

浅谈合唱指挥在排练前的准备工作

王开

(西安建筑科技大学文化艺术教育中心, 陕西 西安 710055)

摘要:合唱排练前的准备工作是极为重要的,作为合唱团的指挥,充分且理性的案头准备工作发挥着重要作用。对于指挥专业本身,需要具备良好的音乐素养和专业能力,不仅需要乐理知识的掌握、良好的视唱练耳水平、指挥法专业技术和音乐素养等,除此之外,还需要具备在合唱排演过程中的技术技巧,即善于排练、会排练。笔者通过长期的合唱指挥学习和工作经验,将合唱排练前的准备工作加以总结,以启发和促进自我学习和积累总结,并希望能对合唱指挥、合唱团员在合唱排练中的技术技巧运用提供借鉴和思考。

关键词:合唱;指挥;排练;准备工作

合唱排练内容涵盖了音准、音色、作品风格的把握、音乐处理,具体体现为发声、规范咬字、音色的选择、作品二度创作等。笔者归纳总结了合唱排练过程中遇到的问题和解决办法,从而明确合唱指挥的准备工作,进而说明和分析如何最大化地提升指挥排练技巧和排练手段,加强排练效率。合唱排练的效率和最终演出效果,取决于指挥对于作品的理解和认知,指挥在排练之前需要准备的案头工作极为重要,本文从作品选择、作品分析两个角度进行说明。

一、作品选择

作品选择对于合唱团十分重要,一般由合唱指挥进行选择。指挥需要根据团员的演唱能力、合唱团的性质、团员的年龄及演出场地、环境进行综合考虑。合唱作品往往难度、风格不一,选择合适的合唱作品往往能起到事半功倍的效果,在作品风格和难度上都需要指挥反复思考,切忌随意性的作品选择。在风格方面,对于中老年合唱团和普通高校大学生合唱团在合唱作品的选择上有很大差异性,经典合唱作品《大江东去》同样适合这两种合唱团演唱,但流行合唱作品《可惜不是你》不适合中老年合唱团演唱,主要由于作品风格不同,在选择音色上中老年人的音色不能够达作品所需,造成作品风格演绎的错乱;合唱作品《大江东去》适合中老年合唱团演唱,但大学生合唱团也可以演唱,需要合唱指挥明确的是同一首作品在不同年龄群体的合唱团演绎出来的音响是完全不同的,审美体验也会不一。在作品难度方面,指挥需要理性分析团员演唱能力,从而进行综合考虑,建议切忌选择难度过大的作品,但也并非选择十分简易的作品,特别是在比赛和演出中,有些简单的作品难免缺乏艺术高度,合适的才是最好的,尽可能挑选合唱团通过适当努力就能驾驭的作品。除此之外,指挥需要根据演出环境、场地进行作品选择,如室外灯光舞台,演唱古典室内合唱作品就不合适了。总而言之,作品选择对于合唱团的成长至关重要,而指挥一定要理性、合理地进行选择,尽可能避免由于作品选择不当造成的不良影响。

二、作品分析

作品分析是合唱指挥在排练之前进行的必要工作,需要针对作品的背景风格、歌词、曲式结构、调式调性、速度、节奏、节拍、和声、旋律线条、音乐术语做细致研究和梳理。以柴可夫斯基的作品《金黄色的云朵》为例:

1. 首先需要明确作品背景。作曲家柴可夫斯基是浪漫主义时

期俄国民族乐派的代表人物,19世纪俄罗斯文化崛起,作曲家个性鲜明和民族性的统一风格展现于世界,俄罗斯合唱发展同西方一样,起源于宗教,因此在通过了解了作品的创作时期和背景后,需要认识到以下几点:(1)语言文化与生理结构形成的发声靠后的特点;(2)俄罗斯长期以来的农奴制历史形成的悲剧性的音乐语言;(3)宗教影响下的唱诗班长期以来只用男生并形成了以男生为中心的审美标准,作曲家的作品强化了浑厚、宽广的风格和音乐特点;(4)俄罗斯音乐风格的理性认知,注重连贯、抑扬起伏,注重整体的统一,不可无度和夸大、随意。以上是通过作品背景进而分析的作品演唱要点。

2. 其次需要对歌词进行分析,《金黄色的云朵》是以莱蒙托夫的诗为歌词,用无情的浮云与多情的石头来隐喻人世间的“多情反被无情恼”并进行谴责,表达对可怜的“石头”的关怀和同情。以上歌词的分析需要指挥对歌词所表达的深层次感情予以理解并能够掌握,除此之外,需要反复通读作品歌词,需要注意的是歌词中出现的重点、难点词汇,例如闭口音、唇齿音、多音字等,以及在演唱过程中字与字之间的连接难点上,如何合理地进行断句等都需要做出标记和整理。《金黄色的云朵》歌词中的“的”是读“de”还是“di”“着”是读“zhe”还是“zhuo”“胸上”两字的连接可能会造成歌唱位置的变化问题,破坏歌唱统一,类似问题不做具体分析,旨在提示指挥和团员在歌词方面需要提前掌握的方向和内容选择,需要提前思考,做到有据可依,有理可循。

