

(第二版)

朴东生◎著

指挥入门

高占祥题

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

【第二版】

指揮

指揮家口述

入門

指揮家口述入門

中國音樂出版社
CHINA MUSIC PUBLISHING HOUSE

朴东生〇著

指揮入門

高占祥題

樂人民音樂出版社・北京

Zhihui Rumen

图书在版编目(CIP)数据

指挥入门 / 朴东生著 .—2版 .—北京 : 人民音乐出版社, 2013.1

ISBN 978-7-103-04562-6

I. ①指… II. ①朴… III. ①指挥—基本知识
IV. ①J615

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第277484号

责任编辑: 张 辉

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http: //www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

880×1230毫米 32开 5.25印张

2013年1月北京第1版 2013年1月北京第1次印刷

印数: 1—4,000册 定价: 20.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

序

这是一部向广大群众音乐爱好者敞开的音乐《指挥入门》。在这里，音乐家朴东生先生从群众文化的高起点定位出发，用自己的心血铺出了一条通往音乐指挥艺术殿堂之路。他将虔诚地带领着音乐指挥爱好者们，循着他几十年的探索、钻研、体验、总结、造诣，拾级到达所要追求的美好而崇高的艺术境界——这正是他潜心编撰本书的最大心愿。我作为在艺术口、社会文化口和他相处多年的老朋友，既不是作为什么领导，也不是作为什么专家，只是恭恭敬敬地肃立在这个《指挥入门》的门外，至多是作为眼下一个群众文化工作的参与者和组织者，对朴先生多年来一直热心关注群众文化生活，并以其真诚的感情和谦恭的态度为群众文化工作者传授着他那指挥家的精湛技艺的可贵精神，由衷地表示敬意。

音乐指挥是一门高深的艺术，她是统领群体音乐艺术的核心和灵魂。论此，不由在我耳畔又回响起首届中国艺术节开幕式时，由朴东生先生执棒指挥的那雄壮、扣人心弦、震撼中华民族之魂的“千人中华大乐”的旋律。当时，谁不为指挥家那高屋建瓴的气势，恰如其分的调度，生动丰富的提炼，鲜明个性的体现，整体协调的把握，以致思想性和艺术

性的高度统一而叹为观止、津津称道！这自然会使人又一次深刻地感受到，音乐的指挥艺术是一门水平要求很高的综合性艺术，她要求指挥者必须具备很高、很全面的艺术修养，像打仗一样，她是司令官艺术，是战略性艺术。

当前，随着人民群众物质生活水平的不断提高，广大群众对文化生活的需求和文化生活质量的提高也越来越迫切。人们的音乐欣赏水平不仅越来越高，同时还渴求直接参与到音乐艺术的创作和演出中来，特别是更热衷于置身到某些群体文化艺术的活动之中来，比如像音乐方面的合唱艺术、民族民间器乐合奏、军乐、管弦乐等。但目前这些群众文艺团体的业余指挥家很是缺乏，十分渴望培养出自己的指挥家来，而指挥艺术的爱好者们又一直是却步高深，苦于无门——现在好了，朴东生先生的这本面向群众、适于业余音乐工作者自学入门的教科书，正好雪中送炭，真是做了一件大好事！可以想见，有志于音乐指挥艺术的群众文化工作者们，只要用心地顺门而入，沿着朴先生为我们指引的路径，一步一个脚印地向前走，就一定能迈进那个辉煌的艺术宫殿。

说了这么多门外的话，汗颜不敢充序，聊以为感，请多宽恕！

文化部群众文化司副司长 刘国富

1996年11月15日

前 言

指挥是一项十分引人注目、深具广泛社会影响的艺术专业。指挥又是一门专业技术，是艺术技巧十分精深的独立学科。

说它精深，主要因为它是学无止境的。世界著名、顶尖的指挥大师，也不过是某一历史时代的代表，终将要被一代一代的后来人超越、取代。世界指挥史的全部过程，就是这样不断演化、发展的。同时，它又是具有广泛社会性的一项专业技能。将指挥专业看得十分简单是不公允的。但从走出专业，面向社会、开展群众文化活动这一角度来看，又不能将其看得过于“神秘”和高不可攀。

从幼儿园、学校、厂矿、农村、企业、部队、机关到各类非专业性的社团，每当在庆典或自娱性活动时，都少不了跳舞、唱歌、演奏等等，这类团队活动自然需要大量的指挥，这些指挥的产生也是十分自然的——热情参与公益性文娱活动的积极分子，或自告奋勇或大家推举，站在众人面前挥动双臂皆可承担指挥任务。但要长期坚持团队活动，不断积累丰富曲目，充实音乐内容，强化团队的凝聚力，保持、巩固团队的荣誉并不断提高音乐水平和业务

