
合唱指挥艺术基础学

HeChang ZhiHui YiShu JiChuXue

李金波◎著

中国文联出版社

J615.1/7

2013

合唱指挥艺术基础学

HeChang ZhiHui YiShu JiChuXue

李金波◎著

RFID

北方工业大学图书馆

C00346218

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

合唱指挥艺术基础学 / 李金波著. —北京: 中国戏剧出版社,

2013. 6

ISBN 978 - 7 - 104 - 04006 - 4

I. ①合… II. ①李… III. ①合唱—指挥法 IV. ①J615. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 128615 号

合唱指挥艺术基础学

责任编辑: 肖楠 赵成伟

美术编辑: 常春

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址: [www. theatrebook. cn](http://www.theatrebook.cn)

电 话: 010 - 58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010 - 58930212 (发行部)

读者服务: 010 - 58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 286 千字

版 次: 2013 年 6 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 04006 - 4

定 价: 52.00 元

版权专有 违者必究: 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序 言

指挥是合唱艺术的灵魂,因而要正确地、深刻地剖析合唱作品的思想性与艺术性,掌握熟练的指挥技术,并要具备为艺术服务、社会服务的态度。因为指挥的任务是要将无声的作品呈现在有声的舞台上,因此指挥的一切形象思维,必须来源于现实生活,从作品具体内容出发,抓住作品的风格特点,只有这样才能真正揭示音乐作品的真谛,从而对作品进行二度创造。另外,不同的合唱作品具有不同的历史背景,音乐历史的发展是时代精神的记载,因而指挥要学会分辨各个不同时代人们的心理状态、生活情趣、风俗习惯、愿望和理想,通过艺术手段将静止的乐谱通过实际音响效果统一完整地表现出来。

中国指挥事业的发展来自两方面,一是先理论后实践,一是先实践后理论。指挥工作除了要掌握基本的音乐理论之外,更要重视观摩学习有经验的指挥的排练,学习他们的科学工作方法和处理表现作品的各种手段,同时从艺术理论中吸取营养,运用到实践中去,并且不断改进工作方法,提高工作效率,时刻抓住“学习”二字,循序渐进,从而为音乐事业的发展和指挥艺术的提高做出努力。现将本人的一些实践经验和指挥工作中的各种关系及基本知识,进行总结,提供给从事合唱与指挥工作者,一起研究,互相勉励,共同提高。如有不妥之处,请读者指正。

目 录

CONTENTS

绪 论	1
第一章 指挥的原则和条件	8
第二章 指挥艺术中的几个关系	15
第三章 指挥的排练工作	27
第四章 指挥的基本动作	35
第五章 指挥的训练方法	42
第六章 怎样读合唱总谱	77
第七章 怎样提高声乐上的表现	85
第八章 合唱艺术	97

第九章 歌曲的处理与表现	120

第十章 怎样提高业余指挥	134

第十一章 怎样组织业余歌咏团	153

第十二章 有关童声合唱方面的问题	163

附录一 学术论文	177

附录二 指挥基本图式	265

参考文献	269

绪 论

第一节 合唱

合唱是集体演唱多声部声乐作品的演唱形式,它要求歌唱群体的音响高度统一和协调,并在音乐的陶冶中,受到审美、协调能力和集体主义教育,更是学校音乐教育课内及课外的重要内容。

一、合唱发展的历史

合唱是随着人类社会生活发展而产生的。原始部落的狩猎以及后来的农事、军事、祭祀、宗教等活动中都具有合唱特征的群众歌唱形式。劳动号子的一领众合,某些民歌中的支声声部和辅助性旋律,中国戏曲中的帮腔等都是存在于民间的合唱形式。十三四世纪以后,欧洲音乐中出现了多个旋律对立而又相互结合的复调因素,突破了长久流传的单音音乐,初步出现了合唱因素。后来教会利用合唱这一形式宣扬教义,组织唱诗班,培养出专门的合唱演出、排练(指挥)、作曲人才,使合唱事业得到了发展。与此同时,由于欧洲社会音乐教育比较发达,群众性的合唱活动比较普及,也促进了合唱的发展。^①

