

H17

合唱指揮研究

CHORLEITUNG

張大勝 著

合唱指揮研究

CHORLEITUNG

張大勝 著

全音樂譜出版社有限公司

合唱指揮研究

定價新臺幣350元

67年5月1日初版

著者	張大勝	發行人	張紫樹	出版者	全音樂譜出版社有限公司
	臺北市汀州路75號			電話	3310723・3113914號
總經銷	大陸書店		臺北市衡陽路79號	郵政劃撥帳戶	1548號
印刷	中臺印刷廠		臺中市公園路37號	電話	222972

李抱忱博士序

合唱在我國的存在和發展還沒有一百年的歷史。合唱與合唱指揮同是歐美運過來的舶來品。我國古時雖用祝敔兩種樂器來起止演奏，但除了用祝來起樂，用敔來止樂外，這兩種樂器一點其他的指揮功能也沒有，不能算作指揮。

我們的合唱尚在初開時期，但因青年人愛唱的原故，合唱團發展得異常的快，增多得異常的多，造成了合唱團指揮供不應求的現象。常有時候一個團員只是以認識五線譜的資格而被推出擔任合唱團指揮。他誠惶誠恐的找尋「在職進修」的機會，但是全島都沒有合唱指揮研習班的影子。要買指揮法一類的書自己進修吧，找遍了各音樂書店只能找到一兩本薄薄的指揮概論一類的書。拿我的「合唱指揮」一書作例：薄薄的一冊還分上、中、下三卷。卷上略談理論；卷中稍涉技巧；卷下才到實施，學者要在十課內練習各種拍法、起止、延長、快慢、強弱、表情等指揮技術入門。依我所記，別的一兩本書裏也詳盡不了多少。

老朋友張大勝兄最近給我看了他的近作「合唱指揮研究」，洋洋十數萬言，將合唱指揮的理論、技巧、聲樂基礎、指揮要領及合唱團的組織各方面敘述得清楚詳盡。尤其難能可貴的是書內很豐富的歌例，作歌曲詮釋的討論。這不但是一本詳盡的書，還是一本包羅萬象的書，是一本合唱指揮者必讀的參考書。這本書好比合唱指揮的沙漠裏一陣及時雨。希望今後因為這本書的倡導，天時正常，不時「油然作雲，沛然下雨」，使我們的合唱變成一塊綠草原。

李 抱 忱

六十七年五月于台北

Prof. Robert Scholz

Mai 1978

PROFESSOR OF MUSIC

Chang Tah-Sheng's Buch über Chorleitung ist ein bedeutendes Werk welches die vielfältigen Aspekte der Chormusik mit Fachkenntnis behandelt. Es beleuchtet die dirigiertechnischen und interpretativen Probleme mit seltener Gründlichkeit, ob sie nun den Solistchor, den Kammerchor, den grossen Chor betreffen. Es ersetzt die Werke der frühen Meister, Bachs, Händels, der Klassiker, Romantiker und zeitgenössischen Komponisten besprechend und gewürdigt.

Besonders willkommen wird die ausführliche Liste der Chorwerke sein.

Das Buch ist eine wertvolle Bereicherung der, in chinesischer Sprache erschienenen Bücher über Musik

Robert Scholz

蕭滋教授序

張大勝的合唱指揮研究一書，是一本論及合唱音樂各方面問題的專著。本書以罕見的深度闡明指揮的技巧及音樂詮釋的問題，無論是牧歌、民歌……以及大小合唱團的組織均包括在內；書中對古典、浪漫以至當代的作曲家，如巴哈、韓德爾……等的合唱作品，均有深入的研究。尤其難能可貴的是書中展示關於合唱音樂之一系列作品，此書是一本中文出版的音樂方面的書籍中有特殊價值而引人注意的著作。

