

司琴及指揮導論

聖樂委員會培育組專題講座

導師: 溫錦屏女士、馮映筠女士

2016年10月13日晚上七時三十分

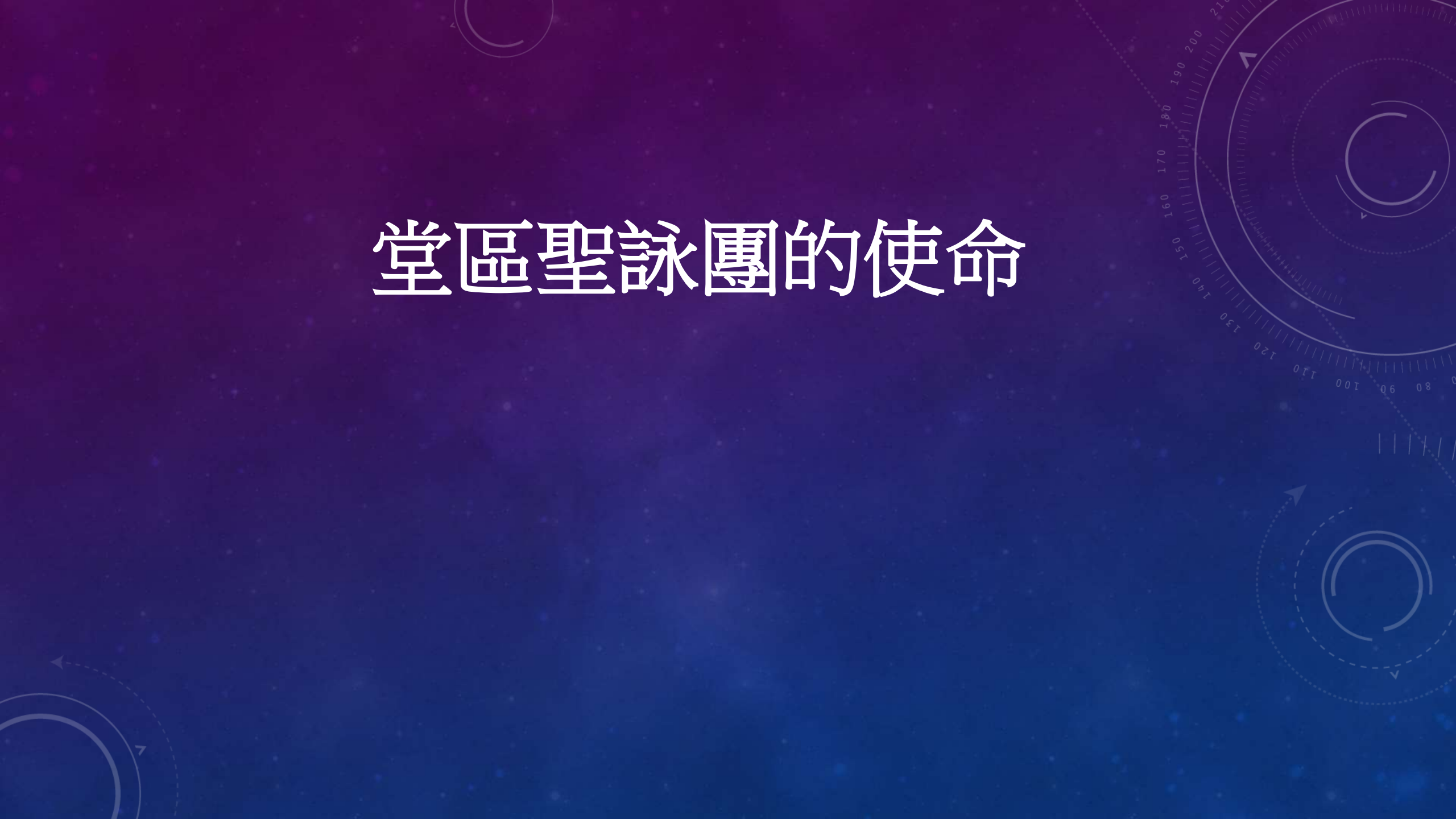
內容:

- 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
- 成為一名優秀指揮的要求
- 基本概念簡介
- 禮儀中指揮及司琴的職責

內容:

- 指揮及司琴的關係和合作
- 當禮儀指揮及司琴的條件
- 合唱團的種類
- 合唱團的編排
- 合唱聲部分配的建議
- 選曲對彌撒的重要性及影響
- 答問環節
- 參考資料

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誡命

聖奧思定：“He who sings well, prays twice”

一般的誤解 / 忽略

一般的誤解 / 忽略

- 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，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。

指揮的定義、重要性、功能及使命

- 指揮運用各種手勢和姿態的目的，主要在於能使合唱團 / 樂隊的成員能整齊地演奏音樂的節奏，進而能詮釋音樂的內涵
- 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

