

实用指挥教程

主编 李新庭 余晓芸

指挥教程

H1

00

余晓芸主编

(930)

江西高校出版社

实用指挥教程

主 编： 李新庭 余晓芸

副主编： 敖 欣 吴 翔 万道明

张海华 万 纲

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用指挥教程/李新庭,余晓芸主编. —南昌:江西
高校出版社,2002.8
ISBN 7-81075-359-2

I.实... II.①李...②余... III.指挥-高等学校
-教材 IV.J615

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 063514 号

编委(以姓氏笔划为序)

万光明 朱红雯 李 娜 姜苏卉 徐 翀

江西高校出版社

(江西省南昌市洪都北大道 96 号)

邮编:330046 电话:(0791)8512093,8519894

各地新华书店经销

江西师范大学印刷厂照排

江西师范大学印刷厂印刷

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

850mm × 1168mm 1/16 14.25 印张 210 千字

印数:1 ~ 2500 册

定价:23.00 元

(江西高校版图书如有印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

前 言

随着改革的不断推进和深入发展,广大音乐教育工作者的教育理念及教学方式都发生了重大变化,这也给师范教育带来了很大的机遇与挑战,同时必然引起指挥教学的改革与思考。就目前师范院校指挥教学现状来看,只注重单一的指挥教学,几乎是一个普遍现象。实践证明,师范生如果在校期间不能熟练地、全方位地掌握多种本领,毕业后将很难胜任实际的教学工作和开展各项活动。

在群众歌咏活动方面,近年来也开展甚广,社会对指挥人才的需求也日益增长。就指挥者来讲,多面手更便于活动的开展。在学校应该让每个学生掌握各不相同对象的指挥与排练能力。同时学会把自己对音乐的感受,通过指挥实践表达出来。因此,指挥教学在某种意义上已远远超出了指挥技法本身,甚至超出了音乐艺术的范畴。

本书从宏观的角度安排了:合唱指挥、民乐队指挥、管弦乐队指挥、军乐队指挥者所应掌握的相关知识。这也可以解决群众性指挥人才的缺乏的燃眉之急。

《实用指挥教程》其内容简明扼要,通俗易懂。除有合唱队、民乐队、管弦乐队、军乐队的指挥知识外,还附有不同团队的曲目选登,可为不同对象的团队指挥选用。

该书除可作为师范院校指挥教学用途之外,也非常适合中、小学音乐教师,广大音乐爱好者和工厂、农村、机关从事音乐活动的指挥者使用。

由于水平所限,加上时间急促,不当之处在所难免,敬请读者不吝指教。

2001年2月

目 录

第一章 指挥的常识

一.指挥的作用和应有的素质	(1)
二.指挥的形式	(1)
1.徒手指挥	(1)
2.持棒指挥	(2)

第二章 指挥者的姿势与动作图式

一.姿势	(3)
1.站立姿势	(3)
2.手的基本姿势	(3)
3.动作活动范围	(3)
二.指挥动作	(3)
基本动作	(3)
三.指挥基本拍子的打法	(4)
(一)单拍子	(4)
1.一拍子的基本打法	(4)
2.二拍子的基本打法	(4)
3.三拍子的基本打法	(5)
(二)复拍子	(6)
1.四拍子的基本打法	(6)
2.六拍子的基本打法	(7)
3.九拍子的基本打法	(7)
4.十二拍子的基本打法	(7)
(三)混合拍子的基本打法	(8)
1.五拍子的基本打法	(8)
2.七拍子的基本打法	(8)

第三章 音乐指挥的常用方法

一.起拍	(9)
------------	-----

1. 预备	(9)
2. 预示拍	(9)
3. 开始	(13)
二. 收拍	(13)
1. 预示动作	(13)
2. 收束动作	(14)
3. 几种常见的收束动作	(14)

