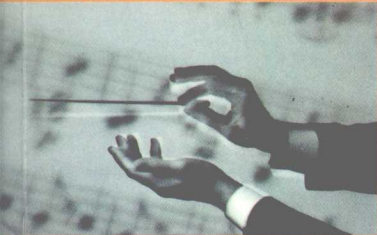

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

指挥 入门与鉴赏

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

中国出版集团
世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

指挥入门与鉴赏

YZL10890031068

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

指挥入门与鉴赏/《新世纪青少年艺术素质培养丛书》
编委会编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2009. 6

(新世纪青少年艺术素质培养丛书)

ISBN 978 - 7 - 5100 - 0644 - 9

I. 指… II. 新… III. 指挥—青少年读物 IV. J615 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 101690 号

指挥入门与鉴赏

责任编辑: 吴怡颖

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E-mail: pub@gdst. com. cn, edksy@sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 0644 - 9/J · 0061

定 价: 23.80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

目 录

第一章 指挥常识	(1)
第一节 指挥溯源	(1)
第二节 指挥分类	(4)
一、合唱指挥	(5)
二、歌剧指挥	(5)
三、舞剧指挥	(6)
四、交响乐指挥	(6)
五、管乐指挥	(6)
六、军乐指挥	(6)
七、室内乐指挥	(7)
八、民乐指挥	(7)
九、戏曲指挥	(8)
十、爵士乐指挥	(8)
第三节 指挥职责	(8)
第四节 指挥应具备的品格和素质	(10)
第五节 指挥工具	(14)
一、人体的作用	(14)
二、指挥棒	(15)
三、谱 架	(17)
第六节 指挥动作总体要求	(17)

一、总体要求	(18)
二、指挥者站立姿势	(19)
三、指挥动作要领	(19)
四、关于夸张动作说明	(21)
第七节 指挥动作基本轨迹和作用	(21)
一、指挥动作基本轨迹构成	(22)
二、指挥动作轨迹各部分的功用	(23)
三、练习击拍点的方法	(23)
第八节 指挥基本击拍图式	(24)
一、单拍子(一拍子、二拍子、三拍子)的 基本击拍图式	(24)
二、复拍子(四拍子、六拍子、九拍子、十二拍子) 的基本击拍图式	(25)
三、混合拍子(五拍子、七拍子)的基本击拍图式	(26)
四、合并拍与分拍的基本节拍图式	(28)
五、变换拍子时击拍处理	(31)
六、不同节拍重叠时的击拍处理	(32)
第九节 乐队座位与席位排列的基本方法	(32)
第十节 指挥的案头工作	(35)
第二章 指挥艺术中乐曲的排练及其准备	(37)
第一节 曲目选择	(37)
第二节 总谱研究	(38)
一、对作品本身的研究	(38)
二、对作品排练过程中的技术问题的研究	(42)
三、总谱阅读	(43)
第三节 排练安排	(44)

- 一、制定排练计划 (44)
- 二、乐曲排练三个阶段 (45)

第三章 指挥艺术与音乐情绪的启发 (57)

第一节 指挥棒表现力 (57)

- 一、棒尖的表现力 (57)
- 二、棒中的表现力 (58)
- 三、棒根的表现力 (58)

第二节 启发不同音乐情绪的指挥动作 (59)

- 一、启发节奏活力强的旋律的指挥动作 (59)
- 二、启发流畅性旋律的指挥动作 (60)
- 三、启发抒情性旋律的指挥动作 (61)
- 四、启发宽厚深沉的旋律的指挥动作 (63)
- 五、配器浓淡与指挥动作关系 (64)

第四章 合唱指挥 (69)

第一节 合唱指挥法简介 (69)

- 一、合唱指挥应具备的基本条件 (69)
- 二、合唱指挥的层次 (72)

第二节 合唱指挥基本技术训练 (72)

- 一、姿 势 (72)
- 二、击拍法 (73)
- 三、起拍与收拍 (74)
- 四、延长与休止的指挥法 (76)
- 五、附点音符与切分音的指挥法 (76)
- 六、力 度 (77)
- 七、合唱指挥的动作设计 (78)

第五章 指挥艺术风格 (82)

- 第一节 指挥风格 (82)
- 第二节 性格与风格 (82)
- 第三节 人格与风格 (83)

第六章 著名指挥家简介 (84)