技能等等，这位指挥的责任可就相当繁重了！他就不能只满足于简单的“打打拍子”，而需要提高指挥的艺术水准和多方面的工作能力，才能成为凝聚团队的核心。在我国，正在和需要从事这种工作的指挥有成千上万甚至几十万，不可能都去音乐院校学习、进修、提高。他们都有自己的主业，也没有时间脱产学习，唯一可靠的方法是走自学、自悟之路。

本书就是专门针对这类读者编写的。为此，本人力求通过浅显易学的基础知识来促进其不断提高指挥的专业能力，从而有助于业余音乐活动更加深入持久地开展。

“移风易俗莫善于乐。”群众性的业余音乐活动在我国有着深厚的传统和广泛的社会基础，在举国上下大力开展社会主义精神文明建设的今天，广泛、深入、持久地坚持群众性的音乐活动，将具有十分深远的意义。本书如果能给读者一些有益的启迪，能对音乐活动的开展有所推动，本人将不胜荣幸和欣慰。

朴 东 生

2012年11月于北京

目 录

第一章 指挥的作用和职责	(1)
第一节 组织团队	(1)
第二节 组织训练	(4)
第三节 组织排练	(8)
第四节 组织活动	(10)
第五节 组织学习	(16)
第二章 最基本的指挥技术	(26)
第一节 基础常识	(26)
第二节 动作图式	(33)
第三节 基本动作	(36)
一、节拍点	(36)
二、弹回动作	(38)
三、滑翔动作	(40)
第四节 预备动作	(42)
一、准备状态	(42)
二、预备拍	(43)
三、起 拍	(44)

II 指挥入门

四、几种不同的预备动作	(45)
五、特殊的预备动作	(49)
第五节 收束动作	(51)
一、慢的收束	(52)
二、快的收束	(53)
三、强的收束	(55)
四、弱的收束	(56)
五、消失式收束	(56)
六、暗示式收束	(57)
七、中间收束	(58)
八、停顿后收束	(59)
第三章 动作的变化	(61)
第一节 渐快与渐慢	(61)
第二节 突快与突慢	(63)
第三节 渐强与渐弱	(65)
第四节 突强与突弱	(68)
第五节 主动拍与被动拍	(71)
第六节 拍子的省略与细分	(75)
第七节 双手的分工与配合	(87)
第八节 前臂、腕部、手指暗示动作的运用	(95)
第四章 指挥在排练中要解决的问题——十字要诀	(105)
第一节 “齐”	(106)

第二节	“和”	(108)
第三节	“头”	(112)
第四节	“尾”	(115)
第五节	“值”	(118)
第六节	“听”	(121)
第七节	“讲”	(125)
第八节	“变”	(130)
第九节	“比”	(133)
第十节	“情”	(135)
第五章	克服常见病	(138)
第一节	心理紧张	(138)
第二节	热情过度	(139)
第三节	故作表演	(140)
第四节	自我欣赏	(141)
第六章	指挥的学习与提高	(143)
第一节	“业余”组织, 专业水平	(144)
第二节	知识立体化	(145)
一、	指挥专业知识	(145)
二、	作曲方面的知识	(145)
三、	演奏方面的知识和声乐知识	(146)
四、	文艺理论方面的知识	(146)

附录一 中国民族管弦乐队座位图	(148)
附录二 中国民族管弦乐队编制图表	(150)
附录三 中国民族管弦乐队音域图表	(151)
后 记	(154)
第二版后记	(156)

第一章 指挥的作用和职责

非职业团队指挥的工作是繁重的，也是多元化的，绝不是单纯划拍子。他必须操劳每一件与排练演出活动有关的大小事项，才能使团队活动得以顺利进行。这类团队指挥所担负的工作比专业指挥庞杂得多、艰巨得多。没有行政后勤保障，没有工作班子，许多事务性的杂事都必须亲自动手。那么除指挥工作而外，在纷繁的杂务中，主要的工作任务有哪些呢？简而言之：团队的全面建设。

第一节 组织团队

组织非职业团队是指挥最为艰难的重点工作之一。众所周知，非职业团队活动的参与者具有较大的随意性，队伍很难稳定，尤其是骨干力量的流失或离队，影响更甚。这是一个带有普遍性却又无法避免的难题。校园团队，毕业一批更换一批。其他团队，如：厂矿、企事业单位的团队也会被工作调动、长时间出差、休息日不同步等问题所困扰。组成人员锱齐鼓不齐，除演出能略显整齐之外，平

2 指挥入门

时很难达到阵容完整。也会有些人平时不参加，演出时来凑凑热闹；甚至最得力的骨干在关键时刻不能上场，如此等等。这正是非职业团队活动的一大难题，也是一大特点。

为此，组织这类团队应特别重视对后备力量的培养。它的后备力量应是正式团队的一倍或更多，才能使团队的“兵源”得以充分保障——这是至关重要的。

例如新加坡的一所中学，有一支名声显赫的“百人华乐团”^[1]，寒暑假曾到过许多国家访演，也曾两次来中国，大获好评。这个学生乐团已有三十多年历史，学生的流动性很大，可它为何得以巩固、发展三十余年呢？充裕的后备力量是这个乐团发展的保障和决定性因素。该团演出时的正式成员一百人（多系高年级学生），其预备队员二百余人（多系低年级学生）。高年级毕业离校，低年级升班进团。年复一年，一批接一批，“兵源”充足，从不间断，形成一种有规律、有节奏的良性循环。加上指挥、教师、小先生（高年级辅导低年级入门）们的精心组织和培训，使这个乐团总是充满朝气，生机勃勃，越办越红火，水平也不断提高。他们的口号和奋斗目标是“业余的组织，专业的水平”。又如，香港某青年中乐团则是以另一种方式来积累、培育后备力量的。他们组织一批器乐教师分赴