3. 在曲式结构方面和调式调性方面,通过分析作品的曲式结构和调式调性,能够在排练过程中进行理性划分排练区域,起到事半功倍的效果;同时,结合曲式结构能够促进指挥和合唱团员理解、记忆作品,形成宏观认知,小调色彩的俄罗斯音乐风格与演唱情绪也形成了统一认知,需要指挥对作品建立宏观的情绪走向和表达手段的映射,作用于排练技术技巧。

4. 在速度和节奏节拍方面,通过对乐谱的解读,3/4拍, Moderato(中板)一词为速度术语,速度在88-100之间,结合作品背景风格,指挥在此需要思考的有三点:一是3/4拍的音乐律动中,指挥需要思考的是结合旋律线条注意连贯的三拍子强弱关系,而不是断层式的三拍子破坏音乐形象;二是速度的选择应尽可能凸显庄重肃穆,为88左右;三是延伸而来的情绪应为饱满、低沉、悲愤等。在此需要说明的是往往作曲家在速度属于中暗含了对音乐风格和情绪的意图,指挥作为二度创作者需要进行理性分析和深层次解读,关于术语解读,需要通过专业学习和浏览大量不同风格的作品进行掌握,不能仅仅认识到表面的浅层次含义。

5. 和声方面,是需要指挥建立的纵向理性认知和感官听觉。《金黄色的云朵》为f自然小调,在小调基础上的和声,首先要求指挥安排合理的和声训练,此阶段应在排练该作品之前,在小调调性上进行多声部的和声训练,为团员建立和声听觉上的惯性记忆,是作品音准和纵向和声走向训练上十分有效的方法。其次,指挥需要开始分析作品和声,运用于排练过程中。根据和声排列对照各声部的排列,如在作品1-3小节中,四声部的节奏、音型一致,和声连接为I-VII 6-III-I-III 6-VII,要认识到排练时应注意各声部的绝对音准,考虑律制对于音准的影响,音级的倾向性问题,

需要指挥在乐谱上作出排练方式标注,如在1-3小节处标注“单独纵向和声依次练习”、某个音符的偏高偏低演唱提示,标注方法因人而异,简洁明了即可,切忌标注杂乱无章,随意乱划。再如10小节的歌词“一”,S声部“一”与B声部“一”均为两个音符,具有和声关系;内声部即A声部和T声部的“一”为一个音符,在此指挥需要认识到排练时分声部排练的方法,S声部和B声部需要联合对照,A声部和T声部需要联合对照,分别练习建立良好和声音响后再统一合在一起进行练习,一方面加强音准训练,另一方面为团员提供声部依靠选择,养成听觉意识。以此举一反三,指挥需要大量做好和声方面的准备工作,运用于实际排练中会起到良好的排练效果。

6. 旋律线条是作品的“灵魂”,是指挥需要建立的横向听觉,合理地、细致的旋律线条的处理能使作品表现得更为动听、柔美。诸如大多改编式的合唱作品都是以旋律线条为主导,是旋律性的合唱作品。《金黄色的云朵》为和声主导性的作品,更加注重纵向和声的效果,但与此同时,横向旋律线条也至关重要。“legato”一词意为“连贯的”,在作品旋律线条中都应做到“legato”,不能仅仅理解为不断、连续,而需要在作品本身方面,充分的对于音符之间的连接作细致的处理,乐句的连贯一般遵循“软进或弱进”,再到渐强,句尾再做渐弱的处理,如彩虹状的乐句进行,体现在情绪、语气,需要注意的是气息在连贯中的中心作用,特别是音符之间的换字,不能过硬造成断层出现。

7. 音乐术语方面,首先作为指挥须明确术语含义,并标注于乐谱;其次需要指挥深究每一个音乐术语的深层次含义,如作曲家标注的“cresc”“dim”“rit”等,都需要在认知层面理解其原因以及前后音乐存在的逻辑关系。“对比”体现了音乐的丰富性,音乐语言就是在不断的对比变化中发展的,指挥需要掌握内在关系;不同时期的音乐作品中所标注的同一个音乐术语的含义是有区别的,指挥需要结合时代背景做具体分析,切忌千篇一律,破坏作品风格。

