

第二单元 图式与手势

在各种拍子的图式中，不同的拍号有不同的强弱规律。在初次练习时，左、右手的节拍动作要注意以下两点：①必须很好地去体会各种拍子的强弱规律及内在的感觉，掌握好图式的幅度；②严格按照拍子的基本图式指挥，击清楚拍子的“点”与“线”、强与弱，手掌的运行幅度及两手的配合一定要协调自然，不可造作。

指挥的目的首先是要求合唱队（钢琴伴奏及乐队）整齐划一、速度准确、节奏平稳、力度一致、精力集中等，这些要求的关键在于指挥的基本动作是否规范正确。首要问题是预先把各种拍子的基本概念搞清楚、做准确。例如，单拍子、复拍子、混合拍子、强拍、弱拍、弱起、前半拍起、后半拍起以及种类繁多的起拍和收拍等指挥图式，都是指挥预先要掌握的技法。在合唱演出时，我们经常可以见到一些指挥者的起拍、收拍不准确、不到位，造成声部进出不齐，演出整体效果大打折扣。为了达到指挥的准确无误，下面介绍几种常用的拍子图式及击拍方法。

一 二拍图式

二拍图式适宜一小节内击两拍的所有节拍以及某些复拍子的合拍打法，如 2/2 拍、2/4 拍、2/8 拍，以及 4/4 拍、6/4 拍、6/8 拍的合拍等节拍。

（一）基本图式

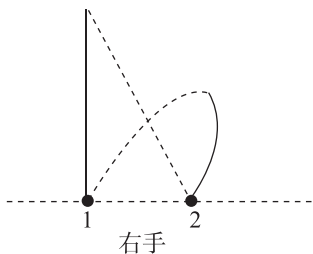

图 2-1 基本图式

（二）作品实例

音乐作品在情绪表现方面是多元化的，同样是二拍子，情绪却可能不同。例如，有庄严肃穆的二拍子，如《义勇军进行曲》，有热烈稳健的二拍子（大多数情况下是进行曲的形式），如《解放军进行曲》《我们是共产主义接班人》《歌唱祖国》；有欢快跳跃的二拍子（使用最广泛、作品数量最多），

如《铃儿响叮当》《我们在春风里奔跑》，有柔美抒情的二拍子（速度较慢、力度较弱），如《黄水谣》的第一乐段、《让我们荡起双桨》等。

指挥在设计具体作品的指挥图式前应了解作品的基本情绪，选择和设计合适的图式，并始终以“省、准、美”为原则，不仅不能一种手势呆板到底，也不能毫无目的地变化多端，应以跟带结合的方式表现音乐的发展与变化。

作为一名指挥，应该了解所排练作品的创作背景和作曲者的梗概。本部分的作品实例就是先使学生了解作品的基本情况，建立良好的习惯，为以后的实践做准备。

谱例 2-1 《黄水谣》（节选）

黄 水 谣

光未然 词
冼星海 曲

小行板 有表情地

谱例 2-2 《秋天》（节选）

秋 天

居 伊 曲

谱例 2-3

冼星海 曲

起 来 吧！ 起 来 吧！ 祖 国 的 孩 子 们！ 起 来 吧！

谱例 2-4

冼星海 曲

Allretto

怒吼 吧! 怒吼 吧! 怒吼 吧!

谱例 2-5

李煥之 陪伴奏

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in a two-staff format. The top staff is in treble clef and the bottom staff is in bass clef. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/4. The melody is written in the treble staff, and the accompaniment is in the bass staff. The piece consists of five measures. The first measure contains the first line of the melody and the first line of the accompaniment. The second measure contains the second line of the melody and the second line of the accompaniment. The third measure contains the third line of the melody and the third line of the accompaniment. The fourth measure contains the fourth line of the melody and the fourth line of the accompaniment. The fifth measure contains the fifth line of the melody and the fifth line of the accompaniment. The melody is a simple, folk-like tune, and the accompaniment provides a steady, rhythmic foundation. The piece is marked with a '3' above the final measure of the melody, indicating a triplet. The accompaniment also features a triplet in the final measure.

