

合唱指挥图示的教学方案探析

覃红平

广西柳州职业技术学院艺术学院

DOI:10.12238/jief.v4i2.4908

[摘要] 指挥图示是合唱指挥教学中非常重要的内容和环节之一。能让学生正确掌握指挥图示并将其击拍法熟练运用到合唱艺术实践中去,绝不是仅靠几节课就能达到那么简单,它需要一定的时间来进行练习、领悟,更需要长期的实践积累与探索研究。本文就个人多年来在高职院校进行合唱指挥图示教学的一些教学方案以及具体实施情况进行探析。

[关键词] 指挥图示; 教学方案

中图分类号: G40 **文献标识码:** A

On the teaching scheme of chorus conductor diagram

Hongping Qin

Art College of Guangxi Liuzhou Vocational and technical college

[Abstract] Command diagram is one of the most important contents and links in chorus conducting teaching. It is by no means as simple as just a few lessons to enable students to correctly grasp the command diagram and skillfully apply the tapping method to the practice of chorus art. It takes a certain amount of time to practice and comprehend, and it needs long-term practice accumulation and exploration and research. In this paper, some teaching plans and specific implementation of graphic teaching of chorus command diagram in higher vocational colleges for many years are analyzed.

[Key words] Command diagram; Teaching plan

前言

指挥图示是合唱指挥击拍时手部运动线路及大体方式的具体呈现形态,也是合唱指挥对音乐表达的特殊方式即指挥语汇的一个专业技能规范。作为合唱指挥,组织指导合唱队排练和表演、演绎作品最重要的手段和依据之一就是指挥图示。合唱队员可以通过指挥图示来了解音乐表达的相关意图,观众也可以通过指挥图示来获取感观上的认知,有助于对音乐作品的理解,从而能更好的欣赏音乐。因此可以说,指挥图示就是合唱指挥开展工作的“法宝”。指挥图示运用正确,演唱就能顺利进行,指挥图示混乱,就会影响演唱。由此可见,指挥图示的准确与熟练运用在合唱艺术实践中极为重要。

在大量的中外合唱作品中,常见的拍子有二拍子、三拍子、四拍子、六拍

子和九拍子等,一拍子以及混合拍子(如五拍子、七拍子等)虽然不像这些常见拍子那样经常被使用,但在一些作品中也有出现。拍子不同,指挥图示也就不一样了。作为合唱指挥,必须要熟悉和掌握各种拍子的指挥图示。

无论是什么拍子的音乐作品,由于它们的内容、风格、体裁不一样,因此都会有力度(强、弱等)、速度(快、慢等)及情绪(欢乐、忧伤等)上的差异和对比,合唱指挥在击拍时也会相应地采取不同的方式进行击拍,即连贯柔和的击拍(Legato)与跳跃短促的击拍(staccato)。这是作为一个合唱指挥至少而且必须要掌握的两种击拍方式。因篇幅有限,所以笔者不便在文章里把各种拍子指挥图示的教学情况全部逐一进行详细说明,在此仅以二拍子的指挥图示教学为例来进行教学方案探析(其它拍子指挥图示的教学方案

及实施情况也大相径庭)。

这些年来我在合唱指挥课程教学中讲授二拍子的指挥图示时,通常按以下的教学思路和步骤实施教学。

1 了解并熟记二拍子的指挥图示

1.1 连贯柔和的二拍子击拍法

击拍是形成指挥动作以及指挥图示的基础,是最基本的指挥技术。连贯柔和的二拍子在击拍过程中没有明显的拍点,击拍时动作线条比较舒展、宽广而流畅。这种击拍法由于练习起来比较顺手,也相对容易找到感觉、便于领会,因此建议先从该击拍法入手练习。在学生练习前,教师先把连贯柔和的二拍子指挥图示及基本动作要领讲解清楚:即手臂前伸,手掌四指并拢自然弯曲,大拇指稍作分开,掌心向下或侧向合唱队。击拍时强拍往外、弱拍往里,呈U字型往返运行,若反

之,则被视为“打反拍”。击拍的方向可以上、下、左、右以及向前出击,教师在讲解动作要领时一定要注重做分解动作示范,指导学生先进行左右手分开练习。具体的实施方法是数着拍子“一、二、一、二”反复进行单手练习,在练习中针对学生动作的不规范、不到位等情况,教师及时给予纠正、指导,待单手基本熟练掌握指挥图示的动作要领和肢体状态逐渐自然放松之后再行双手合作练习。双手合作练习时右手可略高于左手,双手呈环抱型往返自然地作对称运行,动作幅度通常是高不过头顶、低不下腰际。练习过程中注意提醒学生,尽量避免双手在胸前有过多的交叉动作,因为这样既不自然又不雅观。

