。表现强弱表情记号时，有两种方法：

①手在原地不动，只从手的肌肉紧张和放松来表现渐强、渐弱。

②用两手和肘向外扩张，图形扩大表示渐强，两手向内收缩，图形缩小表示渐弱。

5. 两只手的分工：

左手——重点启发队员的情感，指示各声部出来或休止动作，指示强弱及反复次数；描写极含蓄而细腻的声音等。

右手——是总指挥重点掌握拍节、速度，配合左手运动，照顾全局。当然两手不是机械地分工，而是非常密切地合作。有时两手也可交错进行。左手常常保持音乐的时值，右手则是掌握拍节。

除了手势动作以外，还要注意眼睛的灵敏，善于发现缺点，及时纠正。面部要有丰富的表情。胸部凸起、正直、平稳。头部要端正，切忌两边摇晃或上下点头。腿膝不能随便上下一弯一弯的颤动。脚站的位置要自然，不能过多向前向后移动。总之指挥站在指挥台上身体要稳定，象一棵大树似的，只有在风暴的时候才能摇动。一般要做到动作简洁、准确、美观。这三点是指挥的三个基本原则。

三 怎样提高合唱队的水平

在苏联合唱指挥专家列·尼·杜马舍夫同志训练中央乐团合唱队的过程中，体现出如何提高合唱队水平的三种办法，这对专业与业余合唱队及指挥工作会有很大帮助。

(一)选曲时要根据自己合唱队的特点和演唱水平而定，要从实际出发，有意识地选择在技巧上比合唱队演唱能力较深的（无论在和声、音域、音准、节奏、速度、调式、调性方面都比较难唱一些的）作品。通过排练，克服各种困难，以取得逐步提高。但要防止产生偏向，不能单从作品的技巧上确定曲目，要从内容出发有意识地考虑到技巧上的变化，选择作品要从各个不同的角度注意到反映社会主义建设和人民新生活的歌曲。形式可以多样化，以广大人民群众喜听乐见为标准。

(二)为了达到合唱队的声音和谐、均衡，可采用无伴奏

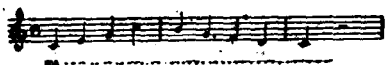
合唱形式进行训练。因为无伴奏合唱在合唱艺术中是最高的——一种纯声乐的合唱形式。

(三)为了丰富演员们的表现力,必须多进行艺术实践,加强锻炼。一个艺术工作者感觉应该是非常敏锐的,他要通过许多外界事物的感受,丰富自己的想象力,并且通过艺术创作去反映事物的本质,去启发、鼓舞、感染群众。如果在艺术创造上长期脱离广大人民群众,关在排练厅里排练,偶而上一次台,演员一定很紧张,表现上也缺乏生命力。

除以上三点,指挥应该具体地去训练和提高合唱队。

一、集体练声:练声的目的不仅要解决声音的共鸣位置靠前靠后、呼吸深浅、音色浓厚、音响效果的明朗,而且还要解决声部与声部之间在声音技巧上的合作关系并且通过各种各样的练习,使队员熟悉指挥的每个细微的动作,训练合唱队在艺术创造中的敏感性和灵活性。

练声方法可从简单到复杂,也可以根据不同类型合唱队的具体情况进行不同的练习,练习方法不能呆板。例如:

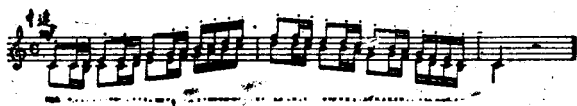

这样一条三度四度上行、三度二度下行的练声曲,可采用多种多样的变化练习:快、慢、强、弱、跳唱(Staccato)、连唱(Legato)、不跳不连唱(Non Legato)。在唱母音上可唱:Ma Me Mi Mo Mu 或者 La Le Li Lo Lu 等。但是每遍的变化一定要明确它的目的和要解决的问题,例如:

連唱 (Legato) 的练习

跳唱 (Staccato) 的练习

换字音的练习

变强弱的练习

