

童声合唱训练

孟大鹏 编著

高等教育出版社

童声合唱训练

孟大鹏 编著

高等教育出版社

内 容 提 要

本书是根据国家教委师范教育司颁布的师专学历培训音乐教育专业教学大纲编写的指挥基础教程,由中央人民广播电台少年广播合唱团指挥孟大鹏同志编著。该教程针对童声特点,以讲座的形式,从组建和训练合唱团入手,阐述了指挥的修养与技巧,声乐、音准、视唱、节奏与咬字吐字训练,选择与准备作品,排练与演出等内容,并附有风格各异的12首童声合唱歌曲及演唱提示。本教材适合于高师音乐专业师生、在职中小学音乐教师及广大音乐爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

童声合唱训练/孟大鹏编著. —北京:高等教育出版社,
1997.7 (2003重印)
ISBN 7-04-006049-3

I. 童… II. 孟… III. 童声合唱-训练 IV. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 09770 号

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn
经 销	新华书店北京发行所		
排 版	高等教育出版社照排中心		
印 刷	国防工业出版社印刷厂		
开 本	787×1092 1/16	版 次	1997年7月第1版
印 张	7.75	印 次	2003年1月第6次印刷
字 数	200 000	定 价	9.00 元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

童声合唱作为合唱艺术的重要组成部分,近年来伴随着我国精神文明建设与社会进步得到了空前的发展。作为我国音乐基础教育的一个重要手段,童声合唱在培养高素质的一代新人中发挥着越来越大的作用。目前,在各个年龄段中,参与合唱这一高雅艺术活动最为广泛的就是广大的中、小学生。这一现实为我国合唱事业的发展打下了坚实的基础,同时也表明从事童声合唱事业的艺术家与教育家,特别是工作在音乐教育第一线的广大中、小学音乐教师们所付出的长期艰苦的努力是卓有成效与令人钦佩的。

童声合唱的训练工作需要教师全面的音乐修养与专业的指挥技巧作基础,而目前从事这一工作的专业指挥人员为数不多。为使广大音乐教师及渴望从事童声合唱训练工作的朋友们全面地了解童声合唱艺术及其特点,比较容易地在已有的音乐基础上学习必要的指挥技巧及训练方法,本书以讲座的形式,针对童声合唱训练工作的特点以及经常出现的问题,提出了相应的方法或建议,力求帮助大家解决实际工作中的困难。

作为《合唱指挥与合唱训练》教材的补充,本书并未在指挥技巧及合唱学方面作系统、详细的论述,为的是在有限的篇幅内尽可能多地探讨童声合唱的特殊性。在正文之后附有不同风格的中外童声合唱作品 12 首,演唱提示供读者分析作品时参考。

一个优秀的童声合唱指挥,应该是一位出色的音乐表演艺术家和音乐教育工作者。他的工作既是细致、严谨的,又是充满了想象及创造性的。因此,系统的理论学习应与日常实践有机结合,并充分发挥自己的艺术创造力。指挥必须多听、多看,主动发现、寻找各种学习的机会充实、丰富自己,不断提高工作能力与业务水平。

由于时间仓促及本人水平所限,书中难免存在不妥之处,恳请读者指正;为提高我国童声合唱艺术水平,本人愿与同行共同努力。

作者

1997.4.21

目 录

前言	1
第一讲 童声合唱艺术与团队建设	1
一、童声合唱艺术简述	1
二、童声合唱团的组建	2
三、有关童声合唱团组织建设的几项工作	7
第二讲 童声合唱团的指挥	9
一、工作性质	9
二、指挥应具备的相关专业知识与能力	10
三、指挥学习的侧重点	11
四、指挥应该是一位好教师	12
第三讲 有关合唱指挥技巧的几个问题	14
一、关于指挥图式	14
二、起拍	16
三、收拍	17
四、保持	18
五、分拍与合拍	19
六、手、眼、口及身体姿态的运用	20
第四讲 声乐训练	22
一、声乐训练的意义	22
二、声乐训练的内容和方法	24
第五讲 音准训练	30
一、音准训练的重要性	30
二、如何提高合唱团的音准水平	30
三、横向音准能力的训练	31
四、纵向音准能力的训练	34
第六讲 视唱、节奏、咬字吐字方面的训练	37
一、视唱	37
二、节奏	38
三、咬字吐字	40
第七讲 选择与准备作品	43
一、作品的选择	43
二、作品的准备	45
第八讲 排练与演出	48
一、排练	48
二、演出	51

