

合唱指挥艺术

指挥的美学思维与艺术实践

萧 白著

The Art
of Choral Conducting

Aesthetic Mind
and Artistic Practice

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

4J1197

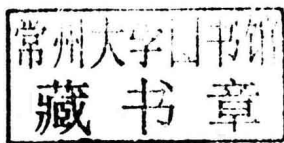

附DVD 2张

合唱指挥艺术

指挥的美学思维与艺术实践

萧 白著

The Art
of Choral Conducting

Aesthetic Mind
and Artistic Practice

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV

上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

合唱指挥艺术——指挥的美学思维与艺术实践 / 萧白著 - 上海: 上海

音乐出版社, 2017.12 重印

ISBN 978-7-5523-1296-6

I. 合… II. 萧… III. 合唱 - 指挥法 IV. J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 051310 号

书 名: 合唱指挥艺术——指挥的美学思维与艺术实践

著 者: 萧 白

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张静星

音像编辑: 陶 天 赵珺琳 (助理编辑)

封面设计: 徐思娇

总 策 划: 上海爱乐合唱团 萧白合唱艺术工作室

总 监 制: 叶韵敏

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 15.25 谱、文: 244 面

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 12 月第 2 次印刷

印数: 1,001 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1296-6/J.1197

定价: 78.00 元 (附 DVD 二张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

引 言

——寻找指挥地图

1956年我考进上海音乐学院指挥系之后有一个最大的愿望，也是最大的问题，就是想知道指挥到底是个什么性质的专业？它的天地到底有多大？要学的东西有哪些？指挥要做的事情有多少？就像一个旅行者到一个陌生的城市，渴望得到一张地图，可以居高临下、一目了然地看到全貌。城市有多大？我在哪里？到何处去？有多远？怎么去？然而一天天过去，一年年过去，虽然渴望更加强烈，却依然无法找到我想要的“地图”，只能顺着大街小巷一步步摸索，也许等到走遍全城之后，才能为自己画出那张“地图”。五十多年过去，我开始画这张还只能说是一张草图的图，因为这个“城市”太大，而我到过的地方还太少，也许永远走不完。大概就是因为这无终的行程和这张永远画不全的图，才产生无限的磁力和永恒的魅力，才使我们不倦地追求它，切望看清它、得到它。现在把我画的这张草图交给你，希望你接着画完这张未完成的图，继续走下去，走进这走不尽的指挥世界。

目 录

序 篇	001
——以美学思维探索指挥艺术世界	
上篇 作品研究——发现音乐美	010
第一章 认识音乐	013
——从符号解析到形式美的认知	
第二章 感受音乐	062
——通过语言体验情感，通过联想产生形象	
第三章 创造音乐	077
——让作品的思想闪光	
中篇 合唱艺术——构筑人声美	117
第四章 合唱的人文价值	117
第五章 合唱作品的历史发展与唱法的演变	120
第六章 合唱声乐训练与发声方法的科学性	139
第七章 合唱声音训练的三大核心内容	148
第八章 汉语作品的声韵关系初解	183

下篇 表演艺术——展示音乐美	188
第九章 指挥表演艺术的性质和特征	188
第十章 指挥的基本技术和艺术表现	191
第十一章 排练——群体共建的筑梦工程	222
第十二章 指挥与团队的关系	231
后 语	238

序 篇

——以美学思维探索指挥艺术世界

哲学家的美学，他们从总的思索出发，也探求音乐；音乐家的美学，他们从音乐出发，力求达到总的思索。

——〔德〕莫塞尔《音乐百科词典》

指挥的美学思维就是从指挥出发，从技术层到文化层到哲学层对指挥和指挥艺术进行总的思索，以求达到概括的本质的认知。

——萧 白

人生中如果能认识自己，认识自己的工作，看清生存的环境，了解未来的路途，也就掌握了自己的命运。当然，何其难。虽然不是人人均可成为智者，却也要孜孜以求，力争活得明白，越来越明白才是。