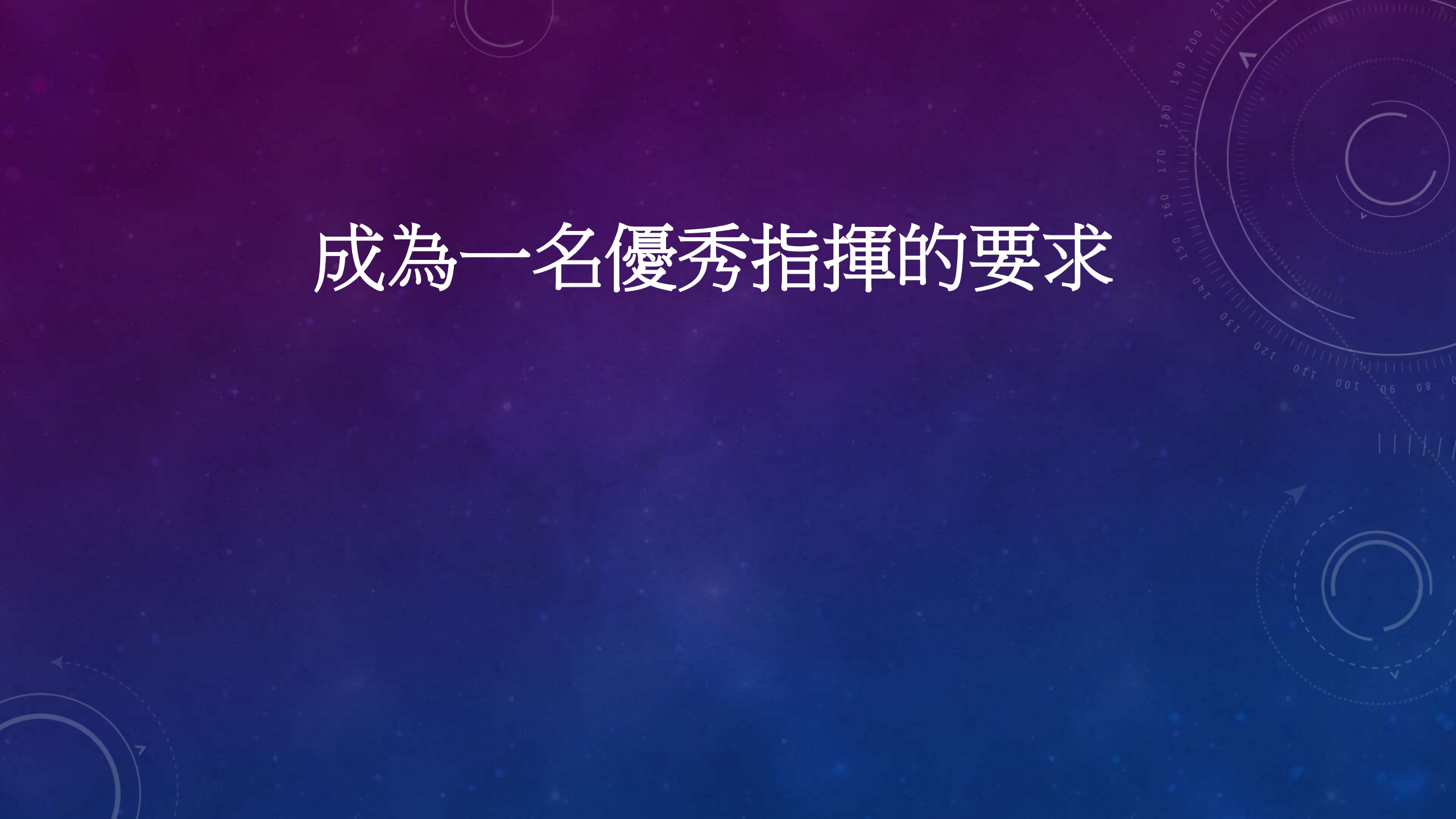
指揮在合唱團中的身份 / 角色

The background features a dark blue gradient with a field of small white stars. Overlaid on this are several technical diagrams: a large circular scale with numerical markings (80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210) and arrows, and other smaller circular and dashed-line diagrams.

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

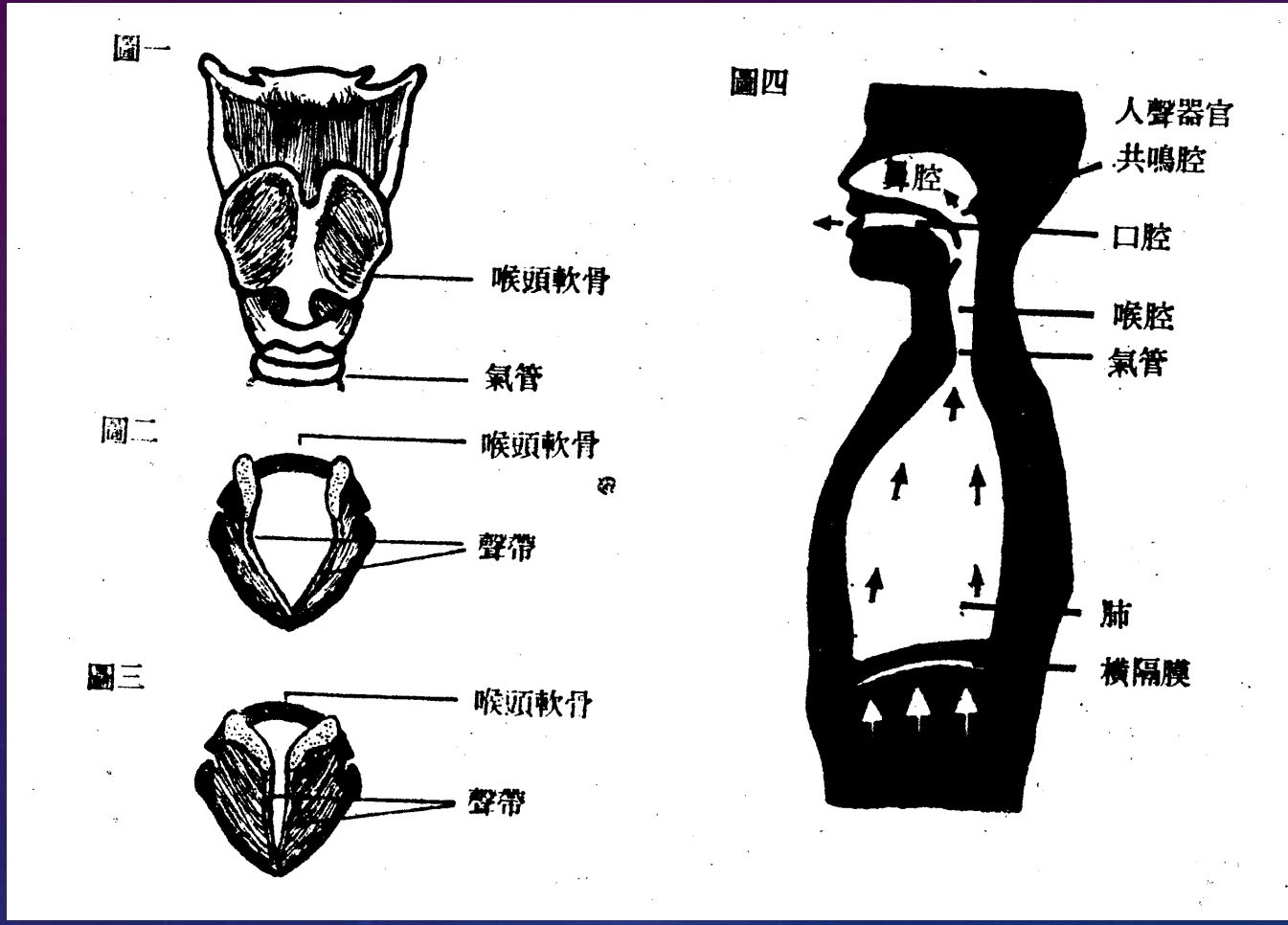

成為一名優秀指揮的要求

- 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*)

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

聲帶結構、呼吸及發聲位置圖

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
- 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

指揮基本概念簡介及示範

禮儀中指揮及司琴的職責

禮儀中指揮及司琴的職責

- 帶領歌詠團及信眾透過音樂讚美及侍奉天主
- 帶領歌詠團及信眾透過音樂和歌聲，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

另外，指揮還需要：

- 花時間分析和了解樂曲 / 作曲家的背景，因為：

- 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*

另外，指揮還需要：

- 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(特別是拉丁文或外文歌曲)

