

司琴及指揮導論

聖樂委員會培育組專題講座

2014年10月16日7時30分

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

內容

- 成為一名優秀指揮的要求
- 一件奏的職責
- 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

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誠命
- 》聖奧思定:"He who sings well, prays twice."

一般的誤解

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」

指揮的定義、重要性、功能及使命

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,温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。

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
- 一行政的角色
- 教師的角色
- 9領導/領袖的角色

- 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
 - 利對音高 (Relative Pitch)

- 》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

- 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

- 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

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

伴奏的職責

指揮及伴奏的職責

一件奏

- 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。

- 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。

- 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。

- 敞拜者
 - 》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。

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

指揮及司琴的合作

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。

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。
- 一件奏者及指揮都對作品熟悉後,就應該配合及磨合。

- 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)

- 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

音樂能力:

声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。

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。

- 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。

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
- 虚心學習、不斷求進等等

基本概念簡介

- 合唱團的種類
- 合唱團的編排

合唱團的種類

- 童聲合唱團
- 罗聲或女聲合唱團
- 男女混聲合唱團

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)

合唱團的編排

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 釋出來
 - ※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
- 終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

鋼琴風格伴奏譜應用的建議

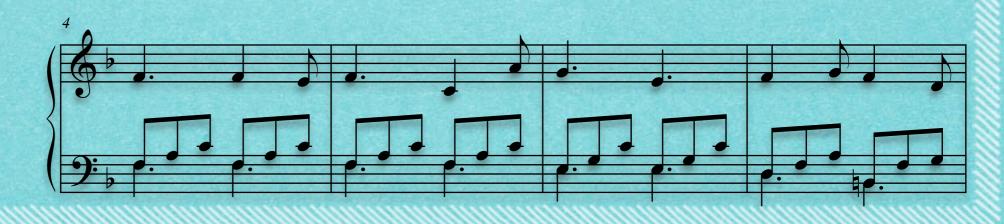

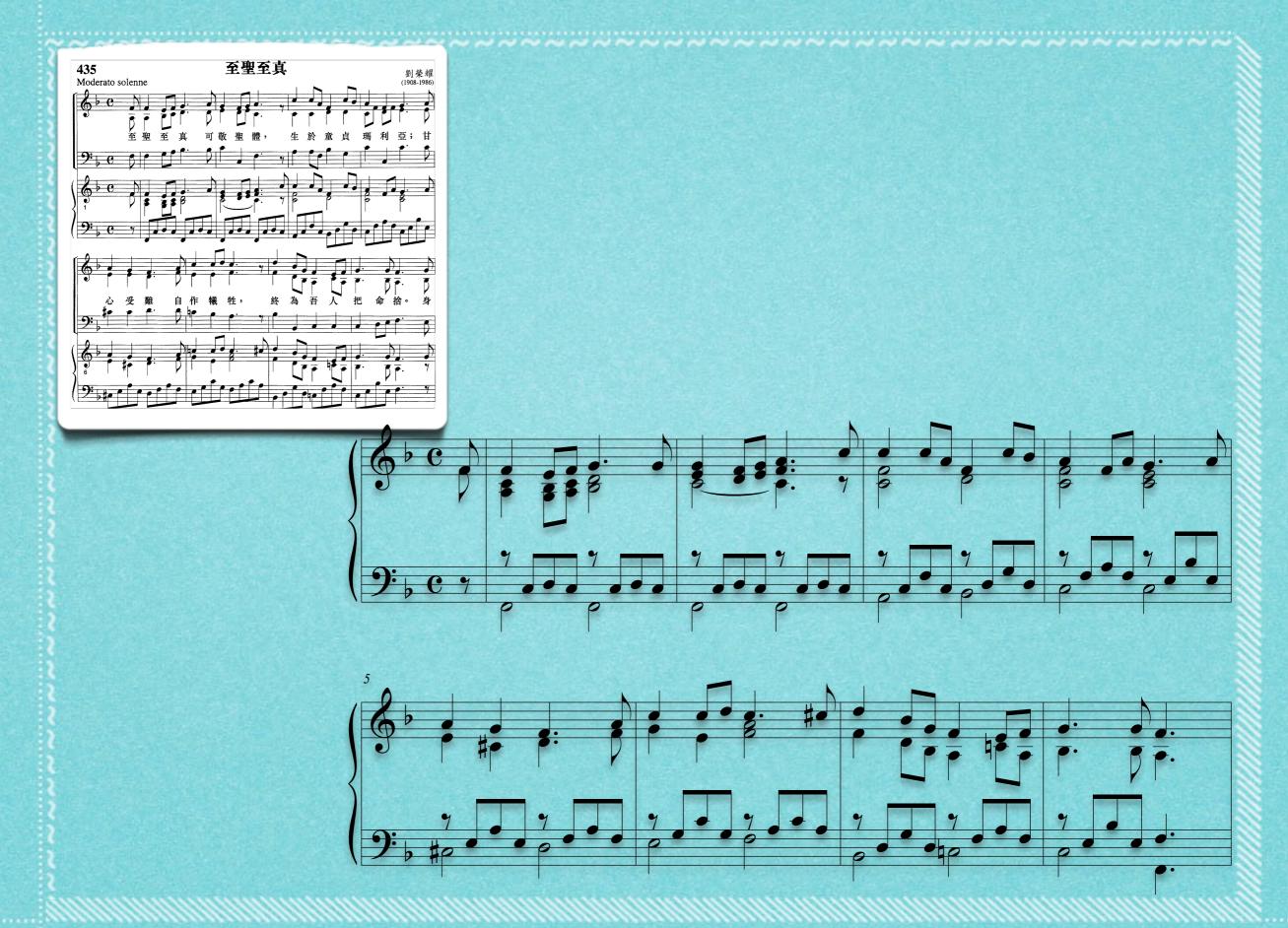

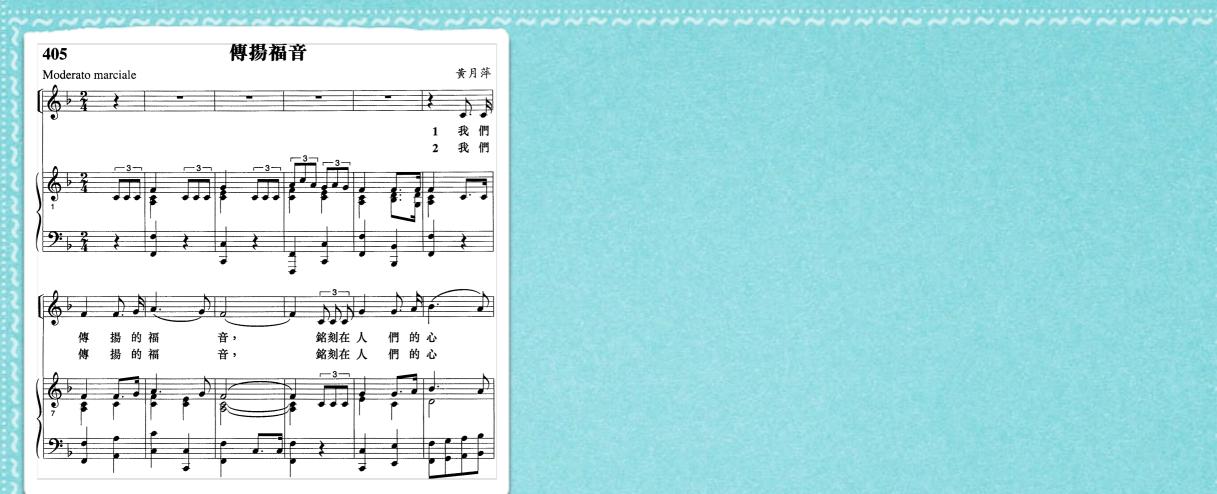

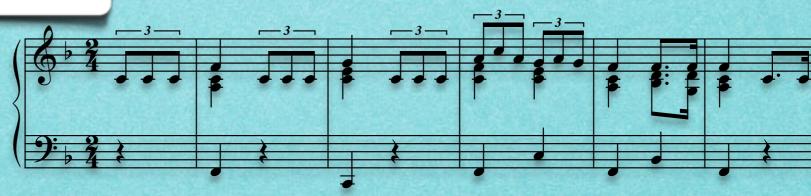

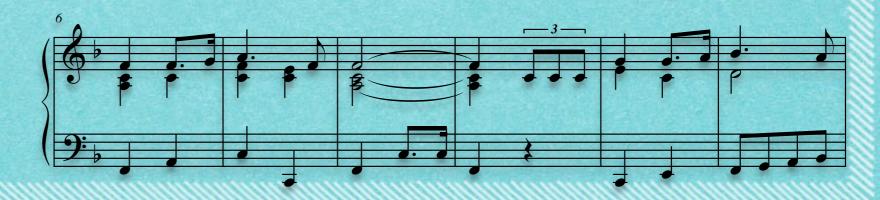

- 2個高音譜或2個聲部在同一高音譜上
 - 452 分享同一的聖體
 - 476 在基督的爱內
 - 19極溫良的母親
 - 248 天主經
 - 275 我是主的羊