既然选择了指挥，爱上了指挥艺术，就得学得明白，做得明白。先要明白指挥艺术是什么？它包括什么？要做什么？相对应的是我知道了什么？还缺什么？该学什么？只有知道多少才可能做到多少，没有智慧的认知不可能有智慧的行为；如果有50%的认知能取得30%的结果这已经很好了。人在旅途，只有行进的人才会到达目的；而走不动的人只能留在半路上。要看清前途，唯有登高望远才有可能一览天下，我们就这样来观察一下指挥世界。

一切艺术成果一定是在一定的历史过程中形成的。指挥这个专业历史多长？从何时开始的？说法不一。如果从指挥的实际作用看，应该是从群体音乐形式出现的那一天起就存在了，否则怎么一起合作？这样看，合唱指挥应从4世纪领导教堂唱诗班的神父开始，从此生生不息延续了千年。岁月作证：指挥艺术是发展的，是成熟的，是有独立体系的艺术。在今天的音乐世

界里，指挥是一个令人羡慕的专业，带有神秘色彩的专业，而指挥生涯却是一条艰难的无终的苦旅。

一、指挥的艺术属性和艺术特征

1. 指挥是为群体多声音乐形式而存在，引导并服务于演唱团队的

指挥不是独自产生的专业，它是因群体音乐的出现而被催生的。随着多声音乐日渐复杂化、团队的庞大化，指挥的专业范围和作用也随之扩大，逐步形成指挥的艺术体系。指挥和团队是不可分的整体，指挥离开团队则一无所有，亦无所为。因此不可忘记的是：团队艺术是指挥艺术的母体这一血缘关系，指挥来自团队，服务团队，指导团队。指挥与团队的关系有着双重性，这也决定了指挥的工作性质，指挥既是服务者又是引导者。由于指挥的位置处于群体艺术的聚焦点，左右着团队方向，决定着团队的艺术品质，因而引领和指导团队就是指挥的责任和价值。指挥与团队之间是亦师亦友的依存关系，做团队的良师益友应该成为指挥的伦理座右铭。

2. 指挥是把潜在音乐转化为实在音乐的轴心

作曲家把乐思乐意化为音符落在纸上，成为图表符号，音乐于是凝固了。

冬眠中的音乐等待春天，等待……音乐是听觉艺术，只有当它发出音响时它才是真实的存在。谁能使潜藏在符号下的音乐苏醒？指挥在此出现如同魔术师唤醒音乐。指挥的左边是作曲家和总谱，右边是合唱团队，通过指挥这个中转轴使无声的音乐成为有声的音乐，把潜在的音乐化为实在的音乐。这样的位置和作用决定了指挥的艺术方向：一方面透过总谱进入作品的文化纵深，触摸作家的精神境界；另一方面走进合唱团队的人声世界，在指挥的手上构建一座人声艺术的大厦。

3. 指挥使用他人的音响材料构筑起音乐大厦

指挥艺术是无声艺术，指挥的一切艺术构想只存在于自己头脑的想象之中，只有当构想和发声体相结合才能实现。因此指挥的艺术行为是依靠他人的音响进行创造的，使用他人的音响材料来构筑音乐大厦。可以说指挥是无

(无音响而有音乐), 演唱者是有(有音响而无音乐), 只有两者结合才可能创造性地完成音乐音响的构筑。

判断一个指挥是空有其名、徒有其表, 还是点石成金、再造奇观的妙手, 就在于看他如何掌握声乐艺术成果和运用他人的音响材料。一个不懂建筑材料、不会加工建筑材料的工程师是不可能建起精美大厦的。当我们确认人声对指挥的价值时, 就一定要深入地系统地理解声乐艺术, 走进歌者、学习歌者以掌握人声奥秘, 并能达到运用自如, 这是合唱指挥的终生基础课。而如何把声乐艺术成果运用于合唱的群体和不同风格的作品, 更是指挥终生积累、总结、研究、创造的课题。

