

浅析合唱指挥的基本要求和合唱团训练技巧

胡琦

昆山市玉山镇振华实验小学, 中国·江苏 昆山 215300

【摘要】合唱指挥在合唱活动中发挥着极其重要的作用, 关乎整个合唱演出的成败, 所以合唱指挥的先天条件和后天素质一定要过关。本文便分析介绍了合唱训练中对合唱指挥的几项基本要求, 同时针对合唱团训练技巧提出了一些自己的浅薄见解, 希望对改善合唱训练效果有所助益。

【关键词】合唱指挥; 基本要求; 合唱团训练

A brief Analysis of the Basic Requirements of Chorus Conductors and Chorus Training Skills

Hu Qi

Zhenhua Experimental Primary School, Yushan Town, Kunshan City, Kunshan, Jiangsu 215300, China

[Abstract] The chorus conductor plays an extremely important role in chorus activities, which is related to the success or failure of the entire chorus performance. Therefore, the innate and acquired qualities of the chorus conductor must pass the test. This article analyzes and introduces several basic requirements for chorus conductors in chorus training, and at the same time puts forward some superficial opinions on chorus training skills, hoping to help improve the effect of chorus training.

[Key words] Chorus conductor; Basic requirements; Chorus training

1 合唱指挥的重要性

合唱指挥在合唱团训练和演出活动中占据着举足轻重的地位, 如果说合唱作品是合唱的基础, 那么合唱指挥就是整个作品的导演。在正式训练之前, 合唱指挥需要根据合唱团本身所具备的特点, 将选定好的音乐巧妙调整为合唱作品, 同时赋予作品独特的、与本次演出主题相适应的内涵, 可见合唱指挥负责的也是一个合唱作品的二次创作过程。比如我们比较熟悉的《黄河大合唱》, 通过二次创作, 整个演出团队向听众们呈现出了黄河的气势磅礴, 使听众深刻感受到了整个中华民族英勇不屈、拼搏奋进的伟大精神。而我们从这一点上来看, 合唱指挥负责的不仅仅是一个合唱团的技巧指导, 更是中华优秀传统文化和民族精神的传扬者。除此之外, 合唱团训练是一个长期复杂的工程, 期间所有演出者每天都需要进行单一重复的训练, 而此时合唱指挥在这一过程中担任得便是总教官的角色。既要完成对合唱者音高、音色等专业上的指导, 也必须从整体上统揽全局, 着重思考音色的差异、声部的区分等各项内容, 以谋求以最佳状态完美演绎出合唱作品的主题和深刻内涵, 呈现一场震撼人心的视听盛宴^[1]。

2 合唱指挥基本要求

经过上文介绍不难得知, 合唱指挥可谓是合唱团之魂, 而想要真正统领好整个团队, 合唱指挥其个人必须满足以下要求:

2.1 合唱指挥要有扎实的音乐理论基础

音乐理论基础扎实是一名合格的合唱指挥应具备的基本素质, 只有这样才能确保整个合唱演练和演出的顺利。对于合唱指挥来说, 应该对音乐作品的创作背景、创作目的有充分的了解, 能精准把控创作者想要通过作品向人们传达的思想内涵, 从而形成对作品风格的整体性把控。以此为前提, 深入分析整首歌的声部、节奏、旋律等等, 同时剖析音乐作品的艺术特色, 要从理解作品表

层含义过渡到精神本质的领会, 以便后续引导整个合唱团完成对作品的精彩演绎。另外, 合唱指挥的生活积累也在一定程度上决定着演出作品的艺术表现力, 要善于将生活经验与艺术表演结合起来, 以增加合唱演出的真实性和感染力^[2]。

