

司琴及指揮導論

聖樂委員會培育組專題講座

2012年10月18日7時30分

1

內容

- ▶ 堂區聖詠團的使命
- ▶ 一般的誤解
- ▶ 指揮的定義、重要性、功能及使命
- ▶ 指揮在合唱團中的身份／角色

2

內容

- ▶ 成為一名優秀指揮的要求
- ▶ 伴奏的職責
- ▶ 禮儀中指揮及司琴的職責
- ▶ 指揮及司琴的合作

內容

- ▶ 當禮儀指揮及司琴的條件
- ▶ 基本概念簡介
- ▶ 鋼琴風格伴奏譜應用的建議
- ▶ 合唱聲部分配的建議
- ▶ 答問環節

堂區聖詠團的使命

5

堂區聖詠團的使命

- ▶ 以我們的歌聲讚美及侍奉天主
- ▶ 以我們的歌聲，為天主傳遞福音的喜訊
- ▶ 透過侍奉及讚美，拉近信友及我們和天主之間的距離；並幫助信友們及我們自己在靈性上不斷成長，在日常生活中一起實踐天主的誡命
- ▶ 聖奧思定：“He who sings well, prays twice.”

6

一般的誤解

7

一般的誤解

- ▶ 任何人也可以成為一名指揮
- ▶ 只需懂得基本簡單的指揮動作，便可以成為一名指揮了
- ▶ 指揮是「人肉拍子機」

8

指揮的定義、重要性、 功能及使命

9

指揮的定義、重要性、 功能及使命

- ▶ 透過清晰的動作去指示合唱團／樂隊成員有效地把樂曲演譯出來。
- ▶ 指揮需要能把自己的訊息／感覺傳遞給團員，必須能使團員能感覺他所感覺的去演奏/演唱，這樣指揮的情緒才能和團員互相溝通，並透過指揮對音樂的熱誠，溫暖及感染團員們的心，只有這樣才能使指揮、團員們及所演譯的音樂融合成為一體，而使音樂能光芒四射，活現眼前。

10

指揮的定義、重要性、 功能及使命

- ▶ 因此，最有價值的手勢(gestures)和姿態(postures)，莫過於能同時表示節奏及詮釋音樂了
- ▶ 指揮是音樂藝術的再創造者，他必須設法根據作曲家的曲意，把作曲家在樂曲中的涵意及精神表達出來

指揮在合唱團中的 身份／角色

指揮在合唱團中的 身份 / 角色

- ▶ 合唱團的靈魂
- ▶ 音樂家的角色
- ▶ 啓蒙的角色
- ▶ 行政的角色
- ▶ 教師的角色
- ▶ 領導 / 領袖的角色
- ▶ 輔導員 / 醫生的角色
- ▶ 家人 / 朋友的角色

成為一名優秀指揮的要求

成為一名優秀指揮的要求

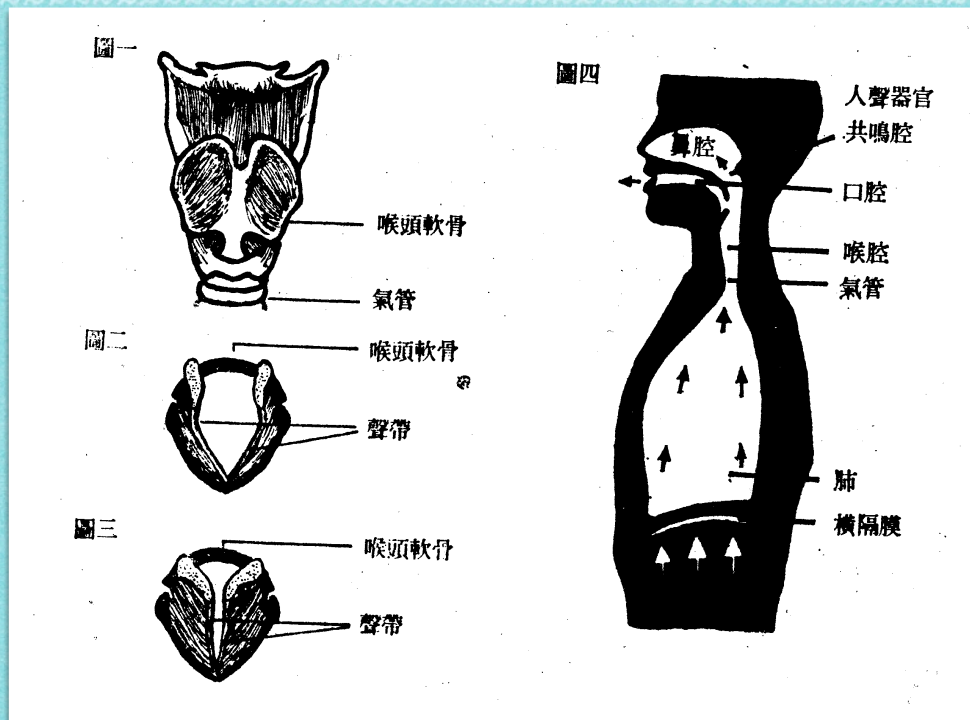
- ▶ 良好的視唱能力
- ▶ 彈奏樂器的能力：最好是鋼琴
- ▶ 良好及敏銳的聆聽能力：
 - ▶ 絕對音高 (Perfect Pitch) VS
 - ▶ 相對音高 (Relative Pitch)