附录	54
找馍馍	54
中国少年先锋队队歌	57
让我们荡起双桨	60
我的梅花小鹿	64
过新年	70
摇篮曲	77
听妈妈讲那过去的事情	80
渔光曲	87
我们和你们	92
乘着歌声的翅膀	98
鱒鱼	103
街头少年合唱	110

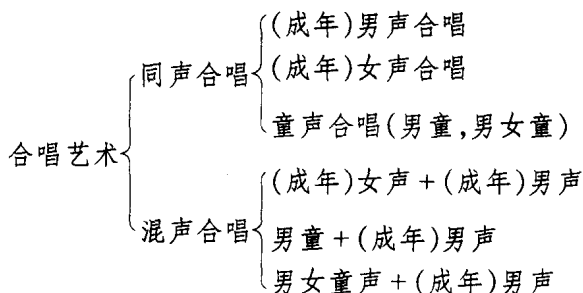
第一讲

童声合唱艺术与团队建设

一、童声合唱艺术简述

被誉为“歌曲大王”的奥地利著名作曲家舒伯特曾这样评价声乐艺术：“人声本质上是一种最原始的声音，世界上一切其他的声音不过是这神圣的原始声音的一种遥远的回声。人类的喉咙是世界上最初的，发声最纯正的，最值得赞美的乐器。”声乐艺术的最高级的形式就是由人声的多个声部构成的合唱艺术，它拥有极丰富的表现力及人声最广阔的音域。数百年来，合唱一直是各国民众最为喜爱的声乐艺术形式，又是音乐家们最为珍视的音乐艺术表演形式之一。可以说，合唱是既有广泛的群众基础又有着很高的艺术价值与品位的一种独特的艺术表现形式。

合唱的分类

由此可见，作为合唱艺术的一个组成部分，童声合唱有如下特点，它由同种类的人声——童声构成，是“同声合唱”的一种，音色单纯、统一；它的音域、音质与女声合唱相似，可在某些情况下替代女声合唱或与女声叠加而扩充合唱队伍；它可作为富有特色的艺术品种单独出现在音乐舞台上，也可与男声合唱团合作而组成“混声合唱团”。

在中世纪的宗教禁锢下，欧洲的教堂曾禁止女子参加唱诗活动。于是圣咏合唱中的女声声

部常由男童声(boy's voice)代替。虽然这种情形早已逐渐改变,但童声合唱这一传统却在欧洲许多国家保留下来。欧洲一些著名的男童声合唱团有四五百年的历史,成为一些音乐大师启蒙和成长的摇篮。了解这些对于我们今天正确理解欧洲童声合唱的艺术风格、用声的方法和特色及其在整个音乐艺术发展中所起的作用是相当重要的。

随着时代的进步,童声合唱所表现的内容渐渐脱离了宗教音乐的局限而更多地显露出自己的独特之处。作曲家们开始在歌剧或大的交响乐作品中创作出带有鲜明儿童特点的段落。如法国作曲家比才的歌剧《卡门》中的“街头少年合唱”(又译“顽童合唱”),前苏联作曲家肖斯塔科维奇的清唱剧《森林之歌》中的第四乐章“少先队员植树歌”等等。我国著名作曲家瞿希贤也在50年代创作的《红军根据地大合唱》中的第三段安排了童声合唱“儿童团放哨歌”。

在我国,童声合唱事业的发展主要是在新中国诞生以后。1951年7月,我国历史上第一支高水平的校外课余童声合唱团——中央人民广播电台少年广播合唱团成立。由那时起,我国的童声合唱事业伴随着共和国的成长已走过了40余年的历程。