1.2 跳跃短促的二拍子击拍法

跳跃短促的二拍子击拍时手掌作半握拳状,动作要连贯、迅速而富有弹性,拍点要非常的清晰和果断,动作幅度相对较小,同样也是强拍往外、弱拍往里并呈V字型往返运行。该击拍法的拍点不大易于在短时间里就能找到正确的要领和良好的感觉,相对于连贯柔和的击拍法而言它的动作要领稍微难以掌握一些,所以练习的时间也相对要长一些。因此教师要多加耐心讲解,多作示范演示。练习的方法和步骤跟连贯柔和的击拍法一样,也是先从左右手单手分开练习,然后再进行双手合作练习。

2 学会正确的起拍与收拍

学生了解二拍子的指挥图示并掌握了连贯柔和的击拍和跳跃短促的击拍方法之后,若要把它运用到合唱作品的指挥实践中去,那还得要学会正确的起拍与收拍,弄清楚强拍、弱拍以及前半拍和后半拍的起拍、收拍的指挥方法。起拍与收拍有较大的相同之处,即它们都是以前一拍作为预备;不同之处是起拍的动作为由静止动作开始,而收拍的动作为在音乐进行中开始。

起拍与收拍,是对合唱指挥最基本和最低层次的要求,随着指挥技术水平的不断提高而向更高层次的要求迈进。

2.1 起拍

一般来说,正确的起拍包含预备、预

示呼吸、落拍三个动作。

2.1.1 预备

预备动作是指挥在检查合唱队是否可以开始进行演唱的状态后进行。指挥将双手(亦可单手)向上提起至胸前,目的是统一合唱队员的视线、提醒合唱队要立即进入演唱状态。预备动作的停留时间约2-4秒钟为宜,时间过长或过短都会直接影响到合唱队起唱的质量。

2.1.2 预示呼吸

预示呼吸是指挥将手由静止状态往上提起,靠加速挥拍形成一个拍点,这个拍点就是合唱队统一进行呼吸的时间点,也就是我们平常所说的演唱气口。气口统一了,合唱队的起唱就会整齐划一,步调一致。

2.1.3 落拍

落拍就是指挥的“点”。即指挥的手提起加速挥拍,再下落到音乐开始的拍子位置(这时起拍动作完成,合唱队起声演唱)。如果音乐是在强拍开始进入,那么预备动作就要在弱拍上给气口,“点”在强拍上起唱;如果音乐是在弱拍开始进入,那么预备动作就要在强拍上给气口,“点”在弱拍上起唱。前半拍和后半拍的起拍也一样。

预备、预示呼吸、落拍这三个动作要连续作出,不能随意停顿,也不能优柔寡断,否则起拍就很容易造成失误导致合唱队起唱不整齐、不统一。

2.2 收拍

收拍是由“预备、收”两个连续动作形成。音乐进行即将到结尾处时,指挥在结束的前一拍弹起,划出一个平面图示的扩大动作,形成拍点,然后加速再回到这个拍点,双手果断、干净利索地收在拍点上,即收拍动作完成,音乐同时结束。

2.3 起拍与收拍的原则

起拍与收拍的质量好坏至关重要,它直接会影响到合唱队员的演唱情绪和合唱艺术效果。合唱指挥要把起拍与收拍的动作完成好,必须要遵以下原则。

- (1) 动作准确鲜明、简练有效。
- (2) 动作自然、大方、美观。
- (3) 与音乐的形象相符合。

3 配合音乐进行二拍子的图示及击拍练习

通过反复的数着拍子练习之后,单手、双手基本能够相对熟练、轻松自如的掌握二拍子的连贯柔和以及跳跃短促两种击拍法了。为了避免因练习方法及形式单一而造成乏味、提不起神、课堂冷清的情况,这时可以让学生跟着音乐进行指挥图示的击拍练习。指挥图示击拍练习融入到音乐之中,学生便有一种新鲜感和驾驭感,学习的兴趣自然就高涨起来,课堂气氛也就活跃起来了。

3.1 连贯柔和的二拍子击拍法练习

练习连贯柔和的二拍子击拍法时,可以选择教材里的作品如《黄河谣》《在太行山上》前半部分的旋律音乐来进行击拍练习(也可以选用其它的音乐)。

3.2 跳跃短促的二拍子击拍法练习

练习跳跃短促的二拍子击拍法时可以选择教材里的作品如《在希望的田野上》《猎人合唱》等的旋律音乐来进行击拍练习(也可以选用其它的音乐)。

教师可以用钢琴现场即兴弹奏这些旋律来配合学生做练习,也可以运用多媒体教室的设备让学生观看视频或听音频跟着音乐来进行学习和练习。学生在练习的过程中,教师除了要了解学生是否对二拍子两种不同击拍法的动作要领能正确掌握之外,当然还要注意观察学生对起拍和收拍动作的完成情况。无论是哪个环节做得不够好需要改进的,教师都应该及时给予纠正与指导。

