

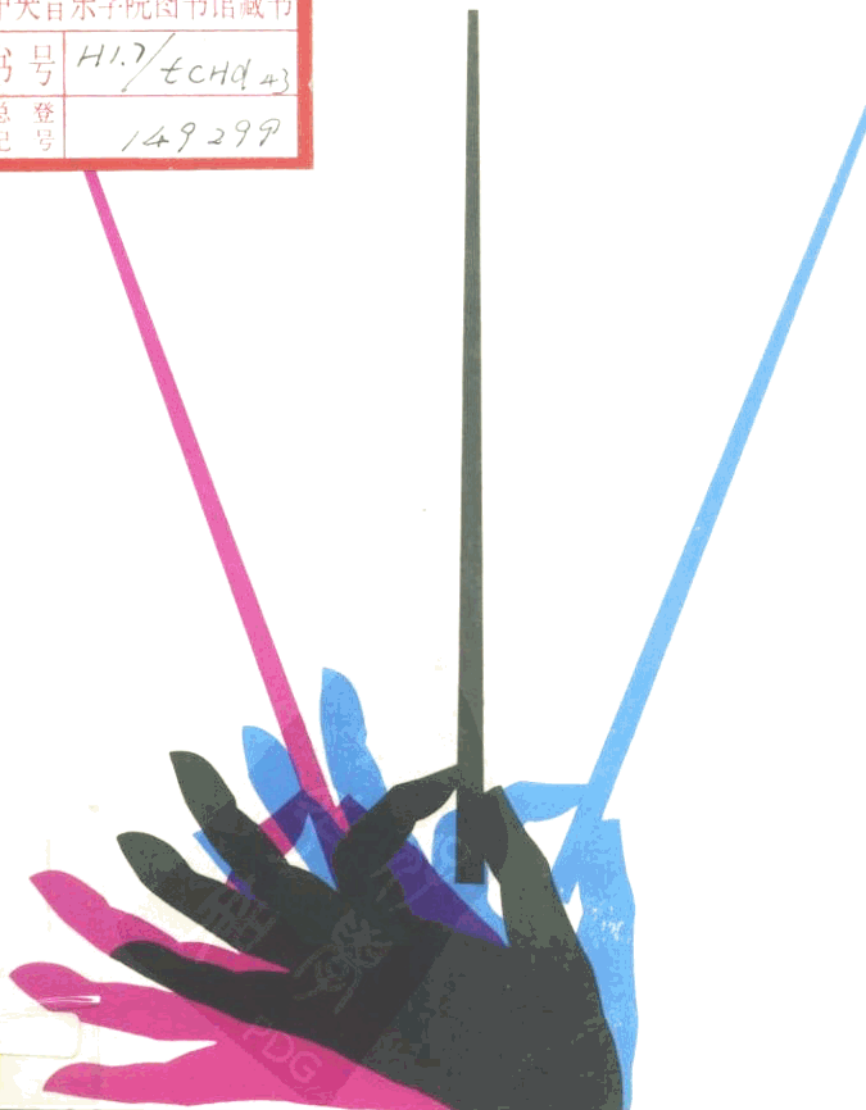
资料 H1.7
6800.63
149299

如何領唱

中央音乐学院图书馆藏书

书号	H1.7/tCHd 43
----	--------------

总记号	149299
-----	--------

聖樂研究發展中心叢書

華妮娜 主編

如何領唱

陳真慈 譯

天同出版社

前言

近年來，學校與社會在團體合唱方面，一直有著蓬勃和普遍的發展。不管是增進樂趣、友誼、消遣的合唱，或是有特殊目的的禮拜式、推動刺激、治療式合唱，都有它的價值。

由於一群人聚在一起很難有好的起唱，合唱的興趣也會跟著受到影響，所以合唱發展的最大困難之一是如何尋找或訓練有能力的領唱人。這不是件容易的工作。（即使是很好的合唱和器樂演奏指揮，也不一定能夠勝任）本書的目的就在解說領唱技巧的基本方法和必要觀念。