樂曲 / 歌詞內容及其意義

* 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

指揮及司琴的關係和合作

指揮及司琴之間的關係和合作

- 需要時刻保持互相尊重、互相扶持的合作關係
- 需要時間互相瞭解、磨合和培養默契
- 如時間許可，指揮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

指揮及司琴之間的關係和合作

- 如指揮能預先告知司琴樂曲的練習次序，讓司琴預先排好樂譜，這樣能夠提升練習的流暢度和效率
- 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

當禮儀指揮及司琴的條件

- 謙虛的僕人 – 侍奉天主、服務他人
- 常常倚靠天主
- 定時靈修及祈禱
- 細心和為他人著想
- 反應快和懂得臨時應變
- 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

合唱團的種類

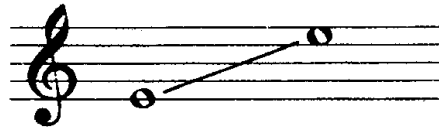
1. 童聲合唱團
2. 男聲或女聲合唱團
3. 男女混聲合唱團

聲部分類

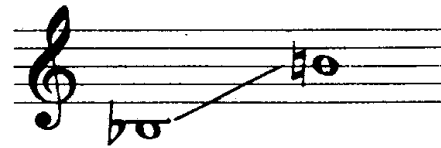
1. **Soprano** 女高音 (S1, S2)
2. **Alto** 女低音 (A1, A2)
3. **Tenor** 男高音 (T1, T2)
4. **Bass** 男低音 (B1, B2)

各聲部的音域 (參考資料)

