

合唱指挥

司徒汉

12

讲

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

合唱指挥

司徒汉

12

讲

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

合唱指挥12讲/司徒汉编著.—上海：上海音乐学院出版社，2009.11

ISBN 978-7-80692-469-3

I.合… II.司… III.合唱—指挥法 IV.J615.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第177243号

书 名：合唱指挥12讲

作 者：司徒汉

责任编辑：陈欣

封面设计：董春洁

出版发行：上海音乐学院出版社

地 址：上海汾阳路20号

印 刷：上海书刊印刷有限公司

开 本：787 x 1092 1/16

印 张：6.75

版 次：2009年11月第1版 2009年11月第1次印刷

印 数：1—2300册

书 号：ISBN 978-7-80692-469-3/J.456

定 价：18.00元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn>购买

一份难得而珍贵的合唱指挥教材

——写在《合唱指挥12讲》之前

我怀着虔诚的心情，把司徒汉先生的遗著《合唱指挥12讲》轻轻打开，就在此刻一瞬间，按捺不住的思绪也随之而来。

首先浮现在我眼前的是他那刚毅、慈祥的面容，和在他晚年长期受帕金森氏病的折磨下，仍无数次地深入基层合唱队进行辅导、培训、排练，直至去世前三个月，还在轮椅上顽强地站起，挥动他有力的双臂，指挥千余人高歌的情景。

的确，司徒先生是坚强的，而他的坚强和毅力，即来自对我国合唱事业的无比热爱。他曾亲手创建了我国第一支职业合唱团上海乐团合唱队，并指挥演出过上千首(部)各类合唱作品。从他还不满16岁，就在抗日救亡的行军途中第一次指挥战士们唱歌算起，什么样的场合、场面没有指挥过？什么样的合唱队没有接触、训练过？长达六十余年的指挥生涯，不仅形成了司徒汉先生充满独特魅力的指挥风格，也积累了司徒汉先生极为丰富的指挥经验。他多么希望把这些经验以最自然的方式传授给后人，以有利于合唱事业的发展？我想，这便是《合唱指挥12讲》的由来。

因此，《12讲》的文字似口语般朴实，恰如一位慈祥的长者，在亲切地向合唱指挥的初学者将合唱指挥艺术娓娓道来。从最基本的指挥图示，手势的探讨，种种形象化的理性归纳表述，直到怎样对作品进行艺术处理乃至指挥应注意培育自身的修养。循循善诱、引人入胜，并在此过程中让学习者逐渐领悟、掌握合唱指挥艺术的真谛。

由于整理、写作这份讲稿的时候，已是司徒先生日趋病重之际，因此，细细读来，尤为感人。这是司徒先生毕生从事合唱事业所获体会、心得的提炼与浓缩，也是司徒先生丰富指挥经验的生动总结。我深信，所有从事合唱指挥、特别是有志于合唱事业的年轻指挥们在阅读这份珍贵的遗著后，会从中得到深深的启示和教益。

陆在易

2009.9

前 言

“举办合唱指挥学习班的目的是想解决两个问题：

- (1) 怎样用美声唱法来唱中国歌曲；
- (2) 系统的讲一讲合唱指挥。

最近，中国的合唱水平为什么还适应不了时代发展的需要，我感到一个很重要的原因是我们排练不认真，不少合唱队员排练时思想不集中。我们在排练中普遍存在着两个问题：

(一) 不遵守时间，迟到是普遍现象。我们要建立时间就是生命的观念。其实迟到者是剥夺了别人（指准时者）的时间，起码这是对指挥和合唱队员的不尊重。来排练的人谁没有事情？如果大家都以各种理由随便迟到，那排练怎么能搞好？所以，在集体艺术中尤为重要，我们一定要准时开始，准时结束。在国外排练，一到规定结束的时间，乐队演奏员收拾乐器就走了，说什么理由想延长排练时间都没用。

