

指 挥 法 基 础

(二)

陈贻鑫 著

中国函授音乐学院

第六讲 关于合拍与分拍

在快速的音乐中，如果指挥时把每一拍都打出来，不必要，而且挥动过多过快的拍子会使人眼花缭乱，扰乱了演奏（唱）者，从而也破坏了音乐，这样的指挥法是非常笨拙的。在这种情况下，指挥的动作就应用合拍来处理。例如：

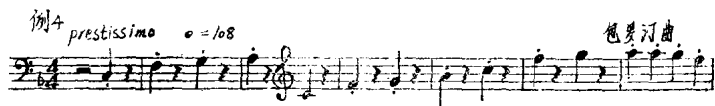

以上例一选自贝多芬第二交响乐第三乐章谐谑曲 (Scherzo)，速度较快，记谱为 $\frac{3}{4}$ 拍，但应指挥成一拍。例二选自贝多芬第七交响乐第三乐章，Presto，急板，标记为 $\text{♩.} = 132$ ，即以附点二分音符 ♩. 为单位，每分钟132拍，在这样极快的速度下，不可能每小节打三拍，因此必须每小节打成一拍。类似这样的古典谐谑曲 (Scherzo)，记谱为 $\frac{3}{4}$ 拍的，都应指挥成一拍。

例三选自奥地利作曲家约翰·斯特劳斯的著名的《蓝色多瑙河圆舞曲》。这类风格的圆舞曲都是三拍子，但指挥都打一小节一拍。这种一拍的图式往往打成圆形，动作优

美。如

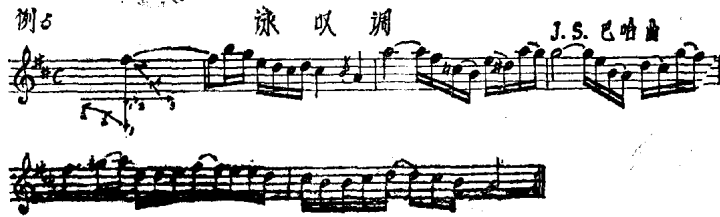
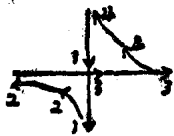

例四选自俄罗斯作曲家包罗汀的b小调交响乐的谐谑曲乐章，记谱是 $\frac{4}{4}$ 拍，但为极急板（Prestissimo）以全音符（0）等于108。意即每分钟108个全音符的极快速度，这样的速度下，虽为 $\frac{4}{4}$ 拍，但也要用一拍来指挥。

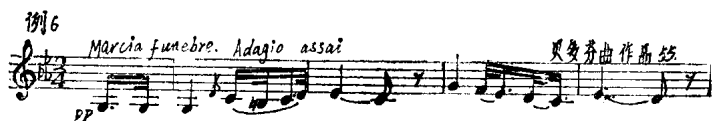
从以上谱例可以看出，在演奏相当快的二拍子，三拍子，四拍子，五拍子等作品时，都必须用一拍来指挥。这就称为“合拍”。至于图式应从音乐出发去感觉、寻找。可以都打成往下的一拍，也可以打成带园圈形的一拍图式。

与“合拍”相反，在指挥慢速的乐曲时，虽然记谱为 $\frac{4}{4}$ ，实际上由于速度很慢，须打“分拍”，即在 $\frac{4}{4}$ 的图式中、每一拍分作两个平均的小拍，而整个图式仍是4拍子的。

如

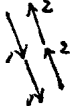

例五选自德国伟大作曲家 J. S 巴哈的 D 大调第三组曲中的第二乐章。这是一首著名的咏叹调。在组曲中以全体弦乐演奏。（此曲还被改编为小提琴，大提琴等乐器独奏。）乐曲用大提琴、倍大提琴以有规律的八分音符在低音区衬托着第一提琴演奏主旋律、速度徐缓，音乐朴素而深情，如同歌唱一般。在这种速度及情绪下，须用分拍来指挥。图式可参考第一小节。

例六选自贝多芬所作著名的从降 E 调第三（英雄）交响乐》的第二乐章。总谱上作曲家标记有 *Marcia funebre*。

（葬礼进行曲）记谱节拍为 $\frac{3}{4}$ ，但速度较慢，为柔板（Adagio），实际以八分音符为单位，因此，指挥时也应分拍，（即以每个八分音符为一拍，）每小节打出四个八分音符（四拍）。图式可以采用 $\frac{4}{4}$ 拍动作，也可采用 $\frac{2}{4}$ 拍的分拍