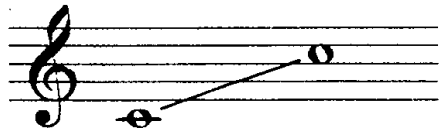
童高音

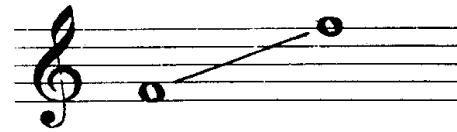
女低音

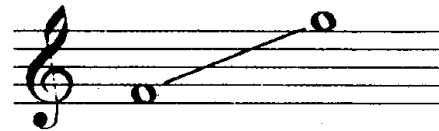
童低音

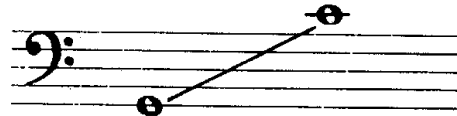
男高音

女高音

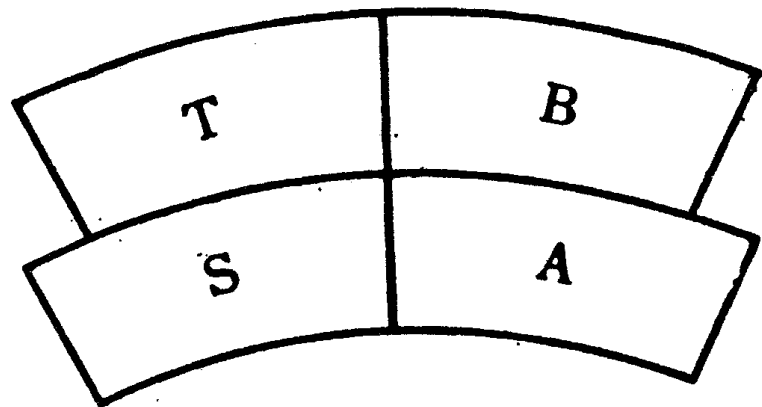
男低音

合唱團的編排

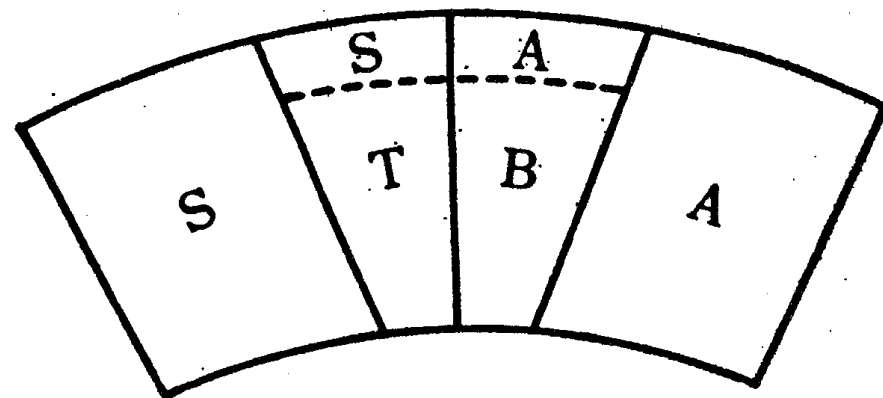

(一) 混聲合唱團的編排

✕

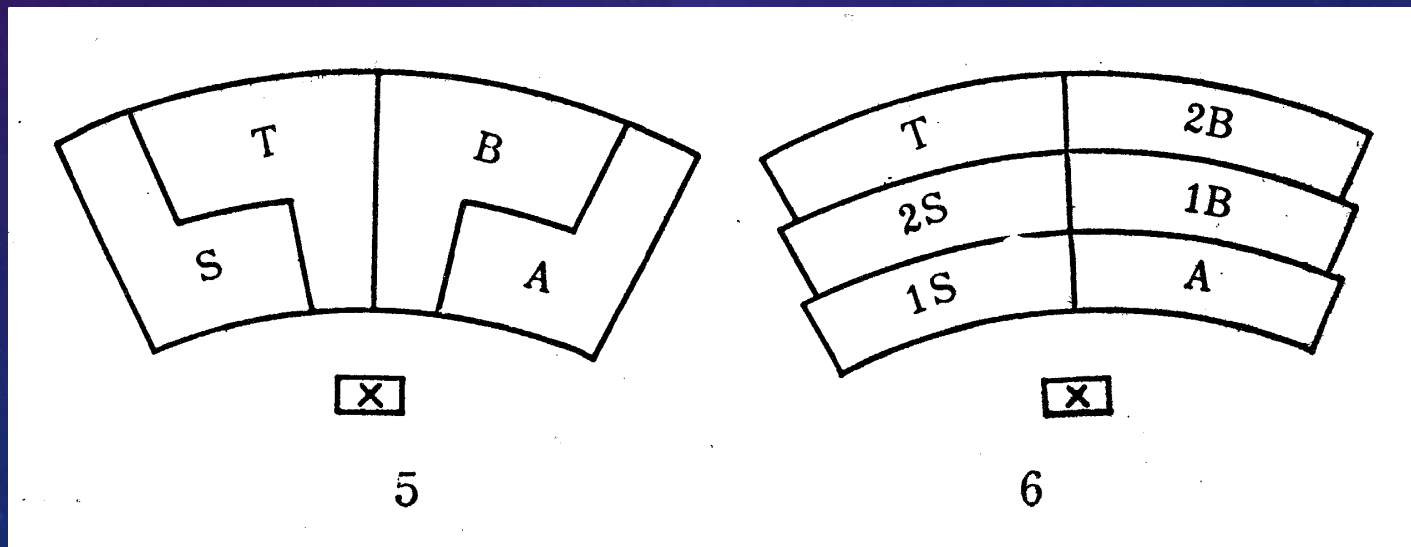
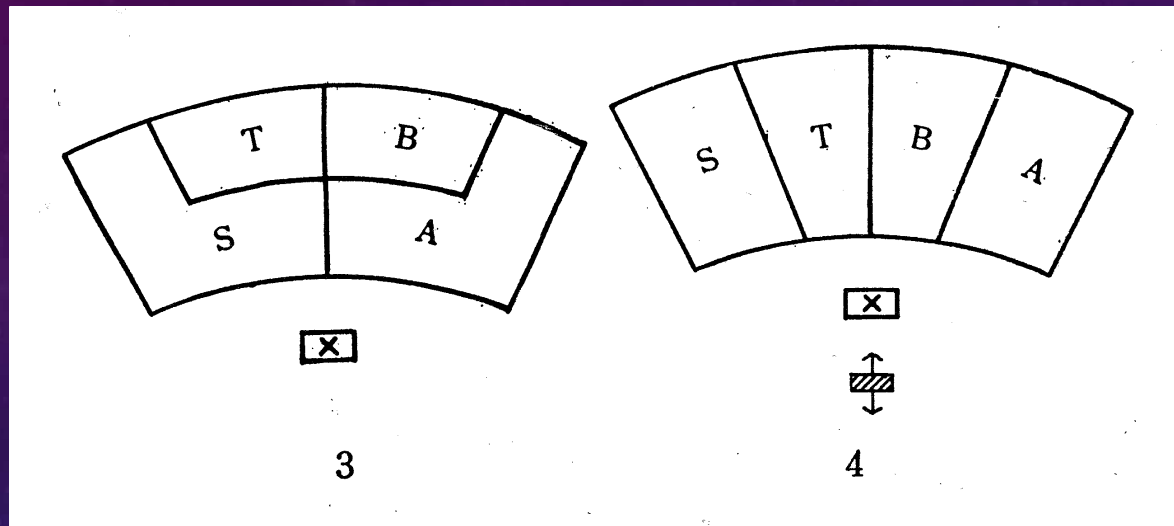
1