4. 指挥是把音乐化作肢体语言传导给演唱者和听众的表演艺术

指挥外在的职业特征是舞台上留给观众的形象, 运用肢体动作把音乐外化表现出来。运用手势统一众人的多种音乐元素于一体, 对肢体动作所发出的信号的准确性和说服力有着很高的表演艺术要求。(1) 首先指挥的表演必须是音乐的化身, 是有情有意、有血有肉的内心传导。(2) 指挥的表演必须构成有韵律、有张力、有逻辑的语言。(3) 指挥的表演主体对象是演唱团队, 必须以演唱者明了的语言进行对话和交谈。(4) 在观众的视野中必须有助于对音乐的理解。

指挥的表演需达到声形同一、人乐一体, 方为表演艺术。

5. 指挥在团队中的核心地位与责任

合唱艺术活动中指挥的作用决定了他的核心地位, 同时艺术团队的艺术活动也决定了必须由指挥主导, 这是艺术本身所赋予的职能与责任。因此指挥这一专业本身包含了领导素质的要求, 领导能力是指挥不可或缺的条件, 这也是各个音乐专业中所特有的。这种核心地位所带来的相应的责任, 远远超越了业务范围, 涉及艺术管理、艺术教育、艺术规划、团队活动等。指挥绝不是单一的专业。

6. 指挥承担文化传播的社会使命

合唱指挥的特殊性有着极强的社会性。指挥领域中歌剧指挥、交响乐指

挥、合唱指挥各自有不同的工作对象，各有各的工作重心：歌剧指挥的专业性最强，错综复杂的艺术程序决定指挥的艺术空间离不开剧院，在艺术宫殿里开辟天地；交响乐队指挥面对的是各种职业性乐团，职业性产生相应的工作关系和工作方法；而合唱指挥的面前有职业的、业余的、众多的团队，众多类型的各种结构、各种年龄段的团队分布在社会各个角落，整个社会都是合唱指挥的舞台。这是合唱的历史、合唱的本性所决定的。艺术性与大众性共存的合唱艺术，决定合唱指挥必须去承担传播文化的社会教育使命。

二、指挥的艺术空间和艺术流程

1. 指挥活动于三个艺术空间

创意空间——自我修养——个人行为——与作者对话

实践空间——协同共建——群体行为——与团队对话

传播空间——文化拓展——社会行为——与市场对话

我们以指挥拿到乐谱为起点到演出结束为终点，对这个艺术行为的全程进行缩影，根据其不同的内容、任务、作用做出划分，就是上面不同行为的三个空间：创意空间是指挥与作者对话，实践空间是指挥与团队对话，传播空间是指挥与社会对话。它们各自成为独立的范畴，各有各的学术命题。同时，三个空间又是整体行为的三个阶段，三者之间由于其内在的因果关系而互相链接成统一体，使之互相反复渗透最后融会贯通。这就为指挥艺术界定了版图，为指挥艺术的运行建立了逻辑系统，也为我们走向指挥艺术的纵深画出了路线图。

2. 指挥的艺术流程：

认识音乐——构筑音乐——表现音乐——传播音乐

指挥的艺术流程就是指挥的工作程序，也是与之终身相伴的艺术生活轨迹。对于指挥的成长与成熟，其难点就在对各个环节的研究深度和各个环节链接的平衡度。当指挥的知识结构出现短板，就要在不断地补短平衡中提高。指挥的人生就是在不断地学习、研究、总结、拓展中走向没有终点的前方。

三、指挥的艺术专业结构

我们把指挥艺术的宏观视野收小光圈，聚焦到指挥的专业结构上，凝结成指挥艺术技能的三大构成体：作品研究、人声构筑、表演艺术。这三大构成体三足鼎力支撑起指挥技艺，其间不仅有具体的技术要求，并且都具有宏观的思想内涵。指挥有很强的技术性，但又必须从技术局限中解脱、升华，以人文和音乐美学精神赋予指挥技术以灵魂，给僵化的刻板的技术以生命，由此引导我们走向各种技术背后的深层，进入文化、哲学领域。