[1]新加坡华乐团和香港中乐团、台湾国乐团类似我国的民乐团，乐队编制、所用乐器基本相同。为区别不同国家和地区并结合当地社会历史情况，所以称谓不同。

各社区辅导，组建中学生中乐团。然后，按乐队编成的需要，从各学校遴选优秀骨干组成“青年中乐团”。节假日或业余时间集中起来进行严格的整体训练。经他们辅导的各社区中学乐团都是这个青年中乐团的后备“人才库”，“兵源”十分充足，需要多少就调集多少。这个乐团也办得有声有色，水平很好，寒暑假经常组织出国访演。

新加坡是在一所学校内培训后备力量，而香港则是在多所学校中吸取后备力量。他们把老师派出去跟踪、摸底，亲自培训，全面考核。这种“掐尖儿”式筹集后备力量的做法，对乐团组建后的质量自然能提供比较可靠的保证。

组建乐队或合唱队，解决好后备“兵源”的培育问题，是非职业团队指挥首当其冲的任务。我们可以从上述两例中归结出有益的启示，结合自己团队的实际情况择取一些办法，将后备力量组织起来。如军队里组建某营合唱团，那就需要每个连队都组建成小型的合唱队，然后进行选拔。这不仅能对合唱团的组建提供组织保证，更重要的是活跃了基层连队的音乐生活。试想，全营上下充满欢乐的歌声是何等景象？而从各连中再挑选“精兵”组建一支质量较好的营级合唱团自然就不那么困难了。工矿、机关也有基层和下属单位，以此类推，都会有各自的优势和活动规律。

组织团队是一项艰巨的任务。若想做一名优秀的团队指挥，就必须以锲而不舍的精神去创建团队发展的基础。

首先从后备力量入手，从长计议，才能保证这个团队具有旺盛的生存空间。“昙花一现”式的团队屡见不鲜，尤其是校园团队。去年参加比赛、展演夺得金奖，今年参赛连铜奖都没评上。经常听到的理由是：乐队骨干都毕业了，青黄不接。但其根本原因则是对非职业团队的特征和活动规律认识不足，忽视了后备力量的培育。

诚然，组织团队还有其他有关方面的负责人，他们甚至是主要的组织者或具体的行政领导人。在海外，无论职业乐团或非职业乐团的指挥，都是只管艺术、业务，其它一概不管。但在中国不行，尤其是非职业乐团的指挥，必须多方面参与才能同团队建立起和谐的合作关系，才能把握工作上的主动权。参与团队的组建工作还可以使指挥者比较深入细致地了解每个成员，可以有针对性地指导、帮助他们。更重要的是可以同成员们构筑成伙伴、朋友关系，并可以获得他们的全力支持和拥戴。

第二节 组织训练

团队组织起来后，应制定计划立即活动起来，不开展活动的团队无异于“名存实亡”。起步阶段应着重进行基础训练。

如是合唱队，即应按声种分出声部，确定声部长，统一

练声、统一音色、练识谱、练视唱、学乐理等等。将这些基础训练抓好是很重要的,对日后的排练演出是很有益处的。

如是乐队,即应按乐队规模确定编制人数,确定各声部、各乐器的比例,确定声部长。除学乐理和个人技能水平的提高之外,还要进行由浅入深的声部练习,增强各乐器之间的配合、了解,以便日后默契合作;进而试奏、合成,体验全乐队的整体感等。

组织训练时,指挥要深入每一个声部进行指导并深入了解训练的进展情况,适时进行总体合成排练。这时,需要把握好声部训练和整体训练的关系。过多地分声部训练容易出现乏味枯燥之感;过多地抓整体又不可能抓得很细腻。分分合合、合合分分,活跃训练氛围,使队员们兴致高昂、心情愉快地投入训练,才能产生预期效果。

训练曲目的选择要缜密、精细。根据指挥对团队业务基础的了解,曲目的选择一定要难易适当。过于简单,会使队员们感到索然无味;过于复杂,训练时艰难、吃力,又会出现望而生畏的窘状。应选择既能承受又略有难度,经努力即可达到要求的曲目进行训练。只有把握好“循序渐进”,才能取得大家饶有兴趣的合作热情,使团队整体水平不断获得实质性的提高。

训练过程也是考察、考核过程。指挥应该在这一过程