

合唱指挥实用教程

陈晓伦 著

HE CHANG
ZHI HUI
SHI YONG
JIAO CHENG

SMPPH

上海音乐出版社
SHANGHAI MUSIC PUBLISHERS

SLAU

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC UNIVERSITY PUBLISHERS

合唱指挥实用教程

陈晓伦 著

HE CHANG
ZHI HUI
SHI YONG
JIAO CHENG

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

合唱指挥实用教程 / 陈晓伦著. — 上海: 上海音乐出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5523-1641-4

I. 合… II. 陈… III. 合唱—指挥法—教材 IV. J615.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 241422 号

书 名: 合唱指挥实用教程

著 者: 陈晓伦

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 李 娟 张佳玥 (助理编辑)

音像编辑: 陶 天 张佳玥 (助理编辑)

封面设计: 邱 天

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海信老印刷厂

开本: 787×1092 1/16 印张: 22.5 谱、文: 360 面

2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-1641-4/J · 1523

定价: 98.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前言

“合唱是在技巧、技术、训练、教育、敏感性和纪律的基础上建立起来的丰富和美好的艺术。”

——亨利·雷克

合唱艺术是爱好、信念、奉献、智慧、知识、才能、技巧、纪律、合作、创造力和努力的综合体。如何能使一群年龄不同、背景不同、嗓音不同的人们聚在一起，并融为一个整体来创作美妙的声乐艺术，这需要一个被称为“指挥”的领头人去挖掘和探索。

关于指挥的重要性，我想用恩师唐纳德·纽恩(Donald Neuen)先生的一句话来概括：一支合唱团的水平极限就是它的指挥。也就是说，合唱团的潜力是无穷的，但潜力的挖掘和发挥全靠指挥。这项工作是具有责任的，是辛苦的，但这也正是指挥工作的魅力之所在。发掘工作需要工具，而我真心希望本书能够成为青年指挥的工具书之一，这正是本书写作的目的。

在指挥的头脑里应该树立起非常清晰的概念——我们是谁，我们是什么，我们应该做什么。只有建立起指挥的职能，才能更有效地工作，才能让自己指挥的团队越来越出色。

一、指挥应具备的条件

这里的条件不是指音乐学院招生时的入学条件，而是指学习指挥需要具备和学习的一些方面。作为一名指挥，作者认为需要具备以下三个条件：第一，音乐的

才能;第二,指挥的技能;第三,领导者的素质。现在让我们来“测试”一下自己是否具备这些条件。

(一) 音乐的才能

音乐的才能包括音乐天资、音乐相关知识和“再创作”的想象力。

1. 音乐天资

每个人都具备音乐天资,只是多与少的区别。这里包括一切先天条件,比如说灵敏的耳朵、较强的节奏感以及自然丰富的乐感。甘泽尔·舒勒(Gunther Schuller,美国作曲家、指挥家、圆号演奏家)在谈及指挥哲学时说:

天资就其本身而言是不够的,而且天资是被严重误解和误释的事物。天资可以是天生的、先天的,甚至是遗传的;但不论天资有多么伟大,仍然是需要被发展、培养和训练的。^①

有人形容,人的头脑如同一条有着许多扇门的走廊,每扇门后的房间都是未知的才能空间。有些门已被打开,但有些却关闭着。也许那未被打开的门后藏着最辉煌的天资宝藏,而这需要人们去尝试、寻找和挖掘。

2. 音乐相关知识

作为一名指挥,要比合唱团的其他成员掌握更多的音乐和声乐知识。合唱指挥本人最好具备良好的声乐训练背景,既是歌手也是声乐教师,只有这样才能有效地训练合唱团。声乐教学要比器乐教学更复杂多样,因为人的发声器官无法像乐器一样被人直接掌控。这就需要合唱指挥具有一套简练、实用的训练方法帮助合唱团进步,能从合唱团歌唱的状态中发现问题并解决问题。合唱指挥还应当具备一定的弹奏键盘乐器的能力,因为键盘乐器是指挥或者声乐教师不可缺少的工具。

此外,指挥还应不断学习新知识。指挥要学习一切与音乐相关的理论知识,如和声、复调、对位、曲式分析等,来辅助自己理解并教授音乐。

3. “再创作”的想象力

大量浏览和接触作品不仅能积累曲目,而且能使自己“再创作”的想象力丰富。乐谱如果没有表演者的“再创作”,它们就只是没有生命的纸张。我们肩负着再现作曲家创作意图的使命,要赋予这些纸张以生命,就需要我们具有“再创作”

^① Schuller Gunther, *The Compleat Conductor*, Oxford: Oxford University Press, 1997, page 3.