蕭滋

六十七年五月

辛達謨教授譯

康謳教授序

音樂作品的演出，是需要正確的手法與詮釋的。作曲家不像其他藝術作家似的，可以直接呈現他的精心作品在觀眾的面前。作曲家與聽衆之間的認識，要依靠表演者與指揮者的介紹，所以作曲家的成敗，幾乎完全操縱在介紹人的手裏。在合唱的音樂裏，演唱者的個性表現，是不容存在的，演出效果的好壞，便要決定在指揮者的修養與靈感裏，因此合唱指揮法的研究，是指揮者必須徹底推敲的課題。

從指揮法的歷史上觀察，這一藝術的進展，經過三個不同的時期，一是拍節者 (Time beater)，二是教練者 (Drill Master)，三是指揮者 (Conductor)。但是現代的指揮者，實際上，每一首作品從預練到演出，他必須先後擔任上述三種角色。

音樂作品演出效果的水準，是決定於指揮者的智力與修養程度的。因為揭發總譜奧妙的人是指揮者，他的頭腦裏，對於音樂總譜，必須先有明確的認識，他必須考慮演出團體的能力與特性，尤其是效果的表現，都須經過別人，所以他更須能把握這些不同的別人的性格，與那種難以捉摸的團體精神。現代的指揮者，不僅是以奏唱出正確的音符，便為願已足，他應該是使音樂從一切物質限制裏解脫出來的領導者，他的節奏運行，不再是圖案畫似的縱線，他應該在波動的樂句抑揚裏，表達出作者的原意，他的姿勢應該是音樂內容的圖解與摹想。

一個指揮者指揮一首合唱或合奏的作品，他所需要的技術與理解，遠超過表演一首獨唱或獨奏作品所需要的之上。因此他必須備有一本完整的指揮研究的書籍，幫助他達成任務，引導他進入指揮的真

實境界裏。

張大勝兄耗費三年的光陰，撰寫合唱指揮研究一書，包含合唱指揮的理論，合唱指揮的技巧，合唱指揮應有的知識（聲樂知識，合唱曲種類），合唱指揮的要領，與合唱團的組織、練習、編排、及演出等五章、五十六節，並附四百四十二個譜例。對於指揮者的修養、指揮的姿勢、節奏、速度、力度的研究；各種拍子、延長音、圓滑音、斷音、休止符、特強音、漸強漸弱、漸快漸慢、複音音樂、現代音樂等的指揮法；以及曲式分析、音量平衡、音色優美等要點的要求，均有具體詳盡的陳述。內容豐富，立論正確，敘述清晰，舉例詳實。真是一冊不可多得的好書。大勝兄留學德國七年，曾從德國名指揮家戴萊瑟（H. Dressel）教授、艾里克彼得（Erik Peter）教授研習指揮法，他是國內少數專攻指揮的學者之一，由於他的深入研究，與經驗豐碩，寫成這本有分量、有內容的專書，理論與實際相互並重，技術與方法具體翔實，此書的出版問世，必能給予後學者以莫大的幫助，對於指揮藝術的闡揚，當有更多的貢獻。

康 謳

Prof. Irwin Shainman

I have recently had
an opportunity to come to
know the excellent work of
Professor Chang and the
high quality and preparation
of his students. On that
basis I enthusiastically
recommend his book on
Choral Conducting.

Irwin Shainman
Professor of Music
Williams College USA

Irwin Shainman

塞曼教授序

本人最近有機會親聆張大勝教授卓越的工作表現，並親自參加合唱指揮法課程，得知其學生之高級素質和素養。基於上述原因，本人謹熱誠推薦其大作「合唱指揮研究」一書。

艾文·塞曼

(美國威廉學院音樂系教授兼主任)

張芳杰教授譯

(國立師範大學英語研究所所長)

前 言

音樂指揮的種類可大略分爲合唱指揮、管樂指揮、絃樂指揮及管絃樂指揮等不同的指揮課目，其中首要學習的是合唱指揮學。合唱指揮的對象都是人聲合唱，而無複雜的管絃樂法及樂器彈奏之困擾，因此，合唱指揮是學習一切指揮課程之始，也是學習其他指揮課程之先決必修科目。

