

合唱指揮常識

Hechang Zhikui Changshi

施 明 新 著

廣州文化出版社

合 唱 指 揮 常 識

楊瑞貞

廣州文化出版社

1959·廣州

內 容 簡 介

本書比較扼要地介紹了合唱指揮的基本知識，對合唱組織形式，合唱藝術的特点，合唱指揮的職責，合唱指揮方法以及合唱指揮如何領導合唱隊進行工作等，都有比較系統的論述；適合于專業合唱指揮、業餘合唱隊、歌詠隊的指揮學習參攷以及合唱指揮愛好者閱讀。

前 言

这个小册子，是我去年在“岭南音乐”連載的稿子，由于讀者的要求，經過一些修改編写成的。此书仅供专业合唱指揮者，业余合唱队、歌詠队的指揮，以及对合唱指揮有兴趣的同志們自修和参考。因此有許多問題都不作过多的解說了。

此书所談及的指揮动作的理論和方法，是根据我在“合唱指揮学习班”向苏联合唱指揮專家列·尼·杜馬舍夫老师学习的心得，以及我在实际工作中的一些体会。

由于自己实际工作經驗还很不夠，这个小册子中可能存在不少錯誤和缺点，希望讀者給予批評、指正。

施明新 1958.10.25.

目 次

合唱的組織形式、表演形式及其特点.....	1
合唱指揮的職責与合唱的特点.....	6
指揮法.....	8
指揮圖形的打法.....	14
怎样作好排练前的准备工作.....	22
如何领导合唱队的业务.....	30

已得...
招...
...
...

合唱的組織形式、表演形式及其特点

合唱——即集体的歌唱及多声部的集体歌唱。它是音乐艺术中最普及最直接的去鼓舞和教育群众的一門艺术。通过群众积极参加音乐活动，把群众組織起来，形成一个统一的堅强的集体。由于它是用每个人所具有的声带来歌唱，是最易被群众所掌握，因此它是最普及的最富有群众性、集体性的一門艺术。

...
...
...

合唱艺术即我們常見的“歌詠队”及“合唱队”。歌詠队的組織是一种更广泛的、业余性質的，声部組織不那样严格和肯定的合唱形式，一般說是較多的演唱齐唱及二部合唱，但歌詠队逐渐会发展成完整的合唱队的形式，因此，歌詠队也可以說是合唱队的最低形式，所以有的歌詠队也称为合唱队，因为合唱队也同样可以更多的演唱齐唱或二部的合唱，这两种名称沒有严格的区分，实际上他們仍是同一性質的。

业余合唱队与專業合唱队的性質也是一样的，只是在工作方法上和要求的程度上不同而已。

(一) 合唱的組織形式：有下列四种：1. 男声合唱队；2. 女声合唱队；3. 混声合唱队；4. 童声合唱队。

各種类型的合唱队，又以人数的多少可分为大型、中型、小型合唱队。由作品声部的多少，又可分为齐唱、二部、三部、四部的合唱。（五声部的合唱曲极少見，在巴哈的 Massi 中的合唱有过五声部合唱，一般常見的均属于声部

中的分組，如女高音聲部可分為第一女高音與第二女高音等等。)

現將各類型合唱的詳細組織形式及特點略加以說明：

1. 男聲合唱：由第一男高音、第二男高音、第一男低音、第二男低音、（或稱男中音）特殊男低音（特別低，使合唱的音域、音色擴大）組成。如蘇聯紅旗歌舞團合唱隊、匈牙利人民軍歌舞團合唱隊，均係男聲合唱隊。它具有軍隊的氣質、豐富的色彩和表現力及雄偉的氣魄。

2. 女聲合唱隊，由第一女高音、第二女高音、第一女低音、第二女低音、（少數的特殊女低音）組成。雖然它受聲音色彩變化的限制，但它仍然有特殊的風格和色彩，是其他類型的合唱隊所不能達到的。它能表達出特別的優美、抒情、輕快和生動的情感，如中央歌舞團、陝北民歌合唱隊、北京市大學生女聲合唱隊及在蘇聯享有很高威望的“國立俄羅斯北方民歌合唱團”女聲合唱隊等。

