

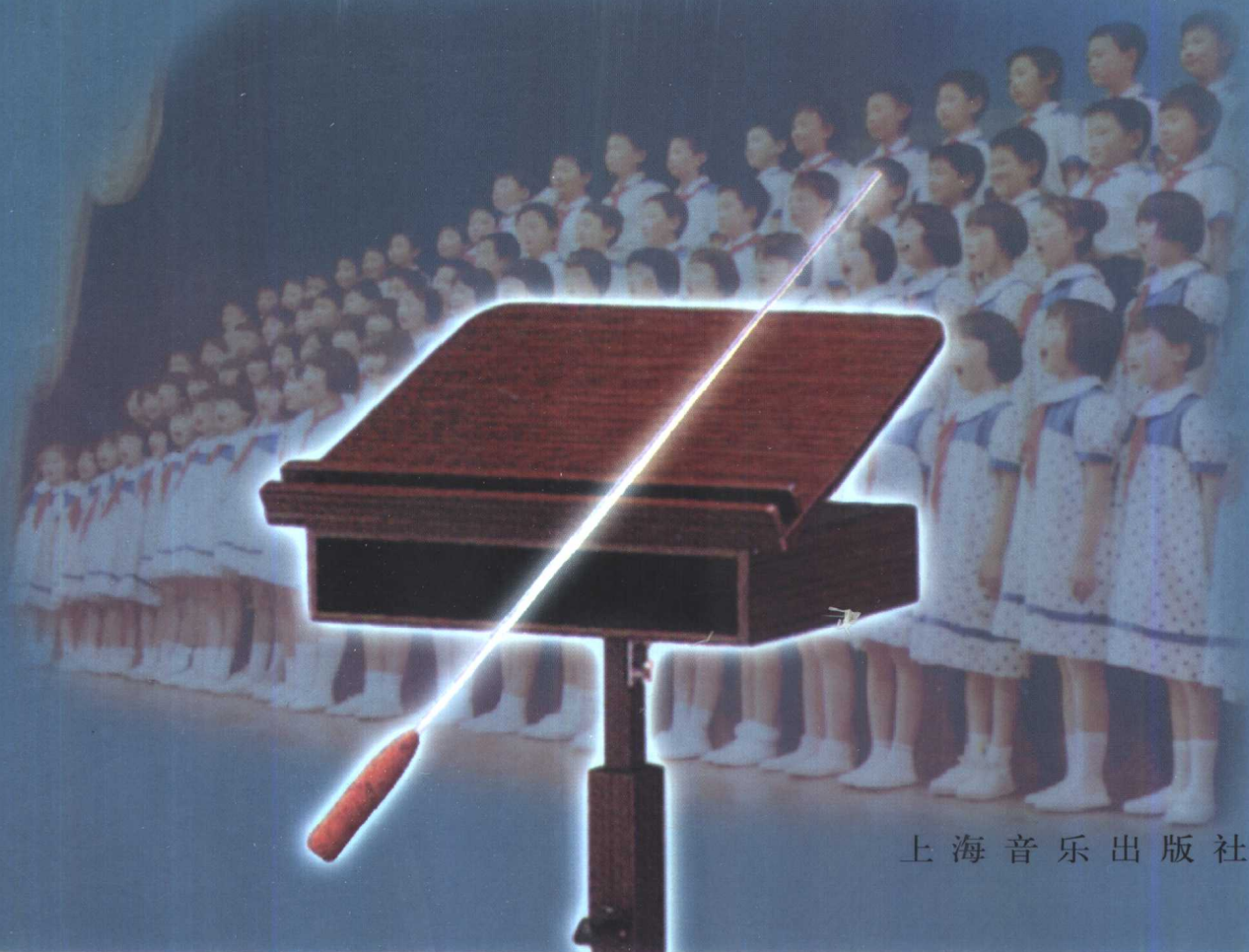
“青少年学音乐”系列丛书

青少年学

Qingshaonian
Xue Zhihui

指挥

徐武冠/编著

上海音乐出版社

“青少年学音乐”系列丛书

青少年学指挥

徐武冠 编著

上海音乐出版社

责任编辑：费维耀

封面设计：麦荣邦

插图：杜晨吉

“青少年学音乐”系列丛书

青少年学指挥

徐武冠 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址：上海绍兴路74号

电子邮件：cslcm@public1.sta.net.cn

网址：www.sbcm.com

新华书店经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 7.75 谱、文 108 面

2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷

印数：1—5,100 册

ISBN 7-80553-709-7/J·597 定价：12.00 元

序

时光过得真快。1961年,我的学生徐武冠在他的毕业音乐会上,把同学献给他的鲜花转送到我手上的情景还历历在目。四十来年了,既是我学生又是我助手的他,经历了许多艰辛……。1977年,他走进上海师范大学从事合唱指挥教学工作,默默地播种、耕耘着。1989年,他在上海音乐学院宣读学术论文《多层次音乐思维能力培养》,并指挥行知艺术师范学校学生举行合唱音乐会,展示了他教学科研和教学实践的丰硕成果。他先后参加过全国中师教材、全国高师教材、全国艺术师范教材、上海中学教师职务培训教材的编写,还在上海教育电视台录制了系列教学讲座,为师范教育作出了切实的贡献。