- 第一节 中国著名指挥家 (84)
 - 李德伦 (84)
 - 郑志声 (85)
 - 韩中杰 (86)
 - 黄贻钧 (87)
 - 汤沐海 (89)
 - 陈燮阳 (90)
 - 俞 峰 (91)
 - 侯润宇 (93)
 - 杨 洋 (94)
 - 胡咏言 (95)
 - 林克昌 (95)
 - 陈佐湟 (96)
 - 朱 晖 (97)
 - 陈中申 (99)
- 第二节 外国著名指挥家 (100)
 - 阿巴多 (1933~) (100)
 - 约翰·巴比罗利 (1899~1970) (101)
 - 托马斯·比彻姆 (1879~1961) (102)
 - 伦纳德·伯恩斯坦 (1919~1990) (102)

威廉·富特文格勒 (1886~1954)	(103)
赫伯特·冯·卡拉扬 (1908~1989)	(104)
卡洛斯·克莱伯 (1930~)	(106)
谢尔盖·库谢维茨基 (1874~1951)	(107)
埃里希·莱因斯多夫 (1912~1993)	(107)
詹姆斯·莱文 (1943~)	(108)
小泽征尔 (1935~)	(109)
利奥波德·斯托科夫斯基 (1882~1977)	(110)
阿图罗·托斯卡尼尼 (1867~1957)	(110)
布鲁诺·瓦尔特 (1875~1962)	(111)

第七章 音乐鉴赏应具备的知识 (113)

第一节 音	(113)
一、音的认识	(113)
二、音阶	(114)
三、乐音体系	(115)
四、调式	(116)
五、音程	(122)

第二节 音乐的六大要素	(126)
一、节奏	(126)
二、结构	(128)
三、曲式	(131)
四、旋律	(133)
五、音色	(134)
六、调性	(136)

附录 《第九交响乐第四乐章》(节选)	(147)
--------------------------	-------

第一章 指挥常识

第一节 指挥溯源

早在远古时期，人类用敲击器皿、拍手跺脚来统一集体载歌载舞动作就已有了指挥的意图。

据考证，在我国西周时期，已制作了最早的指挥棒——麾，但比现在的指挥棒要大许多，有点类似现在军乐队演奏时用的指挥铃。麾首有龙头作饰物，麾杆用黄红色的锦帛装饰，龙身就画在上面。

用麾指挥乐工时，麾举则乐起，麾止或放倒则乐停，其指挥功能非常明确。这种指挥工具表明那时就产生了指挥的雏形。

西方音乐在一个相当长的历史时期，没有出现过真正意义上的指挥。直到 15 世纪，在罗马西斯廷教皇的圣咏团里，神父把一本圣咏歌本卷起来，有意无意地摆动着，身体也随之晃动着，引导歌手们唱歌，指挥的意图才逐渐明朗起来。这种意图后来流传起来，称为“梭法”（so—fa）。

中国历代封建王朝的乐坊中，其中的指挥是用鼓板，它后来一直运用于戏曲演出并延续至今。

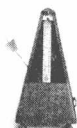
但随音乐的发展，有人用头、用脚、用手无法满足乐谱的节奏，就开始借助其他工具打拍。如把手帕系在一根木棍上，用棍子敲打桌子的方式打拍。有的在管风琴或古钢琴旁钉一块铁用来敲击，有的用手杖敲击地板。当时用的手杖有许多种，有雕花的、有黑檀木的、有枫木的、有橡木的，有的两端还镶有象牙，有的上面刻着有小金环浮雕花纹，有的装有2个蛇头等等，花样层出不穷。至于手杖的使用也有不

少花样，有人握着一头，有人握着中间，有的在空中挥舞着，有的敲地，有的敲谱架。由于指挥的成功感以及指挥手杖显示出一定程度的权威，以至于一些高官显贵也常常手拎一根手杖式的指挥棒，装腔作势，附庸风雅。

最典型的例子是旅居法国的音乐家、意大利人吕利在一次音乐会中，使用了一根非常重的铁手杖，由于此人性情暴躁，在演出指挥中一时失控，铁手杖误戳中脚背导致其溃烂不治而死（也有说因破伤风而死）。这个音乐会原是为了庆祝路易十四的康复而举行的，没想到一个皇帝的康复却导致了一个音乐家的去世。

