

GAOSUZHI HECHANG ZHIHUI DE PEIYANG

FANSIFA ZAI HECHANG ZHIHUI JIAOXUE DE YINGYONG

高素质合唱指挥的培养： 反思法在合唱指挥教学的应用

© 黄智敏 著

非
外
借

电子科技大学出版社

高素质合唱指挥的培养： 反思法在合唱指挥教学的应用

黄智敏 著

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

高素质合唱指挥的培养: 反思法在合唱指挥教学的应用/黄智敏著. -- 成都: 电子科技大学出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5647-3449-7

I. ①高… II. ①黄… III. ①合唱-指挥法-教学研究 IV. ①J615.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第256152号

高素质合唱指挥的培养: 反思法在合唱指挥教学的应用

黄智敏 著

策划编辑 李述娜 李倩

责任编辑 杜倩 李倩

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段159号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 北京一鑫印务有限责任公司

成品尺寸 170mm × 240mm

印 张 16.75

字 数 310千字

版 次 2017年10月第一版

印 次 2017年10月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-3449-7

定 价 59.00元

版权所有, 侵权必究

Preface 前言

合唱运动的蓬勃发展对合唱指挥的综合能力提出了更高的要求，作为指挥者必须具备多方面的综合素质能力，并不断提高这些能力。但是，目前我国指挥人才严重匮乏，许多合唱团的指挥是从高校或专业团体聘请的，真正拥有优秀指挥的团队不多，合唱指挥人才的匮乏与需求逐渐形成巨大的反差，中国合唱协会常务理事萧白曾在《合唱通讯》第22期《关于提高合唱艺术水平的十点建议》一文中谈到“这些合唱团（上海近百支合唱团）在发展中遇到的最大问题便是缺少高水平的合唱指挥……”。上海尚且如此，中小城市就可想而知。如何进一步加强和改进合唱指挥课的教学，培养高素质合唱指挥，达到合唱指挥教学的目的，是合唱指挥课教师及相关部门当前所面临的问题，提高高校合唱指挥课教学质量和水平，关键在于教师。因此，教师要不断提高自身的职业水平，努力成长为专家型教师，在教学中，实施反思性教学是一种有效的途径和方法。

美国心理学家波斯纳提出一个教师成长公式：成长 = 经验 + 反思。我国的学者林崇德也认为优秀教师 = 教育过程 + 反思。这表明，教师的成长是在日常教育教学经验反思基础上进行的。华东师范大学教授熊川武在《反思法教学》一书中也主张：教师在教学过程中，要注意培养自己的反思意识，不断反思自己的教育教学理念行为，将“学会教学”与“学会学习”相结合，不断自我调整，自我建构，从而获得持续的专业成长，使自己成为一名专家型教师。许多研究教学理论的学者认为：成功的有效率的教师，倾向于主动地、创造性地反思他们事业中的重要事情，包括他们的教育目的、课堂环境以及他们的职业能力。反思被广泛地看作是教师职业发展的决定性因素。如果一个教师仅仅满足于获得经验而没有对经验进行深入思考，不把经验上升到理性认识的高度，那么即使有几十年的教学经验，也许只是一年工作的几十次重复。除非他善于从经验中吸取教训，否则就不可能有什么改进。可想而知，如果一名教师在教学中没有反思的意识和习惯，他的专业和工作想要获得成长，几乎是不可能的。当教师把审视的目光投向自己教育活动轨道的时候，就意味着对于“过去的自我”所包含的教育理念和行为的扬弃，意

意味着对自身职业前景的规划，这是一种自我超越和发展。因此，教师专业发展的核心在于实践，在于课堂教学。反思性教学是时代的迫切呼唤，其内在的批判性也是促进教师专业水平持续提升的核心要素，教师的专业和成长也推动了反思性教学的开展。

