

音 乐 知 識

第 一 輯

怎 样 指 揮

ZENYANG ZHIHUI

叶 林編著

序文工部專用
音 乐 出 版 社

目 次

第一部分 指揮的基本技藝

一、为什么要指揮	1
指揮是集体歌唱的領導者	1
指揮是集体歌唱艺术的創造者	1
指揮是集体歌唱的組織者与訓練者	2
二、基本拍子的击拍法	2
三种基本拍子的节奏概念	2
三种基本拍子的击拍法	4
三、指揮的基本动作姿态	8
两手活动的范围	8
手部动作的几个部位	10
击拍动作的要点	11
两手动作的配合	12
左手的运用	13
指揮棒的持法	15
指揮的全身姿态	16
四、几种常用的表现方法	17
起拍与收拍	17
頓音与延長音	22
表现方法的设计	24

第二部分 歌咏团的排練与演出

一、指揮者的准备工作与排練	25
研究歌曲	25
設計歌曲	26
設計指揮的表現方法和指揮動作	26
訂定排練計劃	27
排練程序	27
歌队和指揮的合作	28
二、歌咏团的演出	30
演出节目的編排	30
服裝与队形	31
进退仪表	32
指揮者在台上的工作	32
后記	34

第一部分 指揮的基本技术

一 为甚么要有指揮？

指揮是集体歌唱的領導者

集体歌唱是一种集体性的艺术活动。設想許多人在一起歌唱，要求把这許多不同的嗓子发出来的声音唱得音調一致，节拍整齐，强弱分明，情緒集中，融合成为一个有机的整体，如果没有一个統一的領導，那是做不到的。

这个領導者，我們就叫他做指揮。

指揮是集体歌唱藝術的創造者

指揮者的任务，不仅要使大家唱得音調一致，节拍整齐，而且还要唱出歌曲的生命。因此，作为一个指揮者，决不只是打拍子而已（打拍子不过是他进行艺术創造时的一种手段），他應該对作品有深刻的理解，具有分析作品的能力，并且要充分發揮群众的声音，使一首歌曲充滿艺术光彩和真实感情。因此，和群众充分合作，使一首歌曲通过他的理解与創造，再现为有生命的艺术，是指揮者的任务。

我們需要指揮，是要他領導我們一同去进行艺术創作，使歌唱成为艺术。

指揮是集体歌唱的組織者与訓練者

一支軍隊，如果平常不进行經常的訓練，战斗力是很难提高的；同样，一个歌队，如果平常不进行經常的訓練，表现力也很难提高。誰来担負歌队的訓練工作？主要还是要靠指揮。

一个指揮，他可以不是歌队的行政負責人或业务教員。但是，业务上的組織、訓練工作，必須由他主要負責。因为他必須經常培养群众和他密切合作的习惯，他必須經常注意提高歌队的表现能力，同时，他不仅在歌唱时是群众的領袖，而且在平时也應該是集体工作的領導者，他的一举一动，都應該对群众有好的影响，取得群众的信任与愛戴，因此，作为一个指揮，他必須是一个歌队的訓練者同时又是一个群众組織工作者。

我們需要有这样的指揮，我們的集体歌唱才能够进行得生气勃勃，歌唱的表现能力才能够不断提高。

二 基本拍子的击拍法

一个指揮在指揮唱歌的时候，主要是靠他运用身体的各部分，特别是运用双手的动作来击拍与传达意图的。用双手来击拍，是指揮的基本手段。各种节奏由于强弱关系不同，所以击拍时便有不同的方法。在这一章，准备把三种基本拍子的击拍法，作一些必要的介紹。

三种基本拍子的节奏概念

目前歌曲中經常碰到的基本拍子有三种，它們的节奏概

念是:

(一)二拍子 ● ○ | 例如: $\frac{2}{4}$ $\underline{5.5}$ | 1 5 | 3 1 | $\underline{5.6}$ | 5