第四章 不同节奏的指挥动作

一. 主动拍与被动拍	(16)
1. 主动拍	(16)
2. 被动拍	(16)
3. 主动拍与被动拍在作品中的实际运用	(16)
二. 音乐休止处的动作处理	(18)
1. 整小节休止	(18)
2. 休止一拍的处理	(18)
3. 休止二拍的处理	(19)
4. 休止三拍的处理	(19)
三. 附点节奏的打法	(19)
四. 切分节奏的打法	(19)
五. 顿音的打法	(20)
六. 延长音的动作处理	(20)
七. 并拍与分拍的打法	(20)
1. 并拍	(21)
2. 分拍	(21)

第五章 音乐速度变化时的指挥动作

一. 快速乐曲的动作处理	(22)
二. 慢速乐曲的动作处理	(22)
三. 音乐渐慢的指挥处理	(23)
四. 音乐渐快的指挥处理	(23)
五. 音乐突快的动作处理	(23)
六. 音乐突慢的动作处理	(23)

第六章 音势变化的动作处理

一. 渐强	(24)
二. 渐弱	(24)
三. 突强的指挥动作	(24)
四. 突弱的指挥动作	(25)

第七章 合唱队

一. 合唱的类别	(26)
1. 同声合唱	(26)
2. 混声合唱	(27)
二. 合唱的人数与队行排列	(27)
1. 合唱人数	(27)
2. 合唱队形排列	(28)

第八章 合唱队的排练工作

一. 准备工作	(32)
二. 练声工作	(32)
1. 正确的姿势和呼吸	(32)
2. 统一发声	(33)
3. 寻找共鸣的练习	(34)
三. 合唱基础训练	(37)
1. 连唱	(37)
2. 弹唱	(39)
3. 强而有弹性	(40)
4. 不连不弹	(40)
四. 多声部合唱练习	(41)
五. 协调	(49)
六. 咬字吐字规律	(49)

第九章 民族管弦乐队

一. 打击乐器	(52)
二. 吹管乐器	(53)

1. 笛子	(53)
2. 唢呐	(53)
3. 笙、芦笙、巴乌	(53)
三. 弹拨乐器	(54)
1. 琵琶	(54)
2. 柳琴	(54)
3. 中阮	(54)
4. 大阮	(55)
5. 三弦	(55)
6. 扬琴	(55)
7. 箏	(56)
四. 拉弦乐器	(56)
1. 二胡	(56)
2. 高胡	(57)
3. 中胡	(57)
4. 大胡	(57)
5. 革胡	(57)
6. 低革胡	(57)
五. 民乐队编制与总谱排列	(58)
1. 小型的	(58)
2. 中型的	(58)
3. 大型的	(58)
4. 乐队座位排列	(58)
5. 总谱排列	(58)

第十章 交响乐队

一. 木管乐器	(61)
1. 长笛	(61)
2. 短笛	(62)
3. 双簧管	(62)
4. 英国管	(62)
5. 单簧管	(62)
6. 低音单簧管	(63)

7. 大管	(63)
8. 低音大管	(63)
二. 铜管乐器	(63)
1. 圆号	(64)
2. 小号	(64)
3. 长号	(64)
4. 大号	(65)
三. 打击乐器	(65)
1. 定音鼓	(65)
2. 小军鼓	(66)
3. 大鼓	(66)
4. 钹	(66)
5. 三角铁	(66)
6. 锣	(67)
7. 钟琴	(67)
8. 木琴	(67)
9. 排钟	(67)
四. 弦乐乐器	(67)
1. 小提琴	(68)
2. 中提琴	(68)
3. 大提琴	(68)
4. 低音提琴	(69)
五. 乐队编制与排列方式	(69)
1. 小型	(69)
2. 中型	(69)
3. 大型	(69)
4. 排列方式	(70)

第十一章 管乐队(军乐队)

一. 管乐队的构成	(73)
1. 木管乐器	(73)
2. 铜管乐器	(73)
3. 打击乐器	(73)