随后又有一些音乐家边弹琴（管风琴、古钢琴、羽管琴和钢

琴)边指挥,如巴赫、亨德尔、海顿、莫扎特和贝多芬。还有一些音乐家喜欢用小提琴弓子指挥,如施塔米兹、格鲁克、莫扎特。这两种指挥方法至今还能在舞台上见到。

敲击谱架的指挥方法,在意大利一直保留到19世纪,在全世界,一些不耐烦的指挥至今还时常敲谱架。用手杖指挥的演出1964年再现过一次——那是在瑞典斯德哥尔摩歌剧院的一场仿古演出,乐队都穿着古代宫廷乐师服装,戴着假发,指挥则用手杖来进行。

18世纪末,由于音乐的题材、体裁、内容和形式日益丰富多样,观众普遍对作曲家只指挥自己的作品和由演奏家兼任指挥的现象不满足也不满意。这时一个最好的现代概念上的所谓指挥终于出现了,他就是德国音乐家斯波尔(Sponr)。1817年他曾用过一根小木棍指挥,但未被乐队接受。1820年他在伦敦的一次演出时,再次拿起指挥棒,正式站在乐队前,专职指挥乐队,当时听众为之震惊。他还率先使用钢琴缩编谱来作为指挥专用的总谱,上面记满了指示字母及数字。就这样,“指挥”这个音乐家中的新职业就诞生了。后来经过韦柏、柏辽兹、门德尔松、瓦格纳等人的努力,指挥开始成为最重要和最受尊敬的音乐家,指挥的理论也逐渐形成,有了其专用的名词——指挥艺术,有了其专用的法则——指挥法。

有人说指挥艺术是从柔顺的瓦格纳、刻板严谨的门德尔松、华丽的柏辽兹这三位巨匠那里继承发展而来并影响至今的。这话不无道理。指挥成为一门艺术诞生至今已有200多年的历史了。

随着指挥职业的诞生和地位的确立，指挥棒这根无声的小棍子，也开始权威地比划起绚丽多彩的有声器乐世界。从最早的麾——梭法——手杖——琴弓——柏辽兹用戴了白手套的手拿着的沉重的橡木棍到现在我们所见到的轻巧而纤细的木制小棒，指挥棒终于走过了漫长的自我完善定型的道路。指挥棒用过的材料有铝合金、硬橡胶、赛璐珞、木、竹、玻璃纤维等，现在常用的材料是后三种，长度约为 32~46 厘米。

许多指挥在很久以前都不是面对乐队，而是面对观众，背对乐队，直到 19 世纪后叶，这种景观在俄国还能见得到。不知当时是出于什么原因，乐队又怎么去领会指挥的意图并与之配合？19 世纪早期的歌剧中，指挥在乐池里竟然也是面对着舞台上的歌剧演员们，而背对着自己的乐队。很难想象 19 世纪的乐师们在谱架与指挥背影之间的那种紧张程度。

当然，对指挥在历史上形成的必然性和重要性，也有人不以为然，认为故意夸张。1920 年俄罗斯有一个“帕辛凡斯汀乐队”，是一个号称不需要指挥的乐队，无独有偶，美国人在 1928 年也成立了一个“纽约无指挥乐队”，但结果都以演奏混乱、无法配合而告终。

第二节 指挥分类

指挥艺术是一个专门的学科，有很强的知识性。但每个指挥都有自己侧重的领域，每个领域也都有其很强的专业性，有其独特的要求，也有严格的分类，具体如下。

一、合唱指挥

作为一名合唱指挥，要了解合唱史，了解作品，对人声也要有较透彻的了解；要通晓声乐艺术，尤其是合唱中各个声部的特点及不足；有训练调教声音的能力；要有塑造合唱音响各种音色的能力，有很好的语言文学功底，特别是本民族语言。同时对乐队有一定深度的了解。

二、歌剧指挥

作为一名歌剧指挥，首先要明确歌剧音乐从属于剧情，要在歌剧导演的统筹下工作；要对歌剧剧本有非常深入的了解，还要了解角色扮演者的长短处，适当地给予指导。总之，对乐队与合唱队来说他都应该是个专家。另外，歌剧指挥还要与导演、合唱排练、声乐指导、舞台总监、角色演员、灯光音响密切配合才能较好地完成任务。

三、舞剧指挥

作为一名舞剧指挥最基本的要求是懂音乐懂舞蹈懂戏剧。音乐是舞蹈的灵魂，在舞剧中，没有台词没有唱腔，全靠音乐给予演员们的动作规范，指挥对全剧的把握都依赖于音乐。另外，舞剧指挥对剧情、节奏、情绪及各个角色的技巧能力的了解也极为重要，当然，其最重要的环节是把握精确的音乐速度是。