(二) 不遵守纪律，排练时思想不集中，讲话的人多。文革以前不是这样，那时候，不论专业还是业余的，排练纪律都非常好，很安静，连针掉在地上都能听到声音。音乐是从安静中产生的，先有了安静，音乐才能入脑动心。自从文革破坏了这个规矩以后，纪律就一直不好，抓了那么多年还是没有很好的解决。纪律不好，思想不集中，排练的质量怎么提高？演唱水平又怎么上去？我有一次去日本作访问演出，日本方面合唱团的负责人对我说：排练一次，彩排一次，然后就演出。我根据中国的常规感到排练一次不一定行，要求再增加一次。那位日本朋友说：‘排练的要求，歌曲的处理只要你讲一下，我们就能做到。要是你讲了一次，我们没有做到，那是我们合唱团的耻辱’。后来在排练中，果然他们人人都思想集中，纪律井然，排练一次成功，演出很好。可见，排练的纪律对排练的质量是何等重要。”

这是司徒汉先生生前开办合唱指挥班时的讲课内容片断，他是一个非常严谨，满腔热情但又一丝不苟的人。

值此逝世五周年之际，我们把司徒汉先生的合唱理论及讲课内容整理成册，一来以纪念司徒先生对合唱指挥事业的贡献，二来可以丰富我们合唱指挥的知识领域，给广大喜爱合唱指挥的朋友们提供更多有价值的参考。

本书分两部分，第一部分以讲课的形式介绍了合唱指挥的基础理论知识及相关注意事项，共分为12讲，每一讲都形象生动、深入浅出。第二部分为司徒汉先生指挥过的合唱曲谱，前三首曲谱均加注了非常详细的指挥手势手法符号，后几首由于他的后期病重，未能继续完成加注，可供广大读者参考和学习。

目 录

理论部分

- 第 1 讲 概 论..... (001)
- 第 2 讲 指挥的基本要领和图示..... (003)
- 第 3 讲 指挥手势的探讨..... (005)
- 第 4 讲 学习中应解决的问题..... (007)
- 第 5 讲 表达音乐感情的五种技法..... (011)
- 第 6 讲 气感与呼吸..... (018)
- 第 7 讲 群感与共性..... (025)
- 第 8 讲 乐感与纵横艺术..... (029)
- 第 9 讲 发声方法及练习曲..... (033)
- 第 10 讲 歌曲的分析..... (038)
- 第 11 讲 歌曲的艺术处理..... (041)
- 第 12 讲 对指挥者的要求..... (045)

练习曲谱

游击队歌·····	(049)
祖国，慈祥的母亲·····	(052)
唱支山歌给党听·····	(057)
人民解放军占领南京·····	(064)
海 韵·····	(071)
旗正飘飘·····	(087)

附 录

一、女高音音域·····	(099)
二、女低音音域·····	(100)
三、男高音音域·····	(100)
四、男低音音域·····	(101)

理论部分

第1讲 概 论

音乐是人类表达精神世界、内心感情和描绘生活形象的语言，是比日常生活的语言更生动、更美化、更高级的一种语言。指挥也是一种语言，是用手来表现音乐的语言，这是不用翻译就能看懂的国际语言。这种语言，观众和演员都能通过手势领会指挥的意图和意境。因此，用指挥来进行音乐教育更好、更方便、更生动。指挥在用手势表达自己思想情感的同时，还可以对学生观察、暗示、启发、默契等因素同步进行，这是音乐教育中最有效的方法。一位日本专家曾经讲过，音乐教师首先要学会指挥，不会指挥的不能成为好的音乐教师。

合唱是一种群性艺术，指挥是这集体中的灵魂。因而一个指挥在表演时，他要表达的不是个人的感情，而是集体的感情，要使合唱队全体演员的感情统一，声音一致，起收整齐，让音乐有生动感、有立体感。简言之，是表现群体，而不是表现自己。指挥统帅群众，又融化于群众之中，两者要合为一体，这很重要，因为合唱表现的是群性的艺术。比如歌剧演员和合唱演员就有不同，前者要有人性，而后者则要把个性融化在合唱的群体之中。

指挥的责任与作用与戏剧的导演有相同，又有不同。导演只管把戏导好，自己不一定演。而指挥既是导演，又是演员，而且是主要演员。所以，在这个意义上，就有了“没有不好的合唱队，只有不好的指挥”的说法。