3. 混聲合唱隊：由男高音、男低音、（特殊男低音）、女高音、女低音組成。由於男聲與女聲的混合，它的表現力和色彩的變化就更豐富、更強，因此它成為我們常見的合唱隊形式。

4. 童聲合唱隊：由第一女高音、第二女高音、第一女低音、第二女低音組成（通常是女高女低兩聲部）。兒童在未變聲之前，男女兒童的聲音是相同的，由於兒童的音域、音色與成年的女聲相似，因此聲部的名稱均用女聲來代替。兒童合唱隊不僅有各方面的表現力，它還具有成年人所沒有的那種純正明亮的音色和真摯的感情。另外，它也具有較多的特殊性（如兒童心理、興趣、理解程度、發音法等等），

因此工作方法及訓練方法就格外的細致和困难。苏联最著名的莫斯科艺术教育学院合唱队（由莫斯科音乐学院教授，有名的合唱指揮家索科洛夫領導）在苏联享有很高的威望，它的艺术水平可以与第一流的专业合唱队相比，他們經常参加莫斯科大剧院的演出。

（二）表演形式：总的來說可分为“有伴奏合唱”和“无伴奏合唱”。

有伴奏合唱——合唱与伴奏构成完整的艺术形象。这是我們一般常見的用乐队或鋼琴伴奏的合唱。

无伴奏合唱——完全不依靠任何乐器帮助，独立用人声完整的表現艺术形象。这种表現形式比較困难，合唱队的声音效果要求完全統一、协和，特别是在“音准”及和声的完整上。因此无伴奏合唱常被称为合唱艺术中最高級的形式。在苏联有專門演唱无伴奏合唱的俄罗斯共和国无伴奏合唱团，这种形式在我国这几年才开始出現，这种合唱作品也比较少，如“牧歌”（内蒙民歌，瞿希賢編曲）“半个月亮爬上来”（青海民歌，蔡余文、楊嘉仁編曲）等，都是属于无伴奏合唱形式的作品。

詳細的还可分为歌剧合唱即作为歌剧的合唱場面，專演唱歌剧合唱，它不仅具备一般合唱队的条件，还必须懂得在舞台上演唱时的各種特点，如表演演唱的灵活性，入声要比乐队稍早些，因为乐队在乐池里伴奏，这样才能与乐队的伴奏統一的传达給观众等等。

音乐会合唱，就是我們常見的一般的合唱队，專門在音乐会里演唱的群众歌曲及艺术歌曲。

民間合唱或称民歌合唱——这是一种新型的合唱形式，

是在民歌的基礎上發展起來的，由於他的發聲法與以上各種合唱隊不同，音色不同，風格不同，在表現手法上，聲部的組織上都不同，因此它具有特定的民族色彩，專門演唱民歌合唱。在各社會主義兄弟國家特別是蘇聯，都有許多代表自己民族特點的民歌合唱隊。在我國這種合唱隊和民歌合唱作品越來越多，越來越被群眾所喜愛，他的感染力很強，因為它的音樂語言是群眾所熟悉，所喜愛的，在許多省份都已有自己的特殊風格的民歌合唱隊，如陝北民歌合唱隊，東北民歌合唱隊，及浙江、雲南、四川、安徽……等均有民歌合唱隊。

(三) 聲部及音域：聲部——同一音區的歌者，三人以上而組成的稱為聲部。以上所講的各種類型合唱隊，總的可分為女高音、女低音、男高音、男低音。

1. 聲部人數的比例：四聲部的人數是不相等的（這樣音量才平衡）。女高音及男低音的人數必須稍多，因為女高音經常擔任合唱中的旋律部份，男低音是合唱音響的基礎。假如每個聲部都是三人組合，女高音及男低音聲部就必需四人組成。