虽然合唱艺术是从海外传进的一种音乐形式,但我国的童声合唱从诞生之日起就与欧洲的童声合唱有着显著的不同。因为它更加贴近于广大中国少年儿童的生活和学习,更加富有儿童的情趣并反映出他们健康成长的精神风貌。一方面,在音乐艺术的园地中童声合唱是一朵不可或缺、惹人喜爱的小花;另一方面,作为课内课外的一种独特有效的方式,童声合唱又在我国的音乐基础教育中发挥着巨大的作用。许多优秀的童声合唱作品如《让我们荡起双桨》(乔羽词,刘炽曲)、《我们的田野》(管桦词,张文纲曲)、《红星歌》(邬大为、魏宝贵词,傅庚辰曲)、《每当我走过老师窗前》(金哲词,董希哲曲)、《少年,少年祖国的春天》(李幼容词,寄明曲)、《歌声与微笑》(王健词,谷建芬曲)等等,不仅伴随着一代又一代少年儿童健康成长,而且也给无数的成年人带来高雅、纯洁的艺术享受和对童年时代的美好回忆。

目前,在全国众多的初中和小学里,童声合唱团已相当普遍地建立起来并开展活动。在许多大、中城市早已出现了由来自不同学校的学生组成的、由专业指挥和教师指导的高水平的校外童声合唱团。他们用课余时间常年坚持活动。各地教育、文化部门定期举办的中、小学合唱节、合唱比赛等活动为童声合唱艺术的普及、交流与提高起着积极的推动作用。一些优秀的童声合唱团已经多次走出国门,积极地参与国际文化交流,为加强中外童声合唱艺术的相互了解、学习,为弘扬、传播中华民族的优秀音乐文化做出了突出的贡献。

二、童声合唱团的组建

在着手组建一支童声合唱团之前,首先要考虑现有条件,而后要考虑合唱团的发展方向,达到什么目标,以此确定合唱团的规模及声部配置,再有针对性地进行招生工作。

1. 合唱团的规模

大量的实践证明,一所普通学校(小学或初中)的童声合唱团人数一般在20~60人之间为宜。若少于20人,则形式上更接近于小合唱、表演唱,演唱多声部作品的能力会显得弱;如多于60人,又会给组织工作及整体水平的提高增加一定的困难。下面的图表列出了在同等条件下合唱团的规模与水平、管理等方面的关系,便于大家从实际出发,在相互矛盾的诸方面中为合唱团的规模选择一个最佳点。

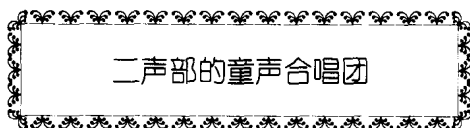
合唱团的规模与水平、管理等关系

	←减少人数	增加人数→
合唱团的阵容:	缩小	扩大
合唱团的影响:	因参与人少而较小	因参与人多而较大
合唱的普及作用:	较差	较好
合唱团的能力:	较易提高	较难提高
整体音乐素质:	平均水平提高	平均水平降低
组织管理工作:	难度减小	难度加大

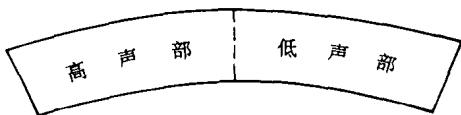
在为参加合唱比赛而组团时,常会出现这样的情况:某些合唱团不是依据客观实际来确定最佳规模而一味追求比赛规定的上限(最多人数),好像这样才会拥有更大的实力。这样做的结果常常是事与愿违。因为在这样“虚胖”的阵容中势必有部分成员水平不够。他们的低水平的演唱无论从声音上还是音准上都会给其他团员以极大的干扰而导致整个合唱团水平与实力的降低。实际上,有经验而负责的评委主要依据合唱团的水平与艺术表现来做出自己的评判,在规定的人数范围内并不会在意这个团的人数是多些还是少些。一个合唱团“音量”的大小主要取决于该团的声乐训练水平,而不仅仅是团体的人数。

2. 合唱团的声部配置

在声部的安排上,童声合唱团可以根据自己的实际情况建成二声部、三声部或是四声部的队伍,也可以从二声部搞起,随着水平的逐渐提高向三声部、四声部发展。下面是这几种合唱团的声部构成情况、一般的音域及其特点。

合唱队形:

音域:

例 1-1

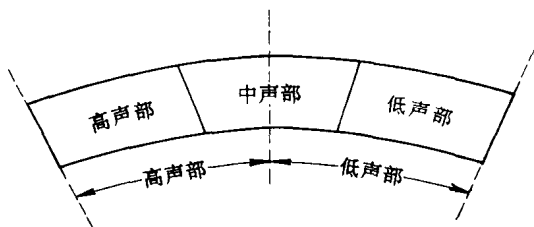

特点:二声部合唱团适合于在以前没有合唱基础的学校建立,缺少经验的教师可从二声部的队伍入手开始合唱训练。由于没有内声部,合唱的音准相对容易掌握。有相当一批适宜普及推

广的童声二部合唱作品可供选择。

三声部的童声合唱团

合唱队形:(虚线部分是对二声部作品的兼顾)

音域:

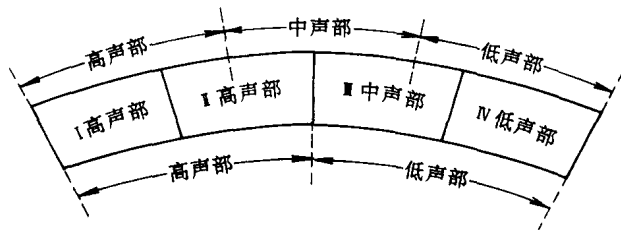
例 1-2

特点:建立三声部合唱团需要一定的基础,即学生的音乐素质较好,指导教师又有一定的合唱训练经验。由于有了内声部,在音准及声部之间的均衡上的要求比二声部的合唱团要高,训练难度要大。但由于这种类型的合唱团在声部结构及音域上与传统的同声合唱十分接近,因此在曲目的选择范围上要宽广得多;既可选用有一定难度的童声三部合唱、三部无伴奏合唱,又可以选择适于少年儿童演唱的女声合唱作品。

四声部的童声合唱团

合唱队形:(虚线部分是对二、三声部作品的兼顾)

音域:

例 1-3

特点:四声部合唱团音域宽广,它有两个内声部,因而有更强的和声表现力。除可演唱一般的二、三部合唱作品外也可演唱由混声合唱或根据器乐作品改编的四部合唱作品。其低音声部力量较强、声部较多,更适宜演唱童声的无伴奏合唱作品。组建这样一支合唱团需从广泛的生源中选择水平较高的学生,并要求指导教师有相当丰富的合唱训练经验和较高的艺术造诣,敏锐的音乐听觉和一定的改编作品的能力。

教师应该在招生前根据实际确定合唱团的声部配置。只有心中有数,才能有目的地发现适于各个声部的人选并按适当比例招生。

3. 合唱团员的招收

合唱是一群人唱,既要唱得节奏整齐、声音统一,又要在多声部的演唱中配合默契、创造出完整、立体的音乐形象,所以对参与其中的每一个成员在音准、节奏、吐字、反应能力、控制能力、合作能力等方面的要求都远远高于独唱。也正因为这一点,参加合唱的训练与实践被作为音乐教育的一种高效的手段,不仅在普通教育中而且在专业音乐教育中有着极其重要的地位。在音乐学院里,声乐系以外如器乐、作曲与指挥等专业的学生都要选修甚至必修合唱就是一个例证。由于童声合唱团招生的对象年龄尚小,一般没有全面、良好的音乐基础,所以对其具备的素质的考查了解就显得非常重要。这些基本素质包括:较好的音准概念,较好的声音条件,较好的节奏感,能胜任本声部的适当的音域,敏锐的听觉,对音乐有足够的感受力与强烈的表现欲望等等。对于其他一些外在的条件如身高、形体、形象等等倒可以放在其次甚至不必考虑。下面是对考生的一些特别应予注意的条件及相关的测试方法。

音准:这是应该先于其他条件而特别关注的。在挑选团员时主要是要努力发现在音高的鉴别力上特别敏感并在发声时(中音区)能基本控制住音准的考生。具体方法有两个:一是让考生演唱一首歌曲,细心倾听他(她)在演唱中旋律的音程关系是否清楚准确。如果这首歌短而不难,在没有伴奏的情况下能否不走调地唱完;二是在键盘上弹一些旋律音程或分解和弦(两个或三个一组),看考生能否分辨它们的不同并准确地模唱出来。例如(不唱音名,只用“啦啦啦”来唱):

