

合唱 管絃樂

指揮法

蓬靜宸 著

中央音樂學院圖書館藏書

書號	H1.3/ ZCHd 13
登記 號	149315

在指揮家們顫抖的雙手下，
許多偉大的作曲家復活了。

天同出版社

合 唱 • 管 弦 樂

指 揮 法

蓬 靜 宸 著

中華音樂出版社出版
天同出版社發行

W.C.H. / 30

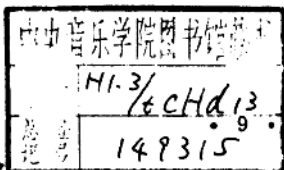
指揮法

凡 例

- 一、本書係就指揮法的理論與實際兩方面分別敘述，第一篇指揮的藝術乃純理論的闡述，第二篇指揮的技術乃實際技術之分析說明。
- 二、本書雖為管絃樂及合唱之指揮法，惟針對目前實際需要，對合唱的指揮，特作較為詳細的講解，因之第六章佔較多篇幅。
- 三、本書各項說明均詳列圖表、譜例以助瞭解。
- 四、本書參考資料均於每章末頁，開列書名、章節或頁數，俾利參照查閱。
- 五、本書可作中、小學音樂教師教學之參考資料，並可作師範，師專及音樂學校指揮課程之教本。

目 錄

凡 例.....	7
朱 序.....	11
自 序.....	13

第 一 篇 指 揮 的 藝 術

第 一 章 指 揮 的 意 義 及 背 景

第 一 節 指 揮 的 歷 史.....	17
第 二 節 指 揮 的 發 展.....	18
第 三 節 指 揮 的 新 意 義.....	18

第 二 章 指 揮 家 的 職 能

第 一 節 指 揮 家 的 任 務.....	20
A. 原始的需要	
B. 近代的演變	
第 二 節 指 揮 家 的 條 件.....	21
A. 天賦的才能	
B. 後天的修養	
第 三 節 指 揮 家 對 作 曲 家 的 責 任.....	26
第 四 節 指 揮 家 對 演 唱 奏 者 的 任 務.....	27

第 二 篇 指 揮 的 技 術

第 三 章 擊 拍 法 的 類 型

第 一 節 拍 子 的 意 義 和 節 奏.....	31
第 二 節 擊 拍 法 的 基 本 類 型.....	31
第 三 節 擊 拍 法 的 變 化 類 型.....	34
A. 速度的變化	
B. 五拍，七拍等的特殊拍子	

第 四 章 指 揮 的 基 本 技 術

第 一 節 指 揮 棒 的 使 用 和 樂 譜 架.....	43
第 二 節 準 備 姿 勢.....	44
第 三 節 預 備 動 作.....	44

第四節	演奏開始	46
第五節	終止法	47
第五章 指揮技巧的應用和練習		
第一節	強音和切分法	51
第二節	特殊節奏的處理	52
第三節	延長記號及擊拍	53
第四節	延長記號和休止符	56
第五節	速度	58
第六節	手腕的運動及其練習方法	59
第七節	表情	60
第八節	左手的使用和表情	67
第六章 合唱的指揮		
第一節	聲樂知識的必要性	70
第二節	音域	70
第三節	音色和人聲的類別	71
第四節	呼吸的重要性	73
第五節	呼吸的練習方法	74
第六節	換氣和樂句	75
第七節	正確的發聲法	78
第八節	聲音技巧的訓練	80
第九節	合唱的組織與分部	83
第十節	合唱分部的和諧與均衡	84
第十一節	合唱團員的排列位置	84
第七章 綜合問題		
第一節	指揮和合唱團員的關係	87
第二節	指揮和管絃樂團員的關係	87
第三節	指揮的服裝和姿勢	88
第四節	練習上的注意事項	89
第五節	演出時的注意事項	90

