

乐队指挥应具备的能力以及能力的培养方法探究

王 欣

(徐州高等师范学校, 江苏徐州 221006)

摘要: 乐队指挥在乐队演奏中, 所扮演的角色是非常重要的, 他是乐队的灵魂所在。一场优美的乐曲成功演奏, 和乐队的指挥者是分不开的。指挥者个人水平的高低, 往往决定了整个乐队表演水平的高低。本篇文章针对乐队指挥应具备的能力进行相关的探索。

关键词: 乐队指挥; 表演; 能力培养;

乐队的规模不同, 对于乐队的指挥要求也不会相同, 规模越大的乐队, 对乐队指挥者的素养要求越高。一个优秀的乐队指挥不仅要在专业知识上拥有丰富的储备量, 还要在指挥方面拥有天赋。天赋和专业知识两者具备还不够, 还有一个小要求, 就是乐队指挥的音乐感要好, 能够听音识曲, 并对音乐里面的问题进行修正, 具备了这一些条件, 才能成为一名优秀的乐队指挥。上述的能力也可以通过后天的努力进行弥补, 通俗点说, 就是可以后天进行培养, 让自己成为一名合格的乐队指挥。

一、乐队指挥应该具备的能力

(一) 良好的读谱能力

每一场乐队的演奏, 都是乐队指挥提升能力的大好机会。乐队指挥者在演奏过程中必备的技能, 就是对总谱进行分析, 这就要求乐队指挥必须能够认识总谱中的内容。乐队的每一场演出接触到的乐谱, 可能不会相同。有些谱子在乐队到来之前, 就已经在表演方的安排下编排好了。这个谱子对于乐队来说, 可能十分的陌生, 表演者如果无法对谱子进行分析, 很有可能导致在演出中出现误差, 将会场的演出破坏掉。如果我们的乐团指挥拥有良好的读谱能力, 能够准确分析总谱意思, 将里面内容进行提炼, 与整个乐队进行磨合, 那么就能为观众带来一场听觉盛宴。

(二) 拥有灵敏的听觉

一场优秀的乐队表演, 与乐队指挥者是分不开的, 而如何分辨出一场音乐的好坏, 就需要乐队指挥去进行辨别, 可见一个灵敏的听觉对乐队指挥的重要性。优秀的乐队指挥应当有着出色的音准听辨能力和对音响平衡的把握能力。乐队指挥在指挥乐队演奏的过程中, 要知道乐队在演奏过程中哪一位演奏者, 在表演的时候, 乐器的音色出现问题, 或者演奏者表演过程中走神, 导致演奏中出现力度不平衡的问题, 都需要乐队指挥及时调整。如果没有优秀的音乐辨识能力, 对演奏种问题不能及时发现, 有可能会影响到乐队的整场演出。

(三) 熟练的指挥动作

一场乐队的演出, 需要整个乐队的整体配合, 而起主要作用的就是我们的乐队指挥。乐队指挥不仅要听音辨色, 阅读总谱, 还需要有熟练的动作, 来展现对乐谱的理解。乐队指挥者在表演过程中, 指挥的速度、演奏的力度不同, 整场演出的效果也是不同的。这就要求乐队指挥一定要熟练掌握乐队指挥的动作要领, 避免临阵磨枪。

二、乐队指挥能力的培养

(一) 提升读谱的能力

读谱能力的培养, 是需要时间的考验的, 对于绝大部分人

来说, 这种能力无法一蹴而就, 需要按部就班来学习。按部就班来学习读谱能力的培养, 不符合乐队的现实要求, 它需要乐队指挥在最短时间, 做出对总乐谱的分析来, 对里面内容进行分析、整改, 将它与整个乐队进行磨合。

比如, 在乐队拿到最新的谱子, 为了让乐队尽快适应新谱子的要求, 就需要对里面多余累赘的部分进行整改, 将不流畅的部分删除, 并对演奏者提出建议, 使乐队尽快融入新谱子中来, 在最短的时间内, 为观众呈现出一个听觉和视觉的盛宴。

(二) 进行听力训练

乐队指挥要想拥有灵敏的听觉能力, 就需要在日常生活中作大量的听力训练, 仔细分辨它们之间的差别, 针对它们的音色、音准、和音高三个部位来做练习。由于每个人的学习方法不同, 对不同方法的领悟不同。就需要乐队指挥在练习过程中, 要寻找合适的方法, 进行针对性训练。

练习过程中, 对音乐进行分类, 将自己的薄弱环节进行标注, 反复训练, 直到对音色、音高能够进行明确的判断。在这里标注一下, 不仅指乐器独奏部分, 还包括在和音部分的辨识。在练习过程中也可以向专业人士进行讨教, 向他们寻求解决问题的办法。在这种训练以及专业人士的指导下, 对乐器指挥在今后的辨识音色、音准和音高是非常有帮助的。

(三) 肢体语言训练

肢体语言是成功的指挥必备的能力。这就需要乐队指挥者在日常生活中进行练习, 初学者大多数是从左右手分离训练开始的, 而对于乐队的指挥者来说, 就可以先从单手节奏固定开始训练, 什么是单手固定——就是一只手在不受另一只手影响的情况下进行均匀地划拍, 还有就是单手表情术语表达等, 这些专业知识需要乐队指挥在日常生活中进行反复训练才能达到效果。

三、结语

乐队指挥应该具有灵敏的听力、良好的阅谱能力, 以及熟练的指挥动作, 这些都是需要具备的能力。乐队指挥想要提高这些能力, 就需要在日常生活中进行大量的练习, 与乐队之间进行磨合, 为以后接受到陌生乐谱的时候, 能够从容应对。乐团指挥还要对肢体语言进行反复训练, 为以后登台演出做好充足的准备。以上内容, 就是我对乐队指挥应具备的能力以及能力的培养方法探究。

参考文献:

- [1] 刘东明. 浅谈乐队指挥应具备的基本条件 [J]. 读书文摘, 2016 (04): 76.
- [2] 王克心. 探析乐队指挥应具备的能力以及能力的培养方法 [J]. 中国民族博览, 2019 (07): 134-135.
- [3] 李瞳. 乐队指挥应具备的能力及培养 [J]. 北方音乐, 2018, 38 (08): 67.