四、交响乐指挥

交响乐指挥是专一器乐性的指挥，除了对弦乐、铜木管、低音乐器及打击乐的熟悉了解外，重要的是在提高乐手合奏能力的同时，能把握交响音乐的灵魂，用交响音响来揭示作品的内涵及哲理性。

五、管乐指挥

作为一名管乐指挥应通晓所有的管乐器，了解其特点，在吹奏技巧上能给予乐手指点，讲究管乐音色，能合理地将各种管乐器和谐地糅合在一起，而不是一味追求音量。

六、军乐指挥

作为一名军乐指挥应熟悉军乐的历史及特点，注意力度、节奏及在行进中变换各种队形排列组合时不影响演奏效果。同时，现代军乐不仅演奏军民、迎宾、礼仪音乐，还应能演奏各国名曲，

对指挥提出更高要求。军乐指挥在指挥时有站立队形时的持棍指挥，也有队列行进中领头走在前面持指挥铃的指挥。

七、室内乐指挥

一般只有在演奏乐队编制较大的室内乐作品时才需要室内乐指挥，有时是让首席指挥兼任。室内乐指挥比其他乐队的指挥更敏感、更细腻、更严谨，因为室内乐更讲究音色、音量，要求每个乐手之间更默契、更协调，以创造更好的室内乐音响。

八、民乐指挥

作为一名民乐指挥应了解中国音乐史、民乐史及各种民族民间乐器，尤其要处理好音律问题、噪音（打击乐）问题，以及乐队

中西洋乐器与中国民乐的协调问题等。

九、戏曲指挥

我国有 300 多个剧种，几乎每个剧种都有一个掌管伴奏乐队节拍的人，这个人一般是打敲节奏型乐器的人，俗称“打鼓佬”，较多的是敲板鼓者，这就是中国式的指挥，又叫“坐式指挥”——这是相对西方音乐指挥常站着而言。指挥者不光掌握戏曲音乐的节奏，还掌握全剧的戏剧节奏，因为有时只有打击乐来渲染剧情、刻画人物。如遇中西合璧的乐队，像以前的样板戏及戏曲改编的交响音乐，就必须用两套指挥或叫双指挥，中西合璧进行演出。

8

十、爵士乐指挥

虽然爵士乐、摇滚乐及其他流行现代音乐的风格不同，但也有爵士乐指挥出现，特点是其从穿戴外形到指挥动作都比较自由奔放，无拘无束，节奏感很强。爵士乐指挥在风格上有很大的娱乐性、表演性和舞蹈性。

第三节 指挥职责

指挥家站上指挥台，面对着由上百位演奏者组成的交响乐团，有如君临天下的威风。乐师们乃至所有观众的目光都集中在他的手势上。此时他操纵着这个至高无上的音乐媒体——现代交响乐团。他必须凭借着高超的沟通语法，让所有乐团成

员齐心协力，共同演奏出他心目中理想的乐音。

领导乐队（或合唱队，下同）进行排练和演出的人称指挥，是集体音乐表演的舵手。其引导排练和演出的手势动作亦称“指挥”，是指挥艺术的特有“语言”。指挥必须根据音乐作品的内容和风格，以手势、身体动作和面部表情（练习时结合口头提示）指出节拍、速度、力度、音色以及音乐情绪等各种表演要素，引导全体演奏、演唱者将音乐作品的内容正确地表达出来。

指挥原则是三个字：省、准、美。省就是指挥动作恰如其分；准就是节奏要准、音要准、演奏要准；美就是指挥者形体要美。

如今，对常出席音乐会的人来说，指挥是一个很熟悉的人物，指挥的肢体语言给人以深刻印象，他的地位，几乎是任何交响曲演出所不可或缺的。的确，像卡拉扬这样的指挥家，就具有超凡的魅力，使人们评价该演出时，把指挥家的作用和管弦乐团的素质作等量齐观。

然而指挥是经过几个世纪以来随着音乐的发展才应运而生的。简而言之，指挥的角色原只是一个专门打拍子的人。当音乐还相当原始的时候，无需指定一人保持节拍——在古希腊，一首乐曲的节奏是以脚踏地来维持的，而用手打拍子也延用了数百年。

但是，当音乐变得正式而复杂时，便产生了对指挥的需要。中世纪许多教堂中的赞美诗，尽管“曲调”是简单的，但如何取得歌声的起伏一致是很重要的。所以，唱诗班就有指