朱 序

在藝術的領域裡，最直接、最普遍而又最易於為大眾所接受者，當首推音樂一門，雖然音樂的性狀是抽象的、模糊的、超時代的；但聞悲哀的樂曲而感傷，聽到悅耳的歌聲而雀躍，雄壯的曲調令人振作興奮，柔婉的樂章引入陶然欲醉，這都是不容否認的事實。總統蔣公在其手著民生主義育樂兩篇補述中曾說：「一個人要保持身心平衡，纔是真實的健康；要情感與理智得到和諧，纔是正當的娛樂。」無疑的，保持身心的平衡，調整情感與理智的和諧，應當是音樂的終極目的。而音樂是一種藝術，必須予人以美的感應，為達成聽衆美的感應，對於一定的節拍，適當的速度以及整體的和諧，自然不容忽視的。所以禮記上說，禮的作用是「節」，樂的作用是「和」。和也就是普通之所謂合作精神的表現，也就是音樂指揮的功能。因此，音樂的表現，除了獨奏、獨唱之外，在集體的演奏中，不論聲樂或器樂，都需要一個優秀健全的指揮家了。當然一個指揮家的養成，需要先天上的各種條件，但後天的修鍊，也是非常重要的因素。因而有關指揮技術方面的問題，自是一繁複而艱深的學問。

近年來國內音樂水準不斷提高，音樂活動普遍展開，音樂著述亦多有刊行，但有關指揮方法之論著，目前坊間尚付闕如。

近一、二十年來，政府積極改進師範教育，尤其重視技能科之教學，自師範學校改制為師範專科以後，增列音樂指揮法一科，正苦於無適當之教材。本校葉靜宸先生之合唱、管弦樂指揮法乙書適時脫稿，就余所知葉先生自着手撰寫以至付梓，前後歷時年餘，足證著者作學態度之嚴謹。葉先生對於指揮合唱之卓越技術與聲譽，素為樂界人士所推崇，因而書中所言，每根據其實際經驗多有創見，實為有志此學者之良好讀物。因樂為之序，並向國人鄭重介紹。

朱 蘊 森 序於省立台中師範專科學校

自序

來臺中師專執教已經是第四個年頭了，這期間照來攘往，送走了多少莘莘學子，也送走了一期又一期的聲樂合唱團員。指導合唱是我的愛好之一，或者勿寧說是我的愛好之最，因為在這項活動中，我聽到的是智慧的心聲，看見的是健康的氣魄。

人生的旅途上，羅列著前進的里程碑，那節節前進的動力是容忍、勇氣、堅毅、奮鬥等苦澀的混溶液。因此人們便需要艱辛不斷地工作下去。在荒漠甘泉一書中曾這樣說：「喜樂能使工作順利，當我們帶上喜樂的翅膀時，我們的工作也會做得快了。」而音樂却正是這對翅膀。一個學校，一羣青年，豈能不需要這對翅膀來帶著飛躍以求進？為了豐碩這雙喜樂的羽翼，我當甘願擱置自家私事，而捐獻綿薄。

但願這點滴心血，能滴落在音樂的湖心，激起一絲絲漣漪，淡淡地，默默地，盪漾開來。

由於總統在民生主義育樂兩篇補述中對樂教的訓示，近年來自由中國的音樂苗圃已逐漸茁壯，一年一度的音樂比賽，從鄉鎮到縣市而至全省；從國校到中學而至大專，無不踴躍參加，備極認真，幾乎各校均有合唱團或樂隊（大多為管樂）之設置。一般社會青年，工作之餘，亦有自動組織者。如是音樂之活動，已蔚然成風，因之，一些有關問題亦隨之而來。

著者因工作崗位的關係，接觸若干合唱團及樂隊的領導者，每以指揮之有關問題相詢，乃整理歷年有關指揮法的講義，依據名家之理論，匯合個人之創見，不揣拙陋，爰以成冊，俾供中、小學教師及有志研習指揮法者的參考，倘能有佐於斯，則著者幸甚。

本書的寫作承省立臺中師範專科學校朱校長 匯森先生勉勵有加，並於百忙之中賜文為序，使拙著平添光采，獲益之處，謹申謝忱。

益邦、振榮、拉士三位同學為我熱心謄校稿件，即使是假日的清晨，溽暑的中午或豪雨的夜晚，都在為此一工作而辛勞，感念之餘，一併致謝。

遂靜家謹識

• 第 一 篇 •

| 指 | 揮 | 的 | 藝 | 術 |

**在指揮家們顫抖的雙手下，
許多偉大的作曲家復活了。**