20 世纪初,现代教育体制传入我国,在学校音乐教育中,“唱歌”一直是主要的教学内容(最初的音乐课就叫做“唱歌”课),开始是齐唱,逐步有了合唱。在本

---

^① 《合唱队的声音训练》【德】威廉·埃曼·富克劳·哈泽曼著(人民音乐出版社 2008 年)

世纪初,一些音乐教科书就编入了二声部歌曲。抗日战争期间,救亡歌咏活动空前发展,学校内外同仇敌忾,歌声昂扬,掀起了全民族反抗日本帝国主义侵略的高潮,与此同时也有一大批优秀的合唱作品问世。中华人民共和国成立,蓬勃开展的群众性合唱活动鼓舞着广大人民投身新中国的建设。到80年代,我国的合唱事业出现了一个崭新的局面,业余合唱得到了空前的发展,大批专业指挥走出专业团体,进行业余合唱和业余指挥的辅导和教学,使我国合唱水平登上了一个新的、高水平的台阶。^①

各地每年都举办大规模的合唱比赛、合唱节,在相互促进的基础上,艺术水平得以提高,并涌现出一批高水平的业余合唱团,在国际合唱乐坛上也博得广大好评。

二、合唱的艺术特色

合唱是一门综合性很高的艺术,它的特色在于声音的共性,其音域丰富、宽广,极富艺术表现力。合唱艺术不仅能提高人们对音乐的理解,培养人们的综合素质,同时还能体现国家民族的精神风貌与艺术素养,对培养集体主义精神与爱国主义精神有着十分重要的意义。

三、普通学校中的合唱教学

现如今,经济的发展不仅提高了人们对音乐的理解,同时也培养了人们的综合素质。又因科学文化的发展,器乐教学纳入了普通学校音乐课堂,拓展了教学的领域。但是,唱歌仍然是音乐教育的基础,合唱这一形式将是唱歌教学的进一步提高。匈牙利著名的音乐教育家柯达伊认为:“合唱是非常重要的。由集体的努力所完成的音乐作品和带来的愉快,培养了高尚品格的人,这种价值是无法估量的。”他又说:“合唱是最能使人受益的科目,因为它能够对所付出的努力给予最大满足的报偿。…任何学校都有能力使合唱达到符合教育的标准,更进一步说,它同样对大众具有深远的意义。”面对现代化的未来,更需要人们素质的提高和对社会的责任感。所以在普通学校开展合唱教学,是实现审美以唤起青年人积极进取,使浮躁、芜杂的心灵得到净化,养成并保持良好心态的关键。同时在心底积淀

---

^① 《合唱与指挥教学研究》徐武冠著(上海教育出版社1995年)

起对崇高、美好事物和目标的追求,学会控制,培养合作能力,增强自信心、自尊心和集体荣誉感。

音乐是一门技艺很强的学科,合唱教学可以进一步加强学生对音乐的基础知识、基本技能的学习。多声部作品的复杂织体,各声部既分工又合作,对音色、音量变化的要求将更加严格,可以培养学生多声部听音视唱、多变的节奏组合的和声乐技能的掌握。因为合唱作品涉及到不同的社会文化背景,因此在提高学生音乐文化知识的同时,还可以陶冶学生的自我情操。^①

唱合唱,必须要求发声方法基本一致,音高准确,咬字吐字清楚,音色的明暗和速度的控制自如,共鸣位置的统一,在感情表达上高度统一、协调,才能谐和一致。合唱强调整体音响的融合性,每一个歌唱者都应善于把自己的声音融合在集体的声音中,因为要突出的是合唱音响的共性,而不是某一个人的声音个性。各声部的旋律具有相对的独立性,但又都有机地结合在一起。所以在唱合唱时一定要神情专注,彼此声息相通,情感交融。合唱是在指挥(教师)统一指导(指挥)下进行的,因此要善于领会指挥动作的提示,灵敏地做出反应,双方密切合作,共同创造,在合唱中体验音响和情感赋予的“美”。

第二节 指挥

学校中的合唱活动有两种形式,一种是课内教学,由教师按照教学计划、教材要求进行,另一种是课外合唱队(有全校性的,也有跨校的,如地区、少年宫合唱队等),无论哪一种,教师(指挥)都是合唱队的支柱和灵魂,是艺术的领导者,他以自己特定的手段——手势、眼神为主的身体动作和音乐修养,创造性地再现音乐作品中作曲者所要表达的思想感情。