这本《青少年学指挥》汇集了徐武冠多年教学工作的积累,是一本学术上有新的探索的合唱指挥教程。初学者可以由此入门,师范院校和业余指挥们可以用于教学和研修。对指挥艺术的普及和提高,本书是可以发挥广泛的积极作用的。

马革顺

1998.9.17

目 录

序	马革顺
第一章 绪言	(1)
第二章 指挥姿势与基本指挥拍子	(3)
第一节 指挥的姿势	(3)
第二节 基本指挥拍子	(5)
第三节 强指挥拍子与弱指挥拍子	(6)
第四节 基本指挥拍子的运行形态	(7)
第三章 二拍子、三拍子指挥图式	(10)
第一节 二拍子指挥图式	(10)
第二节 三拍子指挥图式	(12)
第三节 歌曲(片断)指挥	(13)
第四章 起拍、休止、长音、收束的指挥法	(15)
第一节 起拍的指挥法	(15)
第二节 休止的指挥法	(18)
第三节 长时值音和延长音的指挥法	(22)
第四节 收束的指挥法	(24)
第五章 歌曲分析与歌曲指挥(一)	(26)
第一节 《谁敲着窗户沙沙沙》歌曲分析与歌曲指挥	(26)
第二节 《绿色的小风铃》歌曲分析	(29)
第三节 《绿色的小风铃》歌曲指挥	(29)
第四节 《宝雪花》歌曲分析	(31)
第五节 《宝雪花》歌曲指挥	(31)
第六章 读谱、挥拍范围、合唱队形与伴奏的指挥	(33)
第一节 读谱	(33)
第二节 挥拍活动范围	(34)
第三节 合唱排列队形	(35)
第四节 合唱伴奏的指挥	(38)
第七章 四拍子、六拍子指挥图式	(40)
第一节 四拍子指挥图式	(40)

第二节 六拍子指挥图式	(42)
第三节 歌曲(片断)指挥	(44)
第八章 速度、力度和合拍、分拍指挥法	(46)
第一节 速度指挥法	(46)
第二节 力度指挥法	(47)
第三节 合拍、分拍指挥法	(51)
第九章 歌曲分析与歌曲指挥(二)	(57)
第一节 《校园多美好》歌曲分析	(57)
第二节 《校园多美好》歌曲指挥	(59)
第三节 《采莲谣》歌曲分析与歌曲指挥	(59)
第四节 《渴望春天》歌曲分析与歌曲指挥	(61)
第十章 特殊节拍的指挥、双手分工与读混声合唱谱	(63)
第一节 五拍子、七拍子指挥图式	(63)
第二节 双手的分工	(68)
第三节 读混声合唱谱	(72)
第十一章 歌曲分析与歌曲指挥(三)	(76)
第一节 《灯碗碗开花在窗台》歌曲分析与歌曲指挥	(76)
第二节 《贝壳》歌曲分析与歌曲指挥	(79)
第三节 《让世界赞美你》歌曲分析与歌曲指挥	(81)
第十二章 合唱基本知识	(86)
第一节 合唱的种类	(86)
第二节 合唱的声部	(87)
第三节 合唱的乐谱	(88)
第十三章 发声训练与歌曲排练	(101)
第一节 合唱发声训练	(101)
第二节 选择合唱歌曲	(102)
第三节 合唱歌曲排练	(106)
第十四章 歌曲的音乐要素	(107)
第一节 关于旋律	(107)
第二节 和声与复调	(108)
第三节 《小黄鹂鸟》实例分析	(109)
第十五章 走向指挥台	(114)
附:谱例目录	(116)

第一章 绪 言

指挥是指领导乐队或合唱队进行排练和演出的人。其职责为：根据音乐作品的内容和风格，以手势、身体动作和面部表情（练习时并结合口头提示）指示节拍、速度、力度、思想感情等的各种变化，引导全体奏、唱者将作品正确地表达出来。其引导排练和演出的手势动作也称“指挥”。