来指挥。（即 图式，第一个下拍分为两拍来打，第二拍

上拍亦相同。但这种图式必须打得非常清楚，否则演奏员不易看清。同时还应注意，除了打出清晰的图式以外，音乐进行中，应将旋律线条（高度、情绪）准确的指挥出来。

以上所讲“合拍”与“分拍”，只是一般较常遇到而又在某段音乐中，图式、动作可以一直贯彻始终的。但往往在指挥某些带有渐快或者渐慢的乐句中，“合拍”与“分拍”可以分别或交替运用。尤其在一般乐曲结尾处有较大的渐慢

时，须用分拍来指挥。总之，指挥者要善于分析，合理运用。合拍与分拍的动作的转换，要达到准确、清晰、适当，并具有艺术表现力，这是指挥技术的基本功之一，学者应予以充分重视并通过反复练习，以达到得心应手、自然流露的程度。

第七讲 阅读总谱

在第一讲“指挥的作用与任务”中已经讲过，指挥的任务是重大的，为了尽可能准确地将作曲家的作品演奏（唱）出来，指挥者必须知道如何阅读总谱，正如某一工程必须按设计图纸施工一样，看不懂图纸将无法进行施工，看不懂总谱，也无法指挥。音乐作品的“蓝图”都比较准确的记在总谱上面，如果指挥通过阅读总谱，熟悉了一切重要的及细节的地方，他才能有效地进行排练和演出的指挥，否则，只是打打拍子，不能真正深刻的解释音乐作品，便不是一位好的指挥家。

总谱（除重奏外）一般有三种：（一）合唱总谱，（二）管乐队总谱，（三）管弦乐队总谱。本教材不涉及管乐队总谱。

（一）合唱总谱、通常包括女高音（Soprano）女低音（Alto）、男高音（Tenor）、男低音（Bass）四个声部，谱表多用四行谱表。如各声部音型不复杂，多为和声进行时，也可用两行谱表。例如：

四行合唱谱表：

1) 近代时期用 G 与 F 谱表

两行合唱谱表：
(G 谱表与 F 谱表)

2) 古典时期三个 C 谱号及一 F 调表

1) 近代时期用: 2) 古典时期用:

女高音 Sop
女低音 Alto
男高音 Ten
男低音 Bass

中央C 中央C

在一般童声合唱中，无论二部或三部合唱，都用高音谱表（G谱表）。

（二）乐队总谱比之合唱总谱要复杂得多。一般双管乐队（中型）的总谱约有24行，近现代的大型交响乐队总谱需要30行或更多些，这是因为增加了许多一般不常用的乐器或打击乐器。

管弦乐队总谱乍一看来，声部繁多，令人眼花缭乱，未经过读谱训练的人是很难马上知道它的实际效果的。如经过一定阶级的阅读总谱练习，并懂得正确的方法，是会逐步掌握的。

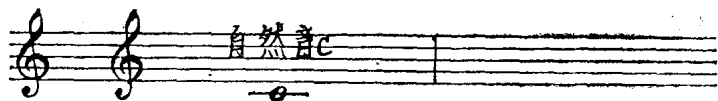
管弦乐队总谱中包括木管乐器组、铜管乐器组、打击乐器组，（除定音鼓、钢片琴，管钟等有音高的以外，其余打击乐器不记音高。）竖琴、钢琴及弦乐组这几个部分。每一

组乐器在总谱上以大的括号〔将其标出，以方便读谱。总谱上有些乐器（如木管组的单簧管一即黑管，英国管、沙克管，铜管组中的圆号、小号、短号等乐器，它们谱上所记的音与所吹奏出来的实际音高不一致，这些是移调乐器，在阅读它们的谱时要用移调的办法来看，才能得到实际的音高。这是阅读总谱中最为困难的一部分，必须在练好了G谱号与F谱号的基础上、熟练地阅读各种中音谱号，然后才能在自己的头脑中进行移调练习。这对专业指挥学生亦是必须经过刻苦练习才能熟悉掌握的。