指挥的出现只有一百多年的历史，进入中国，算起还仅数十年。建国以后五十年代初在群众歌咏蓬勃开展的基础上，建立了专业的合唱团，音乐院校成立了指挥系。

指挥法，是为表现歌曲内容服务的，是再创作的表演艺术，是用指挥这双无声的手与合唱团共同创作多彩的有声世界。它有自身的艺术规律，有独特的思维方法，及各种

高难度技巧。要求我们不断探索、实践，逐步形成系统化的科学方法。当然一个指挥到了成熟时期可以“法无定法”，进入自由王国。但“法无定法”也是先从“法有定法”中产生的。如书法一样，先练“正楷”，进一步练“行书”才可以出神入化地写“草书”。成为一种艺术，必定有不同的学派、流派及多样的技法。这门年轻的指挥艺术要求我们不断开拓，有所创造。如我长期从事群众歌咏活动，使我不得不探索出适合这种场面的指挥手势，使群众一看就懂，一唱就齐。以激动的感情，挥动简明的动作使群众越唱越有精神。我有幸在上海合唱团、上海乐团的专业岗位上担任常任指挥，四十多年来通过自己在舞台上演出大量的中外优秀曲目，形成了一种满腔热情、且手上语言多样的风格。在这时期，我还聆听了众多中外专家来团排练、讲学及培训学生，使我在指挥上开阔了眼界，这是难得的学习机会。可惜的是我记录这些专家指导的二十四本笔记本在“文革”中被烧掉。

进入了新的世纪，在老合唱团员的支持及鼓励下，我在上海歌剧院业余合唱团办了指挥班，试图把我老师前苏联合唱指挥专家杜马舍夫传授的指挥法，和自己六十多年的指挥实践与探索心得及行之有效的经验，以讲课的形式，边讲边写，总结成文，提供给有志合唱指挥的同行及朋友作参考。

第2讲 指挥的基本要领和图示

指挥的动作要建立在内心感情和内心听觉的节奏上。

指挥的动作有四点标准：

1. 要有表现力；
2. 节拍要准确；
3. 手势要美化；
4. 动作要简练易懂。

具体的要求我编了个口诀：

提神气下沉，	伸手掌心空。
中指为轴心，	肩腰关节松。
眼聚心所思，	耳响首句音。
肩腕连成线，	手语表真情。
节奏点要严，	旋律线要活。
格子里绣花，	变化成万千。
牢记点线面，	练出精气神。
逆水中游泳，	奋发涌向前。

基本图示：

手的活动范围，在身躯内常用的部分为三条横线及三条直线：

横线：

.....	肩上线
——	肩 线
——	胸 线
——	腹 线
.....	腹下线

直线：

.....				.....
外	肩	中	肩	外
线	线	线	线	线

- 说明：(1) 每小节的第一拍是图形的最高点。
 (2) 双手第一拍，沿肩线下落，加速成点，反弹时以大拇指领先上挑拉成线。
 (3) 图形以右手为例，左右手对称。

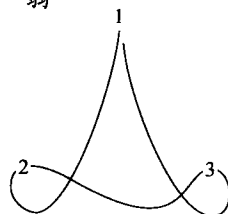
$\frac{2}{4}$ ♪   ♪
 强   弱

肩上线 .....
 肩 线 ——
 胸 线 ——
 腹 线 ——
 腹下线 .....

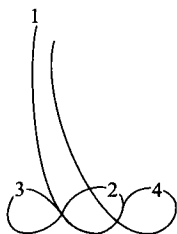
$\frac{3}{4}$ ♪   ♪   ♪
 强   弱   弱

肩上线 .....
 肩 线 ——
 胸 线 ——
 腹 线 ——
 腹下线 .....

$\frac{4}{4}$ ♪   ♪   ♪   ♪
 强   弱   次强   弱

肩上线 .....
 肩 线 ——
 胸 线 ——
 腹 线 ——
 腹下线 .....