谱例 2-6 《摇篮曲》(节选)

摇 篮 曲

(童声无伴奏合唱)

东 北 民 歌
孟大鹏编合唱

谱例 2-7 《中国少年先锋队队歌》（节选）

中国少年先锋队队歌

周郁辉 词

寄 明 曲

精神饱满地

二 三拍图式

三拍图式适宜一小节内击三拍的所有节拍以及某些复拍子的合拍打法，如 3/4 拍、3/2 拍以及 9/8 拍、9/4 拍等。

（一）基本图式

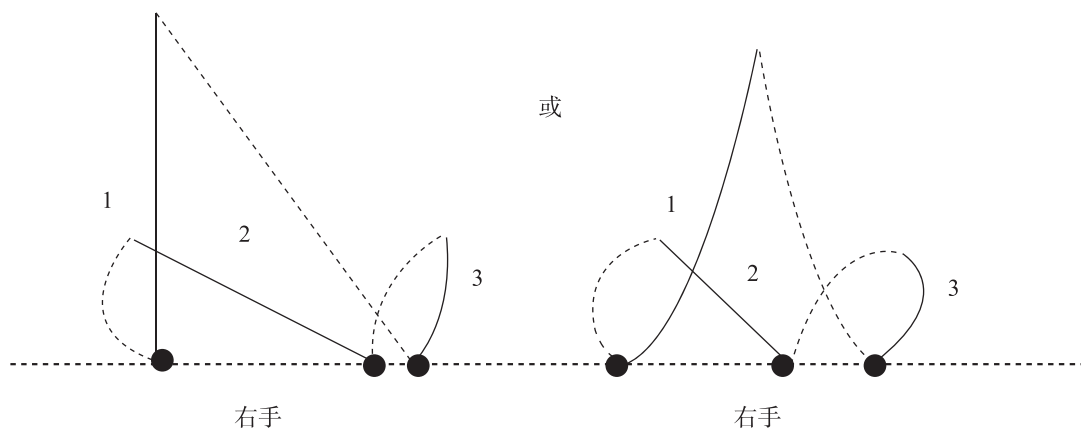

图 2-2 基本图式

(二) 作品实例

谱例 2-8 《蓝色多瑙河》(节选)

蓝色多瑙河

约翰·施特劳斯 曲

杨毓英 周 枫 译配

Valce

那 小 鸟 在 树 林 里 高 声 唱,

谱例 2-9 《玛依拉》(节选)

玛 依 拉

新疆民歌

人 们 都 叫 我 玛 依 拉 诗 人 玛 依 拉

谱例 2-10 《祖国，慈祥的母亲》(节选)

