

中央音乐学院图书馆藏书

书号

H1.7/
tCHd 35

总登
记号

139401

合唱与指挥

秋里著

HECHANG

YUZHUI

合 唱 与 指 挥

秋 里 著

上海文艺出版社

责任编辑：胡晓耕

封面设计：于文盛

合唱与指挥

秋里著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海商务印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 3.25 字数 71,000

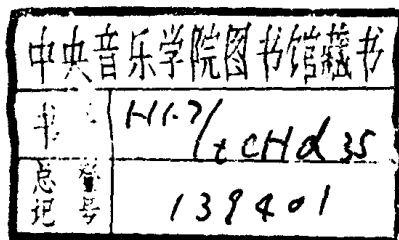
1984年6月第1版 1984年6月第1次印刷

印数：1—9,000册

书号：8078·3456 定价：0.36元

内 容 提 要

本书比较系统地介绍了合唱与指挥的知识。作者针对一些专业与业余指挥在实际工作中经常遇到的一些困难,提出了一些解决的方法与手段,以及对如何提高指挥与合唱的演唱水平等问题,作了通俗易懂的阐述,对青年指挥和初学指挥者均有参考价值。

目 次

一	序	1
二	指挥的原则、条件	2
三	指挥艺术中的几个关系	3
四	指挥的排练工作	10
五	指挥的基本动作	13
六	指挥的训练方法	16
	(1) 声音方面的训练	17
	(2) 音准方面的训练	25
	(3) 节奏方面的训练	32
	(4) 咬字方面的训练	34
七	怎样读合唱总谱	38
八	怎样提高声乐上的表现	46
九	合唱艺术	52
	(1) 合唱在声乐艺术中的特点	52
	(2) 合唱形式	56
	(3) 合唱的表演形式	57
十	歌曲的处理与表现	81
十一	怎样提高业余指挥	93
十二	怎样组织业余歌咏团	94
十三	有关儿童唱歌方面的几个问题	96

序

指挥要有为广大人民群众服务的观点，并能正确地理解和分析作品的思想性与艺术性，同时，还要掌握纯熟的指挥技术。因为指挥的任务是将作品体现在舞台上，指挥的一切形象思维，必须来源于生活，抓准作品的风格特点，从内容出发。作品的时代音调是历史形成的，音乐历史的发展是时代精神的记载，指挥要学会分辨各个不同时代人们的心理状态、生活情趣、风俗习惯、愿望和理想，通过艺术手段将它统一完整地表现出来。

我国指挥事业的发展来自两方面，一是先理论后实践，一是先实践后理论，我自己是属于后一种。虽然从事指挥工作三十多年，由于先工作后补课在实践工作中遇到许多困难，碰了不少钉子，走过很多弯路，也总结了一些经验和教训，深知做一个指挥的不容易。指挥工作，除了必须掌握基本音乐理论之外，重要的是要重视观摩学习有经验的指挥的排练，学习他们的科学工作方法和处理表现作品的各种手段，同时还要从群众中吸取营养，运用到实践中去，不断改进工作，提高效率，抓住“学习”二字，循序渐进，为音乐事业的发展和指挥艺术的提高作出努力。现将一些体会和指挥工作中的各种关系及基本知识，进行总结，提供给从事指挥工作的青年们，一起研究，互相勉励，共同提高。不妥之处，请读者指正。

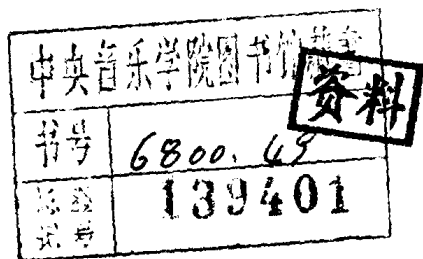
作 者

1982 年

指挥的原则、条件

指挥的原则：简单地讲，可用“省”“准”“美”三个字概括。“省”是指指挥动作的节省，根据作品内容需要，以动作大小适度为宜。“准”是指各种节拍的打法，要求做到干净准确。“美”是指指挥在音乐表现上的大方美观。