本书讲述的内容之一就是“引导排练和演出的手势动作”，并且在这些指挥手势动作的讲述时，联系的大多为合唱队及合唱作品。因为合唱队在学校、企事业单位及社会文化机构（如少年宫、文化宫、文化馆等）中非常普及，合唱的形式及合唱作品也更为人们所熟悉；合唱作品与乐队作品其音乐创作的基本手段是一致的（如旋律、节奏、和声、复调、曲式、调式等等），且合唱作品的声部数量较少，乐曲结构较为简短，有利于初学指挥者研习指挥手势动作；无论指挥乐队或是指合唱，指挥的手势动作等基本技法是相通的，只要指挥者对技法规范理解并正确掌握，都可以同样运用。通过实践的锻炼和积累，指挥者对基本规范的运用就会掌握自如、得心应手，进一步还可能在指挥技法上有所发挥、有所创造，为丰富指挥的理论与实践作出新的贡献。

现代的指挥是一项独特的表演艺术工作。指挥者使用的是包含全部演唱、演奏曲谱的总谱；指挥者面对众多演唱、演奏者，或持指挥棒，或徒手挥动带领演出的进行；指挥者不发出声音（平时排练除外），不直接参与演唱或演奏，却在演出中起主导作用。这种独特的工作有它历史演变的过程。

我国历史上很早就有相当规模的声乐、器乐表演活动。据文献记载，早在 2700 多年前的周朝就设有专门的音乐机构和官员、乐师、乐工。乐官、乐师在重大典礼中率领众乐工从事礼仪的唱、奏活动。秦、汉设乐府，唐朝设太常寺，兴盛时隶属有数万人（新唐书·礼乐志）。唐朝宫廷乐舞、歌舞大曲往往参演人数众多（如立部伎奏乐者多达 180 人），乐曲结构庞大，速度、节奏变化丰富，还很可能有调的变化（燕乐二十八调体系及犯调手法）。

如此规模的音乐活动，除了排练，演出时起拍、收拍及控制节拍速度的人是不可少的。从有关音乐文化的出土文物及众多石窟壁画、墓壁画、砖画中，我们可以想象：在器乐合奏时，或某一乐器演奏者，或某一打击乐演奏者，很可能兼有指挥的作用。宋·陈旸《乐书》载：“麾，周人所建也。后世协律郎执之，以令乐工焉”。孙继南、周柱铨主编的《中国音乐通史简编》中说：琵琶名手贺怀智“善打拍板，拍板在乐队中相当于指挥的作用”。但是还没有文献证明指挥已成为一个指导演唱、演奏的专门工作。

宋、元时，戏曲已形成独立的艺术，发展到明、清时更加繁荣成熟。戏曲表演中，鼓师（司鼓、

鼓佬)以他演奏的鼓、板统领着乐队(文武场)。无论开场、过场、武打,无论唱腔的过门、伴奏或演员的歌唱、表演,在整个戏剧演出中,他掌握着演出进行的节奏,起着极为重要的作用。这俨然就是中国的歌剧指挥了。

在欧洲,17世纪前乐队演奏时,有人用较粗的木棒或羊皮纸卷敲打谱架,甚或拿一根长手杖敲击地板来打拍指挥的。18世纪,又有了由作曲家本人边弹钢琴边向乐队示意,或者由乐队的一位小提琴手向乐队发出指示的方式。尽管如此,这时期还没有专职的指挥。因此,有时不免发生敲谱架的、弹琴的和首席小提琴手各发出节奏不同的信号而产生混乱的局面。

被认为是第一位现代指挥的是德国小提琴家、作曲家施波尔(Ludwig Spohr 1784—1859)。而作曲家瓦格纳(德)、门德尔松(德)、柏辽兹(法)则被认为是开创现代指挥艺术的三位大师。

我国现代指挥,早期或由西洋音乐家担任,或由师法欧、美(包括前苏联)的中国音乐家担任。1956年,中央音乐学院、上海音乐学院成立指挥系,从此才有了我国自己培养的指挥家。

指挥要“引导全体奏、唱者将乐曲正确地表达出来”,就不仅仅是掌握“手势动作”方面的技能。指挥者必须具有分析和研究音乐作品的知识、技能与文化素养;指挥者自己有了对音乐作品的研究与理解,才能使指挥手势动作活起来,才能使指挥手势动作具有艺术的魅力。指挥者还必须熟悉唱、奏者的技巧特点和唱、奏者的心理特点;指挥者要掌握有效的训练方法,能够正确指引唱、奏者技巧的发挥,能够调动唱、奏者的心理情绪到表达音乐作品所需的积极状态。