二. 组建初的学习	(73)
三. 管乐队的编制	(74)
四. 管乐队成员的基本要求	(75)
五. 管乐队的组织与管理	(76)
六. 管乐队的队形排列	(77)
1. 室内型的	(77)
2. 室外型的	(80)

第十二章 乐队排练工作

一. 准备工作	(81)
二. 排练工作	(81)
三. 演出工作	(82)

曲 目 选 登

合唱曲

1. 祖国永远是春天	陈克正词	陆祖龙曲	(83)
2. 团结就是力量	牧虹词	卢肃曲	(87)
3. 掀起你的盖头来	乌孜别克族民歌	王洛宾配歌	(93)
4. 阿拉木汗	新疆民歌	佚名译配	(99)
5. 半个月亮爬上来	维吾尔族民歌	佚名译词	(101)
6. 在太行山上	桂涛声词	冼星海曲	(103)
7. 游击队歌		贺绿汀词曲	(105)
8. 远方的客人请你留下来	撒尼族民歌	范禹词 麦丁编曲	(107)
9. 把祖国打扮得更美丽	陈克正词	彦克曲	(111)

管弦乐曲

1. 中华人民共和国国歌	聂耳曲	(121)
2. 花儿与少年	青海民歌	(126)
3. 拉德斯基进行曲	约翰·斯特劳斯曲	(134)

4. 第五号匈牙利舞曲	勃拉姆斯曲	(152)
5. 四小天鹅	柴科夫斯基曲	(163)

民乐合奏曲

1. 金蛇狂舞	聂耳曲	(168)
2. 喜洋洋	刘明沅曲	(178)

军乐合奏曲

1. 迎宾曲	马文编配	(181)
2. 远方的客人请你留下来	麦丁编配	(194)
3. 采茶歌	马文编配	(203)

参考书		(215)
-----	--	-------

第一章 指挥的常识

一、指挥的作用和应用的素质

指挥是带领歌唱群和演奏群或综合群进行排练再创造和演出的核心人物。

指挥作为排练的音响师及音乐处理的导演者必须具备高度的音乐修养和文化修养,要掌握更多的音乐基础理论(音乐史、和声、复调、配器、作品分析等),以便更准确地做好排练前对作品的分析、理解和处理工作。

良好的听觉对指挥者来讲也是必不可少的。他必须能辨别较细微的音高差别和拍子、速度与节奏的准确性,还能辨别出不同音色的特点并能进行调配等。

会读总谱是很重要的,它能帮助你在排练时敏锐及时地发现问题,纠正差错地方。如果看总谱不熟练,反应迟缓,排练就会时刻遇到困难,工作效率又低。因为指挥是依据总谱去处理音乐上的各种问题,而不是听会了旋律再去指挥的。作为一名指挥要把自己培养出能从总谱中“听”到你所看到的音乐效果。通过看总谱来听录音或多读些你比较熟悉的音乐作品的总谱都是有好处的。

背谱是一个指挥者应具备的重要素质。指挥者对作品的思想内容、旋律特点、节奏和音响的各种变化以及排练中的各种要求和音乐处理,都要记住。只有把对作品整体的和细节的处理牢牢记住,并在实践中不断地完善,才能顺利完成指挥工作。

指挥者还应掌握一些乐器的演奏以及了解各种乐器的演奏法和声乐的基本知识。不断地拓宽自己的音乐视野和提高自己的文化修养,要爱好广泛,对一切姐妹艺术都要去学习和研究。要有沉着、机智、坚毅、果断和健全的神经系统及强健的体魄。

二、指挥的形式

1. 徒手指挥

双手是指挥的首要工具。指挥者可以利用被解放了的手掌和手指做细腻的动作。因为手的动作最能明确、自然地反映指挥意图。如:齐唱、无伴奏合唱与中小型乐队伴奏的合唱,多用徒手指挥。