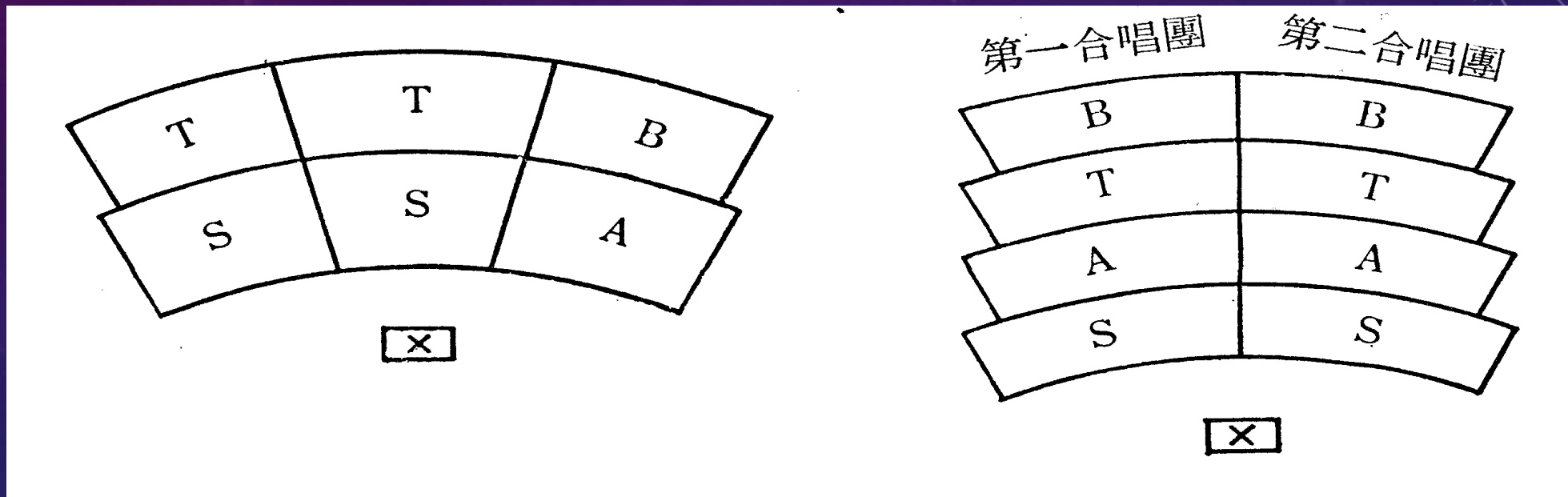
✕

2

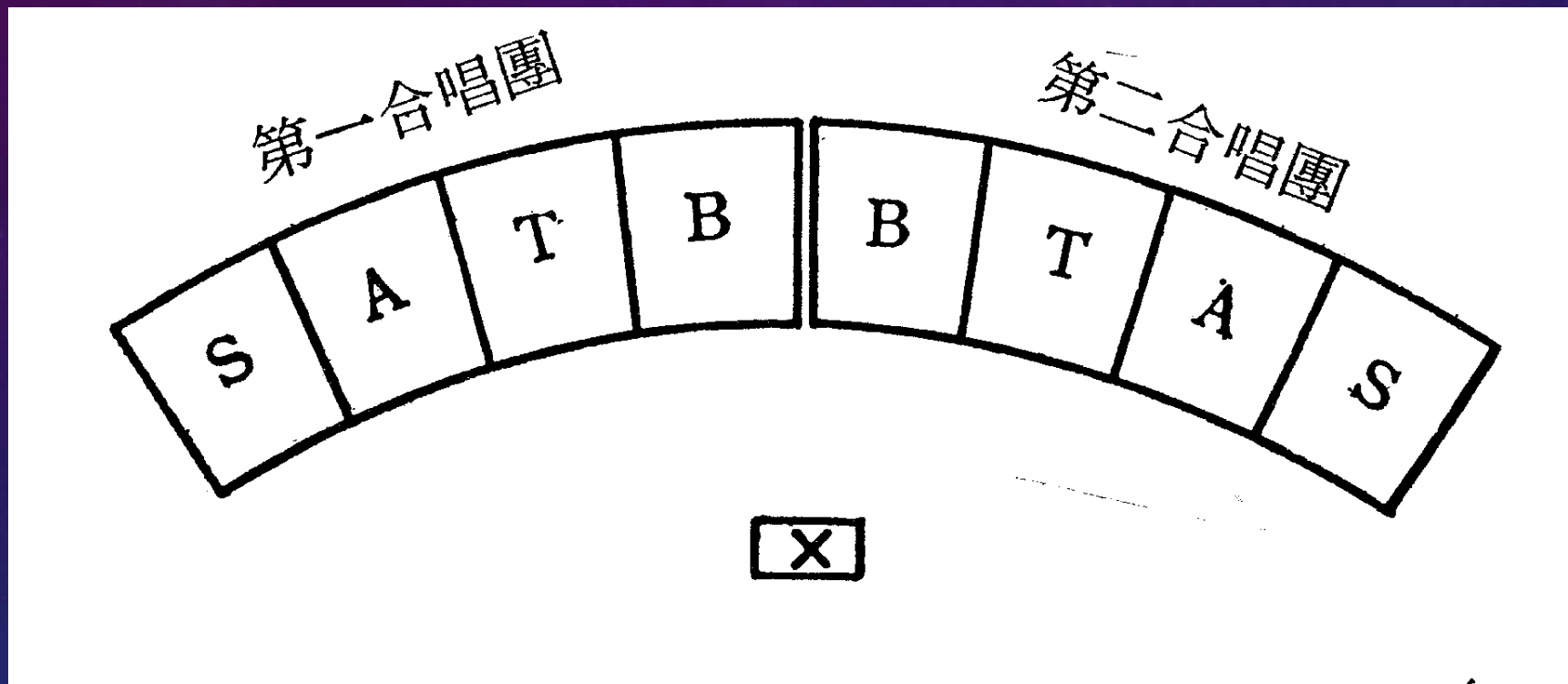
(一) 混聲合唱團的編排

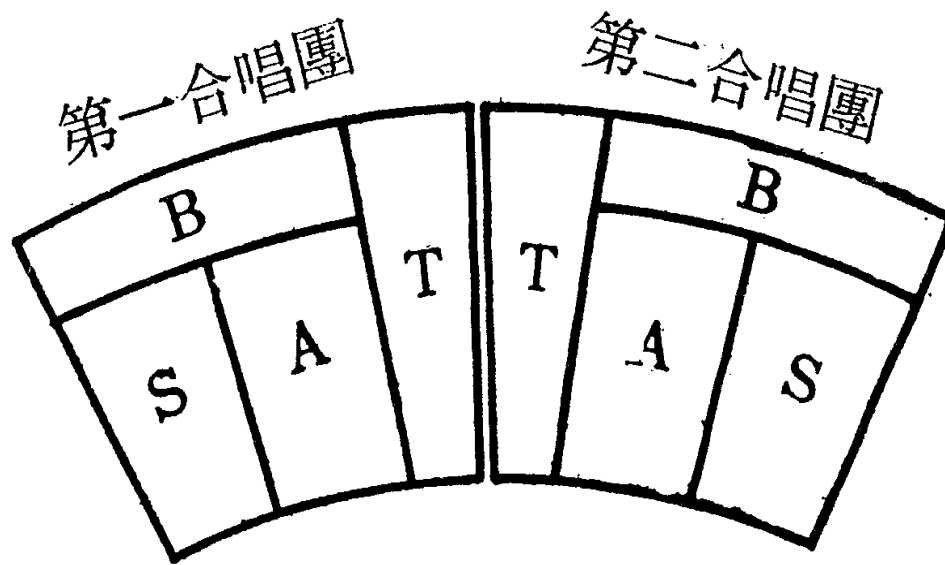
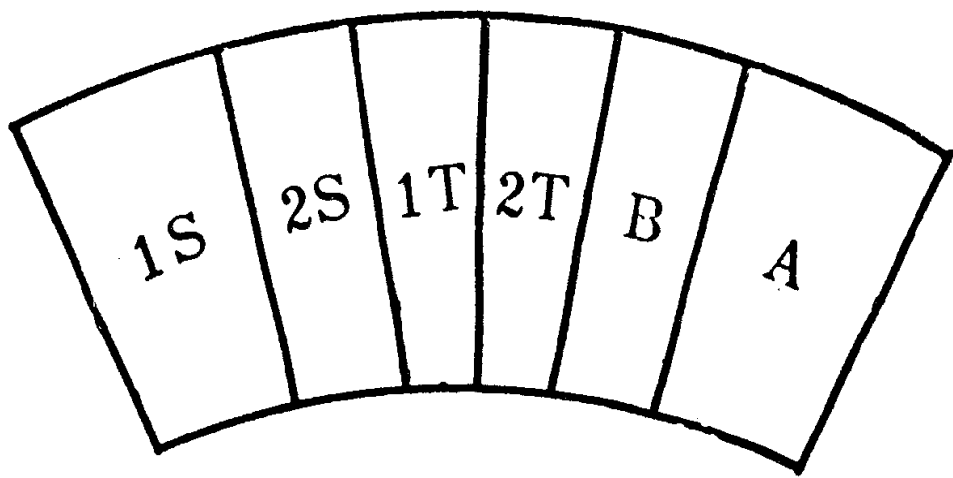
(一) 混聲合唱團的編排