2.2 合唱指挥要具备良好的音乐感知能力

音乐感知是对合唱指挥做出的一项先天要求, 很大程度由合唱指挥本身的天赋所决定。衡量一名合唱指挥是否具备敏锐的音乐感知能力, 主要通过听觉灵敏性、总谱阅读能力、音乐感受、音乐表现力等几大要素进行判定, 音乐感知能力越好代表合唱指挥的岗位适配度越高。音乐感知具体表现为: 第一, 合唱团训练中涉及到的总谱难度普遍较高, 因此合唱指挥往往需要展开深入的阅读分析, 据此规划后续合唱团的合唱排练; 第二, 一场合唱演出中涉及到的音乐表现手段众多, 无论是微表情的呈现, 还是力度、速度以及音色的变化与转换, 都需要合唱指挥正确的指导, 而这一过程中无一不需要合唱指挥发挥出敏锐的听辨能力; 第三, 音乐感受与音乐表现决定着合唱指挥能否指挥整个合唱团将作品隐含的深刻内涵精准地演绎出来, 因而对于合唱指挥来说, 应该通过不断的理论知识学习和文化学习来丰富自身的文化艺术修养^[3]。

2.3 合唱指挥要掌握必要的音乐技能

音乐技能对于“音乐人”来说是至关重要的, 在合唱团指挥中, 有音乐技能傍身是合唱指挥充分自身音乐才能的必要前提, 其具体包括声乐演唱、键盘演奏、合唱指挥等技术技能。众所周知, 合唱的基础与核心在于“唱”, 要想让整个合唱团在“唱”的层面达到最高水平, 那么合唱指挥一定要具备良好的音乐审美, 演唱技能一定要过关, 帮助每一名合唱者调整自己的音调音色等, 合唱演出往往伴随着键盘演奏, 键盘演奏的作用在于帮助合唱团

更好地完成听音、视唱等合唱训练,强化合唱的节奏,使每一名合唱团成员发挥出自己的最高水平;当然,对于合唱指挥来说,最关键的还是拥有娴熟的指挥技术,由此让整个团队达成默契的配合,确保最终合唱团演出取得圆满成功^[4]。

2.4 合唱指挥要拥有足够好的组织协调力

根据合唱指挥在合唱团训练中的角色定位,不难得知合唱指挥发挥着重要的组织领导作用,要通过自身优秀的管理能力和组织协调力统领好整个团队。一方面,合唱指挥要能够从专业角度提供给每一名科学正确的指导;另一方面,合唱指挥要负责调整好合唱者的心态和排练状态,注重唤起他们的集体意识和演唱信心,要在合唱演出这条道路上保持坚定不移的信念。同时致力于调动全体成员的最大演出热情,启发他们的艺术表现力和创造能力,为合唱团的长期稳健发展打下基础。于合唱指挥个人而言,要有意识地做好合唱指挥总结工作,从中总结整个队伍的指挥和管理技巧,从而形成一套自己独特的领导管理艺术^[5]。

3 合唱团训练技巧

3.1 语言激励,帮合唱者调整自身状态

在合唱团训练过程中,一个好的演唱氛围能够帮助合唱团成员迅速进入状态,使他们保持心理上的稳定,从而在合唱指挥的引导下完成整个演出的排练。但在现实排练情境中,我们发现很多演唱者的情绪不稳定,一次次的训练消磨了他们的耐性和自信心,同时自身的演唱效果也因此受到了一定影响,此时合唱指挥就需要思考问题的解决办法。语言激励在这方面具有显著的功效,能够通过心理上的引导提高合唱指挥成果,辅助合唱指挥更好地组织协调整个合唱团队。如在演绎《美丽的草原我的家》这首音乐作品的时候,合唱指挥首先要分析这一作品的创作目的和创作背景,了解到歌曲含义以及蕴含的思想感情,再安排后续的各项事宜。而对于合唱团的大部分成员来说,他们没有真切地感受过草原生活,仅仅通过歌词无法领会草原的魅力,这时合唱指挥需要借助生动形象的语言帮助合唱者塑造一个真实美好的草原场景,通过相应氛围和音乐旋律的烘托带领他们进一步领略草原风光,这样一来能营造良好的合唱氛围,二来有助于合唱团更精准地把握音乐曲目,从而提高合唱指挥效果^[6]。