15

成為一名優秀指揮的要求

- ▶ 對唱歌技巧有一定程度的認識：例如正確的呼吸方法、發聲法、發聲位置、站立姿勢、吐字等(參考附圖)
- ▶ 能分辨合唱團聲音優劣的能力及改善方法
- ▶ 能為合唱團團員編排合適的聲部

16

聲帶結構、呼吸及發聲位置圖

17

成為一名優秀指揮的要求

- ▶ 良好的觀察及分析能力
- ▶ 良好的想像力及創造力
- ▶ 良好的溝通技巧及能力
- ▶ 良好的組織及表達能力

18

成為一名優秀指揮的要求

- ▶ 良好的語文能力
- ▶ 良好的音樂理論基礎及音樂修養，如：
 - ▶ 音樂史、
 - ▶ 曲式學、
 - ▶ 和聲學、
 - ▶ 對位法等

成為一名優秀指揮的要求

- ▶ 指揮技巧的掌握
- ▶ 要求要合理及嚴謹
- ▶ 有恆心及耐性、不輕易放棄
- ▶ 擇善固執，並應有高瞻遠矚的目光
- ▶ 熱愛音樂
- ▶ 虛心學習、不斷求進等等

伴奏的職責

21

指揮及伴奏的職責

- ▶ 伴奏
 - ▶ 深入理解作品所表達的情緒，把握作品表現的意境。
 - ▶ 伴奏技術上要積極練習，包括作品的和聲、音型、技巧等。
 - ▶ 不要認為自己只是伴奏而降低了作為一個伴奏者的標準。

22

禮儀中 指揮及司琴的職責

23

禮儀中 指揮及司琴的職責

- ▶ 使禮儀本身應有的氣氛呈現。
- ▶ 幫助參禮者藉著美妙而莊嚴的樂音舉心向主。

24

禮儀中 指揮及司琴的職責

- ▶ 參與者
 - ▶ 自己參與，
 - ▶ 透過服務也鼓勵別人參與，
 - ▶ 透過合作，彼此相愛。

25

禮儀中 指揮及司琴的職責

- ▶ 敬拜者
 - ▶ 不是表演，
 - ▶ 要奉獻最好的：不停充實自己，達至更好的能力，
 - ▶ 為了在下次指揮或司琴的服事中，獻上更好的服事品質。

26

禮儀中 指揮及司琴的職責

- ▶ 敬拜與音樂兼顧
 - ▶ 你的工作——「指揮／彈琴」
 - ▶ 你應做的——「讚美天主」

27

指揮及司琴的合作

28

指揮及司琴的合作

- ▶ 由於兩人的音樂閱歷不同，對作品的理解不同，可能會產生一些分歧。
- ▶ 既不要輕易放棄自己的觀點，也不要強迫對方接受自己的觀點。
- ▶ 要和合作伙伴進行積極、友好的討論。
- ▶ 不要進行人身攻擊。

29

指揮及司琴的合作

- ▶ 要讓討論保持在積極、友好的氣氛當中。
- ▶ 將二人的音樂處理方案都進行一下試驗，選擇比較符合音樂風格特點或最具音樂表現力的方案。
- ▶ 伴奏者及指揮都對作品熟悉後，就應該配合及磨合。

30

禮儀指揮及司琴的條件

31

禮儀指揮及司琴的條件

- ▶ 音樂能力：
 - ▶ 視譜（包括視唱及視奏）
 - ▶ 音樂理論（五級或以上）
 - ▶ 音樂歷史（特別是教會音樂）
 - ▶ 聲樂及合唱技巧（曾參與合唱團）

32

禮儀指揮及司琴的條件

- ▶ 音樂能力：
 - ▶ 指揮要有適當的訓練
 - ▶ 風琴師要有相當的鍵盤技巧，包括：
 - ▶ 鍵盤和聲
 - ▶ 即興演奏
 - ▶ 即時移調

33

禮儀指揮及司琴的條件

- ▶ 音樂能力：
 - ▶ 兩者都要對聖堂內所設置的風琴及其結構、如音栓 (Organ stop) 及其如何組合並應用等，應有適當的認識。

34

禮儀指揮及司琴的條件

- ▶ 音樂能力：
 - ▶ 對所要作伴奏或獨奏的曲譜，應有事前的審慎預備。
 - ▶ 除熟練所彈奏的樂曲之外，也可在所屬的曲譜及其適當的位置上，標記著一些需應用的音栓符號，以幫助自己順利地彈奏該樂曲。