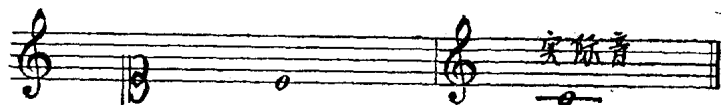
此外，总谱上还包括速度用语，如Allegro为“快板”，Moberato为“中速”等等。表情术语，如P（弱，轻）f（强）sf（特强），以及各国对一些乐器名称的写法，如大

谱 号

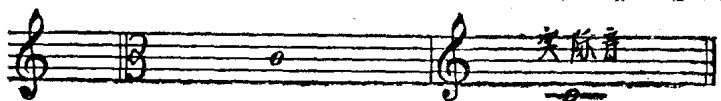
小提琴或高音谱号

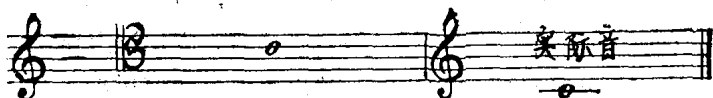
女中音谱号：（此谱号仅用于合唱总谱中）

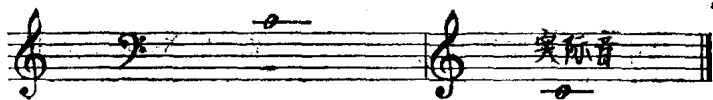
中提琴或女中音谱号：

男高音谱号

男低音谱号

管（巴松）意语为Fagotto，英语为Basson等等有的同一种乐器，而外文上相差很远，因此，如遇到以上这些外文缩写或术语时，可以查阅音乐辞典。

阅读总谱时，应练习由少行到多行，即先读三至四行的重奏谱，然后循序渐进、阅读五重奏（五行谱），六重奏、七重奏等等一般以先练习阅读四重奏或弦乐队谱，弦乐四重奏谱中包含高音 G 谱号（一、二提琴用）第三线上的 C 谱号（中提琴用）及 F 谱号（大提、倍大提琴用）。倍大提琴用 F 谱号记谱，但实际发出的声音比谱表上要低八度，这点希引起注意。

阅读总谱的方法，一般须从上到下，不要漏掉任何微小的细节。如果有钢琴，应在钢琴上练习弹奏总谱，这样就不仅只是用“眼”看，同时也可以在琴上“听”到总谱上所写的主要音型、织体、和声进行的实际音响。随着录音机的普及，可能有人，开始就以录音的音响来准备自己要学习的总谱，须提起注意，不要不知不觉地模仿别的指挥对该乐曲的解释和处理，因为往往在录音带或唱片上由于录音的需要而要求将所演奏的乐曲奏得偏快或偏慢，甚至有些指挥家独¹¹

心裁，使乐曲与原作的面目全非。

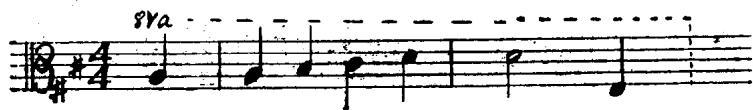
总之，阅读总谱对学习指挥者来说是极为重要的，必须遵循由少到多，由浅入深、循序渐进、持之以恒、艰苦练习，才能达到熟练的程度。

这里，我给大家介绍一种移调读谱法、也叫绝对读谱法。这种方法就是看着一个谱号的音符，要在自己脑子里用另一谱号的音来唱（或弹奏）但所移调的音的关系要完全符合于原来的实际音的关系，例如：