反思性教学不是某种具体的教学方法，它是合唱指挥教师立足于自我，批判地考察自己的行动及情境的方式，不以某个概念化的静态教学法去规范具体的、动态的教学实践。既可以是对成功的案例或细节的总结回顾，将成功的部分从经验升华到理论知识的高度，也可以是对不完美经历的思考，对失败的原因进行分析，还可以对实践过程提出困惑、问题，留给以后的理论学习与实践做进一步的探求。开展反思性教学的提倡，一方面要运用已知的理论进行实践，对结论做出分析、判断并总结实践经验；另一方面对实践经验进行反思，将从实践中获得的检验结果升华并理论化，在这个不断循环的过程中，逐渐提高专业能力，这种教学对于促进合唱指挥教师的成长有着重要的现实意义。

全书共分为六章，该书的编制旨在将反思性教学理论引入合唱指挥教学中，构建合唱指挥课反思性教学理论与实践体系，提升合唱指挥教师的专业发展和人才素质提高。通过反思法分析在教学方面存在的问题，明确音乐教育专业合唱、指挥教学改革的方向，然后付诸实践，并在实践中不断调整、改进和完善，最终形成一套以反思法运用为主体的合唱指挥教学体系，为音乐教育专业合唱指挥教学体系的修订提供有价值的方向指引和实践参考。

本书第一章论述了目前高校合唱指挥教学的源流和现存的问题、反思性教学的缘起，以便剖析脉络，发现问题，看清方向；第二章详细论述了反思性教学的理论基础，为高校合唱指挥课反思性教学的开展提供理论性的指导；第三章探讨了反思性教学的内涵、内容，及其与传统教学方法的比较，以便界定反思性教学；第四章提出了高校合唱指挥课反思性教学的设计和策略；第五章尝试构建合唱指挥课反思性教学的实施流程，论述了合唱指挥课反思性教学的实施、评价等，并列举了合唱指挥课的反思性教学课例，便于读者借鉴和分析；第六章回味了高校合唱指挥反思性教学的实践意义和应用中应注意的问题，对其进行进一步反思，便于在开展反思性教学时能够及时解决相关问题，提高教学效率。

本书从理论、建构、实践多个层面展开，具有如下特点。第一，稀缺性。反思性教学是当今教育研究的主体之一，也是世界上倡导的一种教学理念，从目前查阅的资料来看，我国关于合唱指挥教学的相关研究成果较多，相关研究中，大部分是从技术层面来探索加强课程实践性或增强学生实践能力的，关于反思性教学在合唱指挥教学中的运用及功效的研究成果寥寥无几。第二，理论性。该书梳

理了合唱指挥反思性教学的脉络、理论、内涵、策略等内容，丰富和发展了高校合唱指挥教育教学理论，具有一定的理论性。第三，实践性。反思性教学充分体现了实践性、发展性。基于高校合唱指挥教学实践，结合高素质合唱指挥的培养目标，为高校合唱指挥教师的专业发展和人才培养提供了新思维。

由于在合唱指挥教学上专门研究反思法的成果屈指可数，可以说是一个空白，高校的合唱指挥课反思性教学的研究和实践创新还刚刚开始，许多问题有待进一步思考和总结，书中难免存在不足之处，在此，热切希望各位读者不吝赐教，共同为开辟高校合唱指挥课反思性教学领域做出贡献。

» 第一章 合唱指挥反思性教学的缘起 / 001

- 第一节 合唱指挥的历史追溯 / 003
- 第二节 合唱指挥教学面临的问题与挑战 / 021
- 第三节 反思性教学的起源与发展 / 035

» 第二章 反思性教学的理论基础 / 055

- 第一节 元认知理论 / 056
- 第二节 建构主义理论 / 062
- 第三节 人本主义学习理论 / 067
- 第四节 内隐理论 / 070
- 第五节 经验主义哲学 / 076
- 第六节 批判教育学思想 / 083
- 第七节 行动研究理论 / 089

» 第三章 探讨反思性教学概论 / 093

- 第一节 反思性教学的内涵 / 094
- 第二节 反思性教学的基本理念 / 109
- 第三节 反思性教学与传统教学的对比 / 131
- 第四节 反思性教学的优势 / 140