第3讲 指挥手势的探讨

有一句流行的话：“指挥是合唱团的灵魂”。但不要忘了另一面，一个好的指挥是靠合唱团员长期培养出来的。这是一个问题的两个方面，要辩证的看这问题。这两方面的沟通依靠的桥梁就是指挥的手势及方法。指挥的语言比嘴上的语言更直接、更方便、更深刻。很多时候语言说不清楚的感情，凭多姿的手势与演员声音的合作即可表现出来。“功夫好不好，只看一出手”，随着时代的发展对指挥专业化、艺术化的标准越来越高。一个合唱团员不会看指挥就不是好的合唱团员，一个能适合各种指挥手法的合唱团才是高水平的合唱团。

音乐构成的三要素是节奏、旋律、和声（有关和声问题另作专题）。

“点”——是掌握节奏的，用弹钢琴的感觉打点。

“线”——是掌握旋律的，用拉小提琴的感觉拉线。

“面”——指挥的动作是为面对面的合唱团服务的，因而产生独特的方法。

现分析如下：

（一）“点”：指挥要打出各种差异的点以体现不同的力度、速度的变化，我把这种打法归纳为八个字：

1. 啄——大拇指尖食指尖相连成圈形小三角，仿做鸟啄树的动作，快而短促，常用在跳音（staccato）上。
2. 扔——以手腕为核心，带动着手来回作扔东西状，力度明快。
3. 插——前臂用中等的力度及速度，平稳地往下，往上来回插。
4. 劈——全臂挥动，急快地劈下去 一劈到底。
5. 顿——用全手臂的力，既重又快地弹出重音。
6. 推——用手掌向下推，反弹时掌心向上，加上摇晃，推出有份量的点。
7. 抽——右手手心向里，手臂略往后带动全手，以快马加鞭的动作，横向用力往外抽。
8. 甩——以沉重的双手从腹线急速往下甩，有力反弹至胸线挥力至收拍点。

说明：

- （1）按力度的需要，手的部位由小逐步扩大。
- （2）图形线条加速的快慢，形成点的尖锐程度不同。
- （3）手上的肌肉放松与紧张，感受到其中份量轻重不一样。

(4) “插”的速度可分为快插与慢插，“推”在力度上可分轻推与重推等。

(二) “线”：线条是舒展旋律的感情，流动均匀，起伏圆滑。拉线的始点在手腕，其表现方法归纳为八个字：

1. 揉——用手指柔和地轻巧地摆动。
2. 摸——掌心向下，深情地顺着图式抚摩，速度缓慢，动作匀称。
3. 按——手掌覆盖用前臂加力往下按。
4. 捺——完成按的动作后，用手腕继续加力，如书法写字所用的捺的笔法，力透纸背，有韧劲。
5. 压——整个双手用力沉重的压下去，线条沉重，流畅。
6. 拉——手心朝里，全臂弧形伸展直下或横拉成线。
7. 抱——由外向里，如双手抱物，线条圆满。
8. 捧——右手在上，左手在下，作捧物状。两手半月形线条走动，连绵不断。

说明：

- (1) 向横拉线时，手心向下，以中指为轴，手腕轻按拉动成线。
- (2) 向上提线时，手心侧向，大拇指上挑，成为手指的“领头羊”上举成线。
- (3) 肌肉紧张是加强力度，肌肉放松是减弱力度。

(三) “面”：合唱指挥要建立“面”的观念（这是与乐队指挥不同之处）。

在舞台上合唱团员的排列是在指挥的对面，眼神紧盯着指挥的手，反应灵敏。从这角度出发就产生与此相适应的指挥技法。

指挥图形的走向，构成乐曲的速度与力度，由内朝前打的纵深动作，对面的合唱团员能感受到力度，但却难看清速度及乐句的始点及收点。平面画图就可以既感受力度，也看清楚了速度的线条。

手上有六个关节，双手挥动腕、肘、肩三大关节的弯曲处都会出现一个点。从对面的合唱团看来，在同一时空中多点闪动，互相干扰。指挥要把手上的关节连成一条线，焦点只落在惟一的手腕上。如绘壁画一样，在一个平面上挥毫，清楚明确的绘出多种多样的图形及线条。

说明：

(1) 平面是一个概念，在运用动作时，并不是死板一块。

(2) “啄”“扔”等，在小范围内打“点”的动作，手指、手腕就要朝前朝下用力加速，才能打出“点”。

(3) 在拉线的过程中，因力度的变化就会自然形成弧形。只要肩腕一条线，就可以越过平面的局限如“抱”及“捧”。

注：“点”、“线”、“面”十六个字练习曲目可参考《唱支山歌给党听》（见第

第4讲 学习中应解决的问题

经过学习，我们还要解决两个问题：

一、学习态度问题

像我们现在这样的短期合唱指挥班，我在过去没搞过，没经验。但要办好这个班，学习有效果，最重要的是学的人要有紧迫感，应该是我学而不是要我学。过去我学小提琴时，因没有钱交学费只好从钥匙孔向琴房里瞄看洋教授教拉琴，是偷着学的，而现在有的人送给你学，还学不好，这里就有一个态度问题。你是迫切需要学习的，收获就大。