介绍有关合唱与合唱排练方面的知识就是本书讲述的内容之二。

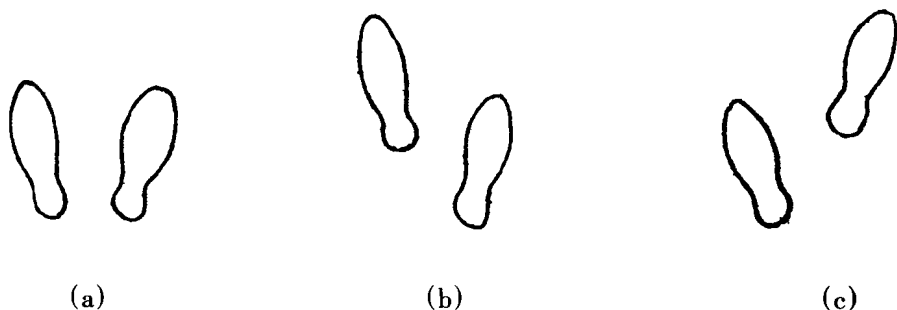
合唱,是指一群歌者分成两个以上声部演唱同一首歌曲的歌唱表演形式。两个以上声部的歌曲也称多声部歌曲,在我国各民族民歌中广泛地流传着。据樊祖荫《中国多声部民歌概论》介绍,我国有包括汉族的二十三个民族保存和流传着具有相对稳定形态的多声部民歌,多声部民歌的演唱方式有重唱也有合唱。许多文献讲到我国古代的“乐舞”、“大曲”等也有群体的歌唱,但因缺少充分的研究资料,难以对其进行论述。近代的“合唱”当为19世纪末、20世纪初,一方面随着天主教、基督教教会在我国活动而传播,一方面也经由我国留洋(东洋、西洋)学生的引入和新式学堂的建立而推行。经历了整整一个世纪,我国合唱的创作及演唱,在自己民族音乐文化的基础上,借鉴欧洲音乐文化的理论与技法,经过几代音乐家的努力,有了巨大的发展,取得了丰硕的成果。

有关乐队方面的知识,本书限于篇幅不作专门论述,希望读者参考有关著作进行研习。

第二章 指挥姿势与基本指挥拍子

第一节 指挥的姿势

站立是指挥者的基本工作姿态,尤其在指挥演出时。站立指挥时,两脚宜略为分开些(一般不超过肩宽),左、右两脚并列或略有前后均可(图一),以利于保持身体的平稳,也便于指挥时作适当的身体转动。

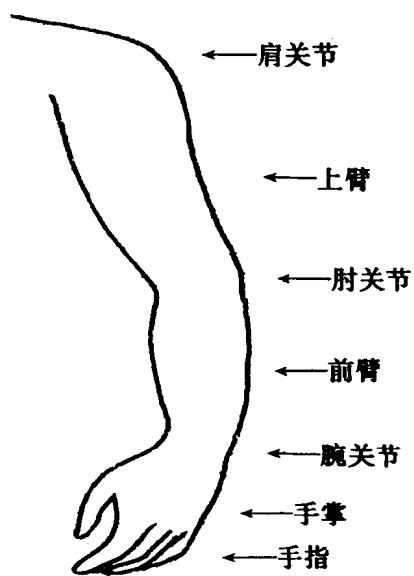

图一

身体的胸腹部近似歌唱发声的姿态,挺立而不紧张。尤其肩、胸部位,更需要保持宽松、自然。当双手挥拍时,脚、腿、腰各部位都不能作出节拍性的动作。

头部的神态,传递着歌曲演唱的心理(情感)、生理(歌唱发声)态势,嘴可以无声地示意歌词的咬字、吐字形态,但不要用张嘴来提示歌唱吸气。眼睛收集现场的信息,也传递指挥者的意图、信号,是指挥者与演唱、演奏者进行交流的重要通道。耳朵是最重要的信息收集器官,它监听着全部音乐音响。头部其他器官可以少工作甚或不工作(如指挥家卡拉扬指挥时常闭上眼睛),但耳朵是绝不能有丝毫松懈的。

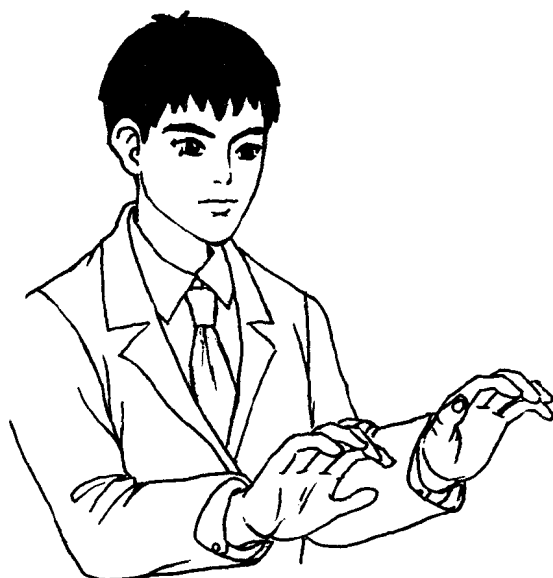
左、右手臂是指挥者指导排练及演出时发出信息、指令的最重要的工作器官。手臂各部分为:肩关节——上臂——肘关节——前臂——腕关节——手掌(手心、手背)

