

音乐名师大课堂

陈国权

教合唱指挥

陈国权 著

DVD
附教学双DVD

湖南文艺出版社

陈国权

教

合唱指挥

陈国权 著
湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈国权教合唱指挥 / 陈国权编著. —— 长沙: 湖南文艺

出版社, 2006. 5

ISBN 7-5404-3723-5

I. 陈… II. 陈… III. 合唱 - 指挥法

IV. J615. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第027072号

本书作品著作权使用费由中国音乐著作权协会代理 邮编/100005

地址/北京市东单三条33号京纺大厦5层 电话/(010)65232656-532

陈国权教合唱指挥

陈国权 著

责任编辑: 刘建辉

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编: 410014)

网址: www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 湖南竭诚印务有限公司印刷

*

2006年6月第1版第1次印刷

开本: 880 × 1230 1/16 印张: 15.625

字数: 470,000 印数: 1-3,000

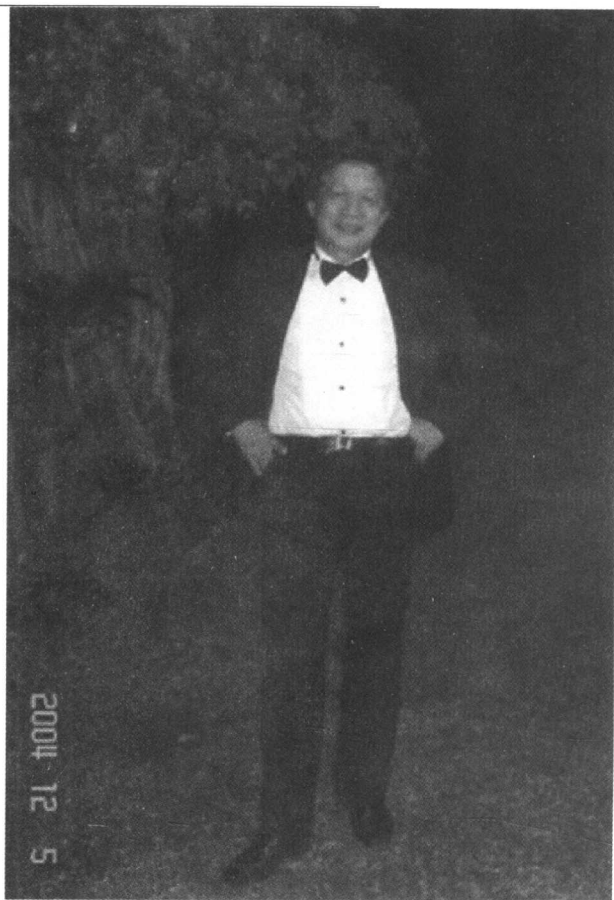
ISBN7-5404-3723-5

J·1109 定价: 48.00元(含2DVD)

本社邮购电话: 0731-5983015

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换。

作者简介

陈国权 武汉音乐学院教授。中国合唱协会理事。湖北合唱协会副会长。1961年毕业于武汉音乐学院作曲系。他的专业领域比较宽阔，是音乐理论家、作曲家、又是指挥家。他的专业论文《论印象结构——德彪西曲式思维及其结构形态》、《“板式——变速结构”与我国当代音乐创作》，专著《歌曲写作教程》、《通俗音乐欣赏》、《合唱指挥教程》等在同行中有着广泛影响。其作品除了器乐体裁如小提琴曲《送行》、《狂想曲》，小提琴与管弦乐《青春之诗》，箏曲《清江放排》等外，将民歌、歌曲改变为合唱，是他创作的一个特色，如在全国有广泛影响的《东方之珠》、《龙船调》、《南屏晚钟》就出自他的手。他的指挥师从曾理中教授（50年代苏联合唱指挥专家杜马舍夫班学员），清晰、准确，富有激情和音乐感是他的最大特色。他是武汉音乐学院合唱团及武汉星海合唱团、武汉“武汉之声”合唱团、武汉教师合唱团的首席指挥，并任湖南省音乐家协会合唱团、海南国家公务员合唱团、海口爱乐女子合唱团、广东珠海市教师合唱团、珠海拱北爱乐合唱团、深圳市老干部合唱团、武汉广播电视少儿合唱团等团体客座指挥，曾率团赴加拿大、韩国、奥地利、新加坡、香港以及台湾等地演出。

