

合唱指挥者应具备的素质与指挥要点初探

◆范宝印

(广西外国语学院 530222)

摘要:合唱与独唱不同,体现的是集体的审美,是一项有难度的唯美艺术。合唱能锻炼人们的团队精神和组织纪律性。合唱能陶冶情操、提高艺术修养,能培养人们的凝聚力、增强个人团队竞争力和集体荣誉感,合唱大大的丰富了群众的文化生活,对建设和谐社会意义重大。在合唱表演中,合唱指挥者起着非常重要的作用,是最高指挥官,指挥既表达了指挥个人的情感,也表达了合唱整个集体的情感。合唱指挥是整场表演的灵魂,很大程度上决定了表演的最终效果。因此,作为一名合格的指挥者,不仅要掌握扎实的音乐理论和较强的音乐表演能力,还需要具备优秀的基本素质。本文探讨的是一名优秀的指挥者,应具备的素质与合唱指挥者指挥要点。

关键词:合唱指挥者;素质;指挥要点

合唱指挥是一个合唱乐队的灵魂,他的指挥水平决定了一个乐队的整体水平,一个优秀的合唱指挥,能让乐队发挥出更高的演唱水准。这也要求合唱指挥要具有更高更全面的综合素质,在指挥上倾注更多的心思和指挥技巧。

一、合唱指挥的定义

(一)合唱的定义

合唱,就是用群体的声音来诠释作品给观众的一种表演形式,所以对于合唱来说,声音的表达很关键。抑扬顿挫、和谐一致的声音是能听观众赏心悦目的声音。这其中涵盖了发声的音色、音准以及情感的表达,要想把这些声音丝毫不差的表现出来,合唱指挥就起到了关键的作用。

(二)指挥的定义

合唱的指挥就是合唱队在参加合唱表演时,在队伍前面利用双手的指挥动作提示合唱者如何演唱的人^[1]。合唱指挥的关键在于双臂的挥舞上,专业的指挥家左右双手的主要分工各不相同。在大型指挥现场,指挥者的右手主要用来把握演唱的节奏和拍子,而左手主要用来提示演唱节奏的强弱。其次指挥者的面部表情和其他肢体语言也都可以给演唱者进行指挥和相关提示,属于指挥的范畴。合唱指挥是演唱作品的诠释者和艺术加工者,参与演唱人员必须按照指挥者的指引进行表演,也只有这样所有的合唱者才能成为一个整体,才能发挥出超高水准,从这方面讲,合唱指挥就是一个合唱团的灵魂人物。

二、合唱指挥者应该具备的综合素质

(一)能读谱识谱

一首新的作品开始排练,作为合唱指挥者必须要对总谱进行熟悉记忆,对作品进行深刻的理解和钻研,只有这样才能为后面排练的进行,必须要阅读总谱,只有对总谱进行认真仔细地研读,才能为排练工作的顺利开展打下良好的基础。而且与一般的乐谱相较而言,合唱的总谱更加复杂难懂一点,合唱作品的总谱更为复杂,是多声部的结构组成,因此指挥者在读谱时不但要横向看节奏,还要纵向看组织。一首经典的合唱作品往往节奏和旋律都比较复杂,中间掺杂变奏还有辅助的伴奏,对于这样复杂多样的合唱谱,做为合唱指挥必须要拥有驾轻就熟的识谱能力,只有这样才能保证指挥时不出现纰漏,实现完美演出。

(二)对作品较高的理解能力

一名合格的合唱指挥者,必须要将每一部作品进行深入细致的了解和分析,分析一部音乐应有的表现形式是一方面,更重要的是要深层次的发觉作品其中的情感表达。所以说,面对一部新作品指挥者要考虑多方面因素,作品的架构、完成时代、作者的履历、写作的意图等等,只有把自己代入其中才能与作者共鸣,做为一名合格的指挥者这些都是需要做的工作。当一名指挥者完全吃透了一部作品,才能从其中发觉隐藏的情感并将其,才能挖掘出其中的情感并将其完整的诠释出来。

(三)出色的记忆力

优秀的合唱指挥,总是会在脑海里记忆储存大量的音乐指挥素材。实践和历史也证明,优秀的音乐指挥家都具有超凡的记忆力。著名的意大利指挥家卡拉扬就是这样的人。据研究,在卡拉扬的心中至少熟记了一百首交响曲的指挥方式。英国著名音乐指挥家比彻姆在记忆力方面也是如此,他能够在毫无准备的情况下驾轻就熟的指挥完一首合唱曲,并且毫无瑕疵。毋庸置疑的是,合唱的表演要求每名参与合唱的演员都要紧盯指挥按要演唱,如果一名指挥员没有将谱子烂熟于心,在指挥时边看谱子边指