4 采用集体抽查与个别辅导相结合的教学手段

经过前面阶段单纯的二拍子指挥图示练习和有音乐配合的练习之后,学生对指挥图示的熟悉程度以及双手的协调能力会越来越来好。为了检验一下学习效果,这时候可以抽查部分学生上台进行练习展示。每个被抽查的同学展示完毕,先让学生之间对他们的表现进行自由点评,教师再进行集中点评,指出各自的优点与不足,然后有针对性的再进行修正与指导。这样,既能锻炼学生克服胆怯、害羞甚至自卑的心理,又可以增进彼此之间的学习交流,取长补短,共同进步。

5 正确引导和耐心帮助纠正学生在练习中的不足

通过指挥图示这一内容的课堂教学,发现学生出现这样的情况:单手击拍比双手同时击拍的能力稍好些、右手击拍比左手击拍更自然些。存在的主要问题是:双手同时击拍的协调性不够好,还时有双手在胸前交叉碰撞甚至有打反拍的现象出现。另外,还有一些学生在起拍与收拍时犹犹豫豫不够自信,动作不够果断,缺乏美感等。

学生在练习中出现的种种不足主要有以下原因所致:一是高职院校艺术类学生的生源情况不一,个人素质和专业基础参差不齐。有的学生参加过全区艺术类统考,考前曾参加过一些专业课的培训学习,具有一定的专业基础;有不少学生是没有参加过艺术类统考,更没参加过考前培训,而是录取入校之后因学校专业调配等原因转专业到音乐教育专业来学习的,完全属于专业零基础。二是课程的学习时间短,加之在校期间又未能有太多的艺术实践和锻炼的机会等。

因此,对于学生在练习过程中出现的种种不足,教师应给予足够的理解与宽容,切勿表现出不耐烦的情绪,更不能挖苦和嘲笑学生。应该加强正确引导、

耐心帮助纠正,多作讲解多做示范,并对学生在练习中取得的每一点进步给予充分肯定和鼓励,让学生感受到被认可的愉悦心情,从而消除他们在求学道路上的种种消极和亚健康心理。激发学生树立和增强信心,勤奋学习,尽快掌握各种指挥图示的击拍动作要领,在专业上不断取得进步和提高。

6 结语

通过指挥图示这一教学内容学习,并对学生的学习情况进行了抽查,大部分学生对各种拍子的指挥图示都能记住,也基本掌握了这些图示的击拍方法。但是在日常的合唱排练或演出真正需要担任指挥时,没有几个学生能站出来相对完整的指挥一首作品,能直接参与指导合唱队排练的就更寥寥无几了。

这种现象充分说明了学生要真正能正确掌握并熟练的应用这门专业技能,仅靠在校期间有限的练习时间是远远不够的,除了平时坚持自主练习之外,最重要的还是要走出课堂,到实践中去锻炼,寻找机会多跟合唱队进行排练和交流。因此我认为,作为学校和老师,我们有义务和责任要给学生搭建一个校内或校外的艺术实践平台并形成机制。比如在校内,可以安排学生定期到合唱社团或者

新生班级合唱比赛活动去参与合唱排练等;在校外,可以与中小学校手牵手,每月到中小学校去跟学校合唱队一起学习实践1-2次。还有平时的各种节日庆典各系统、各单位时有举行合唱比赛,学校或老师可以推荐一些专业能力较强的学生去进行合唱指导等等。给学生搭建了这些平台之后,学校还要指派专任教师负责跟踪,对学生进行监督和指导,确保学生在专业上得以不断进步和提高。这样,到学生踏入社会的那一天,很快就能够适应并胜任自己的工作,他们不再是纸上谈兵,而是真正的能够立足于社会和服务社会了。

[参考文献]

[1]秋里《合唱指挥与合唱训练》[M].北京:高等教育出版社,1991.

[2]文思隆《合唱、指挥及中外合唱作品精选》[M].重庆:西南师范大学出版社,2006.

[3]房思钊《合唱指挥的基础与实践》[M].北京:人民音乐出版社,2006.

作者简介:

覃红平(1969--),男,壮族,广西河池市宜州区人,大学本科,高校讲师,广西柳州职业技术学院艺术学院,研究方向:音乐教育。