2. 聲部的排列：

男聲合唱（女聲合唱）：

混聲合唱：

注：一般男高音記譜用高音譜表，不是它的实际音高，其实际音高应为上面所記譜低一个八度。

注：“特殊男低音”是在大型合唱形式中才有，其目的在于扩大合唱的音域，加强和声的濃度。这不称为单独的声部（因为这是偶发的使用不是經常使用它。）只是由第一男低音声部中少数較低的队员担任。

合唱指揮的職責與合唱的特點

(一) 指揮的職責：合唱指揮——指揮者是合唱隊的靈魂。他是合唱隊藝術上的領導者和實踐者，同時也是合唱隊的組織者與領導者。因此要求一個指揮，不僅能掌握運用合唱藝術的各種技巧，來深刻地體現歌曲的思想內容，並且在合唱隊的活動過程中（選擇曲目、排練、演出等）能適應群眾的需要與興趣，並組織和領導合唱隊員一起愉快地工作。

指揮同時也是藝術上第二個創作者，作曲家寫好了歌，只完成了一半工作（當然是主要的工作），作品在紙上印着，它不能自己唱出來，因此它還是死的作品，要使作品活起來，使作品發揮它的真正的作用，就需要指揮通過自己對歌曲的了解，分析，進一步的去處理它，使作品成為有血有肉的活的艺术。這裡就產生兩種情況：一個好作品假如處理得不當，它就會成了壞的作品；相反，處理得恰當，並進一步發揮作曲家的意圖，那就會成為一個很完美的作品，因此說指揮是第二個創作者。

(二) 合唱藝術的特點：即要求有統一的思想情感，統一協調的聲音（人聲）。

合唱藝術的三個基本因素：

1. 要有正確的藝術觀點和健康的思想情感——歌唱藝術同其他藝術一樣，他是以歌唱的工具來表現人民群眾的思想情感，來鼓舞群眾的勞動熱情的，假如指揮及隊員們對所演

的內容与情感，不感到兴趣和激动，就无法去表现它，演唱的作品必然是毫无感染力，这就失去了歌唱艺术的意义和存在的价值。因此指挥应经常通过各种活动，不断提高队员们的政治修养和艺术修养。

2.声乐修养与声乐技巧：它是合唱艺术的基础，具有正确的发声方法才能谈到合唱的统一与协调。因此必须有步骤的使合唱队员了解和掌握正确的发声方法和理论，并且逐步的掌握声乐上的各种技巧与各种音色，如正确的呼吸及各种情况的呼吸法，唱歌的姿态，发声的共鸣位置……等。一般的合唱队往往由于缺少对声乐的理解和方法，因此喉音、喊叫等的声音就是常见的了。一个指挥应该懂得或掌握正确的发声方法和辨别各种不正确的发声法，在排练中加以具体的指正。（上面所谈的，目前业余合唱队虽然不易一下做到，但必须朝这方向努力。）

3.合唱修养及合唱技巧：要求声音的协调和协和，把集体的声音统一在一个完整的溶和的音响里。我们知道在一个吵杂的市场里的声音是非常刺耳的，因为它是没有组织的音响，因此是相互刺激而不是相互协调的。合唱是一个有组织的音响，它追求集体协调，并达到供人欣赏的激动心弦的效果。

协调：要求一个声部或整个合唱队音调的纯粹和准确的音高。关键在于统一的音调和音准，假如我们一起演唱一个歌，一个用F调，一个用#F调唱，自然是不能协调的。音准也一样，假如我们解决了同一个调子来歌唱，但在某一个音程上有一部份人唱不准，也就产生不协调。

协和：要求声部间音响的平衡，即音量、力度的平衡。

在齐唱中要使队员們用统一的适当的情感、音量、强度，构成一个统一的效果。在多声部的合唱中，是建立在声部的合作统一的基础上。指挥就象一个战役司令官，必须注意各种兵种的协同作战，才能胜利的完成整个战役一样，指挥是通过手的动作去控制和支配各声部在合唱中的地位（主次、音量、力度、表情等等的平衡）。