第一拍 第二拍 五星 紅 旗 迎 風 飄 揚,

○ ● ○ ● ○ ●

(二)四拍子 ● ○ ● ○ | 例如: $\frac{4}{4}$ 5 0 3 0 | $\underline{1.3}$ |

第一拍 第二拍 第三拍 第四拍 團 結 緊

● ○ ● ○ ● ○

$\underline{50}$ $\underline{61}$ $\underline{500}$ |

團 結 緊

● ○ ● ○ ● ○

(三)三拍子 ● ○ ○ | 例如: $\frac{3}{4}$ $\underline{56}$ 1 1 | 3 2 1 | $\underline{6.1}$ 6 | 5 - - |

第一拍 第二拍 第三拍 熟 透 的 谷 穗 呀 焦 黃 黃,

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○

● = 強拍 ○ = 弱拍 ○ = 次強拍

二拍子节奏的基本形态是“强”、“弱”周期性交替出现。

四拍子节奏的基本形态和二拍子基本相同. 只是因为二拍子强弱交替对比非常明显, 节奏有力而明朗, 为了使这种强弱交替进行得较平和一些, 所以把第三拍改成次强拍, 即“强”、“弱”、“次强”、“弱”的周期性交替出现。

三拍子节奏的基本形态是“强”、“弱”、“弱”周期性交替出现, 一个强拍后間以两个弱拍, 使节奏更为柔和, 同时, 由于它是三拍构成一組, 又形成了一种奇数节奏特有的风趣。

其它还有许多特殊的节奏形态, 但基本上都是从这三种形态演变出来的。如:

(一)五拍子是二拍子与三拍子不同方式的結合(即前二拍子后三拍子, 或前三拍子后二拍子)。

七拍子是四拍子与三拍子不同方式的結合(即前四拍子后三拍子,或前三拍子后四拍子)。

这种拍子,我們叫做混合拍子。

(二)六拍子,是两个三拍子的复合,当成是两拍,每拍包含三个短拍;这是一种兼有二拍子与三拍子节奏特性的拍子。

九拍子,是三个三拍子的复合,当成是三拍,每拍包含三个短拍。

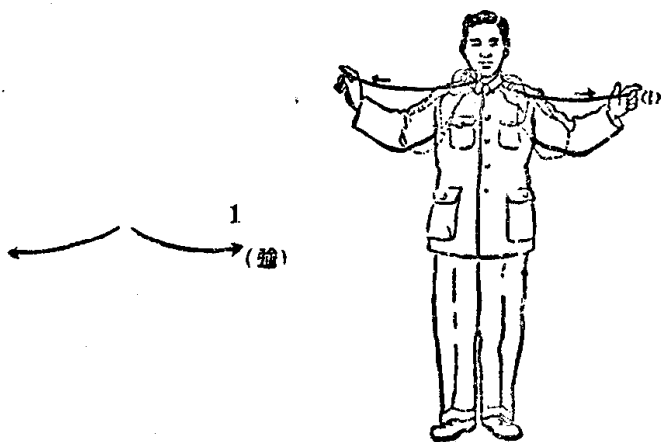
这种拍子,我們叫做复合拍子。

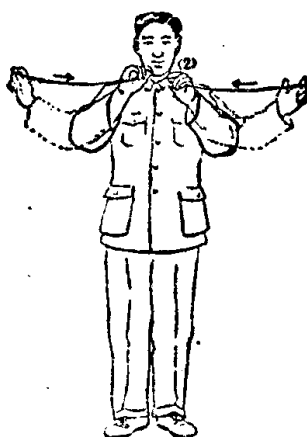
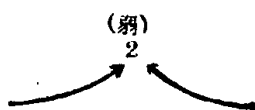
(三)强弱变形拍子,把原有节奏的强弱暂时改变了,如一些切分法的节奏,但基本上仍属于三种基本拍子的范畴,是基本拍子的变化。

三种基本拍子的击拍法

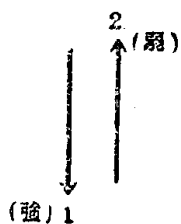
。(一)二拍子——二拍子的击拍法基本上有两种:

1. 第一拍从里到外,第二拍从外到里。如图:

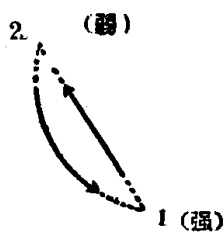

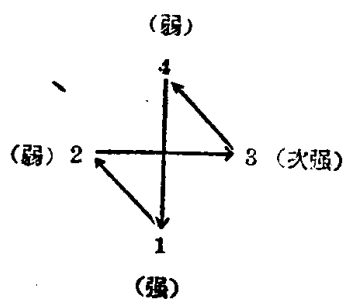
2. 第一拍从上到下, 第二拍从下到上。

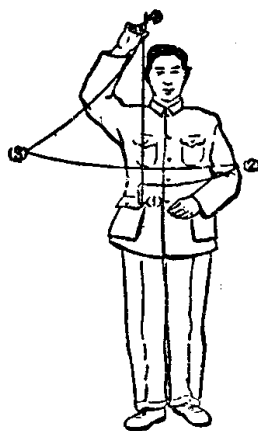
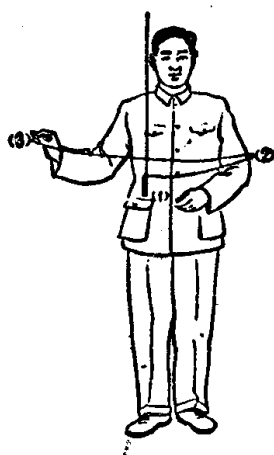

或稍斜。如图:

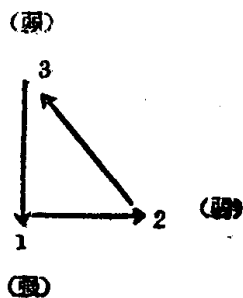

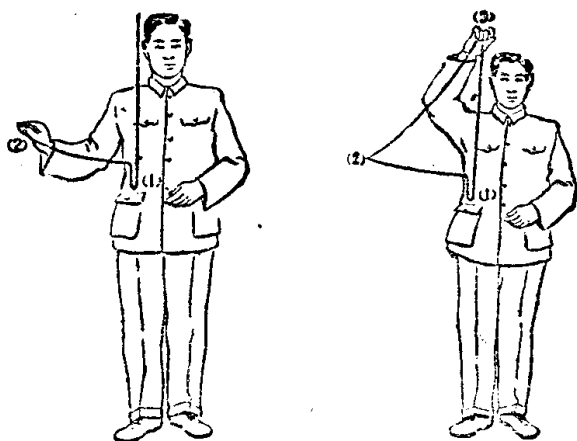
(二)四拍子——四拍子的基本击拍法如下:

(三)三拍子——三拍子的基本击拍法是三角形：

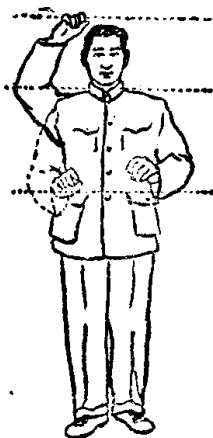

三 指揮的基本動作姿態

兩手活動的範圍

按照上面的綫條击拍，到底雙手的活动範圍有多大？

(一)从雙手的上下活动範圍來說，我們可把这範圍分成頭頂、肩部与腰部三个高度。動作以肩部的位置为出发点，往上伸舉一般不超过頭頂，往下击拍一般不低过腰部。如图：

(二)从双手的左右活动范围来说,以肩部位置为出发点,聚拢时不要双手交叉,张开时手臂微弯,不必伸直。如图:

这是指一般的指挥状态而言的,如果碰到特殊情况,如唱歌人数众多,是一次群众性的大集会,或是乐曲部分地方情绪较高涨时,可以根据需要而扩大动作的范围;反过来,如指挥

柔和的乐句, 則可縮小动作的范围。

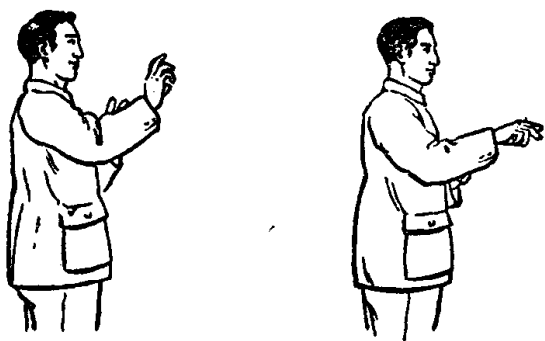
手部动作的几个部位

两手活动范围虽然很大, 但应用起来的时候, 却并不是每一拍都需要全臂来指揮的。好的指揮者必須充分运用手臂的每一个关节部位, 节省动作, 同时还可以使手部动作活动得更細膩。