图二

——手指(图二)。

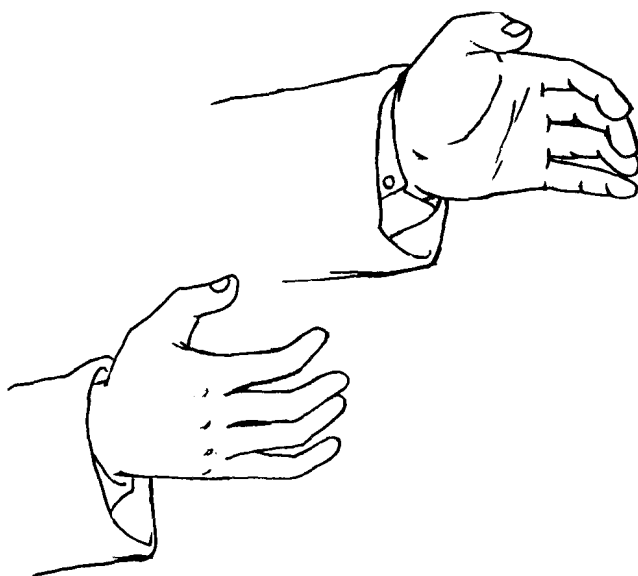
现在,请抬起手臂做一个静态的基本姿势(图三 a)。这是开始挥拍指挥动作之前进入指挥准备状态的姿势,是即将起动前的静止状态。

图三 a

头部面向前方,神态积极。身体站立挺拔、自然。

手掌、手指成圆拱形,手心或向下方(图三 a)或向里侧(图三 b)。

图三 b

手腕适度前伸,其空间位置略高于肘关节而相近肩的高度,左、右手腕的距离不超过肩宽。上臂与前臂成弓形,肘关节不要向上抬起,让上臂保持松弛。

练 习

面对能照全身的镜子做静态的基本姿势。通过自我调节,找到大方、自然的最佳姿态。

第二节 基本指挥拍子

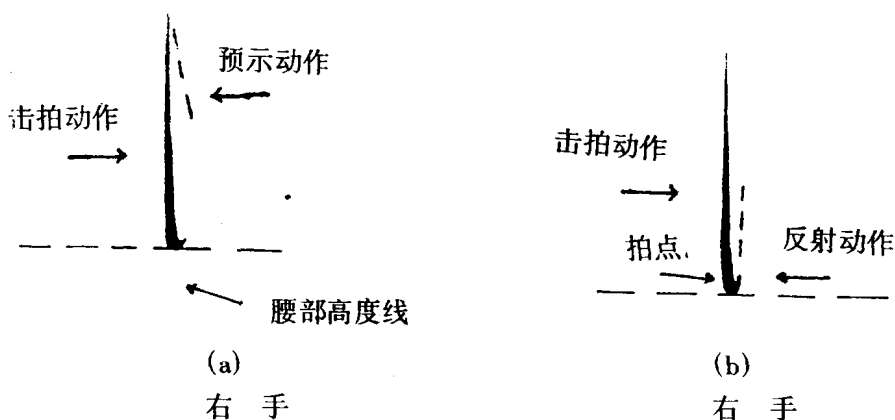
请拿起一根鼓棒,轻松地敲击鼓面……

请取一个排球,轻松地拍击它……

仔细体会做上述运动时手臂的工作状态:每敲、拍一下,手臂(这时主要是前臂)有一个发力的下击动作和松弛的向上返回动作。连续的敲、拍,手臂运动灵活地“发力——松弛”作周期循环。

现在请你不用实物,在敲鼓或拍球的设想中,做出敲或拍的动作来。你能保持用实物时手臂运动的感觉吗?如果基本上能保持有实物时的手臂运动感觉,那就掌握了一个合格的基本指挥拍子的挥拍动作了。

请抬起手臂做出指挥准备状态的姿势……,双手往下挥拍之前,先有一个向上提起的动作,这个动作具有拍子挥动前的先导、推进作用(预示动作),双手提过肩部高度,随即带有敲、拍感觉往下挥动(击拍动作)图四(a),此时,手腕产生好似敲到鼓面或拍到球体一样的接触(拍点)而向上弹起返回(反射动作)图四(b),接触的拍点设定在腰部高度,反射动作手臂松弛,手腕向上返回的幅度随其自然即可。

图四

在挥拍过程中,通过腕关节灵活地调节,尽量让手掌保持基本的态势。

练 习

(一)用下列方法练习基本指挥拍子的挥拍动作。每作一个挥拍动作后,手臂放松下垂,同时回顾、体会手臂运行感觉,力求挥拍动作运行的灵活、准确。

1. 双手一齐练习。
2. 左、右手分别单独练习。
3. 左手作一个挥拍动作,放松下垂,然后右手作一个挥拍动作,放松下垂……如此循环练习。

(二)用下列方法练习基本指挥拍子的连续挥拍动作(4—8次)。

1. 双手一齐练习。
2. 左、右手分别单独练习。
3. 按舒缓的频率,左手做一个挥拍动作接右手做一个挥拍动作……如此连续循环练习。

第三节 强指挥拍子与弱指挥拍子

如若要重重地敲击鼓面,手臂将如何运动?