合唱修养的培养，必须经过长期的合作和训练才能达到的。这是指挥重要的任务之一。我们今后会谈到。

声乐技巧与合唱技巧只是表现乐曲的手段和方法，并不是目的，其目的在于能深刻地适当地表现歌曲的思想内容。单纯追求“音响”的协调与音响美，而脱离了内容，就一定陷入形式主义的错误。

指 挥 法 (注)

合唱指挥的表现工具，主要是通过“手”的动作及脸部的表情和眼睛来感染合唱队。

(一)指挥的“手”：是表达歌曲的思想感情和各种音乐术

註：(1)指挥的具体动作，在苏联及西欧存在着许多的系统和派别（但指挥动作基本原则和目的则是相同的）。我此地所谈的动作方法是根据苏联合唱指挥专家列·尼·杜马舍夫的系统。

(2)合唱指挥不仅要解决指挥法的问题，还应包括发声法、音乐理论等各方面的知识和理论修养，这里只谈：合唱学的基本问题、指挥动作、指挥工作方法、训练方法等问题。

語（強弱、快慢、句法、呼吸、力度變化、音色、感情等等）的工具。用通俗的話說，即：“手能講話”。一個熟練的指揮家，不須用很多的話來講解歌曲中的變化，在手的動作中就能把全體隊員引到各種音樂的變化中。

現將手的基本動作分下列幾點來談：

1. 手的基本姿態：兩手的掌心向下，手掌與地板平行（見圖一）。不要手心向上或向兩側。

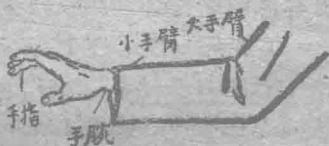
兩手做着同樣的動作圖形，不拿指揮棒（注）。右手一般是表示節拍和速度，左手是指示各種表情變化記號。

圖一、手的基本姿勢

指揮的手必須是鬆弛的，初學者應經常作兩手鬆弛的練習，使兩手的任何活動都不牽引到兩肩和全身，以免緊張而至僵硬，只有這樣才能使兩手自如地作各種細致的動作或兩手同時做不同的動作。

2. 手的動作可分為：手指、手腕、小手臂、大手臂。（見圖二）指揮的手應有計劃地分部使用或有機地聯合使用。一般常見的是小手臂和手腕的聯合

圖二、手的分節圖

注：指揮棒的意義，在於擴大指揮的手的活動範圍，使隊員們更易於見到。由於樂隊隊員是看譜演奏的，眼睛不能完全離開譜子，只能用感覺來看指揮，所以指揮樂隊用指揮棒是很平常的。但是由於合唱隊演唱是不看譜而且都站在一起，隊員眼睛都集中在指揮身上，因此合唱指揮大部份是不用指揮棒的，這樣可以解放出一個手來增加手的表現力。只是在較大的樂隊伴奏下合唱，或者是五百人以上的大合唱才使用指揮棒。

使用。在强烈而慢的时候才使用大手臂，即整只手活动（一般在强的结束时）在柔和与抒情时，是手指与手腕的联合使用（大拇指是不作动作的）。

3. 两手活动的地区，应在胸前适中的地区，在小动作时，观众在台下是看不到手的动作的。好象合唱队的音响被你控制在两手和胸前的空间（见图三）。

图三、手的活动区域

活动区域的过大和分散是不好的，一方面会形成两手伸直而不美观，另一方面没有一个集中点。这样会使合唱队员注意力分散，声音不能有意識地靠攏，不集中、不协和，同时也无法更有效地领导歌唱者作各种细致的变化。

4. 指挥动作的三个基本原则是：节省、准确、美观。

动作的“节省”：要以最小的动作达到最大的效果。有些同志在指挥时使用了过多的花样及做了许多不必要的无目的的动作，其缺点一方面不能更准确地领导合唱队，使队员失去了动作的敏感性和目的性。任何特殊的动作都必须有他的目的性，不可乱来。另一方面，动作的繁锁而引起体力上过多的运动，使人感到吃力，並失去了指挥的端重和份量。