指挥应具备的条件：重要的是乐感和耳朵听音的敏感，此外还要在节奏、速度及作品的乐句、乐段、旋律的相互交织，音乐的渐次发展，音乐各部分在结构上的联系，音响层次对比及作品的风格，表现的气质和所有演唱、演奏员合作等方面具有较全面的音乐修养。

指挥艺术中的几个关系

一、少、多、少

任何一个指挥的成长,必然要经过一个“少、多、少”的过程,虽然每个指挥的学习条件各有不同,有的先理论后实践,有的先实践后理论,但“少、多、少”的经过大体是一致的。

第一个“少”字是指初学阶段,是打基础学理论知识的时期,有的在音乐学院指挥系读书,有的在实践工作中锻炼,这阶段正因为理论基础不稳固,缺乏系统的指挥知识,手上无语言,排练少方法,表现缺手段,所以必须抓住两个重点,一是学、二是看。“学”是指理论基础和指挥知识:视唱练耳、乐理和声、配器、复调、作品分析、总谱读法,还要掌握一门键盘乐器。“看”是指观摩别人的排练,从实践中学习指挥手段和活的排练方法。当你毕业后或是经过多次艺术实践,有了独立作战能力时也就逐渐跨入到第二个“多”字的阶段。这个阶段年限很长,主要是以工作为主,它要接触各种各样的作品,经过多年的舞台艺术实践,随着年限的增长,积累了很多曲目,学到了很多手法,总结了许多经验,手上的语言丰富了,各种手段技巧掌握了,排练方法灵活自如了,已经接近成为熟练的指挥了,到了这时必须冷静地坐下来回顾一下几十年的工作进展情况,将自己在工作中做过这样或那样的试验,有哪些好的经验和失败的教训很好的总结一下,找出不足之处,抓住重点,提出新的课题,分析研究,去粗取精,继续提高,逐步完善。只有这样才能进入到第三个“少”字。这

个“少”字是指挥成熟的阶段，即提高的阶段。特点是准确、精炼、美观、大方，处理作品恰如其分，表现作品既有感染力而又有深度。这个指挥成熟阶段是我们从事指挥工作的共同奋斗目标。

二、冷与热

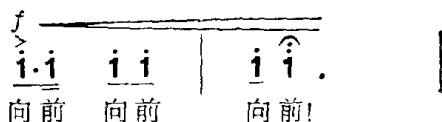
作为指挥“冷”、“热”都必须具备，而且要学会冷热结合，指挥冷了不行，热了不行，不冷不热还不行，必须处理好“冷与热”的关系。大家知道，“冷”的优点可以保持头脑清醒，耳目敏感，边排边进行客观检验，明辨是非，纠正缺点，但由于过分偏重冷静客观，必然带来的是缺乏动力、活力和感染力，即生命力。“热”的优点是感情充沛，朝气蓬勃，能带动队员投入情绪进入意境，但由于过分偏重热而缺乏理智，往往容易冲昏头脑，影响听觉，把不住音准节奏关。“不冷不热”无层次、无对比，必然平淡无味，缺乏表现力。所以指挥在处理表现作品时，必须在冷与热的结合上，根据作品的感情需要，做好设计工作，通过排练和演出都能恰当的将“冷与热”的关系掌握好，准确地表达出作品的思想感情。

三、带与跟

“带与跟”是一种指挥方法，一般来说“带”是在变速度、变力度、变节奏时，指挥要主动地带得准确，指挥得干净，重要的是要把感情的变化通过各种手段带了出来。“跟”是在乐曲正常进行，速度、力度、节奏无大变化时，指挥可以处在次要地位，动作很小，跟着队员听他们演奏、演唱，这时指挥可以冷静地进行客观检验，作重点启发，这样不致于干扰他们的演奏、演唱。这就说明该“带”的你不带，感情高潮出不来，该“跟”的你不跟，势必会起捣乱作用。

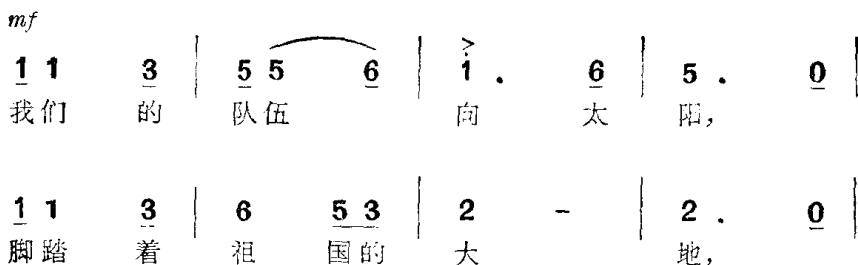
例如：《中国人民解放军进行曲》

1=D $\frac{2}{4}$

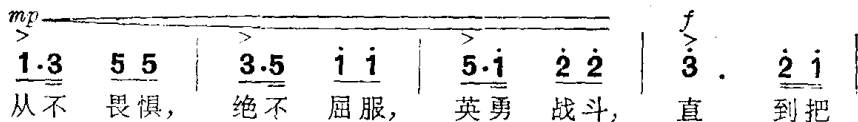
这一句必须“带”，而且要有幅度、有气势地将勇往直前的情绪通过动作的夸张将它带出来，用这六个同音进行的音符和三个“向前”，通过大幅度渐强的手势，表现出解放军威武雄壮的英雄形象。

1=D $\frac{2}{4}$

这一句必须“跟”，因为你不指挥也可以唱好，我们就可以轻轻地给个“点”，跟着大家一起唱，就会感到轻松乐观而有层次。

1=D $\frac{2}{4}$

这样一句，不但要带，而且要将上行的旋律逐渐推向高潮，那么手上的肌肉就要从松弛到紧张，图形从小到大推向最强音的“直”字上去，这种带法就是从感情需要出发而带的。

又如:《卡门》序曲

1=A $\frac{2}{4}$

ff

$\dot{1}$ $\dot{1}\dot{1}$	$\dot{1}\dot{5}\dot{3}\dot{5}$	$\dot{1}$ $\dot{1}\dot{1}$	$\dot{1}\dot{2}\dot{3}\dot{2}$	$\dot{1}$ $\dot{1}\dot{1}$	$\dot{2}\dot{1}\dot{7}\dot{1}$	$\dot{2}$	- $\dot{1}\dot{2}$
$\dot{4}$ $\dot{4}\dot{4}$	$\dot{4}\dot{1}\dot{b}\dot{7}\dot{1}$	$\dot{4}$ $\dot{4}\dot{4}$	$\dot{4}\dot{5}\dot{6}\dot{5}$	$\dot{4}$ $\dot{4}\dot{3}$	$\dot{2}$ $\dot{2}\dot{1}$	$\dot{7}$	- $\dot{6}\dot{7}$

tr ~~~~~

开始一大段的力度、速度、节奏的变化指挥必须用各种手段将它带出来,到了中段进行曲时,强调节奏部分时,指挥即可“跟”。

如:

1=A $\frac{2}{4}$

ff

$\dot{5}$	$\dot{6}\cdot\dot{5}$	$\dot{3}$	$\dot{3}$	$\dot{3}\cdot\dot{2}$	$\dot{3}\cdot\dot{4}$	$\dot{3}$	$\dot{0}$
$\dot{4}$	$\dot{2}\cdot\dot{4}$	$\dot{3}$	-	$\dot{1}\dot{1}$	$\dot{6}\cdot\dot{2}$	$\dot{5}$	$\dot{0}$

“带与跟”对青年指挥来讲很重要,一般常见的指挥只会带不会跟,从头到尾总是处于主动地位,一个劲的带,有时带得适度,有时带得过分,自己累得满头大汗,动作无层次,无对比,效果不一定好,所以说要学会“带与跟”的关系。

四、刚与柔

“刚与柔”是指挥的线条与手上的动作。

如:《怒吼吧,黄河》

$$1 = {}^b\text{B} \frac{4}{4}$$

5	$\overset{f}{\underset{\cdot}{1} \cdot \underset{\cdot}{7}}$	6 5	0	$\underset{\cdot}{0} \underset{\cdot}{5}$	$\overset{>}{\underset{\cdot}{3} \cdot \underset{\cdot}{2}}$	$\underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1}$	0	$\underset{\cdot}{0} \underset{\cdot}{5}$	
怒	吼吧	黄河!		怒	吼吧	黄河!		怒……	

从呼吸、起拍、进声，手与臂的肌肉要绷紧，弹跳有力，突出一个“刚”的手势，才能表达出“怒吼吧，黄河”宏伟的气势。如果一般的打拍子抓不出棱角，突出不了语气，就不可能表达出它的“刚”劲来。