排球运动员用力扣球时,手臂如何挥动?

比较于上一节轻松地敲与拍,你能否体会到:用力地敲与拍,手臂挥动的幅度有所增大,力量从上臂发送出来,通过前臂传递到手腕而到达拍点上,拍点的弹性使反射动作的幅度也有所增加。尽管如此,反射动作的松弛感必须仍旧清晰地体现在手臂上。

拿起鼓棒很轻地点击一下鼓面,手臂将如何运动?

轻巧地去拍击一个气球,手臂又如何挥动?

比较于上一节的敲与拍,你能否体会到:轻轻地点拍,挥动的幅度很小,上臂几乎不太有动作了,手腕成为手臂运行的中心,前臂跟随着手腕的预示动作、击拍动作而运动,挥拍的接触点从手掌移到手指,反射的余力到达腕关节就消失了。

现在,我们学习了三种不同挥拍动作的指挥拍子。

第一种是基本指挥拍子,用力适中,击拍幅度从脸部高度到腰部高度,挥拍时,手臂的发力以前臂为主。

再一种是强指挥拍子,用力地敲击。挥拍前双手向上提起的预示动作稍大,击拍幅度从头顶高度到腰部高度。挥拍时,手臂的发力上臂起重要作用。

第三种是弱指挥拍子,轻轻地点拍。击拍幅度小(预示动作相应也就小了),挥拍时,手腕起主要作用。

练 习

(一)按本章第二节练习要求,分别练习强指挥拍子和弱指挥拍子挥拍动作。

(二)连续挥拍练习(强—强指挥拍子,中—基本指挥拍子,弱—弱指挥拍子)。

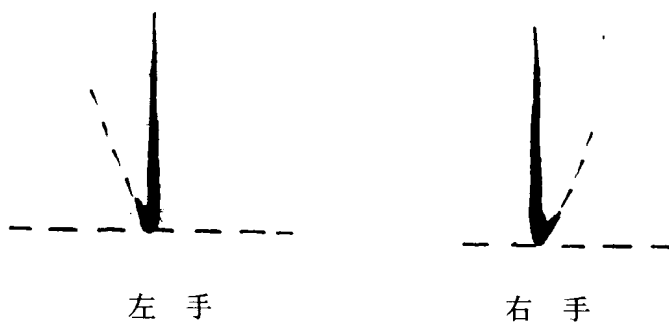
1. ||:强、强、中、中、弱、弱:||

2. ||:弱、弱、中、中、强、强:||

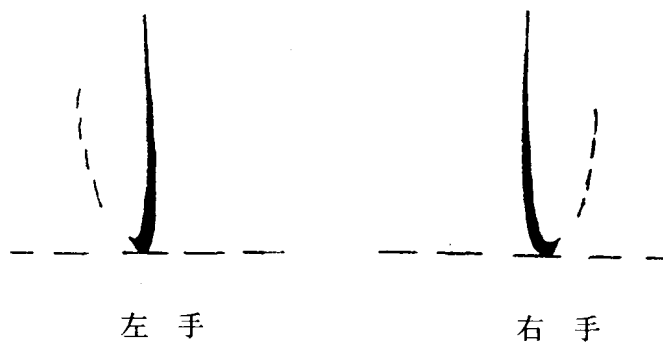
3. ||:中、强、弱、中、弱、强:||

第四节 基本指挥拍子的运行形态

从静态的准备姿势开始,做一个基本指挥拍子挥拍动作。现在请注意:当反射动作向上弹起时,让它稍斜向外侧(图五 a),挥拍运行轨迹呈直线状,挥拍动作比较刚毅。也可以让挥拍运行的轨迹呈弧线状(图五 b),这样挥拍动作就比较柔顺。