例 1-4

声音:对于童声合唱团的团员来讲,在声音上要求“统一”是第一位的,这一点有别于童声独唱。如果一个考生的音质一般,并不突出地好或有特色,但由于他(她)的声音易与其他人的歌声相融合,那他(她)从“声音”方面就能在合唱团里发挥正常的作用,就是合格的。反之,如果一个音质、音色乃至音量都明显不同于其他团员、很有个性而缺少共性,在合唱团里就会因声音突出而引起麻烦。对这一点应在招生时给予特别的注意。如果这个考生在音乐上确有较高的素质,教师又有信心使他(她)在合唱时有效地控制自己的声音,在独唱、领唱时还能发挥出特色,就可

以将其作为团里的特殊人材吸收进来。就一般情况而言,教师可根据考生演唱歌曲时声音是否干净、顺畅来判断其声音的基本条件。如发现某一考生已形成某种不良的用声习惯(如喊唱、漏气、胸式呼吸等),教师应根据其严重的程度以及对自己教学能力的判断来决定是否吸收其参加合唱团。

音域:让考生放松地、用“啦啦啦”放声唱出下列分解和弦(半音或全音移动):

例 1-5

细心地检查、记录每个人的音域并判断其属于哪一声部。与本团已拟定的声部配置、声部的音域相比较,这个考生的音域是否足够宽而胜任某一声部。如果音域过窄,则需具体、判断是生理条件所限,还是发声方法有误,是否可以通过训练得以拓宽,然后再决定是否让该生入团。常常有教师这样挑选团员并为他们分声部——半音上移检查,看这个考生可以唱多高,凡唱到某个音的就分在高声部,唱不上去的就分在低声部,这种方法是不恰当的。教师应更侧重看其最低可以唱到哪一个音。这样分出的声部更准确,也更有利于发现较难得到的“童低音”人材,有利于建立高素质的低声部。下面是各声部人选可能的、较普遍的音域下限,供参考。

例 1-6

节奏:团员较好的节奏感会提高全团的音乐表现力和排练的效率。在这一项上有这样的特点——节奏能力是可以通过学习、训练而有明显提高的,不像上面几项更多地受到先天的、生理的条件所限。所以教师要尽量了解每个考生的节奏能力,并使入团的成员水平大体相当。具体方法是打出二、三条编好的简单的节奏(可用手打或用嘴读出),其中稍有不同。让考生读出来,分辨出这些节奏的不同并正确地模仿。

例 1-7

关于童声合唱团的招生,以上四个方面是考查的重点。其他方面如视唱能力、听音能力、乐理知识、表演能力等等可以在日常训练中进一步了解并使之不断提高。

三、有关童声合唱团组织建设的几项工作

一支优秀的合唱团一般都经过较长时间的训练、磨合。作为教师和团体的组织者必须对组织建设问题给予足够重视并持之以恒地付出努力,才能使合唱团的日常训练得到保证,演唱水平得到稳步提高。

1. 建立考勤制度

出勤问题是困扰所有业余合唱团的一个大问题。作为课余的音乐表演团体,只有在保证有较高的出勤率的前提下,排练才可能是高效率的。考勤制度的建立有助于改善团体排练时的出勤状况,也有助于培养团员的组织纪律性和集体责任感。对于不能保证出勤的团员,原则上不能参加演出或比赛,对于没有正当理由却经常缺勤的团员则应劝其退团。这样做是为了保证合唱团队伍的精干和声部的基本平衡,同时使那些坚持训练、坚持出勤的团员保持积极性,防止无故缺勤的情况蔓延给队伍造成损害。

2. 及时进行声部调整

童声合唱与成人合唱有许多不同之处。其中之一就是成人合唱团中某一成员演唱的声部是相对固定的,而童声合唱团的成员是未长大的孩子,随着年龄的增长、嗓音条件的变化和对发声方法的学习,其适应的声部常常会发生变化。对此,教师应该细心观察、发现这些变化并及时进行声部调整。此外,由于课余合唱团不可避免的成员流动(入团、退团的比例远远高于专业或成人的合唱团)经常造成声部平衡被打破,也需要随时调整、恢复。虽然调整声部后,改变了声部的团员需要用更多精力去适应新声部,但从长远看这种调整对于个人的成长与团体的发展都是十分重要的。