35

禮儀指揮及司琴的條件

- ▶ 靈性上：
 - ▶ 是蒙選召的，專心事奉天主，
 - ▶ 是被託付的，具有強烈的責任感，
 - ▶ 是專職的。

36

禮儀指揮及司琴的條件

- ▶ 靈性上：
 - ▶ 對於禮儀的每部分進程，應有徹底的認識。
 - ▶ 必須受正式的訓練，尤其在學習音樂事奉的操練中，更是得加倍付上代價，才能熟練通達。

禮儀指揮及司琴的條件

- ▶ 不只是追求技巧的卓越，使我們能夠用更好的音樂來服事創造天地的主。
- ▶ 也要努力的追求靈性生命上與主親近和好。

禮儀指揮及司琴的條件

- ▶ 如果我們手上有很好的技巧，卻沒有對天主、對人的愛，那我們真的就會只是鳴的鑼、響的鈸。
- ▶ 技巧固然重要，但若沒有聖神的能力，彈得再好，以天主的眼光來說，恐怕都依然是對牛彈琴！

基本概念簡介

基本概念簡介

- ▶ 指揮技巧的掌握
- ▶ 要求要合理及嚴謹
- ▶ 有恆心及耐性、不輕易放棄
- ▶ 擇善固執，並應有高瞻遠矚的目光
- ▶ 熱愛音樂
- ▶ 虛心學習、不斷求進等等

41

基本概念簡介

- ▶ 合唱團的種類
- ▶ 合唱團的編排

42

合唱團的種類

- ▶ 童聲合唱團
- ▶ 男聲或女聲合唱團
- ▶ 男女混聲合唱團

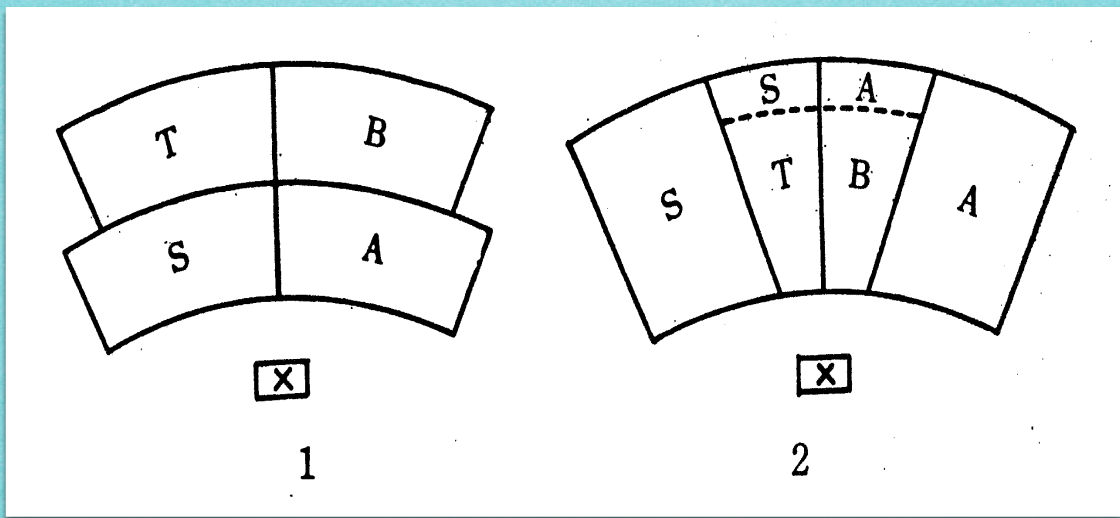
43

合唱團的種類

- ▶ 聲部分類
 - ▶ Soprano 女高音 (S1, S2)
 - ▶ Alto 女低音 (A1, A2)
 - ▶ Tenor 男高音 (T1, T2)
 - ▶ Bass 男低音 (B1, B2)