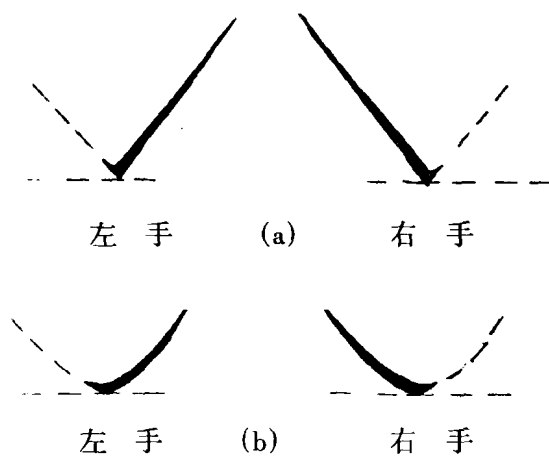

图五 a

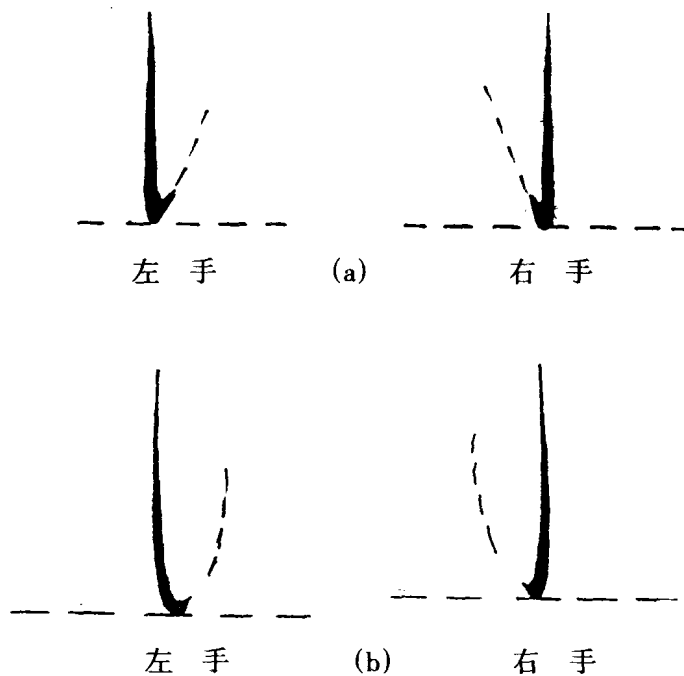
图五 b

基本指挥拍子的第二种运行形态：从静态的准备姿势开始，击拍动作成 45 度倾斜向外向下挥出，打出拍点后，反射动作顺势弹起(图六)。

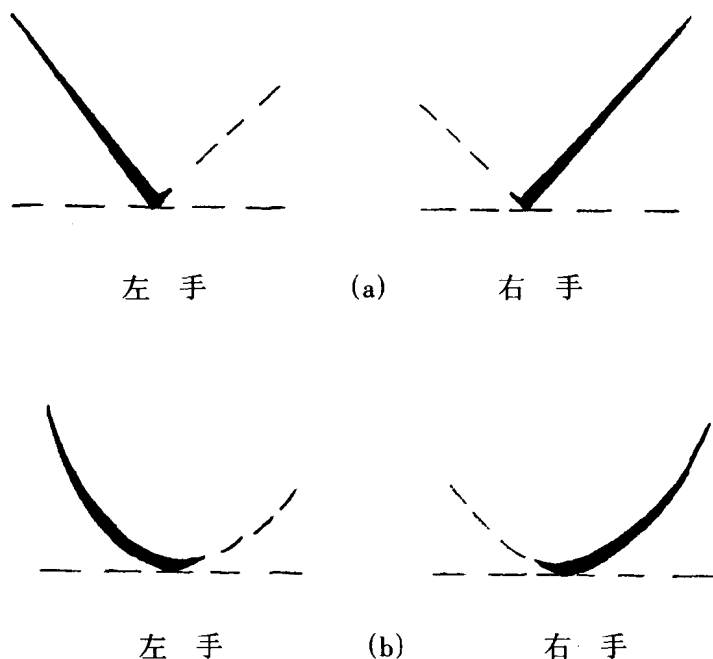
图六

基本指挥拍子的第三种运行形态：从静态的准备姿势开始，做一个基本指挥拍子挥拍动作。这一次，让反射动作斜向里侧弹起。请注意，反射动作斜向里侧弹起时，左、右两手腕不能交错(图七)。

图七

基本指挥拍子的第四种运行形态：作静态的准备姿势后，调节两手腕距离使之略大于肩宽，然后，击拍动作倾斜向里、向下挥出，打出拍点后，反射动作由里侧顺势弹起时，左、右两手腕一定不能交错(图八)。

图八

在做本章各项指挥动作练习时，假设在静态准备姿势的手腕位置，有一个垂直于地面并与身体平行的平面，挥拍动作（包括预示动作、击拍动作、反射动作）都应运行在这个平面中。假设平面相当腰部高度，再设定一条与地面平行的横线，挥拍拍点都应落于这一条横线上。