动作的“准确”：表现艺术的关键在于它的准确性。指挥的动作在任何时候都不能含糊和犹疑。必须有非常明确而果断的节拍和指示各声部进出的准确性，不然就可能产生不整齐、声部混乱、力度不平衡等等现象，同时由于不明确而引起队员的胆怯而影响到声音的光彩。

动作的“美观”：一个指挥他不仅担任着排练中导演的职务，他同时也是舞台上的主要演员，在舞台上，任何细小的不自然、动作的过份誇張或拘束、动作的丑怪、滑稽的形象与举动等，都会引起观众及队员的厌恶和反感。这不仅影响了指挥本身，更严重的是破坏了音乐的形象和效果，更无法正确地带动队员一起歌唱。因此，任何的动作和形象都要以美观为准绳。指挥最好有一面镜子（較大的半身鏡），經常在鏡子前練習，檢查动作及表情的美观。另一方面应經常征求队员的意见和观众的意见，提高动作的美。

以上三个指挥动作的原则是决定指挥动作的标准。三个原则是相互联系着的，动作的繁鎖自然是影响到动作的准确性；同样就显得不美观，不端庄。缺少任何一面，都会破坏指挥艺术的完整性。初学指挥的同志应以这三个原则在练习中和指挥实践中，去检查和提高自己。

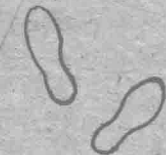
（二）指挥的臉部表情：音乐艺术是通过音乐来表达思想感情，因此歌曲唱得能否感染人，就决定于演唱者是否具有真实的丰富的感情。指挥不仅要在歌曲的技巧上解决合唱队的困难，他还必須用极大的力量来启发合唱队投入一定的艺术境地里。传达思想感情最直接的就是語言，但指挥者不能在演唱中講話、叫喊，那就只能用无声的語言——即眼睛、脸部表情来表达。指挥的眼睛应看着队员的眼睛，同队员的眼睛产生交流，並富有表現力地吸引队员們进入艺术的境地里。象一个演員一样地善于通过脸部、眼睛来传达自己的情感。同时，指挥者的情感必須是真实的，而且是丰富的。不然将会引起合唱队员的反感，正如我們不能忍受一个虛伪的人一样。

有一些指揮不注意臉部的表情（严格的說他没有充沛的內在的感情，）死板板的，机械式的在指揮，就必然使隊員們無法唱出情感來。當然臉部的表情必須有真實的內在情感，但必須進行練習，使他更自然的更準確的更快的通過面部眼睛傳達出來。

指揮時，指揮者不應跟合唱隊一起唱。但要用“無聲的唱”（即只有口形的活動而無聲音）。因為指揮無聲的口形可以启发隊員們吐字的準確和吐字的情感。我們常見許多合唱指揮自己忙於唱，這樣有幾個缺點：①指揮頭腦會因此而不冷靜，也就不可能考慮到樂曲的一切細微的表情及將要到来的音樂。有時甚至會因此而忘了譜子，而引起合唱的混亂和錯誤。②指揮者只能聽到自己的聲音，就不可能用自己的耳朵去鑒別合唱中的各種缺點和問題，而這又是指揮最主要的任務之一。③有時指揮情緒激動，大聲地高歌，就直接影響到合唱的音响效果，特別是有許多指揮者的聲音又格外難听。

（三）指揮的基本姿態和儀表：

1. 指揮的基本姿態：①“腳的位置”——兩腳要前後稍稍分開，作站穩的姿態，向前傾時重心在左腳、向后昂起胸部時重心在右腳。（見圖四）這樣站立，第一能站穩，第二在后面看去象是立正似的。假如是象一般立正那樣站法，兩腳不分前後同在一條線上，這就不能站穩，上身一動就會摔倒。更不好的是兩腳作大字形分開，這個樣子就不但很不美觀而且很可笑。

圖四、腳的位置

②“腿”——在任何的情況下都應該是“筆直”的，上