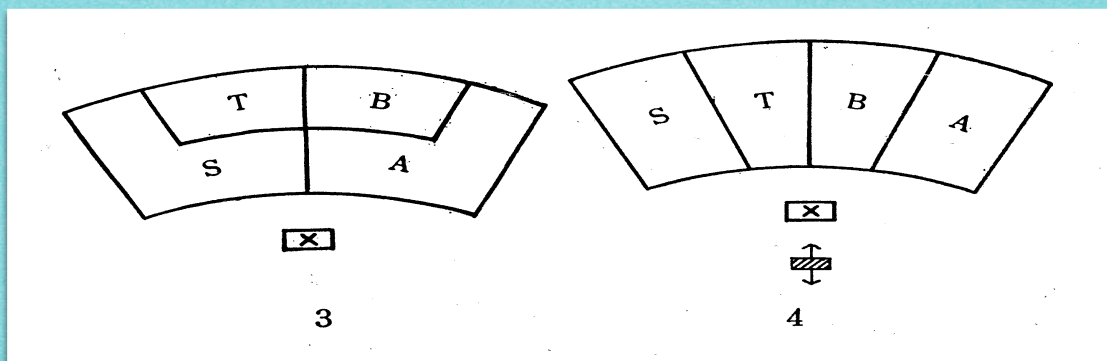
44

合唱團的編排

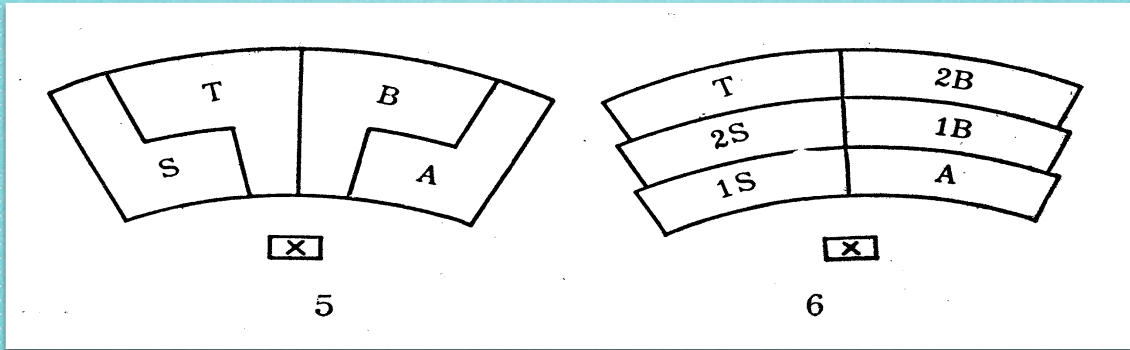
(一) 混聲合唱團的編排

合唱團的編排

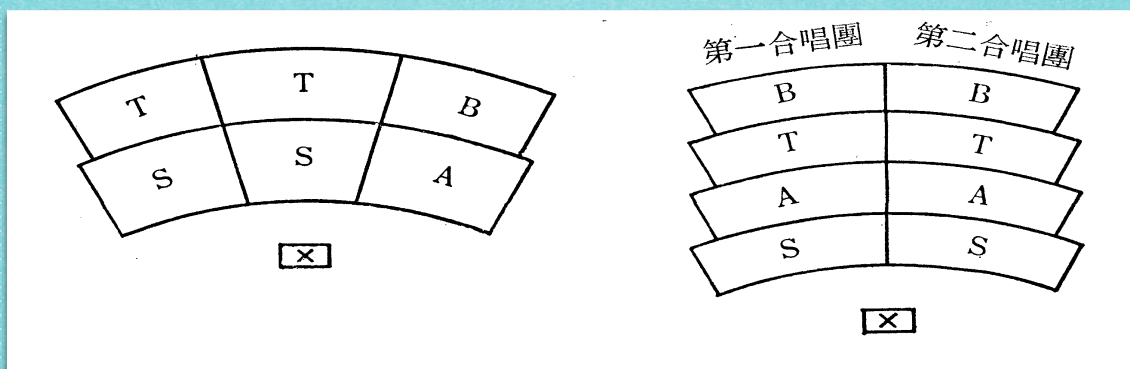
(一) 混聲合唱團的編排

合唱團的編排

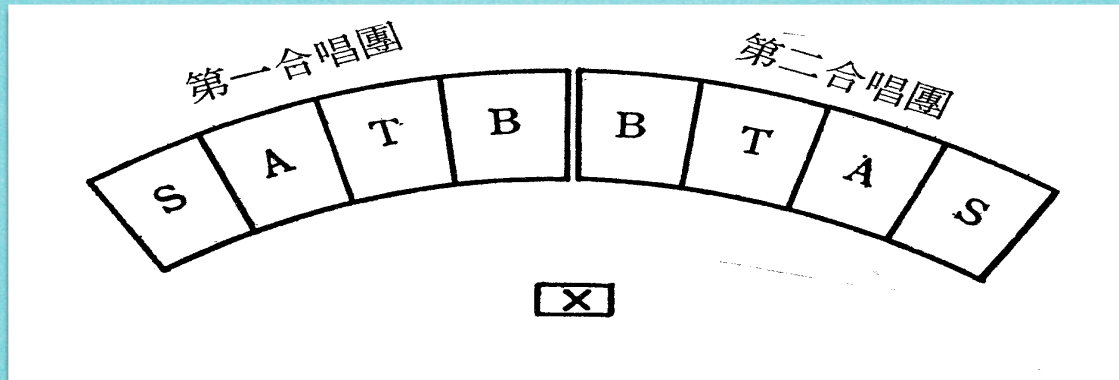
(一) 混聲合唱團的編排

合唱團的編排

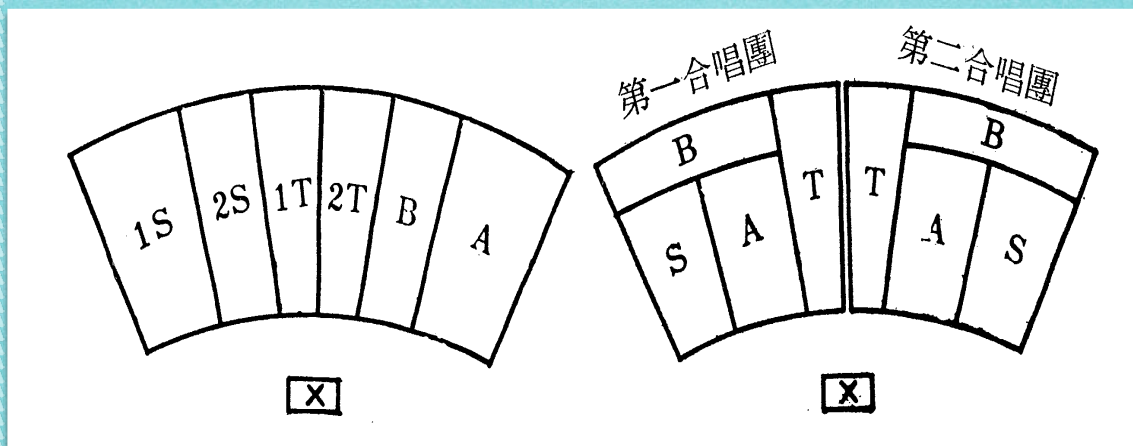
(一) 混聲合唱團的編排

合唱團的編排

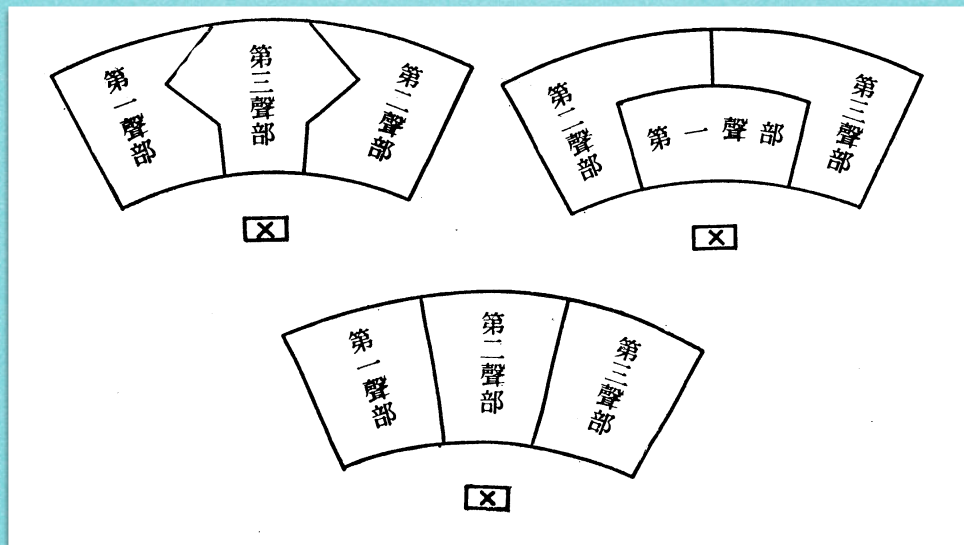
(一) 混聲合唱團的編排

合唱團的編排

(一) 混聲合唱團的編排

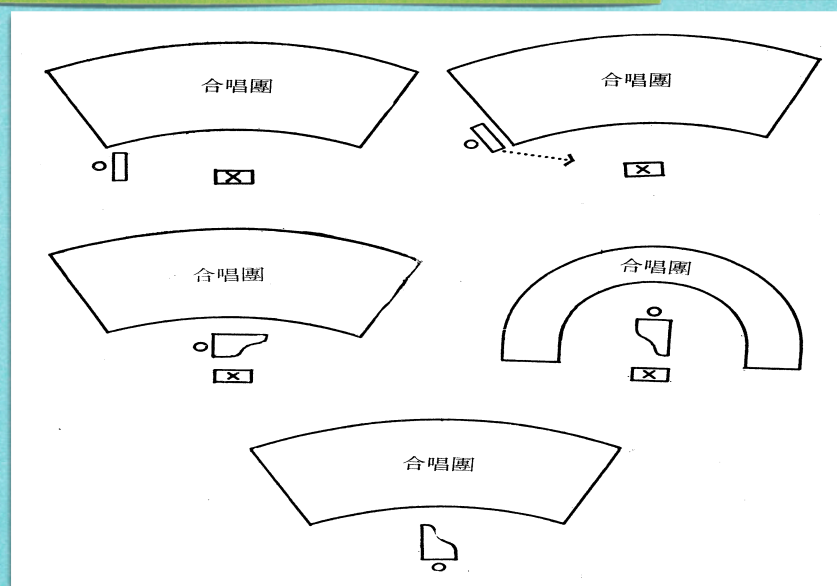
合唱團的編排