近來國民生活水準普遍提高，音樂已被大多數人視爲精神生活之重要部份，除了各級學校、班級均設有合唱團外，每個家庭也都競相鼓勵小孩學習樂器，或是參加兒童合唱團。婦女們在工作閒暇之時，也以參加婦女合唱團，或以夫婦共同參加業餘合唱團爲重要休閒活動之一，並藉以陶冶心情，提高家庭娛樂生活之水準。因此，協助這些合唱團唱好音樂的指揮者，也就更形重要了。好的指揮者可以引起團員的興趣及信心，提高團員對音樂欣賞之能力，增進團員對音樂之喜好，並影響其家人及親朋友好，培養更多的音樂人口，更而逐漸提高國民之音樂水準，此即作者急欲將「合唱指揮研究」最先提出討論之重要原因。

本書之完成，曾得柏林音樂院指揮系主任 Prof. Erik Peter, Theodor Jacoby 及曾任佛萊堡音樂院副院長 Prof. Froitzheim 等教授之指導。並以作者留德七年及回國後從事實際指揮教學之經驗與心得，將合唱指揮研究分爲理論的、技巧的、聲樂的、合唱的指揮要領以及如何組織合唱團等五章。但，研究合唱指揮，以實際上之舉例及動作上之示範教學，較之以文字上之說明更爲重要而易解，欲以文字表達複雜的指揮技巧及動作實屬不易。作者雖已盡全力克服文字上

之困難，多加舉例說明，以補文字之不足而作較完整之研究，但仍難免會有疏漏之處，仍盼名家，不吝斧正。

本書所舉合唱曲譜例，有世界各國、各不相同的語言為歌詞的合唱曲，也有各個時代、各個風格不同的作曲家之作品。從古典時期的作品一直到現代的作品，都廣泛地以不同的方式介紹於本書中，但原則上仍以盡力收集我國作曲家之作品為主。

本書撰寫期間，曾得吳明修建築師事務所之郝祺先生、陳國偉先生協助精心繪製各種指揮線條圖。並由張黎民先生之協助攝影各種指揮的姿勢，使本書得以藉此精彩而清晰的圖影，更明白的展示給讀者，在此深致謝忱。

張 大 勝

目次

第一章 合唱指揮之理論研究..... 1

第一節 指揮之意義..... 1

第二節 指揮之歷史..... 3

第三節 指揮之工具..... 6

第四節 指揮者應具備之天賦才能.....11

第五節 指揮者應具備之後天修養.....15

第六節 聽音訓練.....18

第七節 總譜之研究.....33

第八節 節奏之研究.....53

第九節 速度之研究.....63

第十節 力度之研究.....73

第十一節 指揮之姿勢.....76

第二章 合唱指揮之技巧.....85

第一節 拍子之基本種類.....85

第二節 如何起拍.....99

第三節 如何止拍..... 108

第四節 延長音 (Fermata) 之指揮法..... 119

第五節 圓滑音 (Legato) 之指揮法..... 128

第六節 斷音 (Staccato) 之指揮法..... 135

第七節 休止符 (Pause) 之指揮法..... 141

第 八 節	特強音 (Accent) 與切分音 (Syncopation) 之指揮法.....	152
第 九 節	漸強音 (Crescendo) 與漸弱音 (Diminuendo) 之指揮法.....	163
第 十 節	各種速度 (Tempo) 之指揮法	173
第十一節	漸快 (Accelerando) 與漸慢 (Ritardando) 之指揮法.....	183
第十二節	特殊拍子: 五拍子、七拍子、九拍子、二二拍子 (Alla breve) 及現代作品之指揮法	189
第十三節	變化拍子之指揮法.....	201
第十四節	交錯拍子之指揮法.....	209
第十五節	複音音樂 (Polyphony) 之指揮法	214
第十六節	左手之指揮法.....	220
第三章 合唱指揮者應具備之聲樂知識		231
第 一 節	人聲器官之構造.....	231
第 二 節	呼吸法.....	233
第 三 節	共鳴法.....	240
第 四 節	發聲法.....	244
第 五 節	節奏法.....	257
第 六 節	合唱曲之種類 (依據教育部公佈, 國立編譯館編訂之音樂名詞譯名)	275
一、無伴奏合唱曲 A Cappella		
二、聖詠 Choral		
三、對唱曲 Antiphone		
四、讚美歌 Hymn		