阐述指挥法则和技能的知识叫指挥法。指挥通过击拍动作凝聚了他所要表达的艺术构思,启示并参与音乐的表演,所以,指挥并不是单纯地打拍子,实际上也是一门音乐表演艺术。^②

① 《合唱学新编》马革顺著(上海音乐出版社 2002 年)

② 《合唱与指挥》高师《合唱与指挥》教材编写组编,人民音乐出版社 2001 年 6 月北京第一版。

一个优秀的指挥,除了正确地表达作曲者在作品中所表达的乐思外,还应对自己对作品的解释(处理)。因此,必须熟练地掌握指挥技巧,具备一定深度的作曲理论知识和广泛的音乐修养,因为这是一门理论、技能兼备的课程,所以两者的学习都不能忽视。

一、指挥的职责

无论课堂上的合唱教学,还是课外的合唱队,作为一个指挥(教师),都负有组织、训练、排练和演出的领导责任。

(一)组织 教师对班级教学或合唱队负有全面的指导责任,包括教学计划的制定、实施或合唱队宗旨的确定,队员的选择,日常管理,训练和排练、演出等。

(二)训练 制定教学(训练)方案既要切合实际,又应有一定的超前性,训练应循序渐进,方法要科学、有效,善于启发,严格要求,不断提高集体的合唱水平,完美的表达作品内容。在课堂上,应使所有兴趣、程度不同的学生,都能融入到合唱的美感之中。

(三)排练 包括曲目的选择,案头工作准备,排练计划(教学方案)的制定和实施,逐步达到预期目标。

(四)演出 是一系列工作的最后阶段,要尽一切可能把平时教学或排练所获得的艺术效果展示给听众,要关注所有可能影响演出效果的因素,使演出尽善尽美。

此外,指挥应当是高尚音乐的倡导者,通过自己的教学或演出,使优秀音乐深入人心。

二、学习指挥应具备的条件和要求

学习指挥首先要具有一定的专业知识基础,教学计划中所有的课程对学习指挥都是重要的,决不能忽视。^①

指挥是合唱集体的核心,必须在思想修养、艺术修养,音乐理论和技能,工作能力等方面具有较高的水平才能胜任,建议从以下几个方面提高自己:

(一)思想修养 全面的思想修养,饱满的工作热情和崇高的敬业精神是做指

---

^① 《合唱与指挥教学研究》徐武冠著(上海教育出版社 1995 年)

挥工作必不可少的。

(二) 艺术修养 教师的正确艺术观决定合唱队的艺术道路。从曲目的选择到对作品的艺术处理,无一不体现教师的艺术思想,内容要高尚、健康,有益于青少年成长,选择国内外合唱艺术精品,尤其要注意继承和发扬民族音乐传统。

(三) 音乐修养 应当有全面、丰富的音乐知识和修养,才能指导合唱队不断进步和提高。主要包括以下方面:

1. 敏锐的听音能力,包括节奏、音高、音色等;
2. 熟练的合唱总谱阅读和音乐记忆能力;
3. 了解和掌握声乐知识,有实践经验;
4. 学习和掌握钢琴的弹奏;
5. 娴熟的指挥技能;
6. 掌握作曲理论知识;
7. 掌握音乐史论知识;
8. 了解乐器法和配器法知识。

(四) 工作能力 指挥要善于驾驭和调动合唱队员的艺术激情,并统一在共同的艺术构思中。还要有较强的组织工作能力,课堂上井然有序,课堂下亲切和蔼,知人善教,才能建立起威信,提高工作效率。

作为一名指挥,要想使自己指挥合唱的能力得到提高,就要不断地学习,多读作品。^①

学习运用内心听觉去听、唱,多听好的演唱。多观摩不同指挥的排练和演出,加强自己的辨别、分析能力。吸收经验,多实践,让广大听众评论你的成就和不足。此外,还应了解、学习其他的艺术门类,提高自己的艺术修养。