(二) 童聲合唱團的編排

51

合唱團的編排

(三) 合唱團與伴奏的編排

52

樂曲 / 作曲家的背景

- ▶ 不同時期的作品，有不同的歷史背景和風格特色
- ▶ 不同的作曲家有不同的創作風格
- ▶ 了解樂曲的背景，把樂曲更準確地演繹出來

*不同的指揮亦會對同一首作品有不同的理解和處理，可參考不同合唱團及指揮的錄音，從多角度瞭解樂曲和加深對樂曲的認識

樂曲 / 歌詞內容及其意義

- ▶ 瞭解歌詞的正確讀音
- ▶ 瞭解歌詞所表達的訊息、內容及（深層）意義
- ▶ 需要時可查閱字典及請教別人（特別是外文歌曲）

*了解了歌詞的意思，再配合歌曲的旋律、節奏等音樂元素，才能把歌曲原本的意境及面貌呈現出來

伴奏的配合及準備

- ▶ 如時間許可，應儘早把選好的樂曲交給伴奏練習（因此需提早決定演唱的曲目）
- ▶ 綵排前可向伴奏解釋指揮對樂曲的要求及演繹方法及其它細節，請伴奏配合，使綵排能更順暢及有效地進行
- ▶ 如能與伴奏於正式綵排前進行事前綵排，則效果更佳