关于声部的平衡问题,童声合唱团在人数上没有固定的比例。合唱团高低声部的实力并不一定体现在人数的多少上。有的童声合唱团的低声部年龄偏大、实力较强,人数就可以适当低于高声部。有的合唱团高、低声部年龄相当,缺少真正的低声部人材,就只能依靠增加低声部的人数来达到声部平衡。因此童声合唱团的指导者在声部平衡与调整这个重要问题上要更多地依靠听觉进行判断、处理。

3. 发现、培养骨干力量

在一个合唱团里,每个团员的能力、水平总会有些差异,对合唱艺术的热爱、了解的程度也有不同。教师应从中发现能发挥更大积极作用的团员,一方面肯定他们的努力,同时有意识地培养他们,以带动其他团员。在安排团员位置时,将骨干团员与一般团员穿插,排练时安排部分骨干团员范唱,都会产生很好的效果。

当骨干团员在各声部中的比例不平衡时,一定要设法调整。实际演唱时常有这种情况:一个人数不少的声部仅仅是因为缺少骨干带动而显得相当薄弱,而另一个声部只是因为骨干相对集中而声音突出于全团之外。

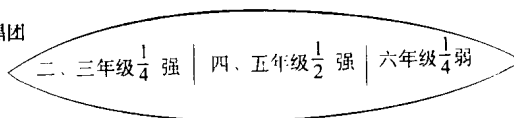
骨干团员的人数一般不少于全团人数的 1/3。

4. 保持合理的年龄结构

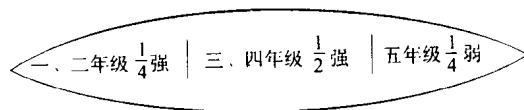
童声合唱团团员的流动有个有趣而令人遗憾的现象:就是一般新入团的团员能力最弱、水平最低,随着年龄增长和在团时间的积累,水平能力逐渐提高,掌握的曲目也越来越多。当团员的能力、水平达到最高峰、掌握的曲目也较丰富、在团里发挥着重要作用时,却因为升学或变声等不

可抗拒的原因不得不离开合唱团。为了使童声合唱团能常年相对稳定地保持在一定水平上,较少受到团员流动的影响,教师必须注意保持团体合理的年龄(或年级)结构。下图是小学、初中、校外三种类型童声合唱团的合理结构。

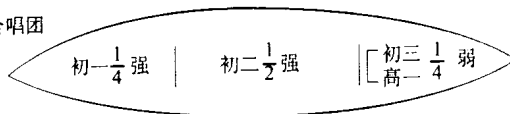
小学合唱团

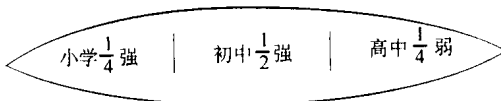
或:

初中童声合唱团

校外童声合唱团

这种枣核形结构的合理之处在于水平低的新生与临近离团年级的团员相加不超过全团的一半,而新生的比例又略大些。合唱团的中坚力量占的比例最大,出勤也相对稳定。这样的合唱团可能不是水平最高的,但却是相对稳定的,不会因为高年级的集体离团引起水平的大起大落甚至生存危机。

第二讲

童声合唱团的指挥

指挥是一个合唱团的灵魂。一个合唱团要做什么,能做什么,怎么去做,都要取决于指挥者的水平、能力与决断。那么一个童声合唱团的指挥与其他音乐指挥有什么不同,他应该具备哪些条件,怎样做一个称职的童声合唱指挥,这一讲将主要探讨这些问题。

一、工作性质

1. 与其他音乐指挥的共性

音乐艺术区别于文学、美术等其他艺术形式的重要一点,在于它的创作者与欣赏者之间,需要“表演者”这样一座桥梁。音乐艺术需要创作者(作曲家)——演绎者(演唱、演奏家)——欣赏者(听众)三者共同完成创造美和审美的过程。童声合唱指挥与其他指挥家一样,承担的是“演奏者”的任务,他要通过自己的理解和表演,把作曲家作品中的音乐形象与内涵通过一件特殊的乐器——自己指挥的童声合唱团——传达给听众,从而完成这一美妙的艺术创作——童声合唱艺术的创作。