第三节 合唱与指挥的教学

一、教材编写原则和实施

合唱与指挥是两门不同的学科,但又有着不可分割的关系,合唱队员不一定

^① 《合唱与指挥》高师《合唱与指挥》教材编写组编,人民音乐出版社 2001 年 6 月北京第一版。

都去做指挥,但是合唱指挥必须要熟知合唱,最好应当唱过合唱,有亲身体验。^①

学生毕业后做音乐教师,也可能担任课外合唱辅导,所以教材编写时将两门学科合并在一起,另外,在课时少,又是初学的情况下,同时学习比较符合需要。但在上课时,则需要分合结合。一般来说,有下列方式可供参考;

(一)先上合唱,后上指挥,在演唱了比较多的合唱作品以后,再学指挥。

(二)先上合唱,选择曲目时考虑将来学习指挥的需要,待唱过一些作品后,开始指挥部分的学习。指挥课的谱例、练习与合唱曲目结合。

(三)先上指挥。结合谱例,选择合唱曲目。

(四)合唱部分可以选择不同作品,采用粗排(浏览)、细排交叉、相结合的方式,在排练的同时,应讲授有关理论知识,合唱曲目演唱是重要的,但为教学服务的目的要明确。

(五)因为课程的特点,指挥理论课可以大班进行,技能课则应采取不超过 10 人的小组课,且以此为主。

教材中根据题材内容,形式体裁,织体手法和难易程度选用了 20 首歌曲,考虑到高师的具体情况,包括一些女声合唱、混声三部合唱和童声合唱,在课外辅导时也可采用。

二、教学建议和方法

理论和实践相结合,正确、牢固地掌握初步的指挥技能,培养学生的实际工作能力,为进一步学习和提高打下基础,是教学应遵循的原则。^②

(一)注重实践性学科的特点,教学中应有目的地扩大实践范围,培养学生主动积极地投身实践,学习组织、领导合唱集体的能力。

(二)上课时,培养学生除规定的声部外,也要会唱其他声部,这样可以全面了解合唱中的织体、和声、综合表演手法和培养多声部的音乐感。

(三)对乐曲的分析,要结合作曲理论的学习,目的是使所学的各学科具有知识的连贯性,这样唱合唱和指挥时心中有数,就会更准确、快速地掌握作品。

---

^① 《合唱与指挥》高师《合唱与指挥》教材编写组编,人民音乐出版社 2001 年 6 月北京第一版。

^② 《合唱与指挥》高师《合唱与指挥》教材编写组编,人民音乐出版社 2001 年 6 月北京第一版。

(四)合唱是声乐表演形式,在教学(指挥)的全过程中,都要贯彻对声乐的要求。

(五)鼓励学生熟练地使用钢琴这一音乐学习工具,指导学生弹合唱总谱及伴奏。

(六)考试是检验学生对阶段学习内容的理解和掌握的程度。建议采用下列方式:

1. 合唱考核 考试前二到三周,从教学歌曲中指定一首三声部或四声部的、同声或混声的合唱歌曲,由学生自由组合成重唱小组(每声部一人,声部分配自定)。每名学生只能参加一个重唱组,余下有缺额的组,可允许个别学生参加第二个组。

考试(1)三重唱或四重唱,不用钢琴伴奏,考核对音准、声部协调及咬字吐字的把握。(2)每名学生在钢琴上弹奏全部合唱谱,同时演唱由教师当场指定的其中一个声部,考核对整首合唱歌曲的把握。

2. 指挥考核 考试前二到三周,制定一首未曾列入教学使用的两声部合唱歌曲。

考试(1)在钢琴上弹奏全部合唱谱。(2)指挥该首合唱歌曲。综合考核学生独立指挥合唱歌曲的工作能力。(3)考核时需要有一位钢琴伴奏教师配合弹奏考试歌曲的钢琴伴奏谱。

第一章

指挥的原则和条件

指挥的原则:通俗地说,可用“省”、“准”、“美”三个字概括:

“省”是指指挥动作的节省,根据作品内容需要,以动作大小适度为宜。“准”是指各种节拍的打法,要求做到干净准确。“美”是指指挥在音乐表现上的大方美观。

指挥应具备的条件:关键在于乐感和耳朵听音的敏感,此外还要在节奏、速度及作品的乐句、乐段、旋律的相互交织,音乐的渐次发展,音乐各部分在结构上的联系,印象层次对比及作品的风格,表现的气质和所有演唱、演奏员合作等方面都应具有较全面的音乐修养。^①