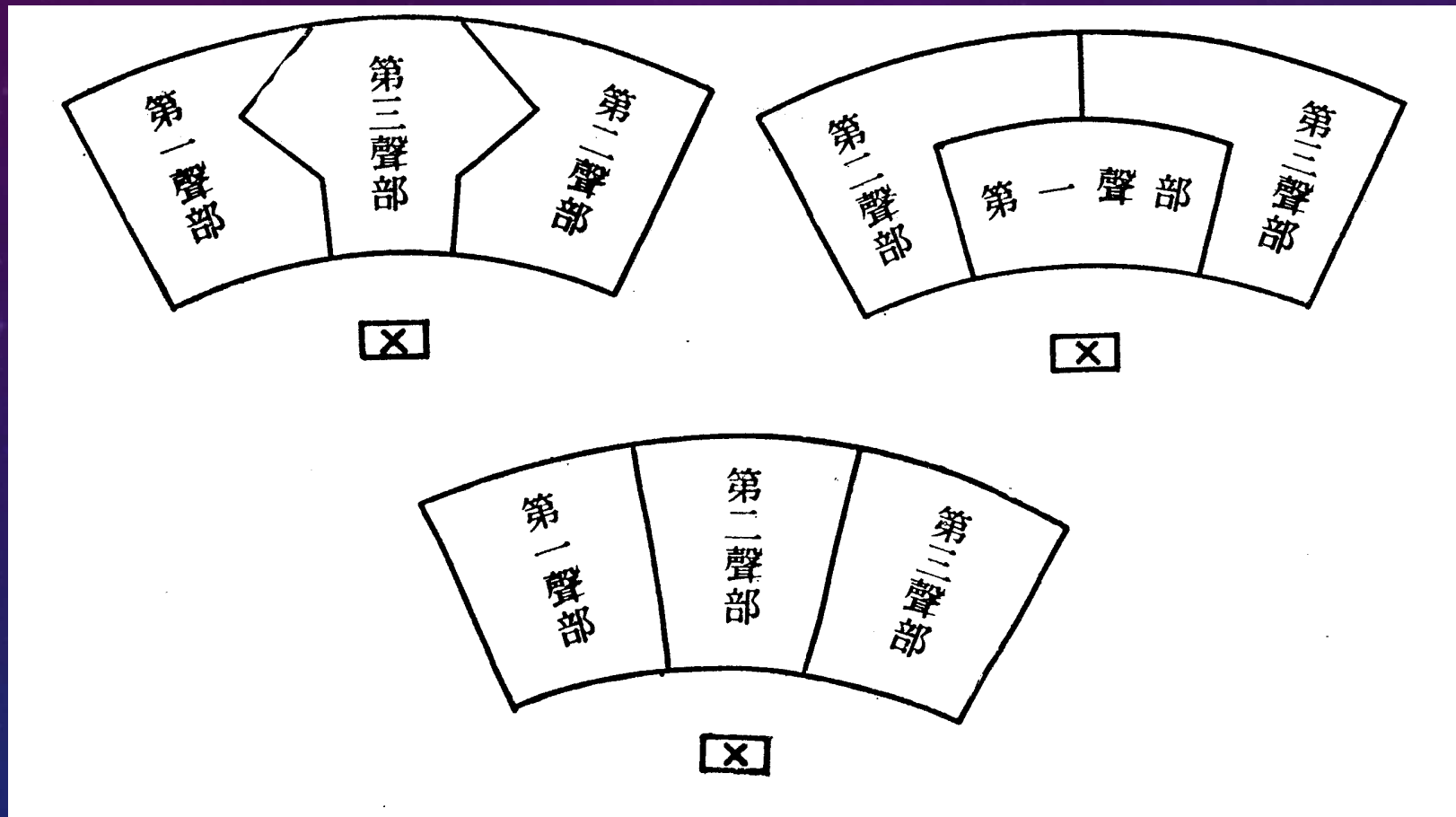
(一) 混聲合唱團的編排

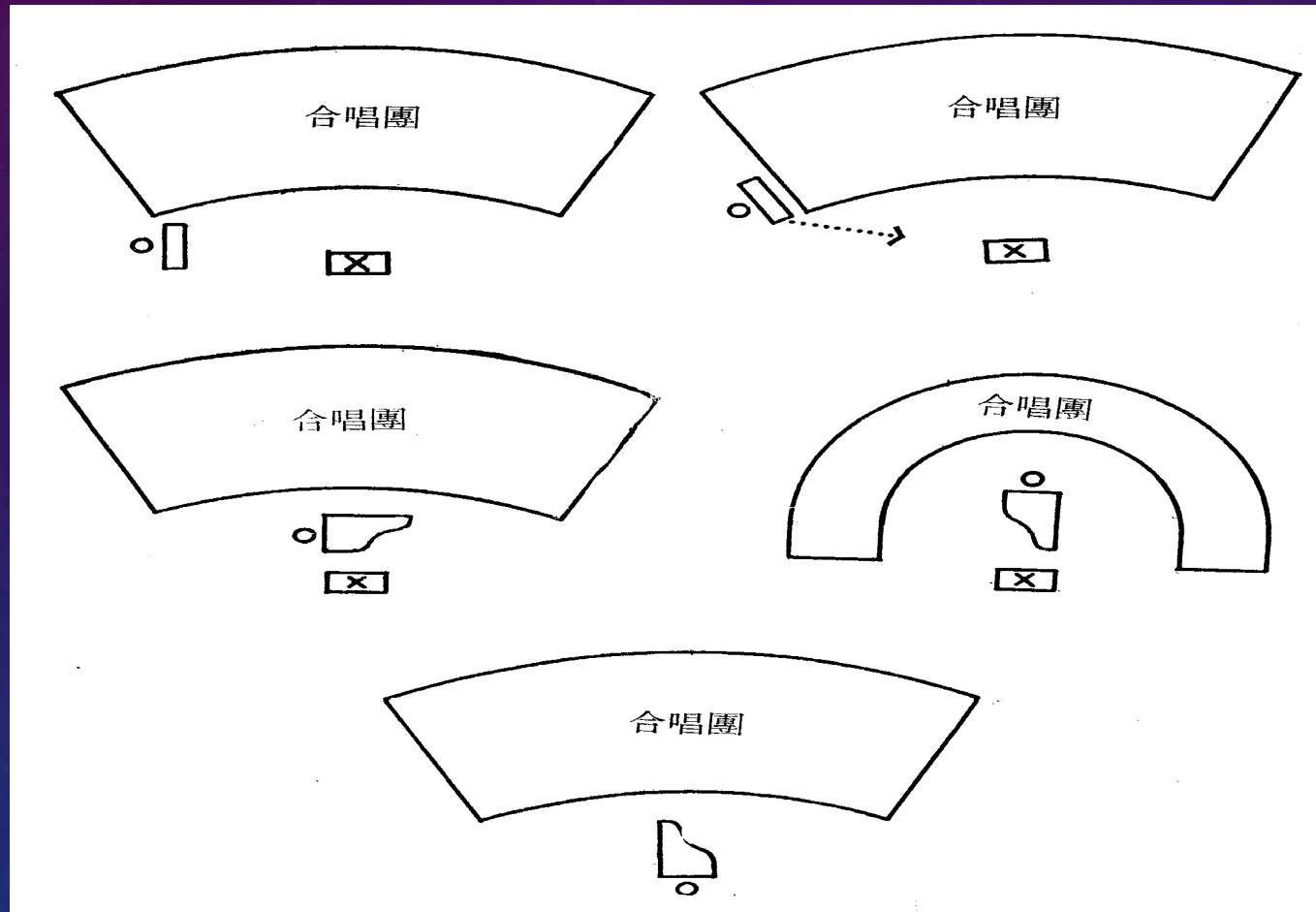
(一) 混聲合唱團的編排

(二) 同聲合唱團的編排

(三) 合唱團與伴奏的編排

合唱聲部分配的建議

192

ALLELUIA

Moderato

Lafferty Karen

1 Al - le - lu - ia! Al - le - lu, al - le - lu - ia!
2 願 大 家 前 來 讚 頌 上 主!
(隨意加唱或和唱)

3 Al - le - lu - ia!

Al - le - lu - ia! Al - le lu - ia!
以 一 個 奉 獻 的 全 心,

Al - le - lu - ia! Al - le - lu, al - le - lu - ia!
讚 頌 天 父 我 們 的 主,

Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia!
獻 出 我 們 的 自 由。

Al - le - lu - ia!