從樂譜上許多專業指揮的活躍情形，可以推知指揮方式與途徑循人而異。歌曲領唱也是如此。經驗豐富的領唱者擁有他們各自擅長的一套理論，以及各種可以產生絕佳效果的竅門。因此，本書所舉的提示、擊拍法、觀念，只代表一種途徑而已，並不見得是唯一的方式。不過這些內容都是根據多年研究經驗而寫，只要運用得宜，必有成功的實效。

書中有些部分對學習指揮的學生雖很有幫助，但此書不是合唱指揮技巧的教科書。

如何領唱

本書主要目的是在鼓勵、指導有志從事歌曲領唱的人士。另外，作者還希望能達到下列四個目標：

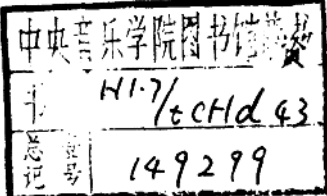
(一) 激發一般人對團體合唱更進一步的興趣；

(二) 指示由合唱中滿足個人及團體樂趣的方法；

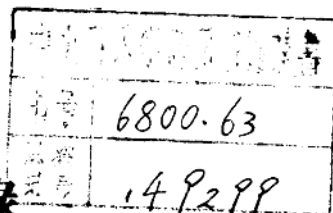
(三) 鼓勵人們善於運用範例歌曲，促進團體活動；

以及 (四) 協助提高有志人士學習音樂的興趣，引導他們欣賞音樂。

料

目 錄

第一章：概 論	7
誰可以學習領唱歌曲？/ 好的獨唱嗓子有多重要？/ 個性和熱忱 好的歌曲領唱/ 卓越的歌曲領唱	
第二章：基本擊拍法	13
如何練習/ 二拍子擊拍法/ 三拍子擊拍法/ 四拍子擊拍法 六拍子/ 擊拍法/ 「緊急」擊拍法	
第三章：預備拍	23
整拍子前的預備拍/ 部分拍子前的預備拍	
第四章：延長記號及收結	35
第五章：左手的運用	43
重複右手動作/ 暗示演唱者/ 顯示力度變化/ 使用左手的歌曲 領唱者	
第六章：特殊手勢	51
改變擊拍法/ 分散拍子/ 聖歌的指揮	
第七章：卓越領唱者的其他特徵	57
發揮富有表情的指揮/ 巧思和技巧	
第八章：一般建議	63
事先計劃/ 伴奏/ 新歌介紹/ 反覆教唱歌曲/ 練唱準備/ 注意 和避免之事項	
附錄：其他擊拍法	71
五拍法/ 七拍法/ 八拍法/ 九拍法/ 十拍法/ 十一拍法/ 十二 拍法	

第一章 概 論

只要具備節奏感，任何人都可以學習帶領團體合唱。當然，如果一個人的音樂經驗愈加豐富，他學習領唱的能力也更容易、迅速。不過很多人都有一個錯誤觀念（尤其是音樂家們），以為只有受過高深音樂教育，才夠資格做好的歌曲領唱者。

無論如何，好的節奏感是很重要的。大部分人都可藉著音樂經驗的引導，發展對節奏的敏感性。「尋找及感覺拍子」並不是偉大藝術家才做得到。（甚至野蠻人也會本能地在他們原始節奏上，加上正確的強音）因此，認清並感覺強音所在的能力是初習領唱者最最重要的條件。但是感覺節奏還不夠，要演唱成功，還須懂得刺激演唱者的節奏反應。

成功的領唱並不一定要有好的獨唱嗓子。要是單憑獨唱家水準來評定的話，很多領唱人都會名落孫山呢！清晰和悅人的嗓音的確是有用的天賦。因為一付粗嘎、虛弱、缺乏音色和清晰的嗓子很難具有權威性或激發旁人的熱忱。有志於領唱的人士，如果真有發聲方面的難題，最好先隨較有資格的老師上幾堂聲樂課及指導。要是困難是來自身體的話，或許可接受醫療來改進。絕大多數的人天生都有澄澈、悅人的音質，經由勤奮的學習和練習，不難改進嗓音的。只要熟悉運用自己聲音就可以，聲學研究並不是領唱必需。