又如：

$$1 = \text{G} \frac{3}{4}$$

$\overset{\frown}{\underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{2}}$	$\underset{\cdot}{3}$	$\underset{\cdot}{1}$	$\underset{\cdot}{6}$	-	$\overset{\frown}{\underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{2}}$	$\overset{\frown}{\underset{\cdot}{1} \underset{\cdot}{2}}$	$\overset{\frown}{\underset{\cdot}{3} \underset{\cdot}{5} \underset{\cdot}{2} \underset{\cdot}{1}}$	$\underset{\cdot}{6}$	-	
五	千	年	的	民	族，	苦	难	真	不	少……

这段表现痛苦的回忆，手上不但要“柔”，而且要非常连绵深沉，甚至将呼吸的气口都要给出来，才能进入意境，感染听众。因为指挥是形象艺术，“刚与柔”的运用必须从内容出发，“刚与柔”主要体现在手和臂的肌肉紧张与松弛的变化上，是一种表现手段，该“刚”则刚，该“柔”则柔，有铺垫、有层次、有对比，这样才会产生好的形象艺术效果。

五、粗与细

“粗与细”是指指挥的排练方法，当一部新作品第一次试唱、试奏时，一定要粗线条的浏览一遍，这时指挥只给个速度和起拍，不提任何要求，也不要中断，即使发现了错误也不要停下来，从头到尾一直唱、奏下去，甚至指挥可以不打拍子，听大家唱、奏完，给大家留下个完整的印象。第二遍指挥就要按作品的力度、

速度及各种表情记号唱、奏,指挥打着拍子带领大家试唱、试奏,这还是粗线条的浏览。第三遍就要按指挥的案头工作和准备的排练步骤进行,可能是局部的突破一两个重点,攻下一两个难关,第一次排练也就结束了,剩下的问题留待第二、三次排练解决。第二、三次的排练就要准确而又细致,有准备、有要求、有目的地加工提高,直到完成为止。“粗与细”的关系处理好了,可以避免两个不当,一是指挥提不出什么要求遍遍过,连过上三遍大家就烦了,这是一个不当。二是不管什么作品一上来就细抠,大家对作品无完整印象,愈抠愈零碎,这是第二个不当。所以说指挥要懂得粗中有细、细中有粗的关系,也就是说“粗”不能粗到底,“细”不能抠零碎,要学会掌握队伍的心理,每遍要有每遍的要求和目的,这样就会引起大家的排练兴趣,提高工作效率。

六、大与小

“大与小”是指挥的一种手段,重要的一点是表现作品时,要有感人的深厚力量,一切“大与小”的动作,都要从音乐发展需要出发,让听众确实感到这种音乐的变化是从指挥大、小动作中迸发出来的,看起来舒服,听起来满足,大、小动作适度,就不会给人感到为了打拍子而打拍子,更不能象卖苦力,指挥无美感,结果是费力不讨好,这就告诉我们定要将“大与小”的关系处理好。

七、快与慢

“快与慢”对指挥来说是个乐感问题,担任指挥必须具备这一条件,否则无法胜任指挥工作,因为音乐是展示时间的艺术,而节奏是其中的组织和主导因素,没有乐感也就不成其音乐。

如果在十五小节内是同样速度的话,那么指挥不管它有多大的力度变化,都要掌握好速度进行的一致性。又如在五小节内有个大的渐慢或渐快的速度变化,指挥应将这一变化拉得非常均匀,或者是紧凑加快得很自然,或是拉慢得很适度,否则听

起来就不舒服，就会涉及到指挥的乐感问题。所以要学会快慢变化和渐快渐慢的掌握，做到心中有数，就会准确地表达作品的时值。

以上列举的几个方面，对指挥来讲是很重要的。学问是多方面的，一个指挥不仅要懂得理论作曲、器乐性能、歌唱方法，还要有文学、戏剧、美术、舞蹈等方面的知识，并能不断地深入生活，向社会学习，有了多方面的知识和生活，处理好指挥艺术中的几个关系，目的是为了更好地提高指挥艺术水平。