的想象力,并把这些想象传达给合唱队队员和乐队队员,再与他们共同演绎,把音乐内涵传达给听众。

(二) 指挥的技能

一名指挥需用语言、肢体(指挥技巧)来传达其对音乐的理解。我们必须在走进排练场之前就对手里的作品进行认真充分地学习、分析、理解和处理。例如,你得到什么样的音响、风格、句法、平衡、强弱等,这些内容和技巧有些是在学校里学到的,有些则是在实际工作中摸索总结出来的。

(三) 领导者的素质

指挥就是一个音乐团体的领导者,“领导人气质”是一名指挥所需要的。“领导艺术”需要我们在实践中学习、琢磨、掌握。每个人都有所谓的“舒适区”(comfort zone),我们称之为“习惯”,这包括我们的思维方式和处理事务的方式。

我们在舒适区里惬意地生活,一旦跨过这个区域则让人感觉不舒服。但有时候我们需要挑战自己的舒适区,以获取超出自己固有能力范围之外的东西。以我为例,我天生并不擅长领导,在很多情况下我对自己说:“别去了,别做了,歇歇吧!”但是,当我的职位、职责以及自设的目标不允许我后退时,就需要我跨出自己的舒适区,去做一些自己不习惯做的事。挑战自己并战胜自己,不是件易事,需要很大的勇气和毅力,但一旦做了,就可能会给自己一个惊喜。

二、指挥的信念

信心对指挥来说是关键因素之一,但自信心从何而来?学习+实践。

讲一个关于自己的小故事:我于1983年从中央音乐学院声乐系毕业,之后作为男低音副声部长在中国广播艺术团合唱团工作了四年多,1987赴美国留学。刚到美国的日子是困难的。记得第一次上合唱指挥课,脑子里仍是国内课堂上借助双钢琴上课的印象,但当我迈进教室大门时,我惊呆了——一支近六十人的实验合唱团端坐在那里,等候着指挥的到来。没有指挥经验的我不知该如何是好,站在指挥台上紧张得发抖,我的老师在一旁纠正我,并催促我快点找到问题的解决办法。录像机在转动,几十双眼睛注视着我,没有退路就只有咬紧牙关迎上去,强迫自己集中注意力,尽快找出问题所在。后来,随着语言和指挥技巧的进步,我发现自己不那么紧张了,慢慢地适应了环境,自信心也随之增强了。

我的一则小故事说明了自信心是来自于“学习+实践”。一名指挥站在合唱

团面前,大家的眼睛都注视着你,所有的问题都等着你去发现并解决,这时,学识和信心是指挥发现并解决问题的关键。

作为指挥应该建立起“高标准”的信念,可以从以下几方面尝试:

(1) 做一个有抱负、有志向的指挥,尽力将合唱团指挥得越来越好。

(2) 追求优秀的合唱。优秀的合唱指挥=音乐教师+声乐教师+指挥,即使是专业演唱(演奏员)也需要指挥的指引。

(3) 启发、激励别人和指挥一样去追求,用你对音乐的热爱感染合唱队员。诚实、敬业、友好、积极是指挥的基本要素。

(4) 拒绝平庸。指挥应该记住:指挥肩负着教授合唱团所有相关音乐知识、诠释作曲家创作意图以及给予观众艺术享受的重大责任。

三、指挥的位置与角色

指挥应把自己放在什么位置上?

有这样一则笑话:“指挥,就是站在乐队或合唱队前舞动手臂,总是责怪别人,而音乐会结束时却掠走所有荣誉的那个家伙!”这听起来是个笑话,但却真实地发生在一些人身上。

指挥工作其中一部分确实是“挑错”,以帮助合唱团进步。但有些指挥盛气凌人,以一种高高在上的姿态出现在合唱队面前,还有些指挥没有自己的主张,朝令夕改,让团员摸不着头脑。把自己放到合唱团的对立面,或让“群言堂”随意摆布都不是理想的状态。

合唱队是一个集体,需要每个参与人员毫无保留地做出奉献,而指挥就是这支队伍的教练。合唱团发出的声音代表着指挥的能力,只有指挥和他的合唱团融为一体时才有可能达到理想的艺术境界。正如美国著名指挥大师罗林·马泽尔(Lorin Maazel, 1930—2014)所说:

你连推带拉加鼓励,关照你的同事说:“没错,你能行!”领导的才干是使表演者发挥超越他们潜力的水平,所有站在指挥台上的优秀领导人都应有这种素质。情感就是一切,没有感情和激情的音乐制作等于零。我从不去搜寻完美,我要的是充满激情的演出!

