

指挥与合唱

zhi hui yu he chang

翟继峰 编著

蓝天出版社

青少年音乐知识丛书

指挥与合唱

主 编：尹爱青 洪 新

执行主编：张高里 金永吉

编 著：翟继峰

蓝天出版社

图书在版编目(CIP)数据

指挥与合唱/翟继峰编著. — 北京: 蓝天出版社,
2000.5
(青少年音乐知识丛书)
ISBN 7-80158-007-9

I. 指… II. 翟… III. ① 指挥-基本知识-青少年
读物 ② 合唱-基本知识-青少年读物 IV. J61-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 09562 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码: 100843)

电话: 66984244

新华书店经销

北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 6.5 印张 161 千字

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—8000

定价: 98.00 元(全套共 11 本)

前 言

青少年朋友们,这是专门为你们编写的一套音乐知识丛书,共分为 11 本小册子,对音乐基本理论、音乐发展历史、著名音乐家生平、中外音乐名著、各国民歌、器乐作品、古典音乐、通俗音乐、音乐体裁形式和音乐要素等做了深入浅出、生动形象的描述和讲解。这套丛书是你们与音乐之间的一座桥梁,帮助你们接受音乐、感受音乐、热爱音乐和鉴赏音乐。

音乐是美育的有机组成部分,是全面发展素质教育的内容之一。音乐可以促进人的身心健康,增强体质;优美的旋律使人精神愉快,适当的音乐节奏可以调节人的生理节律;尽情歌唱和演奏乐器能协调各生理器官的发育功能;倾听和创作音乐可以丰富人的联想力、幻想力和想像力,在促进思维发展、激发创造意识的同时,更有助于自制力、意志力和创造力的培养,促进个性自由和谐发展,并通过生动、直观的音乐音响,将审美情感转化为理性认识,更好地表达、交流和协调人的思想感情,潜移默化地确立和完善人的伦理道德和思想品格,从而促进对真、善、美的理想和行为的追求,以及正确的人生观的形成。

青少年朋友们,沐浴着 21 世纪的曙光,你们肩

负着重任。要使自己真正有力量、有能力、有胆魄地去面对新世纪的挑战,音乐审美修养是必不可少的因素之一。

“音乐是人生最大的快乐;音乐是生活中的一股清泉;音乐是陶冶性情的熔炉。”(冼星海语)青少年朋友们,让这套丛书成为你的良师益友,让音乐属于你、属于他、属于每一个人。

尹爱青 洪 新

1999年6月30日于长春

目 录

指挥篇

一、诞生于音乐表演团体的骄子——指挥

1. 指挥的最初表现形式——手势记号 … (3)
2. 由乐手们行使的指挥权力
—— 兼职指挥 …… (5)
3. 第一位使用指挥棒的人——施波尔 … (7)
4. 世界上第一位专业指挥——尼古拉 … (8)

二、统率着音乐表演团体的权威——指挥

1. 控制音乐团体的基本技巧 …… (12)
 - (1) 职责分明的双手分工 …… (12)
 - (2) 精确潇洒的指挥图示 …… (14)
 - (3) 灵活多变的击拍方式 …… (17)
2. 诠释音乐作品所需的渊博知识 …… (19)
 - (1) 广博的文学艺术修养 …… (20)
 - (2) 娴熟的音乐表演技巧 …… (22)
 - (3) 扎实的作曲理论基础 …… (23)
3. 指导音乐团体的卓著能力 …… (25)
 - (1) 案头的准备工作 …… (26)

(2) 具体的排练工作 (30)

(3) 深层的艺术处理 (34)

三、20 世纪音乐表演团体的明星——指挥

1. 跨世纪指挥大师们的风范 (41)

(1) 现代歌剧指挥的先驱者

——瓦格纳 (41)

(2) 现代指挥艺术的先驱者

——柏辽兹 (43)

(3) 现代指挥艺术的开拓者

——托斯卡尼尼 (45)

2. 20 世纪享有盛誉的指挥家 (48)

(1) 20 世纪指挥台上的巨人

——卡拉扬 (49)

(2) 富于无穷魅力的指挥家

——伯恩斯坦 (52)

(3) 20 世纪新作品的推广者

——布列兹 (55)

(4) 以神童著称的指挥家

——马泽尔 (58)

(5) 才华横溢的天才指挥家

——阿巴多 (62)

(6) 极有音乐天赋的指挥家

——小泽征尔 (66)

合唱篇

一、合唱的历史沿革

1. 最雏形的合唱 (75)
 - (1) 古希腊时期的赞美歌 (76)
 - (2) 早期圣经时代的圣诗团 (77)
 - (3) 来自天主教堂的弥撒曲 (78)
2. 发展中的合唱 (79)
 - (1) 宗教仪式上的唱诗班 (80)
 - (2) 希腊悲剧中的合唱团 (81)
 - (3) 音乐舞台上的大合唱 (82)