兩個高音譜號

實驗(一):

第一部: Soprano + Alto

第二部: Tenor + Bass

192 **ALLELUIA** Lafferty Karen

Moderato

The musical score is written for Soprano and Alto (Part 1) and Tenor and Bass (Part 2). It consists of six systems of music. Each system has a vocal line and a piano accompaniment line. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The tempo is marked 'Moderato'. The lyrics are in Chinese and English. The piano accompaniment consists of a simple harmonic accompaniment with a bass line and a treble line.

1 Al - le - lu - ia! Al - le - lu, al - le - lu - ia!
2 願 大 家 前 來 讚 頌 上 主!
(隨意加唱或和唱)

3 Al - le - lu - ia!
Al - le lu - ia!
以 一 個 奉 獻 的 全 心,

Al - le - lu - ia! Al - le - lu, al - le - lu - ia!
讚 頌 天 父 我 們 的 主,

Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia!
獻 出 我 們 的 自 由。

Al - le - lu - ia!

實驗(二):

第一部: Soprano + Tenor

第二部: Alto + Bass

192 **ALLELUIA** Lafferty Karen

Moderato

1 Al - le - lu - ia! Al - le - lu, al - le - lu - ia!
2 願 大 家 前 來 讚 頌 上 主!
(隨意加唱或和唱)

3 Al - le - lu - ia!

Al - le - lu - ia! Al - le lu - ia!
以 一 個 奉 獻 的 全 心

Al - le - lu - ia! Al - le - lu, al - le - lu - ia!
讚 頌 天 父 我 們 的 主

Al - le - lu - ia! Al - le - lu - ia!
獻 出 我 們 的 自 由

Al - le - lu - ia!

1 | 3 2 3 5 . 5 | 6 6 5 3 2 2 | 3 2 1

(重唱) 上主庭院，建基於世上，以世人為

6 5 6 | 0 6 6 . 5 | 4 5 3 2 1 | 1 - ||

子民，上主永為萬乘之尊。

5 5 5 5 | 6 5 6 | 3 3 2 3 | 5 5 | 1 1 1 1 | 3 3 2 |

1. 上主藉着的衆先知所召喚的的人民，聚首於上主聖
2. 藉聖神的而水而先而所重樹上生的的民，印上於聖神
3. 接枝於耶蘇葡萄主所堅定的父人民，藉上主聖
4. 自信德中齊被上主所頌聖父榮光，蒙主稱揚
5. 衆民皆齊聲歌頌聖父榮光，也稱揚聖子

1 1 6 1 | 2 - | 1 1 1 1 | 1 7 6 | 5 5 | 6 . 5 | 4 3 | 2 - ||

1. 殿內的百姓，侍立於主前的子民，是基督的教會。
2. 的百樹枝，合一於聖神的子民，是基督的教會。
3. 果的樹枝，植根於聖愛之子民，是基督的教會。
4. 投明的百樹枝，被喚作皇族之子民，是基督的教會。
5. 主耶穌基督，並讚美天聖主，千秋萬世無盡。

兩個聲部在同一高音譜號

385

奇妙救恩

Andante solenne

1 奇 妙 救 恩 何 等 甜 蜜 救
2 主 恩 浩 蕩 我 心 敬 良 復
3 一 生 路 之 途 邊 都 光 靠 明 此 燦 恩 爛 克
4 在 天 之 邊 光 明 燦 爛 永

我 使 勝 遠 可 我 困 感 憐 得 苦 謝 罪 安 艱 稱 人 慰 辛 讚 我 起 藉 永 曾 初 它 永 失 相 引 還 喪 信 導 遠 今 至 一 無

復 今 路 盡 販 不 平 無 依 疑 安 窮 瞎 此 直 歡 眼 恩 到 喜 今 何 天 快 得 等 上 樂 看 寶 家 萬 見 貴 鄉 年

詞：John Newton (1725-1807) 1779

V4 - John P Rees (b 1859)

譯：徐錦堯 (1976 香港)

曲：Traditional american melody

Carrell & Clayton's Virginia Harmony (1831)

編：Edwin O Excell (1851-1921) 1900

360

賜我一個心

Andante con espressione

戴思

(重句) 賜 我 一 個 心 煥 發 更 新，

又 望 主 聖 神 充 滿 我 靈 魂。(重句)

1 上 主 天 主 說： 日 子 已 臨 近， 現 在 我 就

與 以 色 列 人 民 親 自 重 訂 新 盟 約。(重句)

2 我 必 要 把 律 例 深 深 刻 於 其 腑 肺， 永 遠 長 留 於 他 的 心。(重句)

3 我 將 作 他 的 主， 他 們 將 是 我 的 人 民。(重句)

4 他 們 的 過 失 我 將 完 全 赦 免， 永 遠 不 追 究 我 人 民 的 罪 過。

Panis angelicus

For Solo and SATB

César Franck (1822-1890)

Poco lento

Organ or Piano

Soprano

13 *dolce*

Pa - nis an - ge - li - cus fit pa - nis ho - mi - num, Dat pa - nis

Organ or Piano

pp dolce

18

coe - li - cus fi - gu - ris ter - mi - num: O res mi - ra - bi - lis man - du - cat

37 *a tempo* *cresc.* *f*

Solo
Pa - nis an - ge - li - cus fit pa - nis ho - mi - num, Dat pa - nis

Soprano
mf
Pa - nis an - ge - li - cus fit pa - nis ho - mi - num,

Alto
p
Pa - nis an - ge - li - cus fit pa - nis ho - mi - num,

Tenor
p
Pa - nis an - ge - li - cus fit pa - nis ho - mi - num,

Bass
p
Pa - nis an - ge - li - cus fit pa - nis ho - mi - num,

Organ or Piano
pp *a tempo* *cresc.*

635

天主聖神

Moderato andante

M T Winter

1 聽 天 主 聖 神 流 過 小 溪 淙 淙
 2 細 草 悄 悄 伴 楊 柳 低 聲 鳴 咽
 3 我 恍 見 將 逝 年 歲 蹤 跡 荒 廢
 4 仰 天 主 聖 神 憐 我 赤 心 一 片

1 再 輕 撫 碧 綠 叢 林 和 層 峰
 2 那 荒 野 裡 羊 群 徬 徨 無 算
 3 再 聽 到 那 夜 禽 長 鳴 垂 涕
 4 引 頸 企 盼 伏 求 重 臨 慈 眷