- 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

理想的男女混聲的聲部分配

另外一個具相同效果的記譜方法

不太理想的男女混聲分配

理想的男女混聲的聲部分配

另外一個具相同效果的記譜方法

不太理想的男女混聲分配

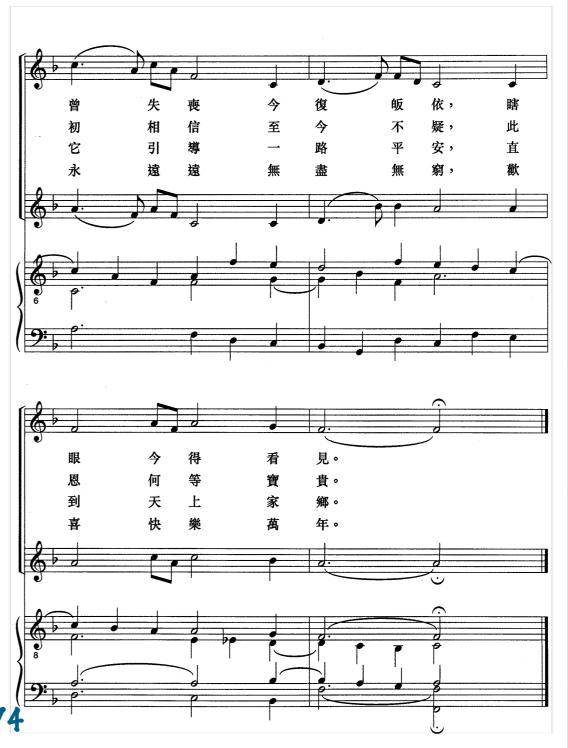

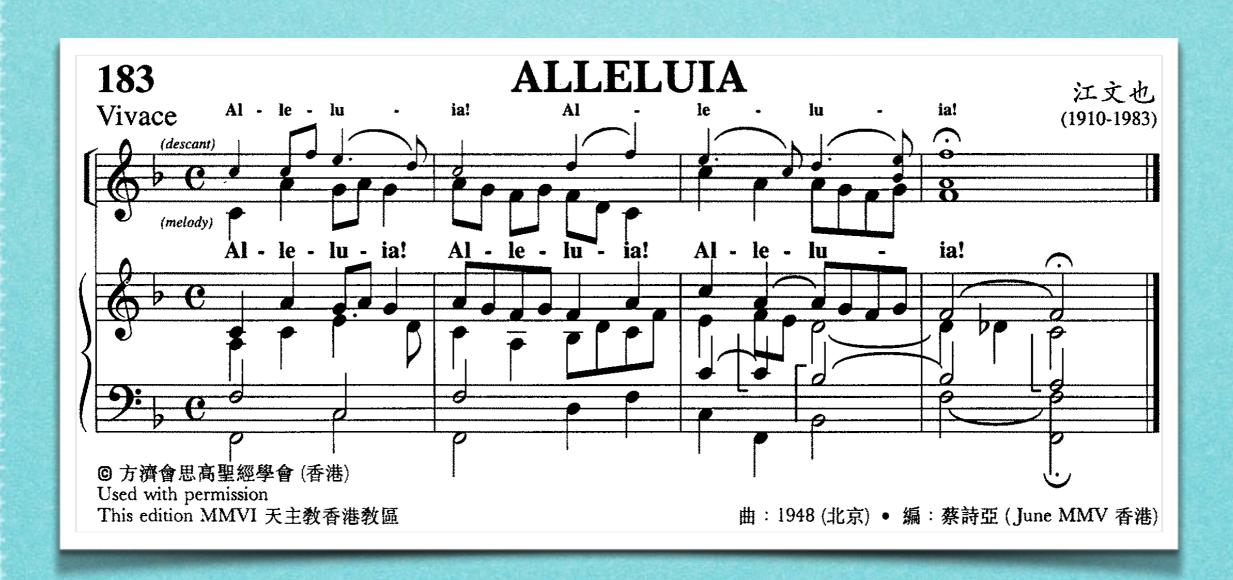
275

1個高音譜 加 1個男高音譜

114 求主俯聽我禱告

≥190 Alleluia

114

答問環節

产主頁 > 資料庫 >

宗座禮儀部訓令—論聖禮中的音樂

- 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

- 产主頁>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

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