二、合唱的表演形式

1. 合唱作品的结构 (86)
 - (1) 复调音乐的合唱 (86)
 - (2) 主调音乐的合唱 (87)
 - (3) 综合类型的合唱 (88)
2. 合唱表演的分类 (90)
 - (1) 简单的合唱表演形式 (91)
 - (2) 标准的合唱表演形式 (94)
 - (3) 特殊的合唱表演形式 (97)

三、合唱组织与训练

1. 合唱团体的组织 (144)

(1) 声部的人数比例	(145)
(2) 精心地选择成员	(146)
(3) 合唱队形的排列	(147)
2. 合唱团体的训练	(150)
(1) 声乐技巧的掌握	(150)
(2) 集体的声音训练	(152)
(3) 均衡与协调能力	(153)

中外经典合唱作品四首

一、 阳关三叠 (混声四部合唱)	
..... 古曲 王震亚编曲	(159)
二、 海边之歌 (混声四部合唱)	
..... 林古溪诗 [日] 成田为三曲 林光译编	(176)
三、 铃儿响叮当 (童声合唱)	
..... [美] 彼尔彭特曲 翟继峰编合唱	
四、 友谊地久天长 (混声合唱)	
..... 苏格兰民歌 勒斯词	(196)

指 挥 篇

一、诞生于音乐表演团体的骄子 ——指挥

在人类的音乐历史中,职业指挥家的产生远远地落后于其他职业的音乐家,经历了一个极为漫长的历史时期。音乐文化史与人类的文明史一样漫长。作为人类使用的特殊语言,音乐是伴随人类文化、尤其是人类信仰与人类精神需求而发展起来的超时代的语言文化。对于指挥这一音乐表演职业的追溯,也就必然伴随着对人类音乐文化的寻根。

1. 指挥的最初表现形式——手势记号

人类音乐活动是伴随着人类的生产劳动而产生的。早期的音乐活动在很重要的意义上讲,是人类信仰、精神追求的一种宗教性活动。早期的音乐记谱中就有指挥的记号。表演者是根据乐谱中所示“手的记号”来确定旋律进行的方向和统一表演成员的意志的。在公元前 2800 年左右的埃及与苏美

尔人所遗留下来的浮雕中,可以看到人类最早的音乐“指挥”是使用手势记号来提示每一位表演者的,其符号的作用近似于我们今天文字中所用的标点符号。古希腊的合唱舞蹈,则是由一位领导者用顿足的方式来指示音节的长短与音乐节奏的强弱规律。

由于音乐是一种听觉上的时间性艺术,因此,音乐中所使用的音也就必然具备声音的所有物理性质,也就是指音有强与弱、长与短、高与低附加音的不同声音感觉。在人类最早的纽姆记谱中,手势记号就可以解决向歌唱与演奏的表演者来解释音的长短与音的强弱关系(也就是我们通常讲的音乐的节奏与节拍)的问题。这样就基本上具有了音乐的组织手段,使参加音乐表演活动的成员的行动规范化。

在早期的人类音乐活动中,表演团体的规模很小。演唱加上演奏的人数一般在 10 人左右,这种规模的表演团体一直维系到 15 世纪中叶前后。这就使得手势记号足以能够起到指挥的作用,就像我们今天看到的小型乐队或小合唱中也无需使用指挥一样。就音乐作品的特征而论,15 世纪中叶之前音乐基本属于复调式的多声部音乐,通常由几个演奏者各自独立地演奏着某一声部,或由几位歌唱者演唱着各自不同的曲调所形成的多声部音乐。音乐作品自身结构简洁,加之表演规模不大,手势记号也就恰如其分地使表演成员们心领神会。

2. 由乐手们行使的指挥权力——兼职指挥

随着人类音乐活动范围的扩大、音乐表现形式的多样化,团体性的音乐活动日益增多。参加人数越来越多也使得音乐团体的规模在不断地膨胀。同时,音乐从宗教走向世俗使得民间音乐得到迅猛的发展。作曲技术的进步、复调音乐向主调音乐的转移使得作曲家的创作形成了新的风格。加之乐器的改革与演奏技术的提高,都使得音乐表演的团体性活动需要有一位卓越的组织者。尤其是对于器乐与声乐演出形式结合的大型乐团、歌剧等综合音乐表现形式和大型的音乐演出,手势记号的谱面提示的“指挥”方式已无法统一所有参与者的意志。这意味着必须有人来提示音乐进行的恰当速度,此时也就出现了一位打拍子的人——指挥。