3.2 调整呼吸方法,强化合唱声音训练

声音训练是合唱团训练过程中必不可少的一部分,其目的是为了所有合唱者能够在声音上达成和谐统一,由此凸显整个合唱团的“合”,而并未是突出某一名合唱成员的个性。经调查发现,很多成员在合唱训练期间都不能很好地控制自己的气息,继而发出的声音就会不稳,甚至有一部分合唱者从来没有接触过系统化的声乐训练,这种情况则为合唱指挥工作的开展带来了较大难题。在合唱训练中,表现力强、张力较强的旋律基本上都处于高音声部,而基于一些合唱者对声音把控不好的缘故,合唱过程中经常出现不和谐的声音,导致整体协调性被破坏,高音部分的合唱相当于独唱。为尽可能地避免这种现象,合唱指挥应该思考如何实现整体在声音上的融合,对此应该指导合唱团采用统一的呼吸方式进行声音训练,让他们的气息保持一致,并引导他们跟随相邻两个人的声音去调整自己的声音。除

此之外,还可以通过感官上的训练提高合唱团对声音的把控水平,如引导合唱者将下行音阶想象成自己平时“上楼梯”,从中找回那种“贴着咽壁吸着唱”的感觉,这样的方法更加简单明了,并且效果也十分可观。总而言之,声音训练是优化合唱团音质的一种重要方式,能够让合唱者的喉咙、下巴等器官更加放松和灵活,保持最佳演唱状态^[7]。

3.3 创设环境,激发合唱者音乐艺术表现

与合唱主题和演出现场相适应的训练环境,能够最大限度激发演唱者的潜力,激发他们的艺术创造力和表现力,全面提升合唱团训练效果,所以实际训练期间也应该为合唱团提供一个良好的训练环境。一方面,要注重场地的选择,训练空间要足够宽敞,并且现场要配备各种专业的演奏设备及道具,由此带给所有合唱团成员一种仿若置身演出现场的感觉,令他们将每一次的排练都当成是一场结果不可逆的正式演出,使他们展现出最佳演出状态;另一方面,应该根据实际选择的合唱作品,布置好训练场地,确保整个环境能够突出演唱主题的主题及核心思想。比如在《我的祖国》合唱训练阶段,为充分激发合唱者的音乐艺术表现力,可在现场悬挂或张贴一些诸如黄河等有关我国大好河山的图片,由此唤起合唱者内心深处的祖国的热爱之情,如此便能更精准地向听众传达这首音乐作品的情感内涵,为合唱演出取得最终成果打好基础。

4 结语

综上所述,合唱指挥在合唱演出活动中占据着举足轻重的地位,在很大程度上决定着演出的成败,因而一定要以严格的标准来要求自己,不断强化音乐理论基础,丰富专业指挥经验和音乐技能,全面提高合唱指挥能力。在合唱团训练中,需要借助一定的方法和技巧来强化训练效果,为合唱者提供科学专业的演唱指导,做好整个团队的组织领导工作,确保最终合唱演出取得成功。

参考文献:

- [1]周玉娟.找准定位 改变方法 拓展资源——普通大学生合唱团训练方法新探[J].北方音乐,2015(06).
- [2]顾兆杰.专业合唱指挥是非专业合唱团健康发展的需要[J].音乐生活,2015(02).
- [3]李金波.合唱指挥的素质要求及教学技巧初探[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2013(01).
- [4]王丽芳.浅谈合唱指挥的基本要求和合唱团训练技巧[J].音乐时空(理论版),2012(02).
- [5]孔蕊.合唱指挥的基本要求和合唱团训练技巧分析[J].戏剧之家,2019(10).
- [6]刘云鹏.合唱指挥的基本要求和合唱团训练方式研究[J].黄河之声,2015(22).
- [7]王丽芳.浅谈合唱指挥的基本要求和合唱团训练技巧[J].音乐时空(理论版),2012(02).

作者简介:

胡琦(1990.8-),男,汉族,江苏昆山人,昆山市玉山镇振华实验小学,中小学一级,本科学位,专业:音乐学,研究方向:音乐教育。