» 第四章 反思性教学的设计与策略 / 149

- 第一节 反思性教学的设计与实施原则 / 150
- 第二节 反思性教学的实施要素 / 155
- 第三节 反思实践对象与反思内容 / 159
- 第四节 反思性教学对教师的要求 / 181

» 第五章 合唱与指挥反思性教学的实施 / 193

第一节 合唱与指挥反思性教学行动设计与实施流程 / 194

第二节 合唱与指挥反思性教学的评价 / 207

第三节 合唱与指挥反思性教学课例 / 221

» 第六章 高校合唱指挥课反思性教学的实践意义 / 237

第一节 高校合唱指挥课反思性教学在应用中需要注意的问题 / 238

第二节 高校合唱指挥课反思性教学的实践意义 / 241

第三节 对高校合唱指挥课反思性教学的反思 / 257

» 参考文献 / 260

第一章

合唱指挥反思性教学的缘起

合唱作为人们社会生活的一部分，受到越来越多的关注，它标志着一个国家的音乐普及和发展水平，也是衡量一个国家或地区社会文明程度的主要方面。合唱文化传入中国已有百年历史，随着我国精神文明建设的日益进步，合唱已然成为培养合作精神、民族使命感和责任感，提高艺术修养，陶冶情操的重要形式。目前国内各地的群众合唱活动正处于蓬勃发展阶段，每年各种合唱赛事的举行也大大地推动了合唱事业前进的脚步。虽然目前形势大好，但由于百年来国内各方面因素的影响和制约，今天的合唱事业存在各种各样的问题，而在这些问题中，最显著的就是合唱指挥者如何不断地进行自我提高，自我完善。只有指挥者高瞻远瞩才能引领整个合唱事业前进的正确方向，使合唱的发展从根本上得到推动。

作为合唱团的灵魂人物——指挥，应该具备一个优秀音乐家的全部素质，一个杰出的指挥家就是一部权威的百科全书。作为合唱指挥，一个“音乐的导演”必须把握自身综合素质能力，具备扎实的专业知识、广阔的音乐视野、一定的文化底蕴、与时俱进的合唱理念及组织管理教学等多方面的能力。但是，目前合唱指挥队伍的综合素质能力均偏低，业务能力良莠不齐。而今，人们对于提高艺术修养的渴望与追求空前强烈起来，这就对合唱指挥者提出了更高的标准和要求。因此，怎样提高合唱指挥的能力就成为当前的重中之重。

合唱运动的蓬勃发展对合唱指挥的综合能力提出了更高的要求，作为指挥者必须具备多方面的综合素质能力，并不断提高这些能力。目前合唱指挥者能力参差不齐，客观原因是国内的合唱指挥人才培养机制不健全、渠道不畅通，缺乏科学而合理的教育体系，使得合唱指挥人才匮乏；而主观原因是一些指挥者并没有树立正确的观念，不能进行不断的自我提高。想要从主观上提高合唱指挥者综合能力，合唱指挥必先考察自我水平如何，走出一些常规误区，通过科学的方法树立正确的观念，避免基础性、概念性的错误。明确自己应该具备一个优秀音乐家的全部素质，具备专业知识、音乐视野、文化底蕴、相关理念及组织管理教学等多方面的能力。加强自我修养，不断积累，再通过大量的实践这一有效途径，制定阶段性目标，有目的地坚持，不断地积累。实践的同时，时常自我总结，自我反思，有意识地思索可行的创新并进行尝试。在理论—实践—总结反思—实践的循环过程中，达到重视实践以实现合唱指挥者能力提高，重视反思以确保合唱指挥不断前进的最终目标。