祖国，慈祥的母亲

张鸿喜 词

陆在易 曲

中速 深情地

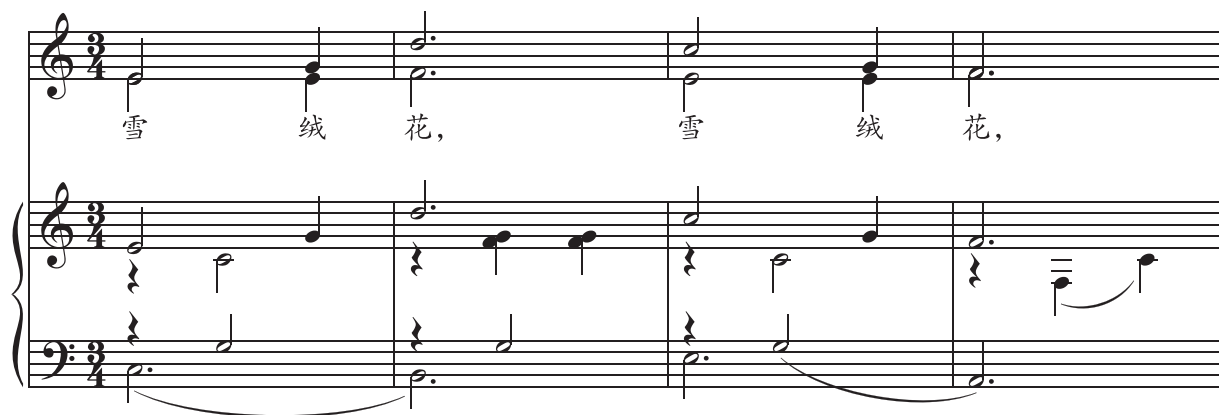
亲 爱 的 祖 国， 慈 祥 的 母 亲，

雪 绒 花

[美] 奥斯卡·汉默斯坦 词
理查德·罗杰斯 曲

深情地

三 四拍图式

四拍图式适宜一小节内击四拍的所有节拍以及某些复拍子的合拍打法，如 4/4 拍、4/8 拍、4/2 拍以及 12/8 拍、12/16 拍的合拍等。

（一）基本图式

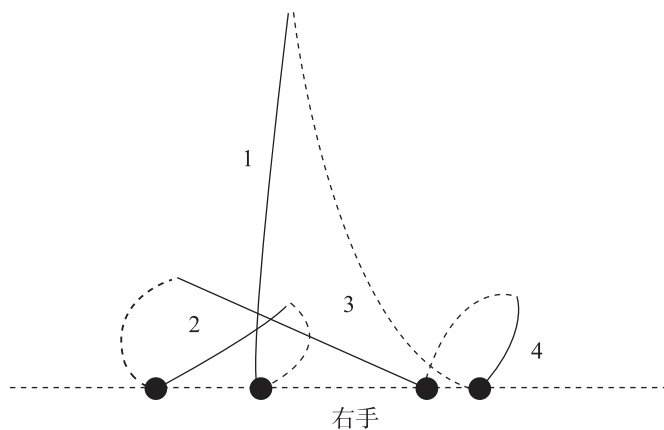

图 2-3 基本图式

(二) 作品实例

谱例 2-12 《送别》(节选)

送 别

李 叔 同 词
约翰·P. 奥得威 曲

长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。

谱例 2-13 《欢乐颂》(节选)

欢 乐 颂

贝多芬 曲

Allegro assai

真心诚意相亲相爱才能找到知己。假

谱例 2-14 《洪湖水 浪打浪》(节选)

洪湖水 浪打浪

湖北省实验歌剧团集体词

张敬安 欧阳谦叔曲

张 乃 敏 配伴奏

浪 呀 么 浪 打 浪 啊, 洪 湖 岸 边

谱例 2-15 《伏尔加河船夫曲》(节选)

伏尔加河船夫曲

俄罗斯民歌

男低齐唱
pp
哎嘿哟 嗨, 哎嘿哟 嗨, 齐 心 合 力 把 纤 拉, 哎嘿哟 嗨,
p
哎嘿哟 嗨, 拉 完 一 把 再 拉 一 把! 穿 过 茂 密 的 白 桦 林,