成功的領唱者需要擁有明朗的個性和熱忱。這兩點特質是領唱者不可或缺的。任何技巧知識和熟練才能也取代不了笑容、個

如何領唱

人魅力、風韻和熱忱。要是演唱人受了領唱個人的溫和可親態度吸引，他們的表現會遠比被動地聽候指揮好得多。

這不是說領唱者可以裝出或故意表現矯柔造作的態度，合唱團員很快會認出他缺乏真誠。因此初習擔任領唱者要努力培養對人們的真愛，真能欣賞個人及團體個性的關切，以及真有將音樂力量注入團體活動的熱忱。

領唱者的個人魅力會使得團員為歌唱樂趣而唱，吸引他們向著他，讓他們在演唱完畢後有悵悵然的感覺。再沒有任何事能比歌唱完畢，團員簇擁著、滿懷興奮要求再唱一曲，更令領唱者感到滿足的了。

經常保持機警也是個性和熱誠的一部分。一個具有機智的領唱者會把握任何提高團員歌唱興趣的時機。這些時機可藉種種方式獲取。甚至像天氣氣溫、燈光突然熄滅、男孩坐在一塊、遲到者、鑰匙打不開門、鋼琴聲音不夠響亮等細微的小事，在機智的領唱者指揮下，都可轉變成充滿樂趣、興奮的時刻。當然，這種機智早在練唱前就得流露，才懂得把握團員士氣高昂的演唱時機。

好的領唱還包括簡單、清晰、果斷及富表情的手勢運用。此外，出色的領唱者也富於靈感和藝術風範。

「簡單的指揮」一言已說得十分清楚了：沒有必要應用想像、造作而又不具意義的手勢動作。粗野的姿勢或過份揮動手臂，儘管表面看來很具節奏感，其實並不能贏得團員們的反應。

清楚的手勢包含簡單而具有精確度、有組織的動作，不致有

下拍子在何處這類問題存在。雙手保持例行的移動，可以幫助產生簡單而明晰的風格，不過這只是較具功效的方式，不見得是必然的。合唱指揮對於自己下個拍子方向或運用的手勢決不能有絲毫猶豫。隨著慣例打拍子練習，自然會訓練出自動自發的手勢，這是指揮很重要的條件，我們在下面章節裏會提到。

果斷的指揮可免除團員對領唱者的要求產生猜疑。這牽涉到精確性，配合當時情況及適當擊拍法等問題，不做含糊不明、缺乏真正目的、只惹人注目的動作。不過，指揮手勢也不能悶不作響，怯怯縮縮。果斷是給予指揮手勢權威性的因素。這是運用明確可見動作發揮的指揮特質。

富有表情的領唱可藉擊拍風格反映音樂精神。而擊拍方式也決定了要團員反應的風格。譬如，一首寧靜沉思的歌曲需要動作幅度小而和緩的擊拍法；而一首活潑有精神的歌曲，就需要動作較大且強有力的手勢。柔和順暢的擊拍法適用在圓滑的樂句；但有稜有角及強力的方式則適用在強音和加強樂句。

除了簡單、明晰、果斷、富表情之外，好的領唱還需有豐富的靈感。不但能因音樂而激發靈感，也能視演唱場合而啓發靈感。單有豐富靈感還不夠成為卓越的領唱。他的態度、風采、音樂家氣質、個性、熱忱、獨創力、背景及訓練、智識、品格全結合成一股巨大無形的力量，激發著演唱者，喚起他們的情感反應。這股激勵人的能力是無法教授的，也不是例行練習可以達到。而是來自成長、領袖訓練及能力、經驗、判斷的醇熟，以及其他可辨但無從捉摸的特質。由於這種能力不像普通一般技巧可經熟練

如何領唱

而精通，所以必須下功夫奮力培養。

藝術家風範也不是垂手可得的。這包括個人內涵深度、生活廣度、情感成熟程度和其他無形的獨特品性。藝術氣質，正確說來，也可說是「神光的閃現」。就某方面來說，就是把美與真的內在信念發諸外界的顯示；也就是把深藏於人們心靈深處，非常具體、確切的感情，以靈妙的表達方式吐露出來。這還牽涉到戲劇性（不是舞台化）的方式。所謂戲劇性，就是把握現成的力量和情勢機會，以最佳、最迅速的方法，真誠地描繪出真理，呈現意念，或博得情感呼應。有著藝術風範的領唱者宛如罕見的珍品。他不斷追求內心感受的完美，永不滿足自己的成就。