要探讨反思法在合唱指挥教学中的运用，首先必须了解合唱指挥教学面临的问题和挑战。

第一节 合唱指挥的历史追溯

合唱是一种高雅的音乐体裁，是音乐会和社会文化活动中常见的形式，并深受群众喜爱。这些年来，随着经济的增长，我国的音乐教育事业有了很大的发展，合唱艺术以其独特的艺术魅力和广泛的群众性越来越受到人们的重视。音乐教育中人们越来越认识到合唱教学的重要性，这不但能提高学生多声部合唱作品的演出能力，而且在提高学生音乐整体素质和修养方面都起着极其重要的作用，而在社会活动中，合唱也成了一项喜闻乐见的广受欢迎的活动，各地的合唱团如雨后春笋般不断成立。但是，由于缺乏较为专业的合唱指挥方面的人才，造成了合唱团很多，但好的合唱团很少的局面，因此作为培养音乐专业人才的音乐院系，就应责无旁贷地担负起培养具有一定水平的合唱指挥人才的责任。然而，由于我们对合唱指挥教学的特点和功能的理解还不够充分，需要对合唱指挥教学进行一个全面的剖析和认识，所以梳理其发展脉络是非常有必要的。

一、合唱指挥教学的内涵

（一）合唱与指挥

合唱是一种集体艺术，代表着一个国家大众艺术的发展水平，是通过多人的相互协作演唱，使得音乐作品展现为多层次、多声部的一种音乐形式。合唱包含了和声功能、转调、复调等多种旋律织体，富有声音表现力。合唱艺术可以提高音乐作品的立体感，丰富音乐作品的表现力，类似交响乐的演奏，通过合唱乐队中不同性别、不同年龄、不同声部的人共同或先后演唱，形成一种音色混合，展现出更丰富生动的声音。合唱艺术主要有男女声合唱、混声合唱以及重唱加合唱、领唱加合唱等组合形式，混合后的声音具有更开阔的音域，更高的表现层次，声音更洪亮辽远，富有色彩感和感染力，对于提高人们的艺术感知力，丰富人们的精神内涵具有重要作用。同时，由于合唱艺术是集体艺术的结晶，对于增强民族凝聚力，改变一个国家人民的精神面貌也具有一定作用。

合唱指挥是一个合唱乐队的灵魂力量。合唱指挥不仅是音乐作品的诠释者，也是音乐作品的指挥者和表演者。指挥在合唱中需要充分了解和把握作品，根据作品音节快慢、语气力度强弱不断调整指挥手势，不仅手势动作到位，且能体现出音乐作品的丰富内涵和情感。指挥需要对音乐作品的各个换气点和呼吸点进行精准把握，在需要转换情感的地方应通过一定的动作提示，指导演唱者转换情绪。

指挥的动作要优美协调，富有观赏性，要适度不夸张，核心力度应控制到手腕上，身体要保持挺拔姿势，能更好地施展力量。另外，指挥需要充分把握音乐作品的内在情感，在指挥中借助表情等辅助动作，更好地帮助演唱者诠释作品。作为一名合唱指挥，应全面加强自身的音乐修养，不仅对基本的乐理知识熟谙于心，且能对音乐发展史、著名音乐指挥家及其代表性作品，全面予以把握，通过在实际中的演练和思考，不断提高自身的指挥水平。

合唱艺术与合唱指挥是密不可分、融为一体的。没有指挥的合唱将是散乱无章的，只有借助指挥的引领，合唱者才能准确地表现音乐作品，而指挥只有借助合唱艺术才能充分体现自身的价值。两者只有相互协调配合，才能完成一部完整音乐。

（二）合唱与指挥课程

合唱与指挥课程是我国高等师范院校及高等艺术院校音乐教育专业的必修课，也是部分音乐院校的声乐、试唱练耳、钢琴等表演专业的选修课。在合唱教育方面，设置有合唱赏析、合唱训练、合唱指挥等公共选修与限选课程。我国高校合唱教育的开展基本分为四种模式：高校素质教育中心附带的普及性合唱教育、专业音乐学院合唱教育、师范类高校音乐专业方向合唱教育、普通高校音乐专业方向合唱教育。