徒手指挥的姿势有多种。通常采用的姿势是:五指微张、手心朝下、手掌微内斜。

2. 持棒指挥

经过长期的历史发展,指挥棒已成了一种非常灵敏和善于表达感情的工具,指挥技巧也日趋丰富。他既可增加指挥的手掌长度,又可扩大指挥幅度和关照面积。既可以用它轻敲、重压,又可以做出挑、砍、刺、拖的动作,也可像马鞭似的挥舞,变幻无穷。总之,指挥者要依照作品内容赋予指挥棒以音乐的生命,让情感注入整个棒身,并且让它与身体的各部分协调统一起来。

指挥棒,是用有韧性的木质材料制成的。为了醒目,可在指挥棒表面涂以白油或亮油。指挥棒的长度一般在40厘米左右,也可根据个人的身体、手臂长短不同等另定。但过长或过短都不利音乐的表现。

指挥棒分棒柄、棒身、棒尖三部分。用拇指、食指和中指适中的力量捏住棒身。指挥棒是手的延长使用,因此只要能将它拿在手里运用自如就可以了。

在具体操作时,可以根据棒的各个不同部位与手进行搭配运用。如:用手腕的小动作带动棒的尖端,多用于表现节奏短促的、速度较快、轻巧、富有弹性的音乐;以小臂的动作带动棒身,多用于表现庄重、浑厚、柔和较为舒展的音乐;用整个手臂或小臂强有力的动作带动棒柄,适合表达雄壮、豪迈、力度强烈、斩钉截铁的音乐。

大多数指挥用右手持棒;但也有少数指挥用左手持棒。在指挥极长的乐曲、歌剧或舞剧时,为减轻右手的疲劳,也可适度地调换左手持棒。

第二章 指挥者的姿势与动作图式

一、姿势

1. 站立姿势

指挥者站在队员前面时,应当自然、大方、头正、双眼平视、挺胸收腹、肩平。双脚自然分开(同肩宽)或可稍有些前后,以支持指挥时的身体平衡。

初练时,要坚持上述原则;基本掌握后或实际指挥时,可以根据音乐要求出发,适当灵活些。

2. 手的基本姿势

肘部稍离身体,自然放置于胸前两侧,前臂平置或略抬起手,不要内八或外八。五指微张、掌心微内斜。

3. 动作活动范围

从纵向讲,最高不超出头部,最低不超过腰部。但在指挥激动、高昂的作品或音乐高潮的片段,或提示铜管、打击乐出来时,高度可不受限制,手超越头顶也行。另外在表现较宽广、舒展、缓慢、轻柔的音乐作品时,双手活动范围以在腰部附近为好。

在横向方面,最宽时双臂打开不可僵直,全臂微曲。聚拢时双手不要交叉,与两肩的宽度相等。但在具体运用时,可根据不同音乐的风格要求来适当的加以灵活运用。

二、指挥动作

指挥者通过阅读总谱领会了作曲家的意图后,再把这些错综复杂的情绪和气氛在排练或演出中,通过相应的姿势和动作传递给队员,使全体队员能够默契配合并对音乐进行再创造。

基本动作

二拍子

三拍子

四拍子

它是由击拍线、反射线、拍点、反射角四个部分组成。

图中的实线为击拍线,虚线表示反射线,粗圆点表示拍点,数字表示拍数,箭头表示行走方向。

学会击拍点是初学者的第一件事,练习击拍可从手赘、手腕、小臂依次进行。可先把双手放桌面(也可分手练习)做手指尖触桌面的弹性练习,可从中指开始再依次各手指的练习。然后离开桌面在空中练习,但心中要有一个假设桌面。然后加进手腕,以后加进小臂练习。

击拍时,手是协调运动的(但有主动与被动的现象),手臂下去时,像要把皮球弹回很高的感觉,手指尖像触到滚烫的水一样,迅速弹起。这时手腕不能僵硬,要松弛。

拍点,就是击拍线与反射线交界处反弹时产生的点。

作 业

- 1、分手练习,接触桌面,用很慢速度,找到所要求的感觉。
- 2、单手分别掌握后,再双手练习,同样用慢速找感觉。
- 3、双手用中速练习,离开桌面,8个8拍以上。(为防枯燥,可放音乐练习。如:小松树、游击队歌,音符歌等有弹性的音乐。)