另一方面,像其他的指挥一样,在舞台以外,童声合唱的指挥也要负责训练队伍,提高表演的水平、积累保留曲目等等。“台上十分钟,台下十年功”。一个童声合唱团在台上出色的表现显然包含着它的指挥在台下与团员们共同付出的长期、艰苦的努力。

2. 特性

目前国内的童声合唱团,无论校内、校外,都是利用课余时间排练,属于业余合唱团,这就要求指挥在排练工作中要努力提高工作效率,选择作品也要从实际出发,使合唱团在力所能及的情况下逐渐积累作品、提高水平。业余合唱团的团员流动大,对此指挥应该心中有数,对团体的建设、声部的调整应预先考虑周全,以防合唱团水平因人员流动造成大起大落。

童声合唱指挥面对的并非是职业的音乐家或歌唱家,而是一群有着较好的音乐天分、在音乐知识和演唱能力上尚处于打基础阶段的孩子,所以指挥应该是个好的教师。在合唱训练中,使孩子们通过学习合唱这样一个方式,在音乐艺术的方方面面接受正规的、正确的指导,打下良好的

基础。

由此可见,虽然童声合唱是声乐的、业余的、孩子的演唱艺术,但作为童声合唱的指挥,他的工作较之器乐的、专业的、成人的指挥工作丝毫不轻松,而且负有更加艰巨的使命。若将一个童声合唱团的水平提高到能在某些方面用专业的标准来衡量,那么,指挥所付出的努力必将是长期而艰苦的。他必须具备相关的、达到一定程度的专业知识,又要努力使自己成为一个优秀的教师,在音乐与教育的许多方面要不断学习、充实。

二、指挥应具备的相关专业知识与能力

1. 听辨能力

指挥首先应具备较好的音乐听觉。无论是学习指挥还是从事指挥工作,通过“听”来发现问题是解决问题的前提。学习指挥之前应系统地进行视唱练耳课程的学习。若是缺少这方面的基础,则应设法弥补。作为童声合唱团的指挥,也许可以不具备“绝对音高”(固定音高)的听觉能力,但相对听觉应该相当敏锐。在有标准音的参照下,要能分辨各种不同的音程及和弦。这种能力在排练多声部合唱作品时把握各声部的音准是必不可少的。同时,指挥对于旋律音高的细微差别也应有相当准确的分辨能力,以便发现合唱团在横(旋律)与纵(和声)两方面的音准问题。可以说,一个合唱团的音准水平有多高,首先是由指挥的听辨能力决定的。

2. 节奏感

这里所说的节奏感是一个宽泛的概念,准确地说是要求指挥在速度、律动及时值(具体的节奏)诸方面均有较高素质。音乐艺术是严格的时间艺术,作为一个表演团队的统帅,指挥用手把握着音乐作品再现的分分秒秒。个别队员出现节奏上的问题,可以得到指挥的纠正。但若指挥不能准确把握作品的速度和节奏,轻则造成作品的失真、风格的改变、音乐形象被损坏,重则造成无法收拾的混乱。所以每个合唱团指挥都应在这方面对自己有个清楚的认识,并不断努力提高把握、控制节奏的能力。具体可从这样几方面入手:相对准确地把握不同速度及速度变化;较快地找到作品的律动特性;能从谱面音符的时值表现上发现作品节奏的内在需要;避免或尽量减少节奏方面的差错或误解。

3. 声乐知识

合唱指挥面对的“乐器”是由数十个活生生的歌唱者构造而成。而人声这件“乐器”最大的特点就是“看不见、摸不着”,完全由人的经验、能力来支配,变化的可能性与幅度较任何一件乐器都大。在这种情况下,合唱指挥必须清楚地了解人的发声器官的构造、功能,系统地学习和掌握科学的声乐理论和发声方法,从实践中积累声乐方面的经验。当他面对合唱团这个复杂、庞大的人声乐器时,虽然自己并不唱歌,却要完全明白合唱团的状况、问题并有办法作出有效的指导。对于童声合唱团来说,这一点显得更重要。因为童声合唱团的团员不同于专业或业余的成人合唱团团员,他们大多数未受过正规的声乐教育,他们的指挥往往要担当起一个称职的声乐启蒙教师的责任。