我国专业音乐学院的教育主要是以发展个人专业技能为重心的开展的，合唱课作为必修课，编制在如视唱练耳、和声、曲式分析等音乐基础课程中，个别建立了指挥系的音乐学院设有合唱指挥专业。中国音乐学院指挥系是中国各音乐学院合唱指挥专业课程设置最规范的，学生基础课程的学习内容与乐队指挥以及作曲专业相当，还专门为合唱指挥专业学生开设合唱文献演唱、声乐、总谱读法、合唱概论、数字低音与键盘和声、合唱音准学、合唱作品改编等课程。

师范类高校的合唱教育以音乐教育专业的学生为教学对象，在大学一、二年级开设合唱必修共同课，主要讲授有关合唱的知识与作品演唱。部分学生进入三年级后，经过考核，可转入合唱指挥专业课程的训练，但大部分只是学习一些手势信号技术。师范院校的音乐教育专业合唱必修课多在第一、二学年开设，一部分院校在第三、四学年开设，一部分高等艺术院校在第三学年开设，共修半学年、一学年或两学年不等，大多均为二学分，个别为三或四学分。以前多把合唱课与合唱指挥课作为两门独立的学科进行教学，合唱课与合唱指挥课基本由两名教师分别进行授课，几所院校均由一名教师担任。近几年来，根据国家教育部的号召，将合唱和合唱指挥整合成一门课为“合唱与指挥”，在合唱学科发展比较好的院校还开设了“合唱指挥法”专业教学，为四学分。

近年,越来越多的高校开始设立音乐专业,招收音乐专业学生。这类高校的音乐专业设置多以声乐钢琴为主,合唱教育在这其中亦作为音乐基础课程的组成部分而设立。我国当前高校合唱教育课程设置,主要以合唱作品赏析、合唱作品演唱、合唱指挥法这三门课为教学重点,这几门课程之间又起到相辅相成、融会贯通的作用。

1. 合唱作品赏析

教学内容分为三个部分:合唱的起源与历史、合唱的种类与形式、当今世界合唱发展趋势。合唱作品赏析不是单纯的合唱作品欣赏或作品分析课,也有部分学校认为只要学习合唱作品演唱与合唱指挥课就足够了,因此在他们的教学大纲编辑中没有将这一门课程编辑在内,或是只将这门课程作为一门专业限选课放在合唱作品演唱与合唱指挥课程这类必修课程之后。但事实并非如此,学生通过此门课欣赏大量合唱作品,了解合唱历史、种类和形式、世界趋势等的同时,经过老师的正确引导,逐渐建立了学生对这门课以及后续课程的兴趣,树立合唱音响审美观念,弥补了他们演唱技术不够,无法自己演唱的空缺。因此,这门课程的开设对合唱作品演唱与合唱指挥训练具有举足轻重的作用。

2. 合唱作品演唱

合唱作品赏析课后,学生可以进入合唱作品演唱的课程。内容为训练学生的演唱能力,多声部听觉训练,演唱各个历史时期不同国家、风格的作品。部分教师对这门课程的理解存在一定误区,一是把合唱作品演唱只作为合唱排练课;二是把这门课当作指挥排练课,只是对学生进行指挥手势技巧的训练等。此课程应该结合视唱、和声、曲式、语言、身体律动等综合知识的分析进行系统的教学,更好地为学习合唱指挥技巧打下坚实的基础。

3. 合唱指挥法

指挥是集理论、创作、表演于一体的综合性艺术,指挥法的训练要求指挥要对每一首作品做深刻分析,在此基础上提出生动、可行的排练计划。因此,合唱指挥法课程的内容大致分为以下两个部分。第一部分,指挥的案头工作准备。指挥的案头工作也就是指挥在拿到总谱后与对合唱队进行排练前所要进行的准备工作。指挥需要熟读总谱,分析作品的时代、风格等。指挥对作品的分析越深刻,就越能理解作曲家的构思,加上自己平日对音乐理解的累积,才能对作品进行二次创作,打动观众。第二部分,安排作品生产过程各个环节的工作计划。通读总谱风格,处理各阶段排练所需的指挥技巧。学生在校学习的指挥知识是有限的,所以必须要加强自身的音乐修养,准确地进行排练,使作曲家的成果在二次创作中熠熠生辉。