我们的目标是领导团队用歌声塑造一件精美的艺术品,因此所有的想法、批

评与建议都应是有建设性的。指挥与其表演团体的关系应建立在尊重与理解、专业与敬业以及交流与沟通之上。我的主张是：单纯心灵，精通专业，清晰角色，信任尊重，知人善任。

单纯心灵，即是当指挥走进排练厅唯一的想法就是如何与你的合唱队一起创造美妙的音乐。

精通专业，意味指挥必须要知道自己想要什么样的音响、力度、速度、表情。只有具有敬业的精神，才能不断地改进合唱团的业务水平，赢得人们尊重，顺利地引导队伍。

清晰角色，是指谈到指挥的位置与角色。唐纳德·纽恩教授在其著作《指挥》中对指挥的位置有着如下论述：

仆人：诚实、无私、有充分准备地为作曲家和乐谱服务；为实现高质量的合唱艺术而服务；通过技能与音乐知识，教授与激励的能力，艺术性的音乐指挥和准备为歌者（乐手）服务；通过有智慧的、有趣味的和多样化的音乐会曲目为观众服务。

教师：不断进步的实效教学，正拍、正点和正路；把教授声乐技巧作为每次排练必不可少的部分；不断地教授综合性的音乐知识。

激励鼓动员：激励歌者（演奏员）去奋斗；激励歌者去表演，不仅仅是歌唱，而是全部投入到表演和交流中来；激励大家去招募新成员和坚实的社会支持。

领导者：指挥必须是为团体的成功和整个合唱活动规划负全责的领导人。领导一个合唱团是没有“民主”余地的。指挥是唯一受过训练的、有专门知识的和合格的人，是去做出有关音乐、声音及团体组织的重大决策的人，带着对团体成员的尊敬和对他们情感的感受理解去接受这份责任。

学生：终生永无休止地向音乐学家们和作曲家们学习有关表演实践和风格的知识；为能在指挥方面学习研究自己的指挥及指挥专家们的录像。^①

信任尊重：让合唱团员知道指挥尊重他们，也相信他们会出色地完成演出任

① Donald Neuen, *Up Front! Becoming a Complete Choral Conductor*, EC Schirmer Music Co, 1993, page 142.

务,这都有助于增强团队的士气和自信心。没有思想顾虑才可能有超水平发挥。

知人善任:不带个人情感色彩是显示专业精神的一方面。但如果指挥做出的决定是以团体利益和演出质量为基准的,那么即使有人有意见,也不会影响到指挥的威信。反之,则会失去人们的尊重。

四、指挥的目标

合唱指挥需要有制定合唱团发展规划的能力。首先,指挥要明确合唱团的使命。合唱团需要一份正式的声明来明确建团的目的,这样能使每个团员清楚参加合唱团的目的,同时也能让社会知道这支合唱团的功能与义务。其次,指挥应根据合唱团的质量和水平做出训练计划,指挥需要去学习和研究合唱团需要表现的声音效果等因素。再者,指挥需要为每一场音乐会和演出制定计划,不管是专业还是业余的合唱团体都必须有自己的目标、使命和发展计划。

对于专业合唱团体,需不断提高业务水平,搜寻新曲目,举办多样化的音乐会;而作为业余合唱团体,虽因爱好而聚,唱歌是享受,但也不能满足于此,要制定相应的经营计划和训练计划把自己的合唱团办得更好,由“业余”向“专业”前进,而“专业”则须更上一层楼。

陈晓伦

目 录

前 言 / 陈晓伦

基础篇

第一章 合唱指挥的基本技巧 / 3

一、基本姿势 / 5

二、指挥图示 / 8

三、合唱队形 / 19

第二章 音乐的处理技巧 / 23

一、声音 / 23

二、发音 / 54

三、音响 / 77

四、歌唱的感情动力与交流 / 86

第三章 歌唱技巧与声音观念 / 89

一、歌唱的基本原理 / 89

二、歌唱的姿势与呼吸 / 90

三、发声的位置与共鸣 / 97

四、声乐教学与医学 / 105

五、合唱团声部的特性 / 106

六、歌者的自我听觉 / 112

七、实用的发声练习 / 115

实操篇

第四章 前期准备与排练计划的制定 / 123

一、背景学习 / 124

- 二、研习音乐要素 / 124
- 三、制定排练计划 / 133
- 第五章 排练的方法与技巧 / 137
 - 一、排练时的指挥 / 137
 - 二、排练时的乐队 / 138
 - 三、排练时的语言 / 147
 - 四、排练时的环境 / 148
 - 五、排练时的方法 / 148
- 第六章 合唱团的管理 / 151
 - 一、组织纪律 / 151
 - 二、管理体系 / 152
 - 三、招募团员 / 154
 - 四、确定曲目 / 156
 - 五、制定计划 / 158