55

鋼琴風格伴奏譜 應用的建議

56

330

天真

江文也
(1910-1983)

Andante con amore

a mezza voce p

我心如小鳥，

330

天真

江文也
(1910-1983)

Andante con amore

a mezza voce p

我心如小鳥，

296
Moderato

讓我們歌頌上主

劉榮耀
(1908-1986)

1 讓我們歌頌主的榮
2 樹上葉兒搖曳生輝
3 宇宙萬物稱頌讚揚

Al - le - lu -

耀，讓我們稱頌主的聖
姿，我鮮艷花兒年中悅人頌
祢，我老樂年青兒年高聲頌

ia! Al - le - lu -

296
Moderato

讓我們歌頌上主

劉榮耀
(1908-1986)

1 讓我們歌頌主的榮
2 樹上葉兒搖曳生輝
3 宇宙萬物稱頌讚揚

Al - le - lu -

耀，讓我們稱頌主的聖
姿，我鮮艷花兒年中悅人頌
祢，我老樂年青兒年高聲頌

ia! Al - le - lu -

435

至聖至真

劉榮耀
(1908-1986)

Moderato solenne

至聖至真 可敬聖體， 生於童貞瑪利亞；甘
心受難 自作犧牲， 終為吾人把命捨。身

435

至聖至真

劉榮耀

(1908-1986)

Moderato solenne

至聖至真 可敬聖體， 生於童貞瑪利亞；甘
心受難 自作犧牲， 終為吾人把命捨。身

405

傳揚福音

Moderato marciale

黃月萍

1 我們
2 我們

傳揚的福音，銘刻在人們的心
傳揚的福音，銘刻在人們的心

405

傳揚福音

Moderato marciale

黃月萍

1 我們
2 我們

傳揚的福音，銘刻在人們的心
傳揚的福音，銘刻在人們的心

合唱聲部分配的建議

65

合唱聲部分配的建議

- ▶ 2 個高音譜 或 2 個聲部在同一高音譜上
 - ▶ 452 分享同一的聖體
 - ▶ 476 在基督的愛內
 - ▶ 19 極溫良的母親
 - ▶ 248 天主經
 - ▶ 275 我是主的羊

66

合唱聲部分配的建議

- ▶ 2 個高音譜 或 2 個聲部在同一高音譜上
 - ▶ 384 奇妙救恩
 - ▶ 456 聖體聖血
 - ▶ 183 Alleluia
 - ▶ 113 天主！聽我禱聲

67

合唱聲部分配的建議

452

分享同一的聖體

Andante legato

劉玉亭

(重句) 我們 既 分享同 一的 聖 體， 使我們在 祢內 合 而為一。

The image shows a musical score for a choral piece. It consists of two systems of staves. The first system has a vocal line on a treble clef staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). The second system continues the same parts. The music is in a 2/4 time signature with a key signature of one flat (B-flat). The tempo is marked 'Andante legato'. The lyrics are in Chinese and are placed below the vocal line.

68

合唱聲部分配的建議

▶ 理想的男女混聲的聲部分配

69

合唱聲部分配的建議

▶ 另外一個具相同效果的記譜方法

A musical score for a mixed choir in 4/4 time, showing four vocal parts: Soprano, Alto, Tenor, and Bass. The key signature has one flat (B-flat). The Soprano, Alto, and Tenor parts are written in treble clef, and the Bass part is written in bass clef. The music consists of several measures of chords and moving lines.

70

合唱聲部分配的建議

▶ 不太理想的男女混聲分配

A musical score for four voices: Soprano, Alto, Tenor, and Bass. The score is in 4/4 time and features a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The Soprano and Alto parts are written in treble clef, while the Tenor and Bass parts are written in bass clef. The Soprano and Alto parts have a similar melodic line, while the Tenor and Bass parts have a more rhythmic, accompaniment-like line.

71

合唱聲部分配的建議

476
Moderato grandioso
在基督的愛內

(重唱) 在基督的愛內，我們結合，

大家同來唱歌：在基督的愛內，

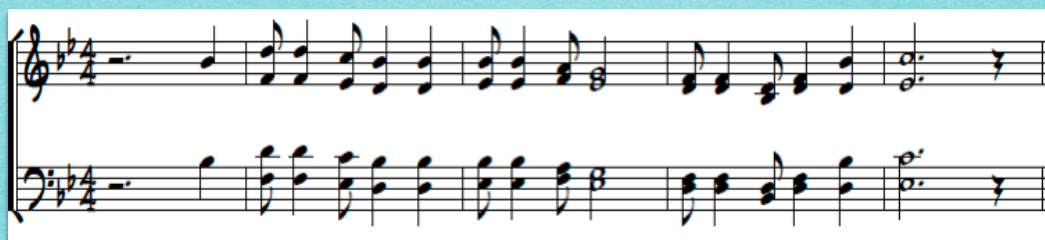
我們踴躍：高聲同唱：基督得勝！

A musical score for a choir piece titled "In the Love of Christ" (在基督的愛內). The score is in 4/4 time and features a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The tempo is marked "Moderato grandioso". The score includes a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are in Chinese and describe the love of Christ and the joy of singing together.