大多数音乐院系合唱教师使用的教材是由授课教师本人编著的，编写的教材多为包括合唱与合唱指挥两大部分教学内容，个别具体分为了合唱教材、合唱指挥教材两本。其中合唱教材形式一种是分为合唱基础知识部分和合唱教学曲目部分，另一种为合唱曲目选编。依据授课教师自身的教学习惯，教材编写各有所长各有特色，在一定程度上拓展和丰富了合唱与合唱指挥课程的教学内容。

在音乐系系统地开设合唱课，在20世纪80年代以前并不普遍，建立和完善也非一朝一夕之功。长期以来，合唱与指挥课程在学科教材建设方面，由于缺乏新的知识、曲目的补充，导致教材的信息量减弱，缺乏时代特征，教学内容因此受到局限。随着我国经济的发展，知识、信息量的不断扩大，合唱教师专业素质的不断提高，合唱教材也随之内容更加丰富、完善。

合唱课作为一门独立的学科进行教学，以集体课形式授课，采用合唱知识讲授（有的院校没有理论讲授部分）和合唱曲目排练演唱形式的传统教学模式。

在实施教学过程中，单纯的集体授课形式，会忽略学生个性的发展，在教学内容、教学形式上受到一定程度的限制，教学效果也会受到一定影响。建立合唱团体是合唱课堂的一块试验田，是实践活动的重要环节，只是因为时间、空间等条件的限制，合唱课的实践环节还不是很完善。合唱课教学内容不仅是要教学生怎样学习合唱，而且要教会学生怎样运用这些知识，也就是学生怎样运用所学的合唱知识去合唱，对于这样的教学要求，实践环节是合唱与指挥课教学中的重要内容。

二、合唱指挥教学的功能

合唱作为一门艺术，标志着一个国家、社会的音乐普及和发展水平，它也是一个国家或地区经济发展和社会文明程度的一个重要窗口，这是世界各国合唱艺术得以发展的一个重要原因之一。

在我国，随着物质文明、精神文明的日益提高，合唱作为培养集体主义、加强凝聚力、陶冶情操、提高文化修养的最佳文艺表现形式，近些年来我国中小学、高校、企事业单位等机构纷纷创建合唱团。合唱活动的广泛开展，使得对合唱专业性人才的需求也越来越多，出现供不应求的局面。高师合唱、合唱指挥课程是培养合唱、合唱指挥人才的基地，合唱与指挥课也是我国高等师范院校及高等艺术院校音乐教育专业的必修课，现已成为高等院校音乐教育专业学生毕业应用性最广、最强的学科之一。合唱与指挥在音乐教育中有着重要的地位和作用，如何更好地完善合唱课教学体系，提高学习效率，培养应用性的合唱人才，是一个需要解决的问题。

三、合唱指挥艺术的渊源

纵观人类音乐发展史，在各种艺术家中，指挥家的诞生是最晚的，大约在 19 世纪下半叶，现代指挥艺术才逐步形成。可指挥家的地位一经确立，其对音乐艺术的发展——无论是作品的诠释、推广，表演技术的提高，还是对大型乐队合奏艺术的完善，均起到了巨大的推动作用。如今指挥家在音乐创作、演出等诸多环节中，无可争议地处在中心地位。

