

教育局 課程發展處 藝術教育組
教師專業發展課程
基本指揮技巧工作坊 (小學及中學) (重辦)

14:30 - 17:30

2023年3月30日(四)

九龍尖沙咀梳士巴利道10號 香港太空館演講廳

課程發展主任(音樂) 葉長盛先生

I. 引子 (Introduction)

1. 指揮必備的條件：
 - 1.1 指揮技巧(conducting techniques) - 合唱團、管弦樂團、銀樂團、步操樂團？
 - 1.2 備譜(score preparation)
 - 1.3 綵排技巧(rehearsal techniques)
 - 1.4 聲樂訓練(voice training)

II. 指揮基礎 (The fundamentals of conducting)

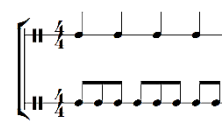
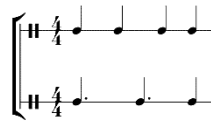
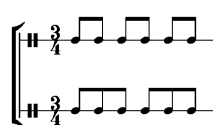
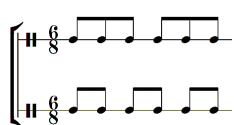
2. 指揮姿勢(posture)：站立、指揮水平線(conducting plane)
3. 擊拍：擊拍點(ictus)及反彈(rebound)
4. 指揮範圍的大小(conducting size) – 大小=距離？(size=distance?)；與速度(tempo)和力度(dynamics)緊扣
5. 建立指揮技巧的練習：
 - 5.1 用手腕、手肘和肩膊畫圓圈
 - 5.2 用十拍去指揮向上和向下的動作
(conduct in 10 counts)
 - 5.3 由一拍至十拍(以及十拍至一拍)指揮向上和向下的動作
(conduct from 1 to 10 counts and vice versa)
 - 5.4 用二拍及三拍交替指揮向上和向下的動作
(conduct 2 and 3 counts alternatively)

III. 基本擊拍之一 (The basics of time-beating, 1 of 2)

6. 中性的擊拍(non-expressive beat patterns)：
規則節奏(regular beats) – 2、3及4拍、複二拍子與不規則節奏(irregular beats) – 5及7拍、希米奧拿節奏(hemiola)

希米奧拿節奏 (hemiola)

在規則拍子的不規則節奏 (irregular beats in regular metre)

7. 預備拍/起拍(preparatory beats/cues) – 建立力度、速度和營造氣氛(dynamics, tempo and mood settings)；收拍(cut offs)

IV. 基本擊拍之二 (The basics of time-beating, 2 of 2)

8. 具表現力的擊拍(expressive beat patterns)：連奏(legato)、斷音(staccato)和加強(marcato)
9. 擊拍(beat time)與塑造音樂(shaping the music)的分別
10. 分拍(subdivisions)：運用手腕如錘釘一般指揮(hammering technique)、慢速度的分拍和快速度的分拍(subdivisions in slow tempo and fast tempo)

V. 擊拍以外 (Beyond time-beating)

11. 音樂延長(fermata)的處理：延長後音樂隨即繼續、延長後音樂稍為停頓
12. 強音(accents)和切分音(syncopations)的處理：運用加強(marcato)和分拍(subdivision)的擊拍技巧作為工具

VI. 左手的運用 (The use of left hand)

13. 左手的功能：
 - 13.1 擊拍(time-beating) - 建立獨立性，而不是經常與右手同步(not mirroring)；
 - 13.2 表達 (expression)
 - 13.3 右手做到的，左手亦能做到；反之亦然
14. 左手的技巧：
 - 14.1 起拍(giving cues)
 - 14.2 漸強(crescendo)和漸弱(decrescendo)
 - 14.3 漸慢(ritardando)和漸快(accelerando)

VII. 指揮棒 (The use of baton)

15. 基本指揮棒(baton techniques)技巧：選擇指揮棒要點，右手的延伸(extension of the right hand)

VIII. 總結 (Conclusion)

16.
 - 16.1 掌握正確和有效的練習方法至為重要
 - 16.2 羅馬不是一天建成的
 - 16.3 錯誤的重複練習，不如一次正確的練習
 - 16.4 有型的指揮姿態與高水準的音樂演出沒有必然的關係
 - 16.5 "To study music, we must learn the rules. To create music, we must break them" - Nadia Boulanger

討論環節

基本擊拍形式 (Basic Conducting Patterns)

常見三拍子	常見四拍子	常見五拍子

中性的擊拍 (non-expressive beat)	具表現力的擊拍 (expressive beat)	
中性二拍子	連奏(legato)二拍子	加強(marcato)二拍子

中性三拍子 / 複三拍子	連奏(legato)三拍子	加強(marcato)三拍子

中性四拍子 / 複四拍子	連奏(legato)四拍子	加強(marcato)四拍子

中性的擊拍 - 複二拍子, 以及五拍子 (包括 2+3, 3+2 兩種組合)		
複二拍子	五拍子	五拍子