指挥是音乐的导演,是揭示音乐作品思想感情,使音乐生命化的再现者。是作曲家与演员、听众沟通思想感情的重要媒介。

指挥的任务是正确、全面、深刻地表现音乐作品,将作曲家赋予音乐的深刻内涵和音响构思完整地揭示出来,并赋予它以二度创造,用风格特异的肢体语言和得体的指挥姿态准确、清晰地陈述乐思。所以,任何抛离作品本身来表现自己的想法和脱离音乐的动作都是不适宜的。

1. 指挥的准确原则

“准确”是合唱指挥原则中的首要问题,它要求合唱艺术在表演内容上要准确无误,在音色、节奏、节拍、力度、表情等方面要十分准确。指挥准确的程度,是衡量对其作品的理解和指挥语汇丰富的标准。

(1)指挥对于音色、音准、节奏、节拍的准确掌握和运用是必须具备的条件,对

---

^① 《合唱与指挥》秋里著. 上海文艺出版社 1984 年 6 月版,第 2 页。

音色、音准识别不清,对节拍、节奏模棱两可是指挥的失败;然而力度、表情和表达的内容必须在这几个“准确”的基础上才得以实现。

(2)对力度大小、表情的运用,取决于指挥对作品的理解 and 艺术上的处理。所以指挥对于一部作品从分析动机、句法、旋律特点、和声织体、复调的运用、产生的背景、作曲家的意图和作品的艺术特色、艺术价值要完全掌握,这样才能使指挥和他所指挥的音乐作品达到一种完美结合的境界。

(3)怎样运用指挥手段,才能将美妙的音乐传达给人们,才能带给人们视觉美的感悟。这些都需要指挥者从音乐作品、体裁形式风格、作品理解深度精心设计出表达作品的肢体语言,这样才能触动人们的思想感情,产生精神上的震撼与共鸣。

“指挥就是不断的预示”。指挥家的指挥意图充分而明晰地提前暗示给合唱队,并认真地安排音乐的进行,稳稳地驾驭自己的指挥队伍,通过指挥、演唱、演奏共同完成音乐智慧的交融与音响的再现。^①

所以,合格的指挥者应遵循:

一是点和线的统一。这是指挥的核心,指挥图中的“点”指的是节奏、是音乐的骨架,而“线”是旋律,是音乐的灵魂,只有点十分明确,在线的层次起伏下,音乐才是生动的。点和线的关键在于点,快的以直线为主,慢的以曲线为主,点的动作以腕为主,线的动作是大臂、小臂、腕的协调动作;

二是图形大小的统一。图形大速度慢用于表达开阔、舒展、优美的情绪,图形小速度快用于表达欢快、活泼的情绪;

三是高和低的统一。指挥基本幅度是上不过头,下不过腰,位置高表示强,位置低表示弱。高与低除了力度、表情的区别,还有指挥风格和作品特征的区别;

四是刚和柔的统一。刚和柔在音乐作品的表现中是相辅相成的,有的作品以刚为主,离不开柔,有的作品以柔为主,离不开刚,但总的原则是刚中有柔、柔中有刚,刚柔交替。在指挥线条上刚要以直线为主,柔以曲线为主;

五是松和紧的统一。指挥的关键是放松,“紧”指用力紧,而“松”代表柔。这种“松”时的控制的松,是在力度支持下形成的。“紧”是指用力集中时在放松的基础上有活力的紧,是外紧内松。紧和松暗示着力度的变化,紧张度表示力度的

① 《指挥法教程》[日] 斋藤秀雄著,文化艺术出版社 1995 年版。

增长,紧张度消退表示力度的减弱。紧是表达刚毅激愤的情绪,“松”表示优美的情绪;

六是纵与横的统一。歌唱性慢的作品或段落要以横为主,节奏性强的作品或段落要以纵为主。在音乐作品中既有明显的对比,又相互贯通。因此,要做到横中有纵,纵中有横。纵横关系是体现在音乐织体纵横交替和音乐层次对比的变化;

七是跳和连的统一。对于以跳为主节奏强的作品要尽量连在一起,让人感觉出旋律的线条,总之,是在跳中有连,连中有跳,使指挥动作连贯而有逻辑;