人类的全部历史是一个新时代、新科学、新艺术渐渐到来的历史，人们对前人留下的经验、成果进行扬弃，又给后人留下新的成果。指挥的发展历史，大体经历了以下几个阶段。

原始人最初的舞蹈中再现狩猎的场景，舞者头戴鸟兽的模型、身披兽皮、手持人类生殖器模型，模拟人类狩猎的动作起舞，同时舞蹈的动律引发群体共同的呐喊、吟唱、吆喝。每当歌唱、舞蹈的时候，为了协调拍子、整齐舞姿，每每有人敲击石器或以足踏板，这个人便是这群歌舞者的领导人物，也可以说就是现代指挥者的始祖了。在古希腊的合唱团里，这样的指挥大多由歌唱团里唱得最洪亮的歌手来担任，有时也由当时盛行的乐器（如笛子）手来担任。不过他们都是单纯地击拍而已，方法是用系在脚上的一种板互撞发声，用棒击凳而发啪啪声，也有用捻指发嗒嗒声。其发展是先用脚，后用手。自从以色列民族建立了犹太教，在旷野流浪了 40 年后，由大卫及所罗门在耶路撒冷建盖了圣殿，同时选择犹太民族十二支派中的利未支派专门负责圣殿中的一切事务，还在圣殿中任派了专职的歌唱工作者，并设立了伶长负责管理和训练一切歌唱事宜。这种领导者和伶长，也可说是合唱指挥的先驱。

初期基督教合唱队的指挥只是用手向前向后的动作来示意延长和重音等，以后为了醒目起见，曾用过棍棒、纸卷、手帕，使歌手们集中注意力。有人说指挥棒是在 19 世纪才开始使用的，这种说法是不确切的，尽管到目前为止还不能确定指挥棒在何年何时开始使用，但实际上它很早就被运用了，我们在 15 世纪的史料里就发现合唱团里已有手执纸卷或短棒的指挥了。然而，那时的音乐还是用韵律节奏写成的，记谱没有小节线，缺乏有规则的、循环反复的强弱节拍，所以当时演出就只有让各声部各自掌握，指挥充其量只能做“脉搏跳动”般地上下动作来击拍。

用纸卷指挥经常是反复打在谱架上，有的为避免纸卷破碎，用薄铜皮或羊皮裹着纸卷。如在莱比锡圣托马新教堂的琴楼上有幅 1710 年作的画，画着一位头戴假发的漂亮人物，手执纸卷在指挥演出。这位指挥据推断大概是巴赫的前任乐长库瑙，比巴赫早 13 年。画上的乐队成员，除提琴外还有圆号、小号、定音鼓和风

琴师各一位，以及若干歌手。

17 世纪的宫廷和贵族乐队还运用了一种奢华的长指挥棒，是靠上下舞动木棒或击地声为乐队击拍的。这种长指挥棒有用镶金的乌木制成的，有精心雕刻过的，也有用象牙制成的。在演出歌剧时，乐队在舞台下为歌手伴奏，法国音乐家吕里站在指挥台上使用指挥棒，指挥棒的艺术得到了认可。与贝多芬同时期的音乐大师们，都是在键盘乐师和首席小提琴共同指挥乐团的情况下成长起来的。当时，指挥者必须是作曲家，作曲家又必然是钢琴家或小提琴家。钢琴和小提琴是两种权威性乐器，演奏这两种乐器的人才能担任指挥。究竟是谁先使用现代意义的指挥棒已无从考究，现在有据可查的，是德国指挥者斯波尔较早地使用短小的不带任何装饰的指挥棒。最初指挥时，斯波尔也用过纸卷和琴弓，从 1810 年起他大胆尝试一种新的指挥法，不用指挥棒敲打谱台、不踏足、不拍手，而是舞动小指挥棒。1817 年，他在汉堡指挥时，汉堡评论家说他“手持指挥棒进行法国式的指挥”（当时音乐家们认为，新的方法都是来自巴黎，因此“法国式”就成了新方式的代名词）。斯波尔还是第一个在总谱上标记排练番号的人，这种标记排练番号的方式至今沿用。19 世纪初，欧洲各国由于歌剧院和音乐厅接踵建立，都模仿曼海姆乐派，纷纷成立大型管弦乐队。许多音乐家经过反复实践证明，乐团必须要由指挥来统一指导。从此，指挥作为职业被确定下来。

正是这一时期，指挥图式基本确立下来，二拍子由一下一上组成，三拍子是划一个三角形，四拍子是由下、左、右、上组成。同时指挥法具有了新的概念和意义，因为在这之前，不论是用手纸卷或是木棒等进行的“指挥”，实际上仅仅起到“打拍子”的作用，或叫作“节拍器”的作用。专业指挥的诞生，意味着指挥将作为音乐作品权威的解释者、再创造者，活跃在音乐历史舞台上。