我要求你们一点，就是要把歌谱全背出来。一个指挥不能把头埋在乐谱里，必须要抬起头、挥动双手才能学得好，不会背的就不能学。合唱训练中思维要走在动作的前面，如果乐谱不熟就做不到。背得不一样，各人学习的收获及进度也就不一样。

二、方法问题

学习时，有时我们上共同课，有时按曲目分组上指挥课。《歌唱祖国》、《唱支山歌给党听》是大家都要学的。《歌唱祖国》主要是解决节奏的力度问题，而《唱支山歌给党听》主要是学习手势的十六个动作字变化。以后的曲目就要自选了，可以按程度不同，各有深浅。学习是从模仿开始的，通过理解、实践、动脑筋来解决自己的难点。之后，再创造自己的风格。对新的曲目，要找出作品的特性、风格，创造性地体现在指挥实践中。

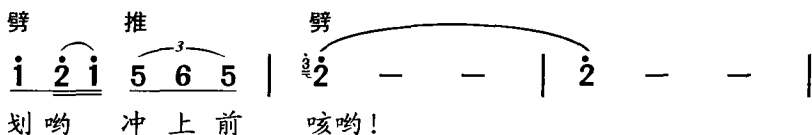
再强调一下打“点”和加速的关系：指挥的速度要求加得越快，“点”就越尖锐、越有力；相反，如果速度放慢，“点”就要有韧劲，用打分拍的办法补充动作。

以下是一些动作的区别：

1. 插和劈的区别

插：如打针一样，进入较慢而又准确，是属于“线”的范围。加速时较短而又稳当。

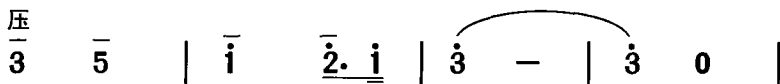
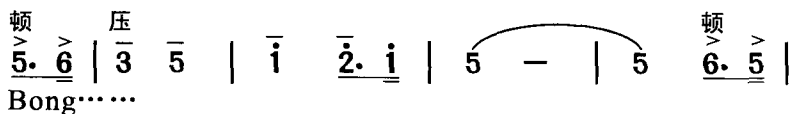
劈：进入锋利，速度比“插”快很多，是属于“点”的范围。劈的运用，如《黄河船夫曲》中“划哟，冲上前”就用劈：

2. 压和顿的区别

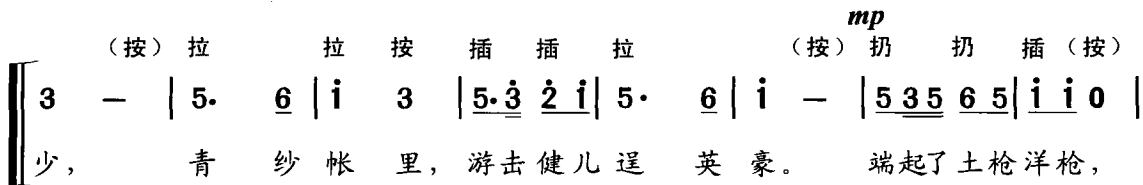
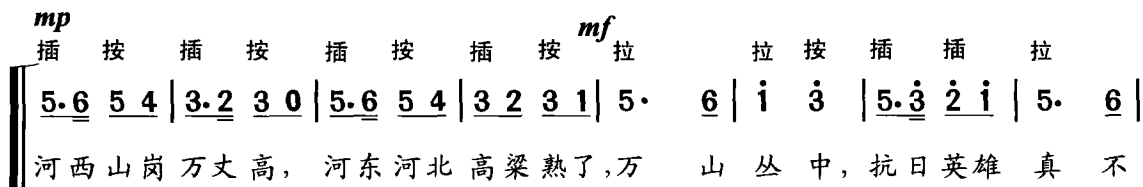
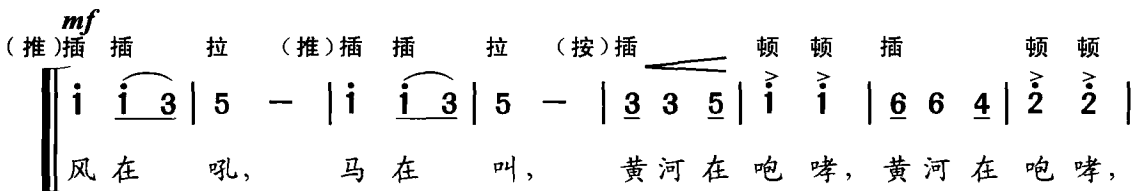
压：整个手连成线都用上，加速时仍保持“线”的感觉，靠肌肉的紧张用力来往下压，下沉到底，像书法一样不露笔锋。