三、作品研读

(一) 读谱

读谱是指挥与团员必须认真完成的环节,认真细致的读谱,会使作品演绎程度更具感染力。读谱内容包括乐谱上出现的所有“音乐语言”应逐一获得理性认知,包含唱名法、音乐术语、复杂节奏型、复杂旋律音程、力度阶层的理性掌握、演唱提示六部分。唱名法的使用需要根据作品以上内容是作为读谱环节的内容,不论是指挥还是团员都需细致甄别,在乐谱上运用不同标注做好重点标记。以上均需要指挥具备良好的音乐听觉能力和相应水平的音乐素养能力,才能将标注内容与排练技法相辅相成。将团队排练经验和理性要求运用于标注乐谱细节工作之中,提前预示可能出现的演唱问题,做出理性预判和提示。

(二) 发声要求

系统的发声原理在经过学习后理论认知均可以掌握,在实践演唱过程中,指挥需要根据团员的实际演唱能力和表现张力进行“量身”调整发声要求,尽可能地用言简意赅的表述语言使团员能够快速理解声音要求。不同风格的作品需要不同的音色来演绎。

(三) 指挥手势

指挥的手势在合唱排练中起关键作用,专业指挥需要长期以来的专业学习、练习、实践,将扎实、全面的指挥法技术运用到作品排练之中。基本技法包括指挥图示、起拍、线条、点、分拍与分手、合拍、变化、跟拍、收拍,需经过系统学习掌握。相对

于感性音乐的表达,指挥的手势是理性的,是需要经过提前安排设置的挥拍技术。在排练时指挥应使团员明确手势意图,经过指挥讲解手势意图,并适当对合唱团团员进行指挥法训练,使团员学会明确指挥意图,迅速领会并做出反应,此项内容往往需要指挥明确提出要求并落实。切忌在排练中口述性地语言表达过多,团员只会停下来听而没有养成看指挥的动态调整习惯,造成排练效率低下,这往往与指挥个人有很大的关系,应不断改善和提升排练手势对团员的直接影响。

(四) 排练时间安排

根据团员能力,指挥需提前做好排练前的时间划分,较好的时间分配会在排练中起到事半功倍的效果。在排练中,指挥需要根据作品的曲式结构、调式调性或段落难易程度、团员演唱状态等等因素划分排练时间,杜绝无计划的从头至尾的作品排练。将作品合理拆分为多个部分,运用对比、类比及分析法,按照重难点和段落长短进行排练时长安排,按照类同段落进行先后排练的顺序安排,尽可能将计划时长与实际所用时长保持一致,做到有效地进行排练,合理严谨的排练时间安排对于合唱团在排练过程中的学习和进步意义重大。

(五) 指挥的“排练语言”

指挥的“排练语言”包含两部分内容:指挥手势语言与指挥讲解语言。在排练过程中的比重角度,指挥手势语言应多于指挥讲解语言,讲解语言应以对作品的背景、风格、声音要求以及提示语言为主,切忌在排练过程中随意的聊天式的语言及与排练无关的语言表述。

作为合唱团的中心人物,指挥需要具备良好的文学修养及语言逻辑、组织能力,用最精简的语言服务于排练过程。在此,需要提及的是指挥因人而异,在排练要求上对于音乐语言和文学语言的要求不一,“重乐轻词”和“重词轻乐”都是不可取的极端方法,一般需要建立音乐上的逻辑框架和语言的韵律,进而做更高的排练要求,可有先后顺序,不能作取舍,需同时注重音乐和作品文学性的严谨表达。因此,指挥在加强专业要求的同时,要不断加强理论修养,运用合理时间阅读和浏览大量历史文学类的书籍、文献,善于总结和归纳;此外,指挥需在一定程度上加强幽默性,善于用语言调节排练氛围,使团员能够集中精力将注意力投入排练工作之中,不觉枯燥和乏力。指挥应具备良好健全的人格和魅力,善于用运用排练语言使合唱团既严格又快乐,指挥应做到既严厉又能充分启发团员的创造、想象能力。

四、结语

通过对合唱指挥的准备工作 and 排练技术技巧的分析,结合笔者在实践过程中的工作经验,对于合唱指挥在排练前的技术准备工作进行剖析说明。合唱指挥本是无声艺术,需要将指挥个人的思想付诸合唱团,唯有通过细致严谨的学习和排练、实践,才会使合唱团不断地进步。当中的合唱排练技术技巧起决定性作用。作为一线高校的合唱指挥工作者,应承担传播优秀文化的社会使命,践行育人初心,不断加强个人专业素养和文学修养。撰写此文希望能给指挥同仁带来思考,更好地服务于一线美育教育事业,若文中所述观点有所不当,可做进一步沟通交流,互相学习为鉴。

参考文献:

[1] 初千千. 合唱指挥的素质要求和合唱团训练技巧[J]. 百科知识, 2019(02).