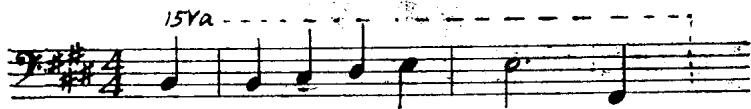
有这样一个曲调：在C大调上

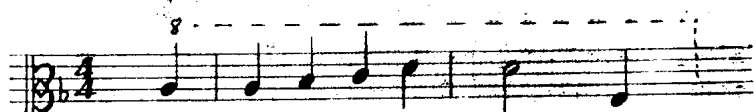
如果将这曲调要移高一个全音（大一度），就应将所写的谱想成这样

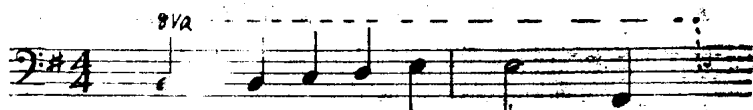
要移高两个全音就想成

要移高四度，就想成

要移高五度，就想成

要移高六度，就 成

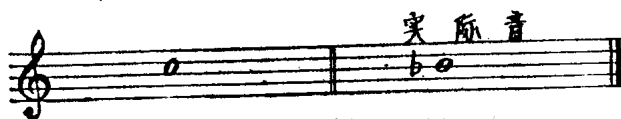
要移高七度，就想成

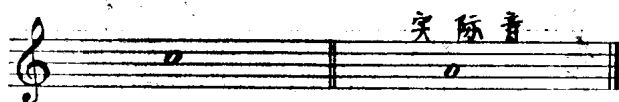
以上例子说明必须学习好各种谱号，用绝对读谱来练习，经过刻苦严格的训练，就可以学会阅读各种总谱。

移调乐器

降B调单簧管：

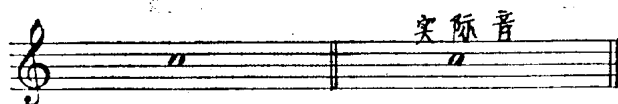

A 调单簧管:

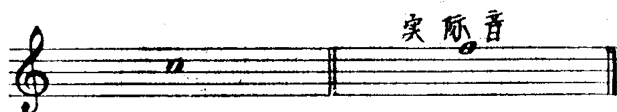

C 调单簧管:

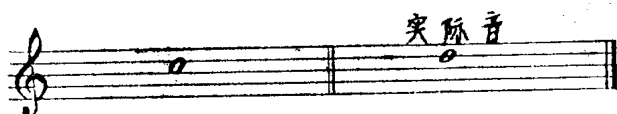
(降 B 调与 A 调小号与降 B 调与 A 调单簧管相同)

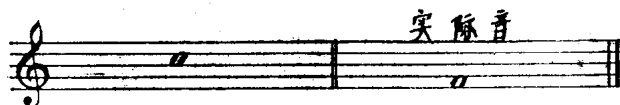
F 调小号:

D 调小号:

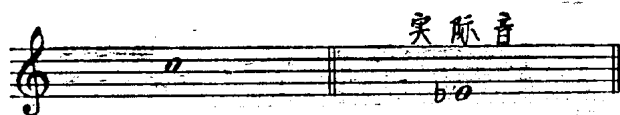
F 调圆号:

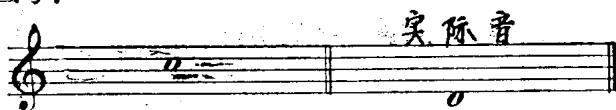
E 调圆号:

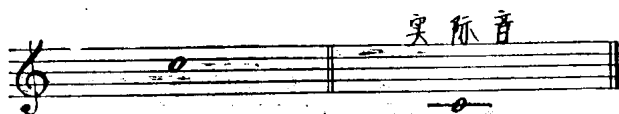
降E调园号：

D调园号：

C调园号：

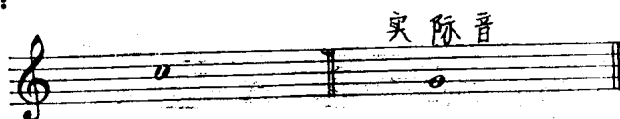
降B调园号：（低音）

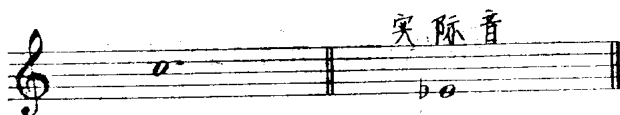
A调园号：

G调园号：

降E调女中音沙克管：

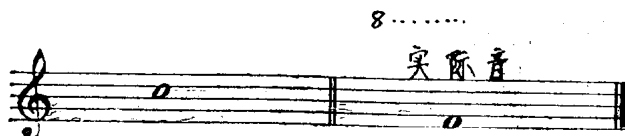
降B调男高音沙克管：

降E调男低音沙克管：

英国管：

低音单簧管读谱法与单簧管相同，倍低音大管读谱法与大管相同，只是每个实际音低一个八度。（但低音单簧管如果在高音谱号上则实际音低一个八度）。

第八讲 指挥实践

——部份歌曲、乐曲的指挥法要点 (附谱例及音响)

