

本文經 shoskovich 原作同意刊登

今天就來談談指揮家的藝術吧！

俗話說：

「Conductors are like condoms, it is safer with, more fun without.」

後浪漫主義音樂的代表音樂家，同時身兼指揮家的理查史特勞斯(Richard Strauss, 1864~1949)，是世界上最卓越的歌劇和交響樂指揮之一，先後擔任過慕尼黑歌劇院、柏林愛樂樂團、柏林皇家歌劇院、維也納歌劇院等著名音樂團體的指揮，並且是華格納作品的權威註釋者，<http://tinyurl.com/3cm4wsd>。他歸納出自己的心得，寫下了著名的《指揮家十誡》訂出了 10 項指揮的生存法則：

- I. Remember that you are making music not to amuse yourself, but to delight your audience.
- II. You should not perspire when you are conducting; only the audience should get warm.
- III. Conduct Salome and Elektra as if they were Mendelssohn; fairy music.
- IV. Never look at the brass encouragingly; except with a quick glance for an important lead-in.

V. On the contrary, never let the horns and woodwind out of your sight;

if you hear them at all they are already too loud.

VI. If you think the brass is not strong enough, tone them down two points further.

VII. It is not enough yourself to hear every word of the singer--which you know by heart anyway; the public must also be able to follow it without effort. If they don't understand what is happening, they fall asleep.

VIII. Always accompany the singer so as to enable him to sing without exertion.

IX. When you think you have reached the limits of prestissimo, double the pace.

X. If you follow these rules carefully, you will, with your fine gifts and your great accomplishments, always be the darling of your listeners.

指揮的十條金科玉律

一首插口袋，邊指邊看錶，偶爾還會打哈欠，理查·史特勞斯是出名的「打混」指揮。在「指揮的藝術」影碟裡，塞爾還透露史特勞斯指揮時打混的趣聞。不論他是不是好指揮，他歸納出自己的心得，訂出了十條指揮的金科玉律。有志指揮的讀者，不妨參考：

1. 音樂的目的不在於娛樂自己；而是取悅聽眾。
2. 指揮自己不應出汗；只有觀眾才感到音樂的熱力。
3. 要以像詮釋孟德爾頌神幻的音樂般，演出《莎樂美》與《伊蕾克特拉》
4. 對銅管絕對不要抱以鼓勵的眼神，除非是給重要的提示，否則千萬不要對他們瞄上眼。

- 5.不要讓法國號和木管離開你的視線，如果你聽到他們的聲音，那就表示太大聲了。
6. 如果你覺得銅管力度不夠，就把音色調暗一點。
7. 只聽到獨唱者的咬字清晰是不夠的，你必須要能夠背詞。讓觀眾可以毫不費力就能跟得上音樂，如果他們不了解歌詞的含意，他們就會睡著了。
- 8.樂團伴奏必須要讓聲樂家能夠不費力氣地演唱。
- 9.當你認為自己已經達到最急版（*prettissimo*）的極限時，再讓速度加快兩倍。
10. 如果你遵守以上的規則，再加上自己的天賦和成就，就能永遠成為觀眾的最愛。

後來的一位指揮，

也是享有維也納愛樂「桂冠指揮」之譽的貝姆（Karl Böhm, 1894~1981），承襲自史特勞斯那一派的指揮法，手勢線條極其簡約，大多數時候認為「左手應該插在口袋裡」。

<http://tinyurl.com/dctvgz>

說了這麼多，

到底一個好的指揮家要具備什麼樣的條件呢？

為了能夠領導統御這麼多的樂手，

有許多的技巧，或說是特質必須要被正視，

我們就從走上指揮台開始談起吧：

【指揮台】

為了讓所有團員能夠清楚地看到你，

一個架高的抬子是必須的：

<http://tinyurl.com/3cvqcux>（0:43 開始）

特別是當你很...不太高的時候：

<http://tinyurl.com/24teznv>

有時候挺危險的就是了：

<http://tinyurl.com/31f17b4>

【指揮棒】

接下來你走上指揮台了，

記得要雙手合十先拜拜祈求菩薩保佑：

<http://tinyurl.com/3t2lw4n>

然後才拿起你的指揮棒，
但是指揮棒到底該怎麼選擇呢？

切記要考慮你要指揮的曲目、樂團人數還有手感，
慎選指揮棒：

<https://youtu.be/yDZGn-sZSwo?t=655>

指揮棒可長可短：

<http://tinyurl.com/3vhem7k>

當然，別忘了你把指揮棒放在哪裡：

<https://youtu.be