19 世纪初期，指挥站立多数是背向乐队的，这是为了尊重观众。1863 年瓦格纳应爱乐协会的邀请到圣彼得堡演出，首次面向乐队指挥，从此人们都效仿他而背向观众了，但在军乐队里，背向乐队指挥的习惯一直保留至今。19 世纪中叶，有关指挥的理论相继问世，如柏辽兹《管弦乐法》的末章有“指挥术”，瓦格纳的《关于指挥》等著作。从此，世人对指挥开始真正地了解。

再往后又出现了徒手指挥家，其中最著名的首推斯托科夫斯基。现在多数合唱指挥家，仅凭双手来指挥合唱团。

四、我国合唱指挥课程和教材的渊源

目前，全国各高等师范院校使用的合唱与指挥教材版本，出现了百花齐放的形式。随着音乐教育改革的发展，合唱与指挥课堂教学逐渐规范化、科学化，受

过合唱指挥专业训练的教师逐渐增多了。合唱指挥教师在教学中,经过多年的课堂教学研究,以及在合唱指挥艺术实践的体会,总结出了丰富的教学实践经验,并开始出版教材或著作,把研究成果推广,促进我国合唱与指挥事业的进一步发展。这里以出版合唱与指挥教材的年代为顺序,把合唱指挥课程和教材的发展划分为三个时期,即20世纪60至80年代、20世纪90年代、2000年以后,并浅析各阶段合唱与指挥教材编写的特色,以及对当时合唱与指挥教学研究发展的影响。

(一) 探索与萌芽时期

1952年教育部颁发的高等师范学校《音乐系教学计划(草案)》,基本上是参照苏联高等师范学校音乐专业的教学计划,并结合我国实际而制定的。这是中华人民共和国成立后教育部颁发的第一个高师音乐专业的教学计划,教学计划中对合唱课程规定了136学时。当时,由于各地刚刚成立高师音乐系科,合唱与指挥专职教师基本上没有,一般都是由其他教师兼任,合唱指挥理论知识与技能训练的教学,在当时对担任合唱与指挥的教师来说还处于探索阶段,在合唱课上只是唱一唱中外合唱作品。1963年,上海音乐学院指挥系教授马革顺编写的合唱教材《合唱学》一书,由上海文艺出版社出版,这是我国第一本合唱学术专著。在当时来说,《合唱学》是一本专业价值颇高的实用教材。可是,这本教材还没有来得及全面地普及,“文革”的到来就迫使音乐教学活动完全停止了。

改革开放后,全国各高师院校的音乐系科相继复办。1980年3月,教育部颁发了《高等师范学校四年制本科音乐专业教学计划(试行草案)》,专业必修课程增加了指挥的教学内容,课程名称为“合唱与指挥”。开课初期,合唱与指挥课的教材较前段时期有了一定的进步,有了相对固定的合唱与指挥专职教师,这些教师开始尝试着自编教材讲义,由于教师对合唱与指挥的专业理论知识了解得很少,因此合唱与指挥教材的内容只是选编几首中外合唱作品。值得一提的是,1980年7月,上海音乐出版社出版了上海音乐学院指挥系教授马革顺的合唱教材《合唱学》(修订本)。这本教材出版得很及时,不仅专业音乐院校需要它,高师院校音乐专业也急需训练合唱演唱方面的知识。此次的修订本比第一次出版的教材内容增加了20%的篇幅,《合唱学》(修订本)的出版,极大地推动了我国合唱事业的快速发展。

随着1980年高师音乐专业教学计划、教学大纲的重新制定,教育部又组织各高师院校音乐教师依据新大纲编写高师音乐专业试用教材。1985年6月,陈万桢、陈弃疾编著的高等师范院校教材《合唱》由上海音乐出版社出版,这本《合唱》教材的内容由合唱知识和合唱歌曲两部分组成。合唱知识的内容是节选自马革顺《合唱学》中的内容,由合唱艺术的发展概况、合唱组织的种类、合唱的声部、合唱