三、指挥基本拍子的打法

(一)单拍子

每小节只有一个重音的称单拍子。如:一拍子、二拍子、三拍子。

1. 一拍子的基本打法

一拍子的基本指挥动作是由上至下直线弹回;也有略弯曲的弹回和圆形指挥。

一般在快速三拍子时,常常用一拍指挥代之。

2. 二拍子的基本打法

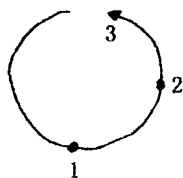
有线条打法和弹性打法两种。线条打法,是没有节拍点和动作棱角的,要避免极快的弹回,而应保持动作线条的柔和。但在心里要有拍点感,否则容易出现

(直线弹回)

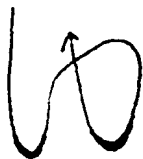

(略弯曲弹回)

(快速三拍)

拍子速度不稳定的情况。

或

弹性打法,就是我们在前面做的拍点练习的基础上打不同的二拍子线路。

作 业

1、右手练习。

2、左手练习。

3、双手练习。

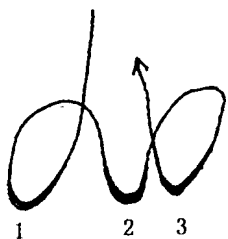
以上均可做线条与弹性打法的练习。可面对镜子,检查、发现问题随时纠正。

也可两人面对练习,互相观察,找出不妥,相互纠正,共同提高。

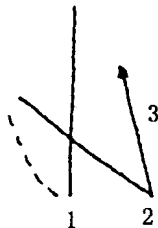
为避免枯燥,稍掌握后,为了巩固,可放些适合不同打法的二拍子音乐配合练习。如:线条打法的《唱支山歌给党听》、《草原之夜》等,弹性打法的《小松树》、《红星歌》等。

3. 三拍子的基本打法

三拍子的击拍图式原则上是划直角三角形,但在实际击拍时第一拍往往偏向左侧一点点。

或

作 业

- 1、右手练习。
- 2、左手练习。
- 3、合手练习。

以上可分别做线条和弹性打法的练习。结合的音乐有:《我爱这蓝色的海洋》、《小杜鹃》等。

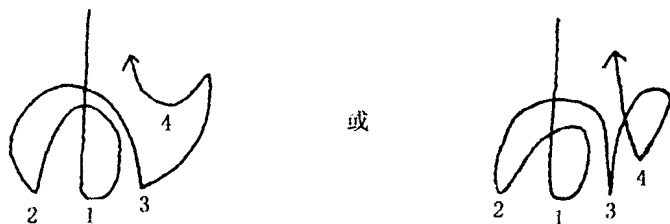
线条打法的三拍子,适合中等速度和慢速度的音乐。在指挥速度较快的音乐时,一般用一拍子的打法或与二拍子打法相结合。即:三拍并一拍来打。

(二)复拍子

复拍子由两个或两个以上的同类单拍子组成。从第二次出现的强拍开始,一律称次强拍。复拍子包括:四拍子、六拍子、九拍子、十二拍子。

1. 四拍子的基本打法

第一拍往下之后,第二拍一定要向右边转入左边,再由左边的第二拍转入右边到第三拍,最后才由第三拍往上转入第四拍。

在实际击拍时,横向的线和点都应偏向下方。

作 业

- 1、右手练习。
- 2、左手练习。
- 3、双手练习。

结合作品线条打法的作品有《半个月亮爬上来》,德沃夏克的《念故乡》等。弹性打法的作品有《游击队歌》等。在实践中很多音乐的打法运用不是绝对的,有的以线为主,有的以弹性为主,有时弹中带线,有时线中带弹,有时线的成分多些,有时弹的成分多点。