谱例 2-16 《春天的故事》（节选）

春天的故事

叶旭全 蒋开儒 词

王佑贵 曲

S. 春天的故事 春天的故事

A. 啊

T. 啊 春天的故事 啊 春天的故事

B. 啊 啊 春天的故事

谱例 2-17 《云雀》（节选）

云 雀

门德尔松 曲

Allegro Vivace ♩ = 108

S. 天空多晴朗，云雀在歌唱，歌声让我们神采

A. 预备--- → 起拍

S. 飞扬，白云在飘荡，云雀在飞翔，带着我的心飞向远方，带

A. 带着我的心飞向远方

谱例 2-18 《黄河船夫曲》（节选）

黄河船夫曲

光未然 词

冼星海 曲

四 混合拍子

如前所述,混合拍子是由两个以上的单拍子组合而成的,在众多的音乐作品中是常见的。常见的混合拍子有二拍加三拍的五拍子、三拍加二拍的五拍子,四拍加三拍的七拍子、三拍加二拍再加二拍的七拍子、四拍加三拍再加二拍的九拍子等。在遇到混合拍子时,首先要清楚一小节内是由哪些单拍子构成的,这个很重要,如果不清楚拍子相加的顺序,就没有办法设计指挥图式。所以,只有在搞清混合拍子的组合方式时才有办法去设计图式,实施指挥。其实这些也很简单,我们已学过单拍子、复拍子的指挥图式,混合拍子就是由几个不同的拍子组合而成的,用单拍子或复拍子的图式去设计就可以了。但是要注意,混合拍子毕竟是复拍子结构,单纯用单拍子、复拍子的感觉去指挥强、次强的循环节拍并没有那么准确,如果能细心地分析歌词,研究旋律的运行及强弱规律,就能分清楚混合拍子的强弱循环。在指挥作品的前期准备工作中,一定要对作品的词曲加以分析,才能准确地掌握混合拍子的组合及其强弱循环的规律。例如河北民歌《小白菜》。

谱例 2-19

小白菜

(无伴奏女声四部合唱)

河北民歌

曹理中 编曲

慢 凄切地 $\text{♩} = 66$

mp

S.I. 小白菜呀, 地里黄呀! 三两岁呀, 死了娘呀,

S.II

A.I. 小白菜呀, 地里黄呀, 三两岁呀, 死了娘呀,

A.II

强 弱 次强 弱 强 弱 次强 弱 强 弱 次强 弱 弱 强 弱 次强 弱

p
亲娘呀, 亲娘呀! 跟着爹爹, 跟着爹爹,
p
亲娘呀, 亲娘呀! 跟着爹爹, 跟着爹爹,
强弱强弱强弱 跟着爹爹,

还好过呀; 只怕爹爹, 娶后娘呀。啊!
还好过呀; 只怕爹爹, 娶后娘呀。娶了后娘,
还好过呀; 只怕爹爹, 娶后娘呀。

S.solo 原速
弟弟吃面,
啊! 生个弟弟, 比我强呀。 姆.....
三年半呀; 啊! 啊! 姆.....

我 喝 汤 呀; 端 起 碗 来, 泪 汪 汪 呀!

亲 娘 想 我,

谁 知 道 呀! 我 想 亲 娘, 在 梦 中 呀。 亲 娘 呀,

亲 娘 呀,

亲 娘 呀! 想 起 亲 娘

桃 花 开 花, 杏 花 落 呀; 想 起 亲 娘,

亲 娘 呀! 桃 花 开 花, 杏 花 落 呀; 想 起 亲 娘,

亲 娘 呀!

一阵，风呀！ 妈 妈 呀 你 在 哪 里？ 亲 娘

一阵 风， 妈 妈 呀 你 在 哪 里？ 亲 娘

姆…… 妈 妈 呀 你 在 哪 里？ 亲 娘

一阵 风， 妈 妈 呀 你 在 哪 里？ 亲 娘

呀！ 小白菜 呀！

小白菜 呀！

呀！ 小白菜 呀！

小白菜 呀！

这是一首典型的混合拍子的民歌，视唱时会感觉到旋律与歌词在旋法上的强弱变化及有规律的交替和组合，它的歌词很口语化，再加上艺术化的夸张处理，就不难理解它是由混合拍子（2+3）组合而成的了。

在设计它的指挥图式时，首先应该考虑的是二拍子的击拍方法，其次应该考虑三拍子的击拍方法，连起来击就形成了强、弱、次强、弱、弱的效果。混合拍子的击法不同于单拍子，不要把二拍子的强拍与三拍子的强拍击成同样的力度，应该把混合拍子的第二个强拍打成次强，这样才能循环有序，不至于强弱、轻重不分。