顿：关节放松，落点时加速、加重，力度强。如《运动员进行曲》：

同时结合V字形，什么时候用腹线、肩线，要心中有数。有的同志在练习指挥动作时，把“点”、“线”结合要领的字当作歌词边唱边指挥，效果很好。

如：（加括弧的字是“呼吸拍”）

mf 扔 扔 插 (按) 推 推 (按) *mf* 推 推 推 推 *f* 扔 压 推
 5 3 5 6 5 | 2̇ 2̇ 0 | 5.6 i i | 0 5.6 | 2̇ 2̇ 5.6 | 3̇ 3̇ 5.6 | 3̇.2̇ | i | i - ||

挥动着大刀长矛， 保卫家乡， 保卫黄河，保卫华北，保卫全中国！

结束这一课时，我还想谈一点最近的体会，男指挥和女指挥是有所不同的，中国的女指挥出现得很晚，人数也少，改革开放前全国仅八位女指挥，之后各地师范学校培养出一批。

女指挥的特点主要是：

1. 表现力和手法：女同志手臂上肌肉少，这样在指挥时表现的力量就欠缺。有些女歌唱演员平时不锻炼，唱歌时不用横隔膜，用气时，缺乏肌肉力量的支撑，压力全在软弱的腹部上，到了一定的年龄，五脏就会出毛病，体力和歌声都会衰退。指挥也是这样，打拍子要有力是靠肌肉的，缺乏肌肉的双手要表现力量就有困难。

2. 性格上：当指挥的要性格刚强、果断，有领导人的素质，否则要当好指挥就很难，性格软的人学不好指挥，而女同志往往比较软。所以我们的女指挥要注意遇事不畏难，能思考、分析问题，敢于决定，错了敢于负责。

女指挥怎样来加强力量呢？有三个方法可采用：

1. 图形的线条走动加速，加速了就会产生力量。

2. V字形的力度变化在脑子里生根，牢牢地记住并运用，不同的音量要表现出不同的幅度。

3. 适当地加强肌肉锻炼，练得健美一些。指挥时多用“扔”，把力量集中到一点，集中在手腕上（像弹钢琴一样）。

男指挥的缺点往往是关节不松弛，指挥抒情性的柔和线条比较差。解决方法也有三条：

1. 打了点以后，立即拉线，不让音乐断掉，否则像甘蔗，一节一节很明显，造成音乐不连贯。

2. 要练刚中有柔的动作（女的要练柔中有刚），典型的是“捺”，打下去以后继续不停地动。

3. 练肌肉的放松。不好的手势是打“点”时会断，怎么改？可以在指挥前加一个动作，就是先将双手下垂，完全放松下来，感觉就像小提琴拉空弦，要开始前，用手臂把手腕提起来，这样再指挥手就松了。

今天，我们把前面几课讲的内容归纳一下。

我把指挥的语言，手上的动作归纳起来就是一、二、四、八、十六。

“一”是一个面向：面向合唱团；

“二”是二类要素：点和线；

“四”是四个部位：手指、手腕、前臂、全臂；

“八”是八个动作，即：点的动作——啄、扔、插、劈、顿、推、抽、摔。线的动作——揉、摸、按、捺、压、拉、抱、捧。

“十六”是十六字：点的八个字和线的八个字加起来就是十六个字。

正确地打出这十六个字，并把它灵活地融化在音乐的表现中，便可逐步进入出神入化的境界。