挥,就会在观察合唱者的动作表情和聆听节奏音准上较少精力,很容易把节奏带偏导致合唱失败。因此,要想成为一名优秀的合唱指挥,就必须从记谱开始,将谱子的每一小节和指挥的每个环节牢牢记住。

(四)较高的人文素养

一名合格的合唱指挥,除了应具有较丰厚的音乐知识储备外,较高的人文素养也是必不可少的^[2]。优秀的合唱指挥面对着一首新作品,会不自觉的被其中蕴含的文化内涵所折服,越是卓越的唱曲越是有身后的文化内涵和艺术价值,当它们被指挥者挖掘出来浮出水面时,在现场指挥该唱曲的时候效果将更富有张力和感染力,带给听众的也将是更加震撼的视听盛宴。因此,丰富的人文素养对于一名指挥者来讲也是不可或缺的。

三、合唱指挥的要点

(一)起拍与收拍

打拍子是合唱指挥的基础,但也最考验指挥者的指挥功底^[3]。从起拍拍到收拍拍这个过程,要求指挥者要对拍子的节奏和力度做到完美的把控。起拍的时候的起拍动作有三大步:预备姿势、打预备拍、起拍开始,自此标志着音乐已经开始。预备姿势时,要求双臂慢慢抬起,身体向前微倾,两手心向上或者略相对,紧接着开始预备拍,音乐响起的同时起拍。需要注意的是预备拍和起拍之间是没有停顿的,动作必须连贯协调,对指挥者的乐感要求很高。再就是收拍,起拍是一个完美的开始那么收拍就是一个华丽的结束,会给观众在这场视听盛宴上画一个圆满的句号,收拍前有预备动作还有收拍动作,卡好节奏在结束一刹那收拍。

(二)指挥动作

起拍和收拍是一场完美指挥开场和收场的标志,那么中间的指挥动作就是将气氛推向一个又一个高潮的催化剂。对于指挥者来讲,指挥动作不一定要花里胡哨但必须是能让演唱者易懂的,并且确保指挥流畅的。指挥者在指挥时动作幅度不要过大,简单中要透着中正大气,在需要变奏和起承转折的地方能让演唱人员瞬间明白。指挥的动作一定要顺畅美观,作为观众而言,聆听的是演唱者的声音,观看的却是指挥者的动作,指挥者的指挥更具有表演性质。在指挥时,指挥者头部、肩部和腰部的动作也有相关要求。①头部动作,头部主要靠颈部和脊椎来支撑,指挥时背部要保持伸直舒展,确保头颅在脊柱支撑下能够毫无阻力的自由转动。面部肌肉保持放松,表情要饱满,能够恰到好处的带动现场气氛。因此指挥员在面部肌肉的锻炼上也要加强。②肩部动作,肩部的活动带动两条手臂的活动,大臂要带动小臂,就如拉小提琴一样,这方面可以通过松弛摆臂运动和画大圆圈运动进行练习。③腰部动作,指挥者在指挥时的站步很重要,要求其能够根据身体摇摆幅度自行微调,微调的动作全靠腰部力量展开,具体做法是,指挥动作变大那么两脚跨度也应加大,指挥幅度小两脚跨度也相应变小。

(三)情感表达

优秀的指挥者要对自己的每一次指挥都要投入全部的情感,情感的表达靠的是肢体的动作来体现,指挥者将肢体动作的情感传达给演唱者,演唱者进而通过声音表现出来传递给观众。这就要求指挥员指挥要具有高度的协调性和准确性,分毫不差的展示出每一个动作,如果指挥者协调性不稳,那么做出的指挥动作就会变形,演唱人员就不能准确的接收到相应的信息,进而就会对合唱整体的效果产生影响。

结束语

合唱指挥者的音乐素养与综合素质不是一朝一夕能够养成的,他需要指挥者不间断的练习和强化,并且不断在靠指挥实践去完善自己,与合唱人员加强合作培养默契才能不断的提高自己。指挥者是合唱队伍的灵魂,不能在演唱时出一点差错,不然前期的努力就会功亏一篑。

参考文献:

- [1]周现攀.合唱指挥应具备的基本素质[J].大众文艺,2017.
- [2]侯婧婧.试论合唱指挥的艺术表现[J].传播力研究,2017(10).
- [3]胡新丽.合唱指挥中的肢体语言艺术解析[J].北方音乐,2018(08).