混合拍子的组合很多，在遇到作品中有混合拍子时，一定要认真分析其内在的结构，找出其强弱

规律，清楚其拍子的组合，才能设计出较好的指挥方案。下面介绍几种混合拍子的指挥图式（图 2-4）。

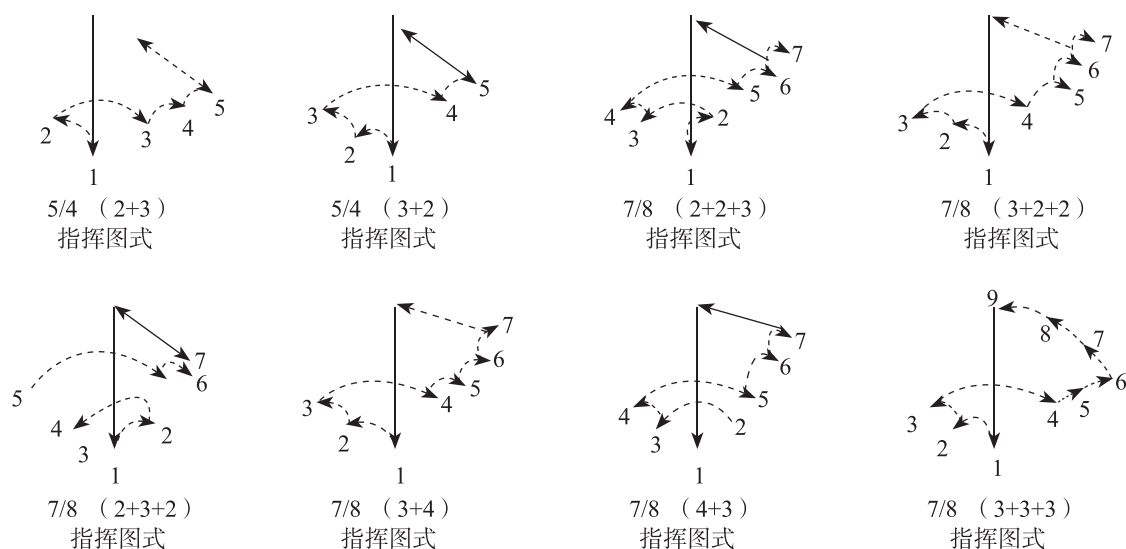

图 2-4 混合拍子指挥图式

混合拍子的作品速度一般不会太快，在设计这种类型的节拍时，要尽可能地简洁、明快，击合拍比击实拍更明快。用什么样的指挥图示，一定要根据作品本身的速度及作品的背景要求来选择，多与少、快与慢是由作品的需要决定的。如混合拍子在多数情况下是使用合拍子的击法的，无论何种组合的混合拍子，只要找到了强弱组合的规律，在指挥的点上只击强与次强，把弱拍击成虚拍，就是合拍击法。在实践中合拍击法是常用的一种指挥技巧。

在指挥混合图式时这些图式呈连线形，较多的是舒缓、柔和、深情、表情丰富的乐句与乐段。呈直线形的指挥图式一般是指指挥比较刚强、雄壮、有力的乐句与乐段。指挥图式有很多，每一位指挥都有自己的指挥方法与习惯，其中既有共性的规则，又有个性的特点。

五 分拍

分拍是变化拍式的一种，它是根据作品艺术处理的需要，在原来基本单位拍的一拍中挥出若干拍点，即一拍多点。一般情况下，一拍上的分拍动作中，前拍点为主动分拍，动作相对大且明显；后拍点为被动分拍，动作相对较小，属于提示和强调节奏感的附带动作。

因为在指挥实践中有的歌曲速度相当慢，按通常的指挥方法，挥拍的手臂不易控制，会出现挥拍时动作停滞的空隙，影响合唱队的演唱，这时就要使用分拍指挥法。做分拍练习或在实际作品中运用分拍时应注意分拍的几个点均在同个拍位上，否则就会出现打反拍的现象。如 3/4 拍子的第二拍节奏要打分拍，在第二拍拍位上击三个拍点，然后接第三拍。恰到好处地运用分拍不仅有助于音乐的细腻表现，也是渐慢处理的可靠手段。

（一）动作要点

分拍手势动作是将一拍分成两个或三个动作，使每拍分为主拍与副拍。如每拍加一个副拍时，仍依节拍图式中各拍的动向，将每拍挥击两个同向的拍点，第一个拍点为主拍，第二个拍点为副拍。前者击拍动作正常，反弹动作略小，后者击拍动作略小，反弹动作正常。以二拍子为例，图示如图 2-5 所示，慢速的三连音节奏，也可用分拍指挥，即一个主拍两个副拍（图 2-6）。