指挥的艺术结构，三者是一个完整的链条：总谱是一张设计图，指挥拿到“图纸”后要对其进行施工研究，并完成一份完整的“施工图”。而后进入施工现场——排练厅，在“工程师”按施工计划的指挥下，与建设团队共同有步骤地完成建筑流程，当交付使用时应该是精装的成品。其间和工程施工工程所不同的是指挥在施工过程中使用的是形体语言信号，以及在舞台上最后展现运用的是无言的表演。

1. 作品研究

既然指挥是作曲家的代言人，那就必须知道代言什么？而作曲家并非都能和你直接对话，那就要靠总谱了。总谱表达了作者的全部乐意。总谱是指挥的艺术起点和唯一源泉，对总谱的理解、表达程度是判断指挥技艺高低的标准。作品研究是指指挥艺术结构最首要的一环，指挥一系列艺术行为全建立在作品研究的基础之上，离开总谱指挥也不复存在。

作品研究既要拓宽广度，更在于研究的深度，而深度表现为研究的层次，以由表及里步步分层深入的思维与方法走进艺术的深层。

作品研究的三层思维

技术层思维——追求形式美——认知、掌握音乐构成形态

文化层思维——追求形象美——体验、表达音乐情感内涵

哲学层思维——追求艺术美——感悟、揭示音乐思想精神

音乐作为文化形态之一必然是有形式、有内容、有思想的存在。不同的音乐作品只是其三者的重心不同、比重不同的区别，不存在不完整的成品。作品研究必然是从外层形式入手，形式美是音乐的重要特征，音乐的形式有

独立价值。因此指挥要把对形式结构的分析置于第一层面，详尽研究直到认知其形式美。

音乐形式美并非是音乐美的全部，美的形式背后还有丰富的广阔的文化纵深。在文明历史的进程上出现“文艺复兴”“启蒙运动”为标志的人文革命，使一切艺术形式不再是空洞呆板孤立的形式。蓬勃的社会生活、复杂多变的情感、精神追求的思辨一步步充盈到形式中来，人性成为艺术的核心与灵魂，因此就要通过形式展现其多姿多彩形象美的世界。

音乐传导着人的情感也传导精神期盼与崇拜、思考和主张。一切有价值的作品都有它的核心思想作为创意的最高目的。音乐和哲学是可以无形转换、交替升华的。艺术具有的三层思维，它引导指挥的认识深化，突破孤立的肤浅的技术化观念，积极追求文化含量，建立哲学思维，才能达到理解作曲家及其作品的高度，真正成为作曲家的代言人。懂得贝多芬，表达贝多芬，创造我的贝多芬，最终达到艺术美的崇高境界。

2. 人声构筑

音乐通过不同的载体区别于其他而显示出各自不同的面貌，合唱是以人声为载体的声乐艺术形式。声乐分为两大类：个体声乐、群体声乐。在群体声乐的多种组合中合唱是主体。合唱与一切声乐形式一样都以人声表现音乐，因此它们有共同的声乐技能方法和理论，这也是合唱声乐的基础。合唱指挥首先要掌握这一声乐共同的基础方法和理论，其核心是：符合人的生理健康、发挥人声能量的科学方法。这种科学方法就是经过四百年艺术实践证明并得到共识的美声学原理，它是指挥训练团队、构筑各种音响的基石。合唱指挥必须深入学习它、掌握它，不断培养增强判断和运用它的能力。

合唱的群体声乐训练和个体声乐训练有很大区别，个体声乐教学方法不能代替合唱训练。但今天我国合唱声乐训练还缺乏经验，还形不成独立体系，无法满足合唱需要。当务之急是学习各国经验，积累实践经验，尽快建立适合中国合唱的声乐训练法。这有待指挥家、合唱家的共同努力。