指挥法举例

(一) 歌 曲 部 分

- 一、中华人民共和国国歌（义勇军进行曲）
- 二、中国少年先锋队队歌
- 三、童年多美好
- 四、游击队歌
- 五、春晓
- 六、我们多么幸福
- 七、在老师身边
- 八、少年进行曲

(一) 中华人民共和国国歌（义勇军进行曲）

田汉词 聂耳曲

聂耳是我国新音乐的奠基者，《义勇军进行曲》是他1935年为电影《风云儿女》所作的主题歌，也是他最杰出的作品。

全曲虽然只有短短的37小节，但音乐非常完整，充分表现了中国人民奋起反抗外来侵略者的战斗精神。在那民族危机深重的年代，这首歌曲激励了无数不愿做奴隶的中国人民

奔赴抗日前线，用血肉筑成新的长城。

由于这首歌曲激昂奋进的音调，铿锵有力的节奏、宏伟雄壮的气势，充分体现中国人民的英雄气概和伟大精神，现已成为中华人民共和国国歌。

怎样来指挥这首歌曲呢？

首先要了解，这首歌是G大调、 $\frac{2}{4}$ 拍子，是一首进行曲，这就决定了它的速度是属于较快的进行速度，力度上，1—6小节的过门是军号声，应是强奏，情绪昂扬有力。

指挥手势：1—6小节的过门，因没有歌声，虽可用有力的 $\frac{2}{4}$ 拍动作，但动作不必太大，否则等歌声进来时就显不出力量了。另外不应用连奏（Legato）的动作，而应用有力的断奏（Staccato）动作，才能把歌曲的基本情绪指挥出来。

歌声进入时，必特别注意第一句（7—9小节），因为“起来！不愿做奴隶的人们！”是在弱拍上起，因此，两个八分音符必须给以准确有力的“起拍”，才能使歌唱者整齐地唱出。第二句（10—14小节）的“把”字是在强拍上的后半拍进入，因此，在第10小节第一拍上也必须给较强烈的动作，而前半拍的空拍，正好是呼吸的地方。指挥到第14小节“城”后休息的一拍时，不要着重打出拍子，只在“城”字上稍作短的静止即可，紧接着在第二拍上给以更有力的起拍以使更强的唱出“中华民族”这两小节（15—16小节）。作曲家在“到了”后绝妙地利用了一个突然中断，在集中人们的注意后，紧接着唱出“最危险的时候”。指挥15—17小节时，动作应稍高而有力，唱到“到了”时，在下拍上有一小

停顿动作，然后再起拍唱“最危险的时候”。20—23小节，应使每个词唱得顿而有重音的感觉，不要唱成连音。在“吼声”以后，音乐动机又再现“起来”的音调，三个“起来”逐渐加强，指挥手势要从较低位置到较高位置，作出层次来。左手这时要很好地表现出<的力度上升，使一句强过一句，把音乐推向高潮。24—26小节的“我们万众一心”应唱得坚定有力，“前进！前进！前进！进！”应唱得刚强，充满胜利的信念。第一个“前进”的手势动作可打作中强（mf）、第二个“前进”打作强（f），最后的“前进！进！”则要一个比一个强，动作要从稍小到渐大，并用断奏，唱完最后的“进”字后，双手以强有力的快速的收束动作来结束这首歌曲。

（二）中国少年先锋队队歌

周郁辉词

寄明曲

这首歌曲是儿童故事片《英雄小八路》的主题歌，原名《我们是共产主义接班人》作于1962年，1978年被定为中国少年先锋队队歌。歌曲表现了少先队员决心继承革命先辈的光荣传统，誓作共产主义接班人的志愿，是对我国少年儿童进行爱祖国、爱人民和共产主义伟大理想教育的生动教材。

歌曲为^dB调、 $\frac{2}{4}$ 拍子，带有朝气蓬勃的行进节奏，要唱得情绪饱满、豪迈雄壮，歌曲分为三部分：1—24小节为第一部分；25—32小节为第二部分；33—49小节为第三部分。

此歌从第一拍起，因此在指挥时，要将第二拍作为“起拍”（预备拍），歌曲开始的头两句（1—13小节 第一拍