1 聖 神 袖 處 於 天 曙 曉 光 中
 2 聖 神 神 呀 聽 於 那 普 世 多 哀 怨
 3 聖 神 神 呀 聽 看 一 那 心 暮 雲 泣 天 際
 4 聖 神 神 呀 聽 看 一 心 只 渴 想 得 見

(重句) 請 吹 遍 海 角 天 邊 任
 從 祢 所 願 ；
 風 輕 催 我 甦 醒 ； 那
 天 主 的 嘘 氣 使 我 溫 暖 。

This edition MMV 天主教香港教區

645

Spirit of God
 譯：陳鈞潤 (1976 香港)
 詞及曲：Sister Miriam Therese Winter

220
Moderato

我們同歡聚

鄧思思

1 我們同歡聚 在上主的聖殿，慶祝基督的光榮復活；
2 我們齊歌唱 圍繞主的祭壇，獻上餅酒這辛勞產物；

1 我們同歡聚 在上主的聖殿，慶祝基督的光榮復活；
2 我們齊歌唱 圍繞主的祭壇，獻上餅酒這辛勞產物；

可只詠唱第一聲部作齊唱

同心恭聽 上主啟示的聖言，福音的喜
求 主收納 作我生命的食糧，基督的體

活； 同心恭聽 啟示的聖言，福音的
物； 求 主收納 生命的食糧，基督的

訊 導引我眾，行人 生快樂旅程。 Al - le - lu - ia!
血 育我信友，同攜手榮進天 庭。 Al - le - lu - ia!

喜 訊 導引我眾，快樂旅程。 Al - le - lu - ia!
體 血 育我信友，榮進天 庭。 Al - le - lu - ia!

選曲對彌撒的重要性及影響

選曲對彌撒的重要性及影響

- http://www.catholic.org.tw/theology/public/liyi/topics/music/su/text4_B.htm

今日臺灣教會彌撒中的歌唱 (節錄)-- 陳琦玲

D · 選曲原則

彌撒中不論進堂咏、奉獻咏、領主咏……按各主日、各時節令原都有經教會批准的經文。但教會也准許以其他歌曲替代，只要這種歌曲與彌撒部分，與慶節相吻合（27）。

歌曲有曲調及歌詞，選擇全體信友唱的聖歌應以詞意為優先考慮，即視詞意是懺悔、祈求、贊頌、感恩……等。意向配合禮儀節慶：常年期、將臨期、聖誕期、四旬期、復活期，或特別節日、堂慶、婚喪禮節而於彌撒進堂、奉獻、領主、出堂……等部分選合宜的聖歌（28）。選曲的適當可以不多解釋的幫助信友融入禮儀之內，舉心向上，進入聖事的奧秘。選曲除了與彌撒部分及慶節吻合之外，究竟唱什麼？相關的因素尚有取材的歌本、選曲的人、唱的人；信眾、聖咏團及司琴。甚至地點也要考慮，有的聖堂有不成文的規定：例如流行歌曲不許在聖堂內演唱。

負責選曲的人其對樂曲的品味自然影響樂曲的選唱，但應注意兩個原則：

首先是配合。選歌者不能避免的從其個人的鑒賞力出發，但也應考慮其他人有不同的喜好，不要使信眾老是陪著唱他所偏愛的幾首聖歌。從平常唱聖歌的音量及投入與否，可得知信眾的愛惡。若有禮儀小組一組人輪流或一起選歌，亦可避免此種情形。

其次是平衡。即積極的安排信眾唱各種不同風格、不同節奏的；熟悉的、生疏的；喜愛的、未學過的……等聖歌（29）。這樣能使信眾有機會學習新的聖歌。一回生。二回熟，在不經意中，經年下來也能學習不少，并增加對各種形式、風格聖歌的接受度。避免總是唱一些固定的歌曲；如進堂是「普天地頌揚上主」，奉獻是「我的生命，吾主，獻給你」。不同的歌從不同的角度表達信仰，歌曲的變化也能表達出信仰的活潑及敏銳。

但另一方面注意不要整台彌撒的曲子，都是生疏、未聽過、唱過的，使得信眾無從唱起。尤其是彌撒固定部分，屬全體信友唱的若只由一二人唱獨角戲，大

今日臺灣教會彌撒中的歌唱 (節錄)-- 陳琦玲

大減低信眾的參與，應不予考慮。彌撒不是練唱時間，新的歌除非是聖詠團單獨唱，否則應事先練習。彌撒基本上不是個人的祈禱，需考慮團體的幅度，顧及歌咏者的能力而選擇聖歌面。

- 信友是在選曲上不能除去的因素，應考慮（31）：
- 信友對唱聖歌內在的喜好，外在熱烈的程度。
- 一般音域如何，能唱的最高音。最低音的限制。
- 歌唱時在音量上表現力如何？大小聲、強弱。
- 唱歌的速度傾向快或慢？
- 歌唱時注意力集中程度如何？要求變化可行嗎？
- 對歌詞或歌曲的反應傾向那一方？
- 學習新歌的反應如何？喜歡或冷淡？
- 對將聖歌唱的完美的意願如何？
- 對歌曲熟悉的程度如何？
- 對象是兒童、學生、成人或老年……？

今日臺灣教會彌撒中的歌唱 (節錄)-- 陳琦玲

答問環節

參考書籍：

1. Colin, D. (2003) *Choral Conducting: Philosophy and Practice*. New York, London: Routledge
2. Duane, S.C. (1981) *Teaching Choral Concepts*. USA: Horizon Publishers & Distributors
3. Elizabeth, P. (2002) *Spotlight on teaching Chorus*. Reston: The National Association for Music Education
4. Franke, H, Wilhem, E. (1981) *Voice Building For Choirs*. London: Hinshaw Music
5. James, J. (1996) *Evoking Sound*. Chicago: GIA Publications, Inc.
6. John, B.H. (1995) *Comprehensive Choral Music Education*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
7. Nancy T. (1996) *Nancy's Telfer's Choral Curriculum Guide: An Audio Workshop*. San Diego: Neil A Kjos Music Company Publisher
8. Peta, W. (2000) *Child Voice*. Sweden: KTH Voice Research Centre

參考書籍：

9. Walter, L. (2004) *A handbook for Beginning Choral Educators*. USA: Indiana University Press
10. Brock McELHERAN (2004) *Conducting Technique For Beginners and Professionals Third Edition: OUP*
11. 馬革順 (1992) *合唱學*. 香港: 宣道出版社
12. 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
13. 陳康 (2003) *盡善盡美: 合唱技巧縱橫*. 香港: 宣道出版社
14. 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
15. 李振邦 (2002) *教會音樂(修訂版)* 世界文物出版社
16. 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
17. 天主教輔仁聖博敏神學院: 蘇開儀 – “如何為禮儀選曲”
18. 陳琦玲: “今日臺灣教會彌撒中的歌唱”