择定一种手部姿势(图三 a 或 b)后，挥拍运行过程中务必保持稳定。

练 习

(一)练习基本指挥拍子的各种运行形态。

1. 双手一齐练习。

2. 左、右手分别单独练习。

(二)选用强、中、弱指挥拍子练习本节各种运行形态。

1. 双手一齐练习。

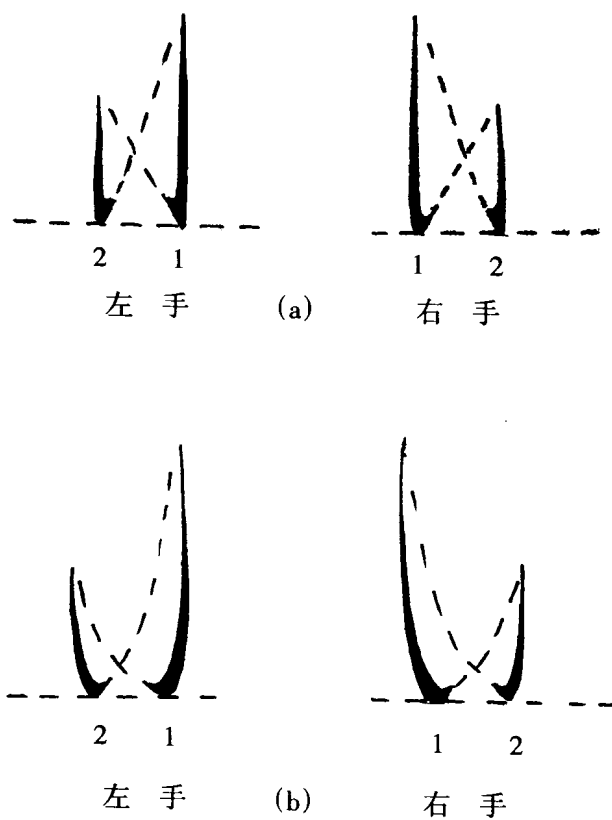
2. 左、右手分别单独练习。

第三章 二拍子、三拍子指挥图式

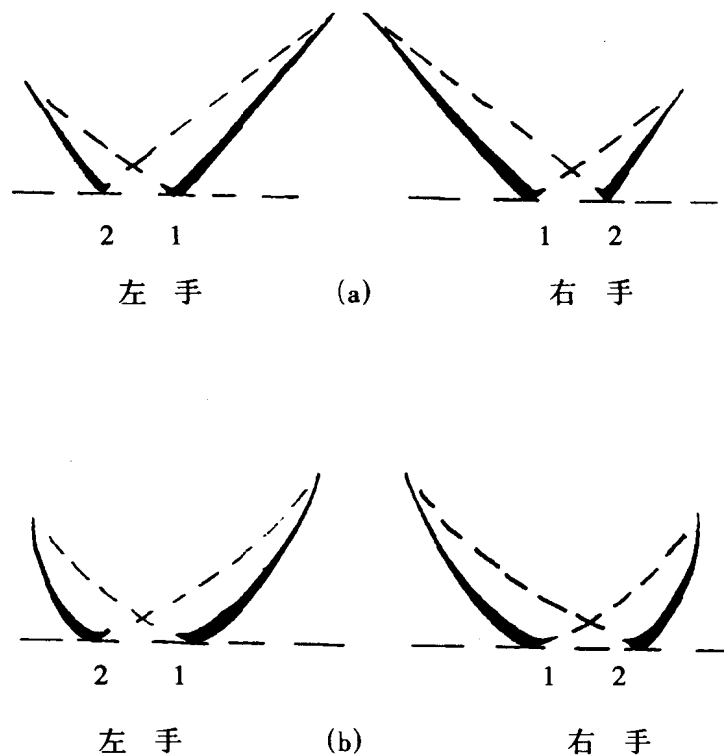
第一节 二拍子指挥图式

二拍子节拍为：第一拍强拍，第二拍弱拍。

二拍子指挥图式：(见图九、图十)

图九

图十

二拍子指挥动作应掌握以下要点：

(1) 从静态的准备姿势开始，在第一个指挥拍子挥动之前，两手自然有一个向上的运行动作。它是一个从静态的准备姿势推进到第一个指挥拍子击拍发力的过程，具有为第一个指挥拍子的出现起预示的作用。

(2) 第一拍强拍，击拍动作的力度和幅度都要适当大些。

(3) 顺着第一拍反射动作回落之势，自然进入第二拍击拍动作。第二拍弱拍，击拍动作的力度和幅度都应小于第一拍。

(4) 为了下一个二拍图式强拍的出现，第二拍反射动作必须自然过渡为推动强拍出现的预示动作，从而开始又一个二拍子指挥图式的运行。

在整个指挥图式运行过程中，指挥动作应始终顺畅地连续和衔接。

练 习

(一) 练习二拍子指挥图式：

1. 双手一齐练习。
2. 左、右手分别单独练习。