手部动作可以分成四个部位来应用:

(一)手指动作。在指揮极輕微的弱音时, 全臂可以稍收放在胸前, 保持不动的姿态, 而仅以手指輕微地按着基本节拍的綫条来指揮。

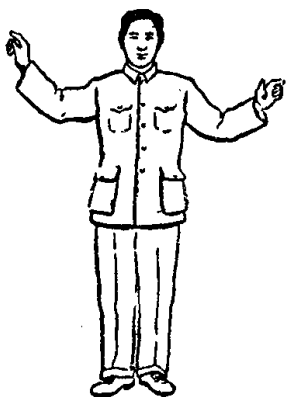
(二)手腕动作。在指揮极柔和的乐句时, 臂部仍然保持不动的姿态, 以手指及手腕的活动輕微地按着基本节拍的綫条来指揮。如图:

(三)前臂动作。在一般强弱适中的乐句指揮时, 前臂动作可以加入, 活动范围較前两者稍大, 以手肘为活动的支点, 后臂及肩胛关节只是附带地輕微活动。如图:

(四)全臂动作。在强力的乐句出现时,可以运用全臂的动作来指挥,以肩胛的关节部位为支点,全臂活动。如图:

这四个部位互相配合运用,或同时运用(即全臂或前臂动作时,手指与手腕同时活动。)可以显示出很细致的表情。

击拍动作的要点

(一)击拍时,要注意动作明朗清楚,线条朴素。千万不要

无目的地加“花线条”，这种加花线条的指挥手法，不但易使拍子方向不明，强弱不分，扰乱视线；而且，在姿态上也决不会好看，因为没有内容的姿态，无论你的线条有多少“花”，都是贫弱、空洞的。

(二)击拍时，每一拍都应该有一个着拍点。所谓着拍点，就是手到每拍的终点时要微微地停顿一下，或略微弹回一点，使每拍都有一个非常明显的终点。如图：

(三)显示强而有力的节奏时，动作要刚强有力，线条直而长，动作过程要速度加快，为了不致影响速度，到着拍点时，停顿可以持久一些，并应略微弹回一点，然后煞住。

(四)显示柔和情绪时，动作线条可以弯曲些，动作过程缓慢，肌肉放松，多用手腕及手指动作。

两手动作的配合

指挥时两手同时动作，它们的关系怎样？如何配合？

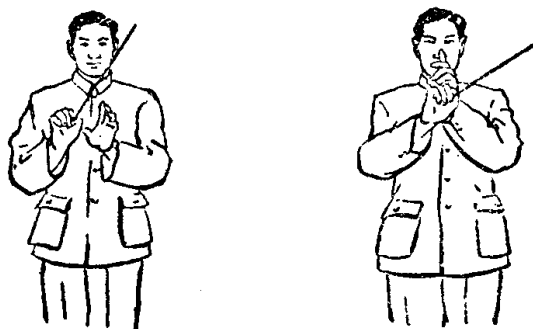
(一)从主次来说,一般都以右手为主,左手辅助。因此,击拍动作主要由右手担负,如果左手同时击拍,也须比右手的动作小一些。但有时也可以反过来,以左手为主,右手为辅。特别在对唱及多声部合唱中,主旋律变换在其它声部出现时,双手的主次位置也可以跟着改换。

(二)从两手的分工和配合来说,一般地是以右手击拍,左手担负提示的任务,有时左手可以完全不击拍,单用右手指挥。

左 手 的 运 用

左手的运用,可以列举下列的几个例子供作参考:

(一)左手放在胸部位置,手心向着歌队,表示要求唱轻一些;或放在嘴边,表示须唱得极弱。如图:

(二)左手微向前伸出,手背向着歌队,表示要求渐强或声音响亮一些。如图:

(三)左手握拳,向前伸出,微往上举,表示要求强而有力。

如图:

(四)左手与右手同方向一齐动作,表示该拍须唱得洪亮有力(这种方法只能偶然使用)。如图:

