

指挥基础教程

ZHICHUI JICHU JIAOCHENG

胡立谭 编著

中央音乐学院出版社

指挥基础教程

ZHICHUI JICHU JIAOCHENG

胡立谭 编著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

指挥基础教程/胡立谭编著. 北京: 中央音乐学院出版社, 2005.4

ISBN 7-81096-098-9

I. 指... II. 胡... III. 指挥—高等学校—教材 IV. J615

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 045091 号

指挥基础教程

胡立谭编著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 毫米 16 开 印张: 20

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,200 册

书 号: ISBN 7-81096-098-9

定 价: 32.00 元

中央音乐学院出版社

北京市鲍家街 43 号

邮编: 100031

发行部: 010-66418248

传真: 010-66415711

前 言

国家教育部 2002 年颁发的《全国学校艺术教育发展规划》和近期颁布的《学校艺术教育工作规程》，均把各级学校课外艺术活动作为艺术教育的重要组成部分，这不啻给音乐师范教育专业的人才培养规格提出新的要求。“指挥能力”是课外艺术活动综合能力的最重要的组成部分，因此，作者主张将现行高校音乐专业课程体系中的“合唱指挥”课程拓展为“指挥基础”——内容不局限于合唱指挥，而重点教授指挥艺术的一般规律，使学生掌握指挥艺术的基本理论与基本技巧，为他们以后组织合唱队、各种乐队以及在指挥领域继续深造打下良好基础。

我国高等师范院校音乐专业的指挥课程，现行使用的教材版本较多，且全部是合唱指挥教程。就内容看，其中涉及合唱理论篇幅多，指挥内容篇幅少。《指挥基础教程》的编写，目的是对我国音乐教育专业的指挥课程进行一次全面的改进，并为各音乐院校器乐专业开设本课程提供相应教材。作为一名合格的乐队成员，应该了解指挥这门艺术。因此，本教材不仅适用于音乐教育专业，也适用于专业音乐院校器乐专业学生，并可作为普通高校公共选修课程教材使用。

在教学中，应采用理论与实践相结合的方法，当学生掌握了指挥基本图式与基本技巧后，即可穿插指挥实践内容。为适应各种需要，本书收集的合唱曲目采用了简谱、五线谱两种记谱法，为课堂指挥实践所用。在课堂实践教学中，要使学生熟悉排练的方法和程序，侧重提高学生的音乐感受力及艺术修养，注重培养学生理解、分析及表达作品的能力，用启发式教学鼓励学生的创造性。

本书在编写及出版过程中得到了沈阳师范大学、中央音乐学院出版社等有关单位及个人的大力支持和帮助，在此一并致谢。由于时间仓促，本书在撰写中难免有疏漏与缺憾，敬请读者及同行提出宝贵意见，以便修正完善。

作 者
2004 年 9 月

目 录

前 言	(1)
第一章 关于指挥的常识	(1)
一、指挥法的概念	(1)
二、指挥的任务	(1)
三、做一名指挥的基本条件	(2)
第二章 指挥图式及基本姿势	(3)
一、指挥图式	(3)
二、基本姿势	(5)
三、击拍动作的基本要领	(6)
四、击拍动作的练习方法	(6)
第三章 指挥图式剖析	(9)
一、指挥动作轨迹的构成及其作用	(9)
二、关于加速与减速	(9)
第四章 指挥的基本技巧	(13)
一、预备动作	(13)
二、预备拍	(13)
三、收拍	(16)
四、并拍	(17)
五、分拍	(20)
六、强、弱与渐强、渐弱的指挥方法	(21)
七、渐慢与渐快的指挥方法	(21)
八、指挥棒的表现力	(23)
第五章 击拍的特殊技巧	(25)
一、预示	(25)
二、主动拍与被动拍	(26)
三、死拍子	(26)

指挥基础教程

四、划拍子	(27)
五、先入法	(27)
六、附点节奏的指挥技巧	(29)
七、三连音的指挥方法	(29)
八、两段敲击法	(30)
九、双手的配合	(31)
十、指挥动作的设计	(31)
 第六章 多声部音乐的指挥法	(33)
一、人体其他部位的功用	(33)
二、指挥拍点高度	(34)
三、示意各声部先后进入的指挥方法	(34)
四、示意各声部相继收束的指挥技巧	(36)
五、复调音乐的指挥原则	(36)
 第七章 不同音乐情绪的指挥动作语言	(37)
一、表达节奏活力强的旋律的指挥手势	(37)
二、表达安静、平稳的音乐的指挥要领	(38)
三、表达流畅性旋律的指挥手势	(39)
四、表达抒情性旋律的指挥要领	(39)
五、表达宽厚、沉重的旋律的指挥动作	(40)
六、表达配器浓淡、乐器音色的指挥手势特点	(41)
七、表达其他音乐情绪的指挥动作	(41)
 第八章 乐队训练的一般知识	(43)
一、整齐	(43)
二、音准	(44)
三、平衡	(47)
四、融合	(48)
五、统一	(50)
 第九章 合唱队的训练	(51)
一、合唱状态	(51)
二、呼吸训练	(51)
三、发声训练	(52)
四、共鸣训练	(53)
五、字音的训练	(54)

第十章 合唱曲的改编处理	(55)
一、变换音色演唱	(55)
二、加写二声部成为二部合唱	(56)
三、改编为四部合唱	(57)
四、领、合唱	(61)
五、轮唱	(61)
六、和弦衬托	(62)
七、加写复调	(63)
八、转调及换调	(64)
九、加写前奏、引子	(65)
附录一 指挥法发展简介	(67)
一、早期意义上指挥棒的运用	(67)
二、键盘乐器指挥	(68)
三、用小提琴弓子的指挥法	(68)
四、指挥棒的再度使用	(69)
五、现代指挥艺术的开创者	(69)
六、无指挥乐团	(70)
附录二 著名指挥家简介	(71)
一、阿尔图罗·托斯卡尼尼	(71)
二、利奥波德·斯托科夫斯基	(72)
三、赫伯特·冯·卡拉扬	(73)
附录三 课堂教学实践合唱曲	(76)
(简 谱)	
1. 半个月亮爬上来 (无伴奏合唱)	(76)
2. 长江之歌	(79)
3. 大海啊, 故乡	(84)
4. 东方之珠	(88)
5. 飞来的花瓣	(95)
6. 过雪山草地	(98)
7. 黄水谣	(104)
8. 茉莉花 (童声合唱)	(107)
9. 七律·长征	(110)
10. 四渡赤水出奇兵	(116)
11. 十送红军 (无伴奏合唱)	(123)

指挥基础教程

12. 乌苏里船歌	(129)
13. 小河淌水 (无伴奏合唱)	(139)
14. 红河谷	(144)
15. 红莓花儿开 (女声合唱)	(149)
16. 缆 车	(153)
17. 天 鹅	(158)
18. 雪绒花	(162)

(五线谱)

19. 阿拉木汗	(167)
20. 保卫黄河	(171)
21. 阳关三叠	(186)
22. 渔光曲 (女声合唱)	(196)
23. 远方的客人请你留下来	(201)
24. 沁园春·雪	(209)
25. 在银色的月光下 (无伴奏合唱)	(214)
26. 走进新时代	(220)
27. 祖国颂	(226)
28. 祖国, 慈祥的母亲	(242)
28. 祝酒歌	(248)
30. 乘着歌声的翅膀 (女声合唱)	(261)
31. 一片丹心 (女声合唱)	(267)
32. 蓝色多瑙河	(272)
33. 老人河 (男声合唱)	(298)
34. 猎人合唱 (男声合唱)	(305)
35. 梦幻曲 (无伴奏女声合唱)	(310)

主要参考书目	(312)

第一章 关于指挥的常识

现今，指挥家的名气，不亚于任何一门艺术的艺术家的，可人们对指挥艺术的了解却很少，因此，我们有必要首先来介绍一下关于指挥艺术的常识性问题。

一、指挥法的概念

“指挥”一词不仅是名词也是动词。领导乐队、合唱队排练和演出的人称作“指挥”，而他引导演奏（演唱）者排练和演出的手势动作也称作“指挥”。

“指挥法”是音乐作品的解释法、再创造法，也可以说是音乐“战场”上的统帅之法。现代的乐团（合唱团）往往是庞大的，其成员的职责和乐器的功能各有不同。要控制好这样一支“队伍”，不仅要求组织上健全、严密，还必须思想上统一、一致。而控制这种统一与一致的统帅则是指挥。这种“控制”包含着具备指挥技巧和领导乐团、合唱团的才能及擅于解释作曲家意图的艺术修养。

“指挥法”的“法”字，不仅有“方法”之说，还应有“法则”之意。只学一些手势、动作，就想做一名指挥，这是远远不够的。只有遵循现代指挥艺术的法则，注重理论知识的学习和实践能力的加强，具备驾驭、统帅乐队、合唱队的能力和揭示、理解、表达作品的独到见解，才能成为一名合格的指挥。

指挥动作的方法好学，作一名合格的指挥就较难了。

二、指挥的任务

指挥工作的基本职责是领导音乐表演集体进行创造性的演奏、演唱活动，揭示音乐作品的主题思想，表现音乐的内涵。评价指挥的标准是理解和表达作品的能力。首先是解释作品要有深度，风格把握要贴切；其次还要把自己对作品的理解通过各种手段（指挥手势技巧、语言等）表达出来，使演唱（奏）者准确把握指挥者的创作意图，进而使听众能感悟到音乐的真谛。

指挥的具体工作繁杂而面面俱到。指挥要根据演出的要求选择相应的曲目，制订具体排练计划，包括日程和人员安排；排练前指挥要认真研读总谱，预测排练中可能出现的问题，记下排练的难点、重点，有时甚至需要与首席一起研究弓法、指法；演出前要检查剧场的音响效果；常任指挥还要承担提高乐队整体演奏水平的常规性任务。演出中，指挥既要有热烈的情绪，又要保持冷静的头脑；要时刻把握住演出的全过程——不仅是传达指挥的意图，启发乐手们的灵感，而且还要及时地纠正偏差，预防和阻止错误的发展。

三、做一名指挥的基本条件

1、高尚的品格，踏实的作风，有献身精神，能为人表率。

2、熟练的指挥技巧。

3、敏锐的听觉。从某种意义上讲，指挥的职责是“专门挑别人的毛病”，在排练演出中，对那些错误的音符、节奏及演奏、演唱方法，都须指挥加以纠正。要想在几十人找出这些毛病，必须有双好耳朵。

4、较好的音乐记忆力。指挥要掌握大量的音乐作品，虽不一定所有声部都背得十分准确，但旋律、复调及主要的和声、配器手法及声部进入要做到心中有数。只有具备很好的音乐记忆能力，才能做到这一点。

5、具备较高的分析、理解作品的能力及较好的音乐感觉。掌握和声、复调、曲式、配器作曲理论。要有一定的文化底蕴，对哲学、美学、文学及相关艺术门类有一定的涉猎。

6、指挥要掌握训练乐队、合唱队的方法。这一点无捷径可走，只有学习、实践、再学习、再实践，不断提高训练乐队的水平。可以说掌握这方面的能力主要靠实践，书本知识只占20%，而实践经验占80%。

以上6条是做一名称职指挥应具备的起码条件。当然还有一些其他条件也是指挥应具备的，如：组织能力，凝聚力，沉着机智、坚毅果断的性格素质，强健的体魄等等。但主要是这6条，而且6条缺一不可。

如果把上述内容再精练地归纳为一句话，即“衡量一名指挥的好坏，就看他理解及表达作品的能力”。

第二章 指挥图式及基本姿势

一、指挥图式

以音乐节拍为依据组成的一组线条叫指挥图式。指挥是靠图式向乐手们明确指示音乐节拍的。

指挥图式有 2、3、4、5、6、7、9 拍子等。

2 拍子图式有三种，按使用多少排序（图 1）：

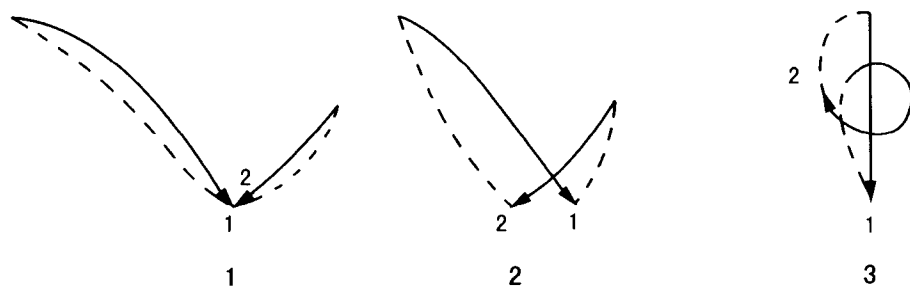

图 1

3 拍图式（图 2）：

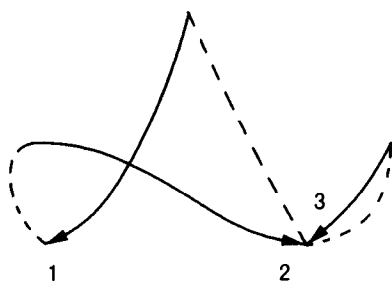

图 2

4 拍图式（图 3）：

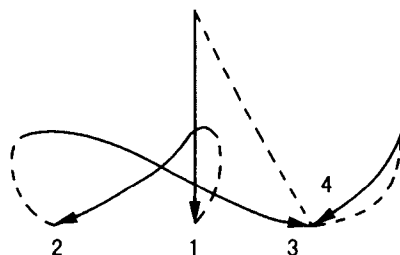

图 3

5 拍，分 2+3 与 3+2，均是在 4 拍图式基础上变化组成（图 4）。

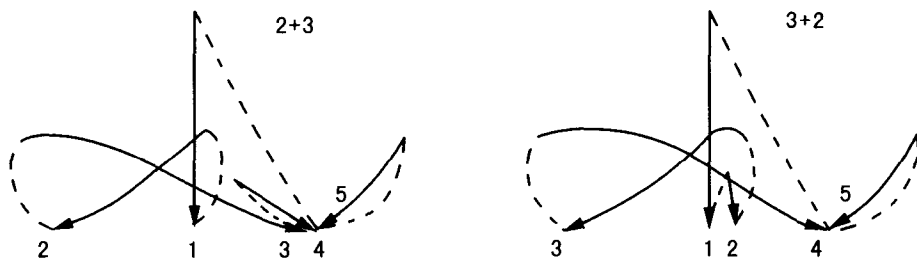

图 4

6 拍，以 4 拍图式为基础，用小动作重复 4 拍的第一、第三拍，从而形成 6 拍图式（图 5）。

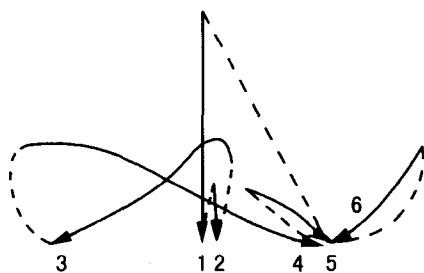
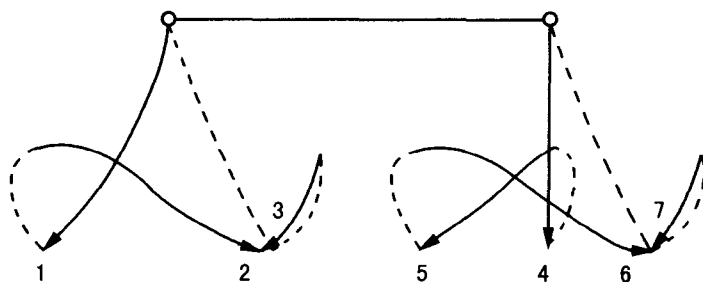

图 5

7 拍，慢速根据音符组合，用 2+2+3、3+4、4+3 拍等图式组合而成（图 6）。

注：○——○ 表示手在一个位置上

图 6

快速的 7 拍分 3+2+2、2+3+2、2+2+3 等组合图式，一般以 3+2+2（3+4）组合图式为多见（图 7）。

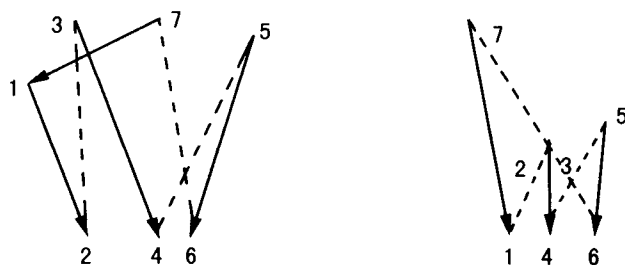

图 7

9 拍，在 3 拍图式基础上，每拍用小动作重复两次（图 8）。

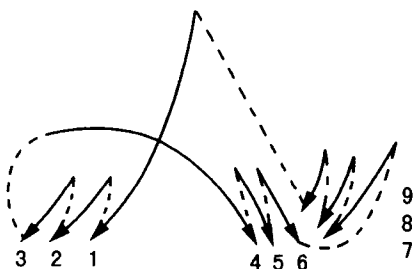

图 8

另外，还有其他节拍如：12 拍、16 拍等。速度稍快的作品可用并拍方法——4 拍图式代替，每小节的第一拍动作加大。慢速作品有几个强拍就用几拍的图式代替，强拍动作大，弱拍用小动作重复强拍的图式走向。如 12 拍（图 9）：

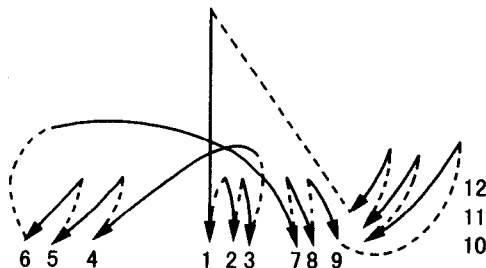

图 9

二、基本姿势

首先要明确基本姿势：

- 1、躯干稳直、泰然；适度含胸、收腹；不能前弓后仰，缩肩曲背。
- 2、头部微扬，便于与演奏（唱）者沟通；颈部放松，便于头部灵活转动。
- 3、双脚叉开，如“稍息”的位置，身体重心可双腿平摊或转移，但不要频繁晃动。
- 4、双肩放松，大臂微张，千万不要夹紧或故意擎起。

5、手掌向前下方，腕关节有一定的控制，手指自然弯曲或微张。腕、掌、指是最富于表现力的部位，要永远保持灵活、敏捷的状态。

三、击拍动作的基本要领

1、大臂带小臂，小臂带腕子、手掌、直至指尖；上下左右动作永远是由根带梢。

2、“松弛”，但不是瘫痪式的“松垮”。任何一个动作都是由肌肉工作完成的，都有一定的紧张度，都需要适当地控制。这里讲的“松弛”是指能用八两力量做到的绝不用一斤力量，也就是恰当地掌握好“松与紧”这一对矛盾。

3、肩、肘、腕各部位要协调动作，顺其自然。自然的动作是最美的，也是正确的。

四、击拍动作的练习方法

先从2、3、4拍子图式练习，双手用均匀打法、中等幅度、60—63的速度练习。要求动作自然、松弛、流畅、规范。初始练习的预备动作，双手抬起的高度在腰与胸之间为宜，其他要求遵循基本姿势中所谈的原则。

2拍练习的规范图式应为：第一拍双手抬起的高度至额头，双手靠近，然后挥下，拍点的高度与腰部取齐，横向距离与肩部取齐或稍往外一点。第二拍手抬起的高度，不要超过肩，往外的距离应与肩或拍点与身体中心相对称。

3拍、4拍的练习，第一拍手抬起的高度，均至头顶，所有的拍点都在腰部这条横线上。

3拍第一拍，抬起的双手距离应与双肩取齐，拍点在身体中心，然后双手交叉，横向走。第二拍的拍点应是肩部以外，第三拍与第二拍在一个点上，须注意第三拍是往下挥手，不要往上抬手。

4拍第一拍抬起双手的距离与3拍相同，直上直下动作，第二拍双手拍点在身体中心，然后双手交叉，横向走，第三拍、第四拍与3拍子的二、三拍相同。

5拍子的节奏是混合复节拍，分2+3或3+2，均以4拍子为基本图式，2+3是在第三拍上小幅度地重复一次，3+2是在第一拍上重复一次。

指挥图式强弱拍的基本原则是强拍向下向外，弱拍向里、向上。

6拍子也是以四拍为基本图式，是在强拍与次强拍，即一、三拍子上小幅度重复一次击拍，用以指示第二、第五拍。

7拍子也是混合复节拍，慢速乐曲根据乐曲的节拍特征，用2拍、3拍，或3拍、4拍组合即可。

快速可分3+2+2（3+4）、2+3+2、2+2+3（4+3）等组合图式，为了图式清晰明了、指挥手势方便，可用一条直线代表一拍。（见图7）

9拍子可用3拍子图式为基础，在每一拍上用小幅度的动作重复两次。

12拍、16拍均以4拍图式为基础，加以变化。

练习时先数拍，基本熟练后再用本章末提供的歌曲进行练习。

当掌握了基本图式后，就应该进行双手分打的初步练习。这种练习方法很多，如：可用右手击打基本图式，左手只击打图式中的某一拍，并在这一拍上停止，下一小节再重复

相同的动作。这种练习以四拍图式练习为好。再如：右手击打基本图式，左手翻手掌或均匀上下抬落等，都是练习双手独立动作的方法。

课堂练习：基本图式 2、3、4 拍均匀打法。

采用曲目： $\frac{2}{4}$ 拍《共和国之恋》（例 1）、 $\frac{3}{4}$ 拍《大海啊，故乡》（例 2）、 $\frac{4}{4}$ 拍《长城谣》（例 3）。

练习时注意歌曲处理要平稳，不要有大的情感变化，速度稍慢，节奏自然，以使动作均匀、流畅。

例 1

《共和国之恋》

在 爱 里， 在 情 里， 痛 苦
幸 福 我 呼 唤 着 你； 在 歌 里
在 梦 里， 生 死 相 依 我 苦 恋 着
你。 纵 然 是 凄 风 苦 雨， 我 也 不 会
离 你 而 去， 当 世 界 向 你 微
笑， 我 就 在 你 的 泪 光 里。

例 2

稍慢 深情地

《大海啊，故乡》

小时候 妈妈 对我 讲， 大 海 就是 我 故 乡，
海 边 出 生， 海 里 成 长。
大 海 啊 大 海， 是 我 生 长 的 地 方，
海 风 吹 海 浪 涌， 随 我 飘 流 四 方。

例 3

Andantino 充满表情地

《长城谣》

万 里 长 城 万 里 长， 长 城 外 面 是 故 乡。
高 粮 肥， 大 豆 香， 遍 地 黄 金 少 灾 殃。
自 从 大 难 平 地 起， 奸 淫 掳 掠 苦 难 当，
mf 苦 难 当， 奔 他 方， 骨 肉 流 散 父 母 丧。

第三章 指挥图式剖析

指挥击拍动作与其他事物一样，有自己的规律和特征，认识和掌握其规律和特征是从自然到自觉的必由之路。书上的图式一般表述的是镜子里反映的右手运行轨迹。下面我们剖析指挥图式。

一、指挥动作轨迹的构成及其作用

指挥动作轨迹由五部分构成：

- 1、点前运动（也称预备线）。它起暗示拍点到来的时间及音乐的力度、发音特点等作用。
- 2、拍点（即发音点）。拍点与拍点之间的时距即是音乐节拍的长度，就是通常所说的速度。
- 3、点后运动（也称反射线）。是拍点之后反弹回来的轨迹，它可表示这一拍奏出后的音响特点，包括长度、音色、音量变化，并预示下一拍的性质、情绪以及速度等。
- 4、反射角。是点前运动与点后运动之间的夹角，它表示该拍的节奏、音色特点。角度越小，拍点越明显，角度越大，拍点相对含混，这种差别分别表现不同的音乐。
- 5、转折处。是指点后运动与下一拍点前运动的连接处。它的位置高低及手在此处的停留时间是随着音乐表情而千变万化的。

在学习指挥动作的过程中，图式的每一部分都应引起重视。往往有的学生比较注意拍点的准确，也能认真对待点前运动，却忽略了其他。尤其是点后运动非常重要，它可以表示音符的时值、弹性、渐快、渐慢、呼吸、乐句的划分等等。所以，我们在学习指挥手势时，对点后运动要给予足够的关注。

二、关于加速与减速

指挥手势的运行速度可分为两种：一种是我们初步练习的均匀运动，即手按照图式轨迹均匀运行；另一种称为加速与减速运动，即点前运动先慢后快，点后运动先快后慢。好似拍球或蹦床，用图表示为（图10）：