指挥的排练工作

指挥在集体音乐艺术中是个组织者,它的任务是集中演唱、演奏者的才能和智慧,挖掘队员们的潜力,引导大家正确地理解作品的思想感情和它的艺术性,通过排练,用一些必要的手段把它组织起来,统一完整地表达出来,这个过程就叫排练。从这个道理讲起,指挥最关心的就是排练方法,这里有些什么学问,用什么样的手段,解决什么样的问题,如何提高音乐艺术质量等等。要提高艺术质量,首先要有个科学的工作方法,——即排练方法。排练是一门学问,需要多年的学习、实践、再学习、再实践,经过多次反复,不断总结,长年积累,才能逐步提高。这个提高极为重要,因为它直接关系到艺术质量的高低,感人程度的深浅,表演艺术效果的好坏,听众反应的强弱,教育作用的大小……所以说指挥的一切学习,都是为了更好的工作,这个工作就是排练。

指挥的排练是非常具体而又细致的工作,大家知道,排练过程是艺术创作过程,也是生活、技术、感情三者结合的过程。要使这三者关系结合得更密切、更完整,光靠书本上的学问是不够的。必须走出去,到其他团体去观摩学习人家的工作方法,通过听、记、学、看,学习别人的长处,改进自己的弱点,因为排练不是固定不变的老一套工作方法,而是根据不同类型的作品和演出团体,灵活地、创造性地进行工作。通过艺术实践,不断发现问题、分析问题、解决问题。重要的是提出解决问题的办法,善于

总结,提高指挥的工作能力。

一个指挥排练任何一个作品,都要有充分的准备,做好案头工作,提出排练计划。不但要熟悉作品的各种风格,还要学会分析作品的曲式结构、调性布局,在研究乐谱时就应估计到可能会发生的问题和困难。这样才会做到心中有数,排练有重点、有要求、有目的,提高工作效率。

一般来说,排练前的准备工作可分三个步骤进行:

1. 熟悉作品(感性的浏览) 指挥在初读总谱时,就要了解作品的内容、形式、风格、特点,然后根据作者的意图看它的音乐表现手法,用的是什么曲体、和声及各种表情、记号和节奏特点等,熟悉它是为下一步分析作品做准备,如同新结识一位朋友,要知道姓名、年岁、相貌特征是一样的道理。

2. 分析作品(理性的分析) 通过分析比较细致的找出作品中的高点与高潮,设想出如何去建立“高点”,用什么手法去建立,又怎样突出“高潮”,用什么铺垫手段去突出它,同时还要找出音准与节奏的难点部分,作好记号准备重点加工突破,还要分析曲体结构,段落之间的衔接有哪些变化,分清哪些是主调,哪些是和声背景,将主要地位与次要地位的层次搞清楚,这些分析都是为了排练做好准备工作。

3. 处理表现作品 前提是从内容出发,正确地塑造音乐形象,然后发挥各位指挥的独特风格及处理手法,允许在同样的作品中有不同的处理表现,一些有经验的指挥,为了充分表达作品的思想感情,用一些独特的指挥手法,通过强弱快慢的变化,有铺垫有层次的将这一作品刻画得感人而有深度,形成一些美好动听的音乐形象,这是新颖的、可喜的。因为一部作品如不经过精心的加工处理,很难获得良好的艺术效果,处理表现作品的手段是极为丰富多样的,有的指挥为了排出一个感人的深度或是

突出一个“高潮”，是要下功夫去琢磨思索，反复推敲，如果发现作品中的不足，就要提出加工修改，围绕这一中心努力塑造它，如果觉得作品中有啰嗦或多余的部分，就要舍得砍掉，目的是千方百计的将这一作品处理表现好。

一部作品能否受到广大听众的欢迎，是要经过多次艺术实践，不断提高艺术质量所获得的。重要的是：内容是否感人，音乐是否动听，指挥处理是否适度，三者缺一不可，结合好了，作品就可能流传，当然有些大型作品可能是雅俗共赏的，这是音乐工作者为活跃人民文化生活的一个重要组成部分，指挥排练既要从感情出发，又要有艺术处理手段，还要有表演才能，一部好作品搬上舞台，是否能获得好的评价，关键在于指挥的排练方法和处理表现手段，所以说提高排练工作是非常重要的。