合唱的群体声乐训练有哪些特殊性？哪些问题是合唱必须解决的？以下六项、三对关系是必须面对的：

统一与变化 平衡与层次 量变与色变

统一与变化 合唱最重要的是统一，如何使群体发出统一的声音是合唱声乐训练的首要课题。声部的统一，使各种自然声在各声部中发出一个声音，并能创造出声部的统一音色；多声部整体又能发出统一的和声音响，都要有统一的方法进行训练。声部的差异和整体的统一本身就存在统一与变化的辩证关系，如何准确把握、运用，就看指挥对人声的认知能力和有效的手段。变化：音乐作品的风格不同，需要的音响不同，合唱团队要有多种声音变化的能力以应对多风格艺术要求，而且是集体的共同变化，这是合唱的高层次技巧。这种技巧如何培养，如何运用？这就要求指挥对人声发声的各种状态有清晰的了解，对不同状态发出不同的声音有明确的分辨力，以及掌握如何统一发声状态达到统一音响的方法。

平衡与层次 多声部之间存在分与合的变化，在不同的音乐结构中有不同要求：平衡是处理和声结构音乐的基本原则，而复调性的作品则强调声部层次清晰，两者间处于动态变化之中。从这种变化之间显示出指挥的修养和团队的水平。

无论是平衡还是层次的训练首先是听觉的训练，听功引导唱功。一是唱者的自我判断与调整，二是声部听觉与整体听觉判断与调整，有了听觉判断才会有调节演唱的要求，按要求调节唱法。唯有团队都具有了这种能力才能真正做到自如地调节平衡层次变化中的关系。培养团队听觉判断力是指挥长期的教学内容，也是团队成熟的必经之路。

量变与色变 音量和音色是声乐表现力的两大支柱。力度的幅度是合唱团的财富，力的平庸是表现的贫乏，张力的不足是活力的衰减。如何正确扩大幅度是每个团队的必修课。若方法不正确，不仅无法达到而且将引发不良后果。要做到强而不炸、弱而不虚，需要依靠科学方法的支持，讲科学、讲步骤、讲方法，逐步达到。

音色在人声构筑中有着核心地位，特别是纯合唱（无伴奏）的人声表现力全依靠音色。但遗憾的是往往不被认识或被忽视，远不如对音量的迷恋。人声音色属于同系音色，如同水墨画，有一定限制。但人声变化又有宽大的空间，如国画美学名言所说“墨分五色”，层次分明。合唱的复合音色组合的变化又远超出同组乐器音色。虽然体现合唱人声的多彩是合唱团队的高级阶段才具有的能力，但是音色意识却须尽早建立，尽早着手训练以期逐步完

成。指挥进入音色层次就要掌握全部声乐奥秘，从发声生理结构、个体音色变化与演唱状态的关系，到各声部音色层次、多音色不同组合的不同音响都要了如指掌，随意调配作品所需要的色彩，明和暗、浓和淡、刚和柔……种种对比色调的运用，创造出多彩人声世界。

排练生涯是指挥艺术创作实施的主体，指挥的人生大半是在排练场里度过的，对人声的学习和探索在这里进行，艺术成果也是在这里完成，音乐厅里的光彩只是排练成果最后的释放。排练生涯如何有效而有趣地度过，是指挥的一本厚厚的书要去读、要去写。在这个空间里是团队协作共建的施工现场，程序的交接，人际间心灵感应的交融，也是一个小社会的和谐共处。它将决定最后的艺术成果。