- 五、清唱劇 Cantata
- 六、聖母哀傷曲 Stabat Mater
- 七、讚主曲 Te Deum
- 八、聖母讚美曲 Magnificat
- 九、聖歌或聖詩 Psalm
- 十、頌歌 Anthem
- 十一、經文歌 Motet
- 十二、彌撒曲 Messe
- 十三、受難曲 Passion
- 十四、安魂曲 Requiem
- 十五、神劇 Oratorio
- 十六、藝術歌曲 Art Song
- 十七、牧歌 Madrigal
- 十八、短歌 Canzone
- 十九、英國式合唱曲或愉歌 Glee
- 二十、狩獵歌 Caccia
- 二十一、卡農輪唱曲 Canon
- 二十二、幽默輪唱曲 Catch
- 二十三、敘事歌 Ballade
- 二十四、朗誦調 Recitativo
- 二十五、抒情調 Aria
- 二十六、浪漫曲 Romance
- 二十七、短曲或小歌 Cavatina
- 二十八、歌劇 Opera
- 二十九、輕歌劇 Operette
- 三十、喜歌劇 Opera Comique
- 三十一、敘事歌劇 Ballad Opera
- 三十二、樂劇 Musikdrama
- 三十三、民歌 Folk Song

第四章 合唱指揮之要領	325
第一節 合唱指揮前之準備工作	325
第二節 各聲部之練習與音量之均勻	328
第三節 嚴格要求起拍與止拍	331
第四節 分析曲式與解釋樂曲	334
第五節 音準訓練與無伴奏練習	338
第六節 研究術語及各種記號	339
第七節 樂句與呼吸之關係	343
第八節 遵照樂譜與尊重作曲家	344
第九節 困難樂句或困難節奏之特別練習	346
第十節 指揮者與獨唱者之間的合作	349
第十一節 背譜之重要	351
第十二節 美的音色	352
第十三節 唱好最弱音	353
第十四節 建立合唱指揮之權威	354
第五章 合唱團	359
第一節 如何組織合唱團	359
第二節 如何選擇合唱團員	368
第三節 合唱團之編排	371
第四節 合唱團之種類	377
第五節 合唱團之服裝	387
第六節 合唱團之伴奏	388
第七節 指揮合唱團與指揮管絃樂團之異同	399
第八節 如何安排節目	402
第九節 如何舉辦音樂會	406

第一章 合唱指揮之理論研究

第一節 指揮之意義

「世界上沒有壞的樂團或合唱團，只有壞的指揮。」這是作者留學西德，在西柏林音樂院上第一堂指揮課程時，指導教授—西柏林音樂院指揮系主任，彼得教授（Erik Peter）說過令人永遠難忘的一句話。由此可見，指揮在現代的樂團或合唱團中，佔有極重要的地位。

指揮是領導合唱、合奏或管絃樂團的人。指揮在一般人心目中，不外乎是負責使整個樂團之演唱或演奏會的起音整齊出現，使樂曲進行的速度劃一，分配演唱者的角色，或將樂曲的強弱表現出來罷了。但，隨着音樂歷史的演進，現代的指揮法，已被視為一門艱深的音樂藝術，指揮家也被尊為一個樂團或合唱團的靈魂人物。指揮家不再只是負責打拍子，或把握整個樂曲演奏或演唱的進行速度，也不再只是表現一些樂曲的強弱聲音而已。他成為音樂藝術的再創造者，他必須設法表達原作曲者在樂曲中的涵意及精神，必須將自己創作的力量匯為新生命而溶於作曲家的曲意中，更進而溝通原作曲家與現代聽眾之間的心靈感應，使聽眾能透過指揮家而了解作曲家之曲意，並欣賞原作曲者之完美音樂。

