

谈视觉中的指挥之美

郭伟 厦门大学艺术学院 福建厦门 361005

【摘要】文章认为指挥者的形体语言在观众的视觉中是否具有美感,是其能否成功的重要因素。本文从旋律的指挥法、音乐作品的布局、动作协调等方面浅谈了指挥之美。认为指挥者必须能够掌控自己,将充沛的情感融入在理性的挥拍技术之中,从而带领乐手或合唱队进行逻辑清晰、句法准确的音乐再现。使观众在听觉和视觉上都有美的享受。

【关键词】指挥法 视觉 美

指挥在台下应该是一位修养丰厚的学者,但在台上他又不可避免的是一名表演者。给观众留下第一印象的,总是指挥的动作。观众常常会评价,我喜欢这个指挥,不喜欢那个指挥。因为这个指挥“帅”,那个指挥“不帅”。这就是告诉指挥者,你的指挥动作是否帅,是否美,对观众而言很重要。观众很在乎指挥在他们的视觉中是否是美的。别看这看似外行的评价,里面却也包含了不小的道理。

作为一个舞台表演者,我们当然希望指挥的动作在观众的眼中是美的,能给人以美的感受。但指挥动作的美必须建立在揭示音乐内容的基础之上。也就是说,指挥者用自己的肢体语言将音乐诠释的越准确则越能形成在观众视觉中的美。因为这时指挥者的形体语言也一定符合了观众由听觉而生却反映在视觉上的期待。听觉和视觉在音乐中的统一,是美的。

对那些虽能较正确解释作品,也能较准确地掌握和领导乐队或合唱队表演,如果在肢体语言上缺乏表现力,我们当然会感到不满足和遗憾。观众就会觉得“不帅”。但对那些在表演中卖弄花俏,哗众取宠,而不能正确、严谨地演奏音乐的指挥,则会令观众觉得滑稽,可笑,甚至令人生厌。音乐艺术是严肃的,容不得任何矫揉造作和虚伪的自我表现。能够恰当的带领大家把音乐表现出来的动作才是最“帅”的,最“美”的。指挥动作的美,不是指挥者的目的,而是他帮助乐手或合唱队员创造音乐的重要手段。在进行音乐表演时,带领大家正确而有表现力地表达音乐是指挥者的全部任务,指挥者在对音乐行进中的各个声部进行提示和命令时必须是在音乐的情绪里完成的,要准确地把握手势语言的度,不及和过火都是不理想的。所以指挥者应该尽最大的努力,得到这个恰当之“美”。

对大多数人而言,在听完一首乐曲之后,所做出的好听或是不好听的评价,往往是对这首乐曲旋律的评价。可见在音乐的众要素中,旋律占有着多么重要的地位。所以下面我将着重谈旋律的指挥法。

作为指挥,如何才能带领大家合理的歌唱或演奏呢?如何才能能够使观众从我们的指挥中体验到旋律之美呢?我们首先要明白,绝大多数旋律的流动过程并不是平直前进的,而是根据作品的内容、感情,不断的起伏,波动地向前进行。一个流动的乐句就像语言和歌唱一样,总会有它的高点和它的低谷。因此,指挥的手“会不会说话”,最能体现他对音乐的理解和感受。指挥的手势应当形象地把这些旋律线条的特点勾画出来。当旋律的音区较低时,我们的手势也应挥得低些;当旋律的音区较高时,我们的手势也应挥得高些。逐步上行的旋律一般都有渐强的趋势,指挥图式就可以逐渐提高、加大幅度和力度来引导;当旋律逐步下行时则反之。我们还应当准确的找到旋律中的高点也就是语言的“逻辑重音”。在一般情况下,为了强调逻辑重音,在它之前的音乐都是为高点的到来做铺垫的,一层层有准备地将高点推出来,而高点过后的音符就要象退潮一样,层层退去。在逻辑重音到来的前一拍,指挥

者应当有一个明显主动的、类似“起拍”的提示,积极地带着大家强调这个音乐语句的高点。而高点之外的部分,如果作曲家没有特殊的要求或者指挥者也没特别的处理,就可以用较小的动作随着大家一起下来。我的体会是高点之前要带,高点之后要跟。这样,一条生动的旋律才能随着指挥者的心愿和感觉唱起来,流动起来。有静有动,有带有跟,有了螺旋式向前推进的美感,才能带领大家进入音乐,表现音乐。

再谈谈对作品结构的把握。我们在准备一部作品的时候,首先要对它的曲式结构做出准确的把握,把段与段之间的力度和速度进行严格的区分。然后找出乐曲的高潮所在,规定出高潮处挥拍所用的力度和幅度,把这个标准确立之后,其它部分的挥拍都不得超越这个界限。然后再结合我们刚才谈到的旋律指挥法,认真体会和练习。如果我们对一部音乐作品进行了整体布局以后,再对里面的每一个句子都能做上述的分析,就能够从图式指挥向逻辑指挥或音乐指挥迈进了!就一定能让观众看到“美”。

如果指挥能够准确的做到上述要求,不但能得到乐手和合唱队员的信服。同样也能帮助观众更好的理解音乐,激起他们的共鸣。也会情不自禁的说你一声“帅”。当然这种美和帅是指挥者在表演过程中下意识的表现,如果刻意的表演那么他一定会失败。所以优秀的指挥技术必须经过千锤百炼,从不自然到自然,融入指挥的血脉。

其实不应该回避的一个问题是:抛开音乐的表达之外,指挥者本身的动作的确存在美与不美的问题。我自己的体会是,指挥的动作要想让别人看着舒服,具有美感。指挥者首先要把动作做的让自己舒服,使自己协调。如果自己都觉得自己的动作很别扭,好像用的不是自己的手,那么观众也一定觉得是不自然的。就像歌唱者,如果自己都唱的让自己不舒服,那么他的歌声也一定是不美妙。所以指挥本身如果存在动作不协调的问题,进行一定的形体训练也是有必要的。如果是因为自己的肢体动作不协调而失去了观众,岂非冤枉的很。

指挥者必须在音乐上多下功夫,将丰富的指挥技术统一于所要表达的音乐之中。著名指挥家吕嘉老师曾经说过:“我在指挥的时候只考虑音乐,音乐对了就都对了。”但是我们应该明白,这看似简单的一句话的背后,是几十年刻苦的学习和勤奋的实践。他的那种状态是在丰富的人生经历和渊博的知识沉淀之后的一种超越平凡的自然,也是吃得苦中苦之后的必然。

总之,指挥的工作是细致而繁重的,他不但必须具备深厚的音乐理论修养和广博的知识面,还要在舞台上让观众认为是“美”的、“帅”的。因为这也是一个指挥能否成功的重要因素。本文只是从旋律的指挥法、作品布局、动作协调等方面浅谈了指挥之美。希望指挥者能够掌握和控制自己,将充沛的情感融入在理性的挥拍技术之中,带领乐手们进行逻辑清晰,句法准确的音乐再现。使观众在听觉和视觉上都有美的享受。