3. 表演艺术

指挥是唯一以非音乐方式表现音乐，以无声方式表现音乐音响的专业。指挥在工作中使用两种语言，排练中会使用自然语言来解释音乐，另一种语言是使用形体语言用以表现音乐。解释音乐是排练过程中使用的，然而到音乐厅里表现音乐时只有依靠形体语言表达、揭示、渲染音乐了。这样，指挥的形体语言就逐步形成完整的体系——指挥法。它成为音乐对话的语言，也成为指挥形象的标志。构成指挥表演艺术的指挥法非常重要，以至长期成为指挥教学的主科。指挥技巧的熟练、准确、有效，犹如用另一种语言进行翻译，将内容表达得淋漓尽致、有声有色。指挥法是指挥不可或缺的技巧，是艺术结构的重要一环。

指挥形体语言是表达的工具，而表达什么、想说什么才是表达的前提。唯有确定内容才能言之有物，内容与工具相比，毫无疑义内容是决定性的。深研作品，感受乐意，情动于中才能表露于外，失去乐感剩下的只能是节拍器、体操，也就不成其语言。表演艺术是求美的艺术，而失去内容也失去美感。在指挥艺术构成整体中，指挥法绝非是首要的，更不是唯一的：作品研究是前提，人声构筑是实体，表演艺术是传导。这就是三者的位置，不能颠倒，不能错位。

指挥的表演艺术、形体语言是建立在系统的基本技巧之上的，没有严格的规范的技巧就没有准确的语言。哪怕满腹经纶、激情满怀却无法倾诉，言

语枯干、词不达意、逻辑混乱使人不知所云，这也不应是指挥所为。指挥技巧、形体语言、表演艺术是指挥艺术的三个层次，层层扩展、步步深入，三者相融一体达到指挥表演艺术的最高境界：**人乐一体、声形同一。**

四、指挥的综合能力

指挥的专业性质是文化性，指挥能力的性质是综合性。最终体现指挥价值的不仅是技术性，还有更重要的人文性，因此指挥的知识面须极其广阔。首先面对作品就有广泛的课题需要深入，任何一首作品在音符的背后都有广阔的人文纵深，面对各种题材：天文地理、神话传说、历史事件、传奇人物、戏剧文学、寓言童话、民俗风情、山水景物、人生感怀、哲理思辨……同时对作品产生的研究就要触及作曲家的背景：历史年代、国家民族、宗教信仰、社会思潮、创作倾向、写作动因、风格特征、性格习惯、生活状况等。声乐作品涉及文学、诗歌（古今中外的诗体），歌剧作品又涉及戏剧、表演、舞台、美术，几乎无所不包。至于进入团队群体，进入演出的社会活动，还有大量有关社会学的课题。

指挥的追求应是全面的，指挥的学习应是终生的，指挥的道路是漫长、艰辛、多彩的，是厚积薄发的；无限的求知集中于一点，就是不断增强自身的各种能力，指挥的一切表现都是这种能力的集中反应。

- * 掌握音乐的基础能力：对音乐的感知力、记忆力。
- * 对于作品的认知能力：分析力、感受力、判断力。
- * 对于人声的运用能力：分辨力、调节力、构筑力。
- * 形体语言的表现能力：明确性、有效性、多样性。
- * 群体活动的组织能力：亲和力、沟通力、决断力。
- * 文化传播的策划能力：敏感性、预见性、计划性。

作品研究是指挥在书房里的自我的学识修炼，人声构筑是指挥排演临场经验的积累，表演艺术能否达到得心应手靠的是基本技术的娴熟。学识、经验、技术三者属不同领域，又要三位一体融会贯通。它所需要的学识无限广泛。多种学识打造指挥的多种能力，多种能力汇集成复合型人才。立足于宏观思维理解指挥艺术和指挥职业，看清前程，认清自我，清醒地走去。

上篇 作品研究——发现音乐美

总谱是指挥的艺术之源。总谱是指挥的宪法。

讲一件往事：当年指挥家小泽征尔在北京开音乐会。他不喜欢住宾馆，住到中央乐团指挥李德伦家里，第二天早晨人不见了，大家四处寻找，最后发现他坐在托儿所的台阶上全神贯注地低头看总谱。之后谈起此事，他说这是他多年养成的习惯了。后来问他有多少保留曲目的时候，他想了想说：大概有五十套吧。留给我的是惊讶、敬佩和深思。在这里告诉了我们指挥和总谱的关系，指挥对总谱的态度。