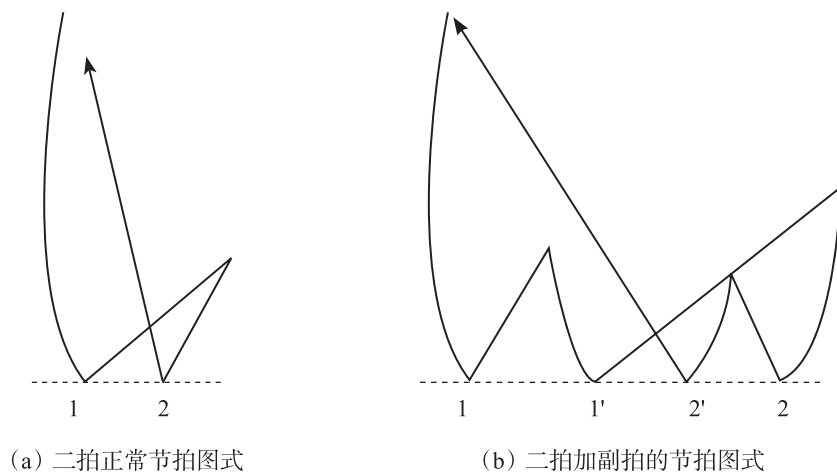

图 2-5 二拍分拍图式

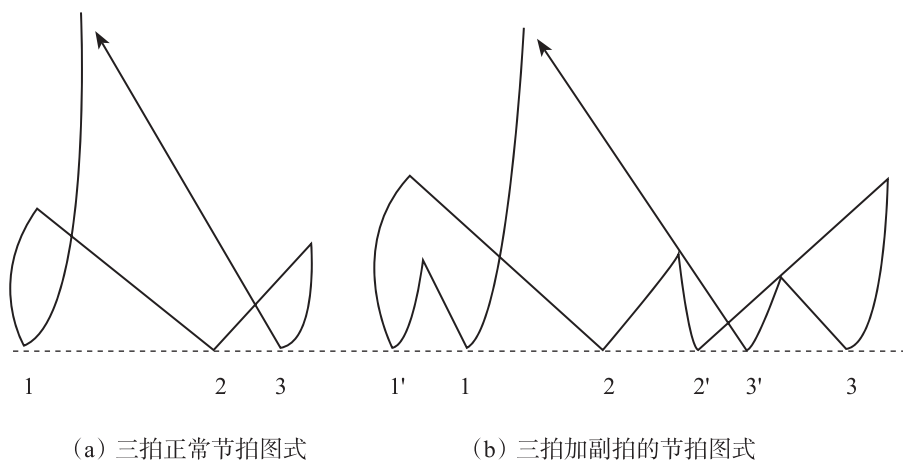

图 2-6 三拍分拍图式

（二）音乐渐慢中分拍的运用

当音乐的速度渐慢到一定程度时，正常的节拍图式已难以清晰地提示各拍的节奏，此时可运用分拍动作，提高手势对节奏提示的准确性。例如，谱例 2-20 中速度要求较慢、力度由弱渐强，因此一、二、四小节采用加副拍的分拍动作。

谱例 2-20 《祖国颂》（节选）

祖 国 颂

乔 羽 词
刘 炽 曲
陈祖馨配伴奏

Lento *p* *ff*

进 入 了 社 会 主 义 时 代。

1 2' 2 1 1' 2' 2 1 1' 2' 2

（三）慢速音乐中分拍的运用

当音乐速度极慢时，正常的节拍图式难以体现音乐的节奏律动，运用加副拍的分拍动作，可以加强节奏律动的提示。如谱例 2-21 所示。

谱例 2-21 《大路歌》(节选)

大 路 歌
(无伴奏男声合唱)孙 瑜 词
聂 耳 曲
曾理中编曲

Largo
pp *poco* *cresc.*

哼 哪 嘿 嗨 嘿 嘿 嗨 嘿! 哼 哪 嗨 嘿 嘿 嗨 嘿 哼!