1985年起担任硕士生导师，1992年他被湖北省政府授予“有突出贡献的中青年专家”称号，1992年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

合唱指挥教程

陈国权
九·三

注：合唱指挥教程即本书：“陈国权教合唱指挥”。

前 言

指挥——合唱或乐队的指导者，负有对合唱团进行训练、选定曲目、指挥排练和进行演出的责任。指挥是一个合唱团队的灵魂。

合唱指挥除了应当具备有一定的艺术素养，良好的敬业精神，较好的组织能力，严格而又亲和的合作风格等等以外，一个好的指挥还应当具有：

1. 有音乐的灵气，善于捕捉音乐各要素和领悟音乐的内涵。
2. 有形体感，善于调整和运用自己的形体动作，做到动作的准确性和具有可视性。
3. 有控制感，善于调动合唱团对音乐的表现欲，能够驾驭音乐的张弛，能够整合歌唱的音色。
4. 有经过指挥基础动作的训练过程，（在各种动作的练习中，尤其是对拍点和预备拍动作的掌握）。
5. 有必备的音乐知识，如：声乐、视唱练耳及乐理、和声、复调，多声部织体构成、钢琴演奏等等。

许多读者在学习指挥之前，是凭自我感觉来进行这门工作的，但由于前面提到的条件尚未掌握，因此总停留在“打拍子”的水平，无法将自己对音乐的感觉和要求通过手势传导给合唱团员。

“打拍子”和“指挥”是两个不同的层次，前者属于业余层次，后者则多少接近专业层次。前者大多是在胸前作“蝴蝶飞”的“被动式”动作，后者则是“控制性”动作，它需要在一定程度上懂得并掌握若干指挥的基础知识。

本书共十六章，前五章是上篇。第十六章是下篇。上篇是合唱指挥的基础知识。在上篇里，著者以为具有特色的章节是：

第二章“拍点的形成”

第三章“图式”

第四章“旋律线”

第五章“预备拍 起拍”

第七章“控制性虚拍”“顿挫拍”

第十三章“非规范图式”和动作

下篇是指挥的实践部分。这里所选曲目大都是既有艺术价值又有指挥教学意义的合唱作品。许多指挥教材出版物往往只是在曲目后面附上指挥的注意要点。而本书则是先在曲目前面提出要点，并随着音乐的铺展，在需要提醒指挥注意之处，即在曲目乐谱上方标明。有点类似“笔记”形式。

本书是一本教程，教程的着重点除了它的系统性，循序性外，还必须注重它的实用性。指挥是动态的表演艺术，用静态的文字、图片教学很难让学生看懂、掌握。初学指挥者常常是通过模仿教师的动作来得到领悟的。本书的一个突出优势是附有两张配套的 DVD 光碟。一张是《合唱指挥教程》本文的讲解，本文讲解的这张 DVD 的制作，是由作者用遥控自拍而成，边讲解边用动作说明谱例，相信它比仅用文字解说能更好的帮助学生揣摩指挥的各个要领。

另一张是本书合唱作品指挥实践相配套的指挥示例的 DVD 光碟。它是从作者多年来的指挥演出录像中编辑而成。虽然摄像质量不尽人意，但由于拍摄的目的是作为教材使用，因而将摄像头只面对指挥，大量的指挥图像可以让读者直接的观摩，从而具有一定的参考价值。

应当提醒读者的是，观看 DVD 光碟最好使用电脑，电脑呈现的声音与画面结合得较好、如果用碟机观看，可能会产生声音和动作不同步的现象。

目 录

第一章 指挥的基本姿势·····	001
一、体位·····	001
二、臂位·····	001
三、手位·····	002
四、运动中的手位、臂位·····	005
五、手位的表情示意和音色感·····	005
第二章 拍点和线·····	008
一、拍的起点和拍的范围·····	008
二、拍点的作用·····	008
三、拍点的形成·····	008
四、拍点和线·····	009
第三章 图式·····	010
一、曲线 直线 点·····	010
二、图式练习·····	010
三、各类拍子的图式·····	011
第四章 旋律线·····	019
一、中、慢板歌曲的旋律线·····	019
二、快板歌曲的旋律线·····	020
第五章 预备拍 起拍·····	022
一、预备拍概说·····	022
二、起拍·····	023
1. 拍点发音的起拍·····	024
2. 后半拍发音的起拍·····	026
三、预备拍相关的内容·····	029
第六章 收拍·····	031
一、强收·····	031
1. 非长音收拍·····	031
2. 长音收拍·····	032

3. 呼吸后的长音收拍	033
4. 结束长音同时伴随有合唱声部、伴奏声部的收拍	033
二、弱收	037
三、声部退出的收拍	038
四、前段的收与后段的起	039
第七章 实拍 控制性虚拍 虚拍 直线拍 顿挫拍	040
一、实拍 控制性虚拍 虚拍	040
二、实拍和虚拍的交替运用	041
三、直线拍（无反弹拍）	043
四、顿挫拍	044
第八章 原拍 分拍 合拍	047
一、分拍和分拍的构成	047
二、分拍的运用	048
三、合拍	050
四、合拍与原拍结合运用	052
第九章 后半拍 附点 切分音	055
一、后半拍进入	055
二、附点节奏	056
三、切分节奏	057
第十章 分句 呼吸 任意延长 休止	058
一、分句打法	058
二、不分句打法	059
三、任意延长	059
四、休止	060
第十一章 左右手的分工和配合	063
一、两手分工和配合	063
二、左、右手分开使用	063
三、长音	065
四、声部进入提示	066
第十二章 力度 速度	069
一、力度	069
二、力度的预备拍和当前拍	073
三、速度	074

第十三章 非规范图式和动作.....	077
一、规范图式的突破.....	077
二、“打词不打曲”.....	078
第十四章 总谱读法 指挥与伴奏.....	080
一、轮唱的总谱读法.....	080
二、合唱的总谱读法.....	081
三、指挥与伴奏.....	083
第十五章 指挥的层次设计.....	084
第十六章 指挥教学实践（曲谱与指挥提示）.....	085
01. 《送别》.....	085
02. 《在太行山上》.....	089
03. 《长江之歌》.....	092
04. 《太阳，熟透的苹果》.....	099
05. 《鱒鱼》.....	102
06. 《雪球花》.....	108
07. 《黄水谣》.....	112
08. 《保卫黄河》.....	118
09. 《掀起你的盖头来》.....	132
10. 《太阳出来啦》.....	148
11. 《南屏晚钟》.....	153
12. 《波希米亚人之舞》.....	167
13. 《游子情思》.....	176
14. 《山在虚无缥缈间》.....	182
15. 《希伯莱奴隶合唱》.....	186
16. 《茨冈》.....	197
17. 《村民合唱》.....	208
18. 《伏尔加船夫曲》.....	219
19. 《怒吼吧！黄河》.....	228
后记.....	241

第一章 指挥的基本姿势

合唱指挥通常使用手、臂、眼睛、身体和脸部表情来进行指挥。由于合唱指挥常需使用手指、手腕的细微动作，通常不使用指挥棒（指挥乐队伴奏的合唱例外）。

一、体位

要有正确的身形与站位。既松弛，不紧张，又有让合唱队员充满凝聚力的稳定感。做到：

- (1) 肚子不挺、不弓，身子不斜，头部不要太过前倾；
- (2) 双脚与肩平宽，或一只脚稍靠前；
- (3) 肩与大臂应当放松，不要夹，僵硬，否则会影响手的运动，贻害无穷；
- (4) 在指挥的运动过程中，身形与站位可有变化和移动。

(图 1-1)

二、臂位

臂伸出长度需适中。肘部位置宜略高（肘部若不提起，常有“卸”的感觉。如：图 1-2）。

(图 1-2)

手运动的范围，上可至头顶上方，下可至腰以下，左、右可达 180 度（或更多）的区域。手的活动范围的大小同歌曲性格的要求，同合唱团的人数多少，合唱团的性质（如成人合唱或童声合唱）也有关。

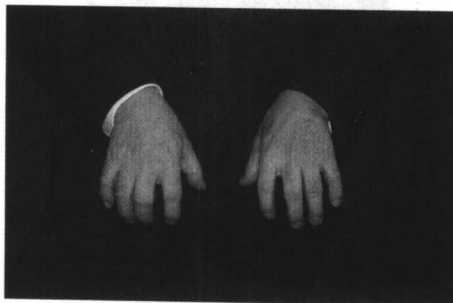
三、手位

指挥主要使用手，手型应有控制感。手指稍弯，手掌如握物状。掌心通常向下，也可向内，有时也可向上。

（图 1-3）

指挥的手型应如同弹奏钢琴般——即：手型应朝向前方；指根关节通常比腕关节高。感觉到用中指的指根向对着合唱队。

（图 1-4）

应当避免手型朝向内侧。

（图 1-5）

手位的通常毛病是：

(1) 手型太松软

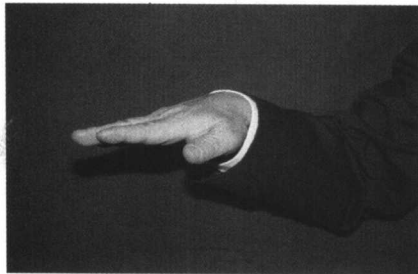
(图 1-6)

(2) 手型太僵硬

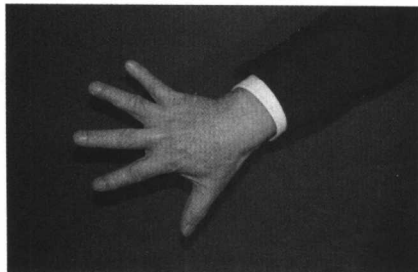
(图 1-7)

(3) 五指过于平直

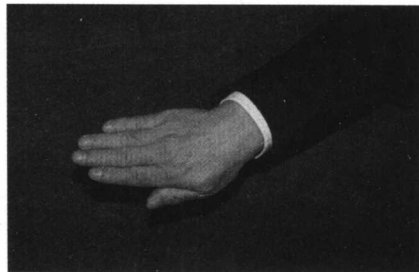
(图 1-8)

(4) 五指分叉

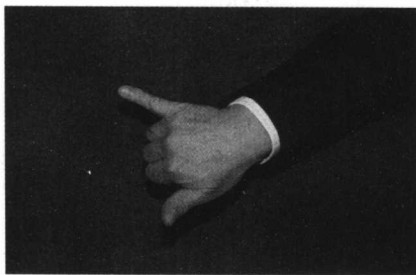
(图 1-9)

(5) 五指过于捏拢

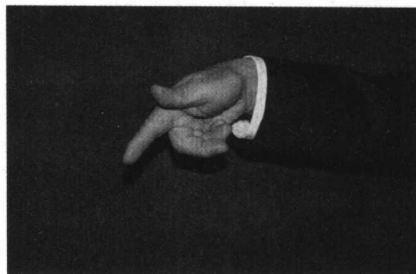
(图 1-10)

(6) 某一两个手指习惯性翘起

(图 1-11)

(7) 某几个手指习惯性向掌心弯曲

(图 1-12)

(8) 腕关节过高等

(图 1-13)

四、运动中的手位、臂位

运动中的手和手指，既要有一定的节奏轮廓，又要有适当的漂浮感，不要太僵硬，也不要太松软。通常情况如下：

- (1) 小幅度的连音和半连音的音乐，用小臂带动手腕，运动的幅度适中。
- (2) 宽广、激情的音乐，大臂带动较多，运动的幅度较大。
- (3) 音乐短促、灵巧时，主要用小臂的小范围弹性动作来带动，运动的幅度较小。
- (4) 音乐柔和、细腻时，还可能带动手掌、手腕甚至手指参与到指挥中来。

常见的毛病是：

- (1) 腕部太松软，因而缺少控制感。
- (2) 过分用手腕作支撑点来使用手掌，形成不好的“拍打感”。
- (3) 肘部太松软，摆动太多而无法形成控制感。
- (4) 过分用肘部作支撑来使用小臂，动作生硬。
- (5) 过多用肩部作为支撑点，既牵制了臂和手的活动，也过多的带动了身体的动作。

初学者应当强调手腕、肘部、小臂、大臂和身体动作的连贯性、协调性。

五、手位的表情示意和音色感

有力：实握或半握拳。

(图 1-14)

抒情：手指稍松软、手型微张。

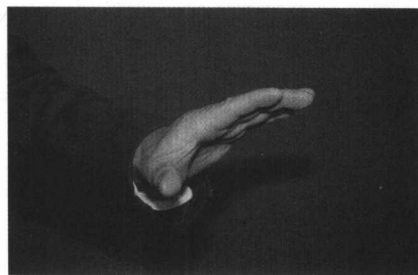
(图 1-15)

细致：常将拇指与中指或与食指靠拢。

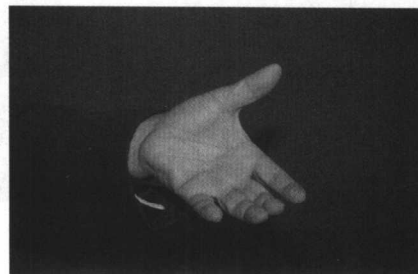
(图 1-16)

弱、渐弱：掌心向下，有抑制感。

(图 1-17)

强、渐强：掌心向上，有扬起感。

(图 1-18)

提醒、注意：常用食指，有提醒的示意等。

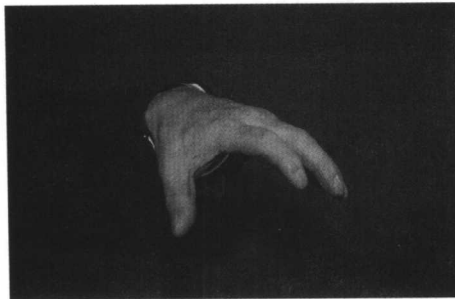
(图 1-19)

男、女高音音色常需明亮的高位置发音，指挥手位和手腕位置偏高。

(图 1-20)

男、女低音音色常需厚实的胸腔位置发音，指挥手位和手腕位置则偏低。

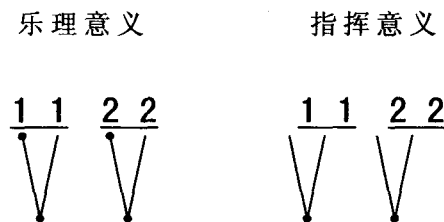
(图 1-21)

第二章 拍点和线

指挥的图式由“点”和“线”构成。一般来说，音乐的控制常需要通过“点”——“拍点”（亦称实拍）和有控制感的“线”（控制性虚拍）来达到。

一、拍的起点和拍的范围

下面图例中，前者是乐理的拍子划分（一拍分为两个八分音符），后者是指挥的拍子划分（一拍一个发音点，每一拍从底部的点算起，拍点后弹起动作即包含两个八分音符的时值）。

(图 2-1)

二、拍点的作用

拍点在音乐进行中起着“支撑”的作用。

- (1) 统一在拍点上发音。
- (2) 明确音乐进行中的拍与拍之间的节奏。尤其对控制渐慢、渐快更具有重要的作用。
- (3) 为在拍点和在后半拍的发音起预备拍的作用。
- (4) 为音乐进行中的呼吸、分句、附点、后半拍等等给予提示。
- (5) 为停顿、收束起预备拍和统一收束点的作用。

三、拍点的形成

拍点是在手掌下落到下方时，在假设点上打出的一个反弹动作。

练习和掌握拍点的方法有两种途径：一种是传统的教学法：手势从上到下，在下方形成拍点；另一种教学法是先将手放在下方，然后用“推——反弹”从下到上来形成拍点。这个动作有点像演奏钢琴的“向上弹跳音”。这种“从下到上”的练习方法对于指挥初学者，比较容易掌握。而且如前所说，音乐发音的每一拍是从拍点的底部算起，因而这种“从下到上”的掌握拍点的练习也是合理的。

在练习拍点过程中需要注意的是：

- (1) 点的位置大约在腰部。不要将位置处得太高。
- (2) 在拍点位置上的弹起和下落的线条，应成为锐角而不是钝角。