作曲家创造着音乐，把他的智慧、心血、激情和时光倾注在总谱上，每本总谱都凝聚着乐意思想，每一个符号都是一种心灵信息。总谱对于作曲家是乐思的记录，而对于指挥却是一道道需要破解的谜题。指挥就是职业解谜人。总谱是指挥赖以生存的根本，指挥和总谱终生为伴，相依为命，一本本阅读，读熟、读懂、读通、读活，读成指挥自己的作品。熟知熟记它的体貌特征，体察它的喜怒哀乐，领悟它的理想追求，指挥便获得了一部作品的阐释发言权，同时也积累下一份自己的艺术财富。

总谱既是指挥艺术的本源，就必须尊重以致崇拜：创造音乐的是他（作曲家）而不是你（指挥家），有了作曲家的创造才有指挥家的再创造。因此对总谱上留下的任何标记，都要看作是你走进音乐深处的路标，是它导引着指挥再创造的方向。把总谱视为必须遵循的宪法，遵纪守法是指挥的基本态度。这也是艺术创作链的程序，不能错位。正因为如此定位，才在国际比赛的规则中有“对乐谱中各种记号的忠实程度”的条款。强化对总谱、对作者的尊重，也是对文化、对历史的尊重。

如此强调总谱的权威地位，并不弱化指挥的创造性，恰恰是为指挥的艺术地位和作用做出明确定位：在第一创作（作曲家的作品）的基础上尽情发挥指挥的创造力，揭示、渲染、丰富、修饰，使作品更鲜明、更光彩、更动人，以证明、显示指挥的艺术价值。

总谱，既是指挥工作的“资本”，更是指挥学习的教材。只有不断地学习，才不断会有资本充实进来。和总谱天天见、终生伴，应该是指挥的一种生活方式。

对于指挥，特别是年轻指挥如何有效地读谱，必须建立一个合理的阅读程序：

收集——浏览——分类——精选——深读——再读

收集：指挥要建立自己的总谱曲库。收集，不断地收集，这本身就是在不断地打开你的知识视野，开拓、补充、更新你的音乐版图。要有一点淘宝者的精神，培育一种对总谱寻寻觅觅的渴望、念念不忘的情感，它会使你进入一种逐步踏入宝藏世界的精神境界，它会让你感受到追寻艺术的快乐，从而产生一种乐谱以及音乐真正属于你的亲和感，形成指挥和总谱相依的命运共同体。

浏览：唯有博览群书方知百家之长。通过浏览的方式逐步获得对作品的鉴别力。浏览不是浮光掠影地擦肩而过，而是要相见相识，要知其姓名、记其面目，年龄性别、职业身份……掌握基本情况。浏览为了鉴别，鉴别就是比较，而比较则需要相当的数量。“比较艺术”是近代认识艺术的一种思维方法，它能极其有效地找到作品间的差异从而进入研究的深层。

分类：分类是使知识系统化的有效方法。分类法是图书管理学，把杂陈变为有序，有序便于检索；对于个人不仅便于记忆，更重要的是通过分类逐步建成合理的完整的知识结构。分类的方式方法多种多样：内容分类、形式分类、时代分类、国别分类、作者分类……总之，音乐作品有纵横两条线：历史的纵线，版图的横线。沿线留下的精品构成合唱文献，这些文化结晶就是指挥的经典读物、艺术之源。如何整理归类，任由个人的理解、判断、选择，但有计划、有步骤、系统地扩大对文献的阅读、理解、吸收，却是永无止步之时。

精选：精选作品在于掌握作品，用于演出曲目的后备。精选是一个重要