72

合唱聲部分配的建議

▶理想的男女混聲的聲部分配

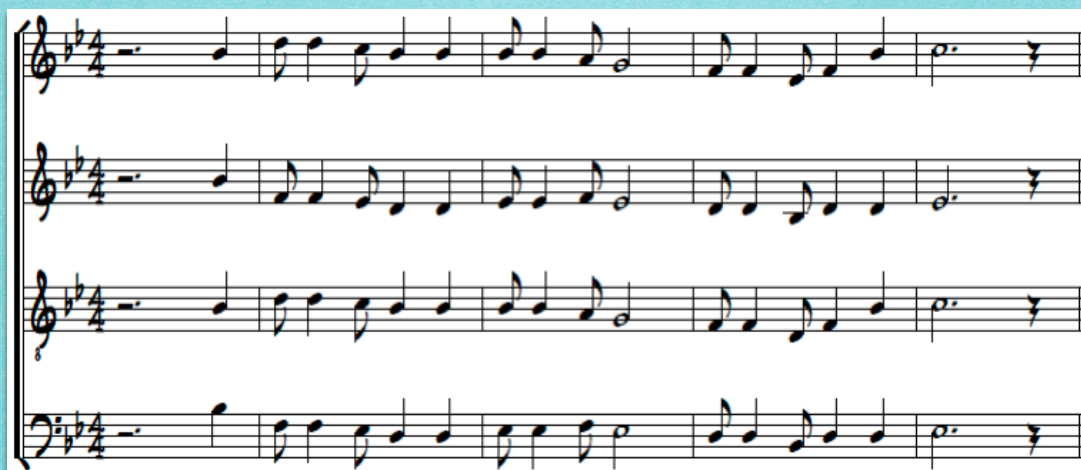

A musical score in 4/4 time, featuring a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The score consists of two staves. The upper staff contains a melodic line with eighth and quarter notes, while the lower staff provides a harmonic accompaniment with chords and moving bass lines.

73

合唱聲部分配的建議

▶另外一個具相同效果的記譜方法

A musical score in 4/4 time, featuring a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The score consists of four staves. The top three staves are in treble clef and contain a melodic line with eighth and quarter notes. The bottom staff is in bass clef and provides a harmonic accompaniment with chords and moving bass lines.

74

合唱聲部分配的建議

▶ 不太理想的男女混聲分配

A musical score for a choir, consisting of four staves. The top three staves are in treble clef, and the bottom staff is in bass clef. The music is in 4/4 time and B-flat major. The melody is simple and homophonic, with a mix of notes and rests. The bottom staff appears to be a bass line or a lower voice part.

75

合唱聲部分配的建議

19

A musical score for a choir, consisting of two systems. Each system has a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in treble clef, and the piano accompaniment is in grand staff (treble and bass clefs). The music is in 4/4 time and B-flat major. The lyrics are in Chinese. The first system starts with a forte (*ff*) dynamic. The second system ends with a *rall.* (rallentando) marking.

欣。身。(重句) 我的母親 我的 母皇，妳 是我的仰

望； 求 妳 將我 靈魂 改造，像 妳 聖子 一 模 樣。

76

合唱聲部分配的建議

248 天主經 林樂培

Andante religioso

我
們的天父！願祢的名受顯揚，願
祢的國來臨，願祢的旨意奉行在
人間，如同在天上。求祢今天賞給我

© 林樂培
Used with permission
This edition MMXVI 天主教香港教區 329 編：羅文、林樂培 監：林樂培

們日用的食糧，求祢寬恕我們的罪
過，如同我們寬恕別人一樣，
不要讓我們陷於誘惑，
但救我們免於以惡。

77 This edition MMXVI 天主教香港教區 333 曲：1973 (香港)

合唱聲部分配的建議

275

青草地，溪澗傍，天將
林蔭幽谷，崇屹山嶽，
晚，偕主祢結伴往；黑暗夜，山路
黃昏偕主祢結伴往。林蔭幽谷，
傍，偕主祢邁步前行。主領
崇屹山嶽，隨著主邁步前行。

78

合唱聲部分配的建議

384 奇妙救恩

Andante solenne

1 奇妙救恩何等甜蜜，救復
2 主心浩蕩我敬此恩，克
3 一生涯途都靠歌恩，復
4 在天之邊光明燦爛，克

我 可 憐 罪 人； 我 起
使 我 得 安 慰； 勝 困 苦 安 慰； 遠 感 謝 稱 讚； 永

曾 失 喪 今 復 飯 依 諸
初 相 信 至 今 不 疑 此
它 引 導 一 路 平 安 直
水 遠 遠 無 盡 無 窮 歡

眼 今 得 看 見。
思 何 等 寶 貴。
到 天 上 家 鄉。
喜 快 樂 萬 年。

79

合唱聲部分配的建議

456 聖體聖血

Schietezza

Victorique
(1890-1955)