4. 对音乐的理解与分析能力

一个优秀的童声合唱团一定会有相当丰富的保留曲目。在浩如烟海的音乐宝库中为合唱团选择合适的曲目,正确把握作品的风格、深刻理解作曲家的创作意图和作品内涵,同时又能积极地、个性化地挖掘、演绎作品,这都是合唱团指挥的职责。做好这一切的基础就是指挥应该具备

较强的对音乐作品的理解与分析能力。一个学习指挥的人应该同时学习作曲方面的理论,而学习的目的并非为了写作,而是为了分析理解他人的作品。指挥应该对中、外音乐史有广泛的了解,对各种音乐作品的风格、流派有理论与感性两方面的积累。平时指挥应有针对性地、广泛地欣赏各种优秀的音乐作品(声乐、器乐,不仅是合唱)并从中得到启发。

5. 音乐记忆力

指挥对一首音乐作品的整体要完全、准确地掌握。对于合唱指挥而言,必须非常熟悉甚至能背唱每一声部,并对伴奏部分的每个音符了如指掌。无论是在排练还是演出时,对某一段落或完整的作品需要脱谱、背谱是指挥工作中经常发生的。因此,除了具备较好的天分外,平时注意锻炼、提高自己的音乐记忆能力是非常必要的。

6. 键盘能力

键盘乐器对于指挥工作来说,是一件必需而重要的工具。当指挥拿到一首作品,开始案头工作时,须利用键盘反复熟悉、了解作品的旋律、和声、织体等,并获得对于作品的初步的完整印象,以便在排练之前就能做出计划及安排。指挥应该至少对一种键盘乐器有一定程度的掌握。另外,由于大多数有伴奏的合唱作品都是由钢琴伴奏的,而伴奏又是合唱作品中重要的组成部分,与声乐部分是不可分割的一个整体,所以指挥应有能力弹奏并熟悉这部分音乐,进而了解伴奏与合唱的关系,以便在工作中准确、全面地把握作品,解决问题。

7. 相关的音乐理论知识

在歌曲作者与合唱团员之间,作者与听众之间,指挥的作用就像一座桥梁。如果没有广泛、坚实的音乐理论知识,指挥就无法准确理解作者的创作意图,也就更谈不到将作品准确、完整地演绎给合唱团员与听众了。童声合唱团的指挥要去提高孩子们的音乐基础理论水平,其自身的修养就更为重要。一个称职的指挥应该对和声学、复调、曲式与作品分析有一定程度的掌握,对声乐理论与指挥表演理论有较深入的研究,同时具备一定的改编作品的能力。

三、指挥学习的侧重点

虽然学习指挥需要较好的音乐素质,需要对音乐理论与技巧有广泛的涉及,但本专业的特点决定了其学习的侧重点,主要包括:指挥技巧;排练方法及经验;个人修养。

1. 指挥技巧

童声合唱团的指挥像任何其他音乐指挥一样,是从击拍开始系统地学习手势的运用。关于指挥的技巧,合唱指挥与乐队指挥有不同的要求,对此本书在第三讲中有具体阐述。

2. 排练方法和经验的积累

许多听众是在舞台上“认识”指挥并根据台上的“十分钟”来评价其工作的。作为一个指挥,关注台下的“十年功”并从中得到教益则显然更为重要。

在学习指挥的过程中应多进行排练实践,不断积累工作经验。同时,经常观摩有经验的指挥家的排练,这样可以学到许多宝贵的排练方法,使自己在工作中少走弯路。

3. 个人修养

指挥的艺术创造不是个人的行为。作为一个团体的领导人物,指挥的人格、修养影响着几十个团员,同时也对自己的工作产生着无形而巨大的作用。一个优秀的、受人尊敬的指挥不仅应具有较高的专业水平,他的个人修养及人格魅力也应是超群的。指挥应养成一切从小事做起,严格