乐谱篇

中国合唱作品(略) / 161

外国合唱作品 / 162

1. Abendlied, Op. 69, No. 3 Josef Rheinberger / 163
2. April is in My Mistress' Face Thomas Morley / 167
3. Ave Verum Corpus William Byrd / 169
4. Motet, Ave Verum Corpus Wolfgang Amadeus Mozart / 172
5. Brich an, O Schönes Morgenlicht Johann Sebastian Bach / 176
6. Bogorodice Devo, Radujsja Sergei Rachmaninoff / 178
7. For Unto Us a Child is Born G. F. Handel / 180
8. Hallelujah Chorus G. F. Handel / 193
9. He, Watching Over Israel Felix Mendelssohn / 205
10. Kyrie, from Lord Nelson Mass Franz Joseph Haydn / 215
11. Locus Iste Anton Bruckner / 230
12. Matona Mia Cara Orlando di Lasso / 232

13. Now is the Month of Maying	Thomas Morley / 239
14. O Occhi, Manza Mia	Orlando di Lasso / 242
15. O Schöne Nacht	Johannes Brahms / 245
16. Rest, Sweet Nymphs	Francis Pilkington / 254
17. Sicut Cervus	Giovanni da Palestrina / 257
18. Sing We and Chant It	Thomas Morley / 262
19. Wie Lieblich Sind Deine Wohnungen	Johannes Brahms / 264
20. Wie Soll Ich Dich Empfangen	Johann Sebastian Bach / 277

附 录

声乐与医学	陈裕信 / 279
-------------	-----------

附 表

附表 1 拉丁语字母及语音表 / 315
附表 2 意大利语字母及语音表 / 318
附表 3 国际音标与英语元音发音词例对照表 / 322
附表 4 国际音标与英语辅音发音词例对照表 / 323
附表 5 国际音标与德语元音发音词例对照表 / 324
附表 6 国际音标与德语辅音发音词例对照表 / 327
附表 7 音乐术语参考词汇表 / 331
附表 8 文献目录 / 345

* 注:本书部分内容附教学视频,请扫封底二维码观看。

基础篇

第一章 合唱指挥的基本技巧

指挥是件很有趣的事情。那不仅仅是节拍、是眼神的交流，也不仅仅是我自己看上去如何。而我想那应是自己内心是如何感受的和乐队是如何感受的。

——小泽征尔

如何将乐谱转变成美妙的音乐是我们最大的课题。纽恩先生曾说过：“伟大的指挥是乐谱的真实印象。”想要做到这一点确实不是件容易的事情，需要花费很大的功夫去学习、排练以及演出实践。记得1998年我刚到新的工作岗位时，一进办公室，只见两本厚厚的总谱放在我的办公桌上，那是我开学后在三个半月里四场音乐会之中的两场：亨德尔的清唱剧《扫罗》和《弥赛亚》，另外两场是学校的秋季合唱音乐会和圣诞节音乐会。要在如此短的时间里准备这些大部头作品，排练和上演确实给我出了不小的难题。当时我除了全力以赴地学习乐谱之外，还参看了不少书籍和名家录音，并向我的老师们打电话求教，音乐会最终成功地上演了。通过这些年的工作与实践经验使我清楚地认识到：一名指挥必须要掌握最有效的方法和技能才能够以高效率应对繁重的工作需求。在这里我只想把自己多年来积累的一些经验和观点与读者分享。

马科斯·鲁道夫(Max Rudolf, 1902—1995)在《指挥语法》中是这样说的：“指挥的技巧是包括使用右臂挥动指挥棒，左臂给予支持以及用眼睛做交流的方法。”众所周知，指挥的右手臂是表明节拍，左手臂是做辅助、支持以及表示音乐表情。指挥的艺术性就在于它不单单能够让全体合唱团员与乐队队员步调一致地协同

工作,而且能够把乐谱中包含的意义不打折扣地传达给团员,并激发他们把这些意义通过声波转达给观众。合唱团要比交响乐团更加需要指挥的帮助和支持。当人体被作为产生音乐的乐器时,他们需要指挥提供更为详细和直接的提示和协调,这大概是由于人体本身作为乐器被使用时要比操纵乐器时更为直接和敏感。因此,合唱指挥必须要把对指挥技法细节的要求提到一个新的高度才能够满足合唱团的需要。