到這裏我們已提到很多有關手勢、擊拍法的常識。這些在成功的領唱中是很重要的。早期指揮訓練常花費很長時間訓練這方面的學習。不過，擊拍法本身並不是領唱時銘記在心的最重要要素。一個非正式歌唱的指揮應銘記在心的是，如何使音樂經驗變得愉快，如何利用音樂中可能發現的潛在性，達到樂趣、友誼、宗教崇拜以及他種目標。這是領唱時不可淡忘的要事。

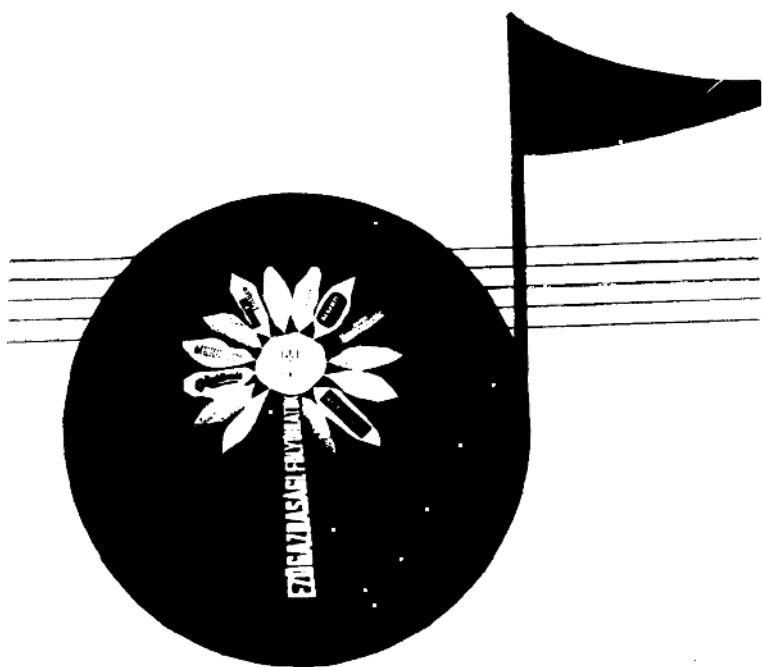
職業指揮家，不管是指揮交響曲、合唱曲或一般樂隊，也許還須具備其他要件。例如技巧的準確性、均衡、調和、語調法、詮釋、風格、情感等等，不勝枚舉。但這些對領唱者來說只算是次要的考慮。他對指揮下的人們，他們對音樂的反應更有興趣，而不在意他是不是把一首偉大樂曲演出得宜、有信服力。有趣的是，今日許多成功的領唱者，往往也是職業或半職業性演奏樂團的精湛指揮。根據邏輯推斷，這些同時以成功有權威性指揮聞名

的領唱者，都能認清情況，把握重點；他們懂得明智地因時因地採取不同的領導態度。

再者，愈早接觸音樂，從演奏或聆賞中得到音樂經驗的人，成為成功領唱者也愈容易。因為自信、穩定、正確以及平實有力的效果對有音樂背景的人，總是較容易迅速達到。不過我們不要忘了最開頭的那句話：只要具有節奏感，任何人都可以學習領唱

！

第二章 基本擊拍法

如何練習擊拍方式才能達到簡單、明晰和果斷的目標：先仔細研讀本章，再練習擊拍法。這是很重要的一點。

儘可能站在鏡前練習擊拍方式。這可以幫你看清你自己，好像別人眼中看到你一樣，協助你養成指揮的好習慣，避免養成渙散的惡癖。站立時要保持良好姿態：雙足自然舒適地站著，其中一腳稍稍在另一腳前面，後腳跟微微向內保持平衡；收起下腹，挺胸，雙肩向後縮—不必太僵硬，只要舒服站直就可。你的姿勢必須讓你有種安全祥和的感覺，讓你的團員對你有信心，好像你已完全控制現場情況，值得他們注目、尊敬和合作。經常站好姿勢在鏡前多作練習，直到姿勢與相貌都自然而然成了習慣性，你的自我意識覺察不到為止。