指揮之意義亦可由下列所舉各個不同時代音樂家之名言，而略知其演進：

Richard Wagner (1813-1883) 華格納是有名的歌劇作曲家及指揮家。1833年曾任威茲堡劇院合唱團團長，並擔任數地之樂隊指揮，

但均無發展，後來才以創作歌劇而享盛名。他說：「指揮的意義是要正確的處理樂曲的速度。」

H. von Bülow (1830-1894) 佈洛是德籍鋼琴演奏家，音樂評論家及指揮家。他曾說：「指揮是節奏的意思，指揮必須將節奏清楚的表達出來。」

Felix Weingartner (1863-1942) 溫加德納是奧籍的偉大指揮家。他說：「要以一個指揮家對於受他指揮的樂團或合唱團的暗示能力如何，來衡量他的價值。在練習時，指揮家就像是個工頭，他要指揮許多音樂家勤奮而細心的工作，使其了解本身工作的責任，而能堅守自己的崗位。除此而外，要使團員時時刻刻被他所散發出來的感受力量深深吸引。其中不僅包涵著意志的表達，還有經久孕育的創造力量。他不僅要精巧的表達作曲者的原意，更需加上自己的感情與幻想。」

Pablo Casals (1876-1977) 卡沙爾斯是西班牙籍大提琴演奏家兼指揮家。他說：「一個好的指揮家，一定要先理解音樂。」指揮家是藝術的再創造者。如非熟悉樂曲，對樂曲有很深的體驗與感受，則無法間接產生創意。所謂「理解音樂」並不只是有鑑賞音樂的能力，還需掌握住每一位作曲家的個性、風格以及其所處的時代背景……等等。

Ullstein 烏爾斯坦對指揮所下的定義是：「指揮是把各種不同的演奏者或演唱者之不同節奏統一起來。」

Schröder 說：「一個指揮家，由出自他精神上的感受，以及表現在他身體上的動作，去領導、指揮一些音樂家，表演出一種清楚的、如詩篇般的作品。這不僅要根據作曲者心中的意願，而且要仰賴指揮者本身的體驗與感受。」

總之，指揮是整個樂團或合唱團的重要中心人物。指揮者有責任使古往今來的音樂作品在困難複雜的環境中演奏出來，並需不斷的在實際指揮演奏中去體會、改正、精益求精，以求達到最高的音樂水準，

並演奏出最完美的音樂。指揮在現代音樂中，具有甚重要的意義。

大音樂家們的合唱

Bloom、Menuhin、Fischer-Dieskau、Rostropovich、Horowitz
Bernstein、Sterno

第二節 指揮之歷史

遠古時代，人們爲了使歌唱者的拍子獲得一致，使舞蹈者的舞步整齊劃一，就敲擊食用的器具，或用腳踏著地打拍子。這個敲擊拍子的人，便是這群歌舞群衆的領導人物，也可以算是現代指揮的鼻祖。

古代的音樂，大都是由神父領導一群人唱詩，以讚美神。埃及人說神父是最好的歌手，甚至於稱神父是國王的親戚。當時的國王就等於是世上的神一般，可見領導唱詩的神父，在一般人民心目中的地位是非常重要的。

古代希臘的歌劇是集歌唱、說話、禱告及動作爲一體的。當時，指揮是由吹奏一種管樂器 Aulos 者來擔任。當時的指揮，除了要能指揮歌唱、說話及吹奏，並召集合唱練習、教導聖詩及樂隊之外，更要能指揮舞蹈的動作並兼爲戲劇的導演。因此，指揮者等於要負責各