我不止一次地听到过合唱团员对于交响乐队指挥不给“气口”的抱怨,同时我也听到过乐队队员对一些合唱指挥“漫无边际”的指挥图示所产生的困惑。由于指挥对象的不同,各种指挥都有其特定的技巧偏重,这里对通常发生在交响乐、军乐和合唱三种指挥中各自的优势与不足做一些汇总:

	优 势	不 足
交响乐队指挥	图示清晰,节拍清楚,表情丰富,音乐感强	对合唱团员来说呼吸图示不明显,歌唱的支持及歌唱性易被忽略
军乐团指挥	节拍清楚,图示清晰,呼吸气口明确	旋律线性不足,表情语言贫乏,歌唱性差
合唱指挥	呼吸和旋律线条流动感强,音乐表情细腻	图示不清,节拍点不明确,速度节拍有时不稳定

合唱指挥应从以上的汇总得到启示,即在发扬本专业优点的同时,汲取其他专业的长处来弥补自己的不足。争取在指挥技巧上做到图示清晰、节拍准确、速度稳定、音乐感丰富等。

我自己就曾多次在音乐会后征求我的同事,特别是器乐指挥的意见,希望能从中找到不足,以图改进。看音乐会的录像也是一个很客观的学习,将自己需要改进的方面逐条记下,以提醒自己。指挥家乔治·赛尔说:“指挥必须把准确无误的、有示意的信号传达给乐队,而不是把舞姿表演给观众。”他的话同样适用于合唱指挥。我们看到过有些指挥对自己“舞姿”的关心要多于合唱团或乐队所发出的音响,说明他们对指挥的基本概念还有待认识。当然,在满足指挥功能需求的前提下做到更富于娱乐性的指挥“花样”是无可厚非的,但若将其颠倒却是不足取的。

一、基本姿势

(一) 站立的姿势

1. 站姿挺拔, 积极向上, 灵活自然, 双脚自然分开;
2. 肩膀放松, 避免端肩;
3. 手臂向前舒展, 不要僵直;
4. 手心向下或向侧, 手腕放松, 手掌手指自然弯曲, 柔顺地带动手臂;
5. 节拍图示既不过高, 也不过低, 图示的底部在腰的高度上下。(见图 1.1 和 1.2)

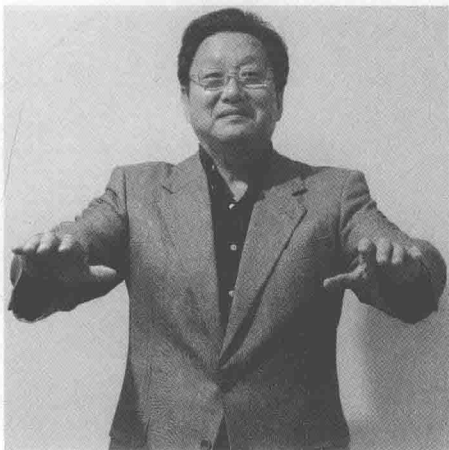

图 1.1

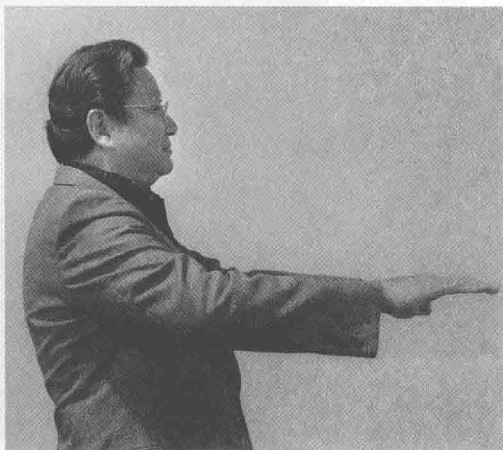

图 1.2

(二) 双臂的功能

右手臂的基本功能是展现给合唱团员或乐队队员以持续的基本节拍图示。这要求我们做到节拍图示干净流利, 点到点之间的线条关系明晰, 速度稳定, 起拍和收尾清晰, 力度表情清楚明确, 所以基本功的练习是必要的。

左手臂承担着展现所有细节及表情的责任, 包括提示力度、重音、强音、收音、乐句以及旋律线的流动等。

纽恩教授在《指挥》^①一文里对左手臂的功能有如下论述:

左手在大多数情况下不应是在复制右手的动作。正如某著名乐队

^① Donald Neuen, *Up Front! Becoming a Complete Choral Conductor*, EC Schirmer Music Co., 1993, page 126.