(畫句) 耶穌我主基督！ 至聖聖體的恩賜，
我原張開心扉， 情盡飽享豐盛。

耶穌我主基督！ 聖血之杯已分賜，
謙虛的心洗滌， 渡引永生彼岸。

1 藤上盈串的佳果， 田裡垂莖的麥穗， 毫末吝嗇其
2 我對人愛已至極， 原是慈父的旨意， 以死亡攫取

甘美， 捐出化作餅酒。 同樣基督耶穌， 殺身給已成
生命， 亞當子孫分沾。 願您知恩圖還， 展開歡笑容

仁， 被釘十字聖架， 掙取世人救恩。(畫句)
願， 邀納我到您心， 使您我永不分。(畫句)

80

合唱聲部分配的建議

183 ALLELUIA 江文也 (1910-1983)

Vivace Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia!

(descant) (melody)

Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia!

© 方濟會思高聖經學會 (香港)
Used with permission
This edition MMVI 天主教香港教區

曲：1948 (北京) • 編：蔡詩亞 (June MMV 香港)

合唱聲部分配的建議

113 天主！聽我禱聲 徐錦堯

Moderato

天主！聽我禱聲。 天主！我等仰望。

© MMVI 天主教香港教區

201

詞及曲：徐錦堯 (1978 香港)
編：蔡詩亞 (July MM 香港)

合唱聲部分配的建議

- ▶ 1 個高音譜 加 1 個男高音譜
- ▶ 114 求主俯聽我禱告
- ▶ 190 Alleluia

83

合唱聲部分配的建議

114

(衆) 上 主! 俯聽我禱告。 上 主! 俯聽我。 上 主! 請收納, 上 主! 俯聽我。 上 主! 請收納, 上 主! 請體察, 求主 俯聽我禱告。

主! 俯聽我。 上 主! 請收納, 上 主! 請體察, 求主 俯聽我禱告。

© MMVI 天主教香港教區 曲: February (1998 香港) / Sep MMIV (香港)

84

合唱聲部分配的建議

190 **ALLELUIA** 梁雅明 (1931-2001)
Vivace con gioia

The musical score is presented in two systems. Each system includes a vocal line with lyrics and a piano accompaniment. The lyrics are: "Al-le - lu - ia! Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia, Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia!"

© MMVI 天主教香港教區 241 曲：1991 (香港)

85

答問環節

86

聖樂文獻分享

87

聖樂文獻分享

▶ 主頁 > 資料庫 >

▶ 宗座禮儀部訓令—論聖禮中的音樂

88

聖樂文獻分享

- ▶ 主頁 > 資料庫 > 聖樂文章分享 >
- ▶ 何謂天主教的聖樂
- ▶ 聖樂作品的基本處理原則
- ▶ 教堂歌詠團——一群信仰的回應者
- ▶ 聖禮中的司琴者

89

聖樂文獻分享

- ▶ 主頁 > 課程 > 聖樂專題講座 > 司琴及指揮導論
- ▶ 司琴及指揮導論講義
- ▶ 司琴的職份：參與者 / 敬拜者 / 敬拜與音樂兼顧
- ▶ 司琴是做伴奏 而不是演奏
- ▶ 音樂是自由的，沒有『絕對』的對或錯的原則
- ▶ How to Be a Church Organist

90

參考書籍

- ▶ Colin, D. (2003) Choral Conducting: Philosophy and Practice. New York, London: Routledge
- ▶ Duane, S.C. (1981) Teaching Choral Concepts. USA: Horizon Publishers & Distributors
- ▶ Elizabeth, P. (2002) Spotlight on teaching Chorus. Reston: The National Association for Music Education
- ▶ Franke, H, Wilhem, E. (1981) Voice Building For Choirs. London: Hinshaw Music
- ▶ James, J. (1996) Evoking Sound. Chicago: GIA Publications, Inc.
- ▶ John, B.H. (1995) Comprehensive Choral Music Education. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.

參考書籍

- ▶ Nancy T. (1996) Nancy's Telfer's Choral Curriculum Guide: An Audio Workshop. San Diego: Neil A Kjos Music Company Publisher
- ▶ Peta, W. (2000) Child Voice. Sweden: KTH Voice Research Centre
- ▶ Walter, L. (2004) A handbook for Beginning Choral Educators. USA: Indiana University Press
- ▶ Brock McELHERAN (2004) Conducting Technique For Beginners and Professionals Third Edition: OUP
- ▶ 馬革順 (1992) 合唱學. 香港: 宣道出版社
- ▶ 楊鴻年 (2004) 童聲合唱訓練學. 台灣: 財團法人台北愛樂文教基金會
- ▶ 陳康 (2003) 盡善盡美: 合唱技巧縱橫. 香港: 宣道出版社
- ▶ 張大勝 (中華民國九十三年) 合唱指揮研究. 全音樂譜出版社有限公司
- ▶ 王沛綸 (中華民國七十六年) 指揮學. 全音樂譜出版社有限公司

多謝！晚安！

能夠運用雙手去指揮及彈奏，
使團體能以歌聲或使風琴發出美妙莊嚴的樂音來讚
美天主，這實在是一份恩賜。

<http://www.musicasacra.org.hk>