八是动和静的统一。在同一旋律中要有动与静的对比,旋律本身动与静的处理比较容易。如果在作品中出现以动为主或以静为主时就需要在动中求静,静中求动。

2. 指挥的节约原则

合唱指挥必须善于以最小的动作获得最大的艺术效果,这是合唱指挥的第二个原则。成熟的指挥要做到两手分工十分明确,劳逸结合,才能使人感到层次分明。左手负责表情力度的变化和提示每个声部进退及长音的保持;右手负责节奏、图式,两者并不是各不相关,两手也同样经常担任声部的进退,表情力度的变化和击拍;原则上是能用一只手完成的尽量不用两只手,用眼睛暗示能解决的不必用手,用细微的动作保持旋律的整体线条;能用小动作就不用大动作,对有的休止符空拍完全可以不打,静止本身就是节约。

3. 指挥的美观原则

美,即指挥的动作要协调、富于舞蹈性,美观大方具有可欣赏性,同时将你内心的感情融会在你的动作之中,这样就会给观众留下美的享受。因此,指挥的动作姿态要端庄大方,雍容可亲,情感真挚,通过指挥的表演激发合唱队的情感,合唱队的表演使观众得到最有价值的艺术享受。

让我们每一个合唱指挥都把终身学习作为自己必需生活方式,不断完善自己的知识结构,努力提高各方面的综合素养,使自己的指挥水平能够与时俱进,从而更好地满足职业对于合唱指挥提出的要求。

合唱艺术是一门融合多项技术的音乐表现形式,它涉及面广,包括声乐艺术、视唱练耳、多声部音乐、合唱学、指挥艺术等方面的知识。

合唱指挥排练和指挥演唱合唱作品的工作,体现着两个方面的内容:一是以

演唱的形式,表述对原作的确定性的认识。二是表达指挥者通过二度创造,赋予作品的新的设计。二者的巧妙结合,会使作品的表达,产生一种更具个性的音乐面貌,这便是指挥的艺术处理和艺术处理的作用。

合唱指挥的艺术处理必须遵循一个基本原则。那就是忠实于原作。忠实于原作,就是要以认真的态度去正确认识原作,深入理解和努力挖掘原作,尊重和真诚地表达原作所要表达的基本思想、情感、精神、力量、风格和音响构思等,围绕这一目标进行艺术处理(二度创造)。艺术处理的层面亦包括对作者在进行无声创作时所无法尽善的想象、或在乐谱中无法详尽记录的细微之处进行选定、补充或修正。同时也包括指挥通过排练所听到的实际音响,发现乐曲中所存在的原作作者在创作阶段主观上并没有明确意识到的表现可能,赋予它更加明确的表达和强调。当然也包括指挥对作品的局部所进行的删减、添加和调整。^①

听众听到的音乐,是通过指挥的艺术处理后的音乐,它不仅应该充分表达作者的原创意图,还应是原创意图的进一步深化和拓展。而绝非一种完全不同的面貌,或与原作的创作意图背道而驰。

鉴于指挥对作品的理解、认识不同,审美层次和角度不同,不同的指挥会采用不同的方法来对合唱的表演进行艺术加工。这一工作,是指挥的重要工作。

合唱指挥处理音乐作品的处理手法

归纳起来看,合唱指挥在处理音乐作品时所使用的处理手法,大致可分“直叙法”、“对比法”、“扩充法”、“删减法”、“点缀法”五种。

1. 直叙法

直叙法,就是指挥在排练和演出中,原原本本地按照作曲家提供的乐谱、乐谱标记和其他音乐信息进行演唱和演奏。对旋律、声部、织体、和声、段落等基本形态不做任何修改和人为的修饰,努力使作品以指挥理解的原貌直接与听众见面。原汁原味地展现作品的全部内涵。使听众能够从演唱的实际表演中获得对作品的较为真实感受和认知的一种方法。这种方法,一般在面对乐谱标注清楚、完整的经典之作、且合唱队编制齐全,有足够的驾驭歌曲的演唱时使用。

2. 对比法

对比法,是合唱表演艺术处理乃至影视、文学、绘画、摄影等许多艺术门类在

^① 《合唱指挥分训练教程》杨长安、周跃峰编著,湖南文艺出版社 2001 年版。