最初这个打拍子的人只是用手的上、下动作来表示一拍的时间单位,当然,此时的击拍中并没有什么强、弱关系。指挥击拍的强、弱规律性的体现是17世纪初才出现的击拍特点。15世纪中叶至17世纪下半叶,这个打拍子的指挥常常由乐团的领导者——风琴手或大键琴手来担任。他们通常使用手或用谱纸卷成的纸筒、木棒或适用的其他器具来打拍子。这时的指挥并没有走到乐队的前面,而是坐

在他所演奏乐器的位置上。由此而产生了指挥者所打的拍子无法让全体表演者看到或无法理解他的指挥意图等一系列问题。于是,又产生了一种让所有的表演者们都能够听到声音的击拍法。如:在风琴的凳子上轻敲钥匙、用脚跺地板、用木棒敲桌子等新的指挥法。随着小提琴这件乐器在乐队中地位的提高以及第一小提琴所处的醒目位置,这个指挥的权力就由风琴手移交给了第一小提琴手——乐队首席,由他来担任乐团的这一重要的角色。时至今日也经常见到由第一小提琴手挥舞琴弓来指挥乐团的现象,尤其是在小型乐队中,一直沿用着此种习惯。据史料记载,最早担任这一角色的第一小提琴手是17世纪法国的音乐家吕里(Lully)。吕里发展了使用琴弓敲琴背或敲击谱台等做法,使用手杖来敲击地板进行指挥。在音乐史上流传着一段让世人难以忘却的故事:吕里在一次演出中,由于情绪的过分激动加之气愤的心态,使出全身的气力挥动着手杖来重重地打着拍子。由于过分的夸张动作而失去了正常的规律,使高悬的手杖重重地击到脚背上。事后脚背发炎、感染。这位倔犟的音乐家拒绝治疗,使病情恶化导致死亡。

由于敲击的击拍法产生了音乐作品之外的噪音,后人在对音乐史的评介中称这种指挥的方法为“砍木者”时期。这种指挥法所存在的弊端(也许吕里

之死该算其原因之一)使得音乐表演团体逐渐地废弃了这种指挥方式。

3. 第一位使用指挥棒的人——施波尔(Spohr)

从15世纪到17世纪下半叶,近300年的音乐团体性演出中,指挥一直是由乐队中的演奏员来担任的。这些指挥既是乐团中的乐手又兼任着乐团的指挥之职,因此,他们还不能称之为职业的指挥。另外,这些兼职的指挥也是乐团中不可缺少的演奏员,他们只是在音乐开始或较为重要的时刻才履行指挥之责。到了18世纪初,德国作曲家哈赛(Hasse)首创了坐在大键琴前先向第一小提琴手点头示意,再由小提琴手举起琴弓招呼其他演奏人员的指挥方式。这意味着从此开始了作曲家介入指挥的行列,随之作曲家们纷纷效仿。著名作曲家海顿(Haydn)也曾坐在钢琴边上指挥。这种指挥的方法尽管有双重指挥的意味,但由于作曲家是作为乐团演奏员之外的身份介入,使得指挥向职业化迈进了重要的一步。18世纪末的最后一位小提琴手兼指挥是德国血统的法国音乐家阿本耐克(Habeneck)。

在19世纪初,指挥已经发展到一个较为突出的地位。指挥已经成为乐队中一种具有权威性、在

诠释音乐方面具有专业性的核心人物。由于作曲家们所写作的乐谱已经高度复杂化以及乐器声部增加等诸方面因素所致,职业化的指挥已到了呼之欲出的阶段。此时,指挥已经走出演奏群体,站到乐团面前进行指挥。19世纪著名的德国小提琴家及作曲家施波尔(Spohr)于1820年在伦敦演出时,首先使用指挥棒来指挥乐团的演奏。施波尔是世界上第一位手持指挥棒站在乐团面前来指挥音乐表演的音乐家。从此之后的三十多年,站在音乐演出团体面前,手持指挥棒的音乐诠释者——指挥的职业化地位得到了真正的确立。

4. 世界上第一位专业指挥——尼古拉(Nicolai)

随着音乐表演团体的不断扩大,作曲家总谱复杂化和音乐表现形式的日臻完善,指挥在演出团体中的地位也越来越重要。指挥作为音乐表演团体的统率作用也愈加明显。在19世纪早期,指挥的职位通常由一位独立的、具有威望的权威性的音乐家来担任,其中大多数是作曲家和久负盛名的演奏家。在音乐史所记录的史实中,许多著名的作曲家也都担任过大型音乐团体或大型演出活动的指挥。世界著名的伟大作曲家贝多芬(Beethoven)就曾亲自指挥过自己的许多作品,并以指挥他自己创作的不朽