1 1' 2' 2

谱例 2-21 为 Largo 速度，每分钟 46 拍，速度极慢，全曲都可以采用分拍动作进行指挥。它类似四拍子的节拍律动，每小节有四个拍点，但图式不同，仍保持二拍子的基本图式。

六 合拍

合拍是变化拍式中较特殊的一种，是指挥根据“省”的原则而设计图式的体现之一。它将两个拍子或三个拍子合起来用一个挥拍动作指挥。其与规整拍的不同之处是打破了规整拍一线一拍、一点一拍的原则，常将若干拍的时值合为一线或一线一点，既突出了节拍重音，又省略了一些琐碎的跟拍。巧妙运用合拍不仅有益于音乐的表现，也是渐快处理的有利助手。

当音乐速度较快时，常将每小节的拍子予以简化，常见的有三拍合为一拍、四拍或六拍合为两拍、九拍合为三拍等。

(一) 三拍合为一拍

谱例 2-22 《蓝色多瑙河》(节选)

蓝色多瑙河

约翰·施特劳斯 曲
杨毓英 周 枫 译配

Valce

那 小 鸟 在 树 林 里 高 声 唱,

1 (2 3) 1 (2 3) 1 (2 3) 1 (2 3)

(二) 四拍合为两拍

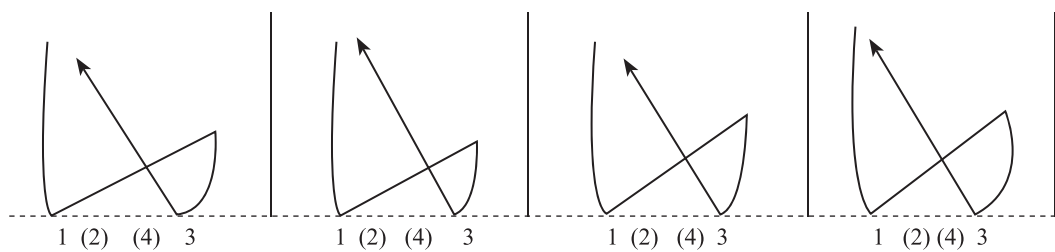
谱例 2-23 《欢乐颂》(节选)

欢乐颂

贝多芬曲

Allegro assai

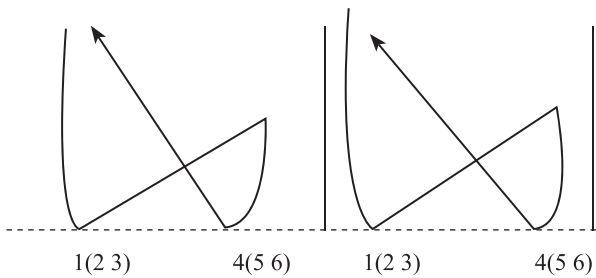
真心诚意 相亲相爱 才能找到 知己。假

(三) 六拍合为两拍

谱例 2-24 《摇篮曲》(节选)

摇 篮 曲

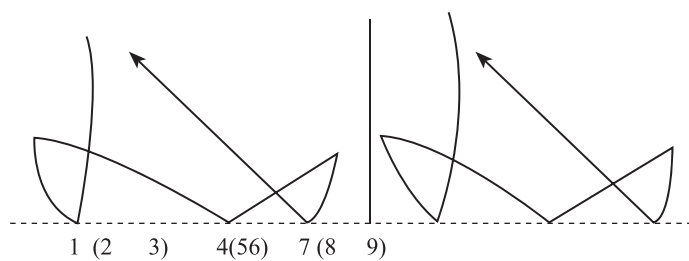

(四) 九拍合为三拍

谱例 2-25 《沉睡的美人》(节选)

沉睡的美人

课后练习

1. 各拍子图示练习（每种图式四小节，可反复）。
2. 结合本单元的学习，课外选择二、三、四拍子的作品各一首设计指挥图式。