在還沒敘述下面的擊拍法前，這兒有個小建議，可以提高指揮效果並縮短練習時間。假想你在拍一個皮球。不間斷地“拍”，偶而改變一下力量，先用力拍它幾下，再慢慢地拍，一下子用力拍，一下子又輕鬆地拍。我們所以做這個練習，是由於擊拍法每個拍子動作都有彈性的特徵。彈力有種種不同情況，例如“反彈”、“手腕輕彈”、“強音”、“Click”、或“來回彈動”。

拍球時，手腕應放鬆，保持彈性，不要懶散無力。手肘和前臂遠離身體，利用前臂結合手腕的力量以優雅的動作，上下拍打假想的球。掌心朝下，手指手掌不要僵硬，要保持輕鬆，但仍受著腕力控制，不能有脆脆弱弱的樣子。

如何領唱

要練習到鏡前“拍球”姿勢自然美妙時，你才能嘗試打拍子。開始時先不要播放音樂，因為放音樂會分了你的注意力。節拍器可以幫你保持規則的速度，但不一定必需。先簡單地在鏡前畫出特別的拍子形式，直到手勢自由自在宛如圖線一般自然。描畫拍子形式時，手仍然要保持彈性，一如原來在拍假想的橡皮球一樣。日後，音樂的風格自會決定你應保持多大的彈性。每種拍子形式要澈底練好，才可以進行第二種。一旦站在人群前面，你無法意識到自己手勢移動方向或姿態，因此每種擊拍法必須練到成了習慣且能自動自發才行。

本書敘述的基本擊拍法必須仔細、精確地打出。不要隨便「照著自己以往方式」，正確是初步練習階段不可取代的要素。日後，當你有了經驗，你可以從這些基本圖形脫離而出，自在又具權威地指揮，但目前還不行。

不要誇張地揮動或狂打手臂，也不要顯出怯怯懦懦的樣子。打拍子動作幅度約在肩膀到腰部之間。以後你或許會依照音樂風格改變指揮方式。但反彈範圍不應超過每種擊拍法下拍子的一半幅度。

在徹底學好一種基本擊拍法後，才可以配合音樂打拍子。盡量利用唱片、收音機、電視或別人彈唱音樂等方式，獲致實際的擊拍經驗。

本書圖示的只是領導合唱時常見的幾種擊拍法。

注意：下列擊拍法是供慣用右手的人士使用的。儘管職業指揮一般都用右手打拍子，但並沒硬性規定領唱者非得使用右手。

若用慣有左手的，只需把左右方向倒反即可。

二拍子擊拍法

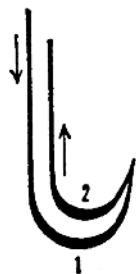
有下列拍子記號的歌曲，都可用這種擊拍法：

$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{2}{8}$ ，快速的 $\frac{4}{4}$ ，以及活潑的 $\frac{6}{8}$ 或 $\frac{6}{4}$ 。

手的基本方式是下，上。（圖一）

實際的擊拍方式很像魚鉤：（圖二）

如何領唱

描黑部分表示拍子本身的衝力，也就是“彈性”，反彈或強音所在。也是整隻手揮動的動作。

手掌朝下，手肘和前臂稍稍上舉，伸在身體一側，手腕和手指保持輕鬆，但不要軟弱無力。左手仍垂放一側。先練習到整個擊拍形式看起來舒服、自然、優雅，再配音樂。

二拍子方法可用於指揮如下歌曲：

$\frac{2}{4}$ Row, Row, Row, Your Boat

$\frac{2}{2}$ Over the Rainbow

$\frac{4}{4}$ Alouette

注意：遇到活潑的 $\frac{4}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 和 $\frac{6}{4}$ 拍子的歌曲時，最好不要打成二拍子。除非你的團員已很熟悉曲子，且能跟得上速度。

三拍子擊拍法

凡有下列拍子記號的歌曲，都可用三拍子擊拍法：

$\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{2}$ 、 $\frac{3}{8}$ 以及活潑的 $\frac{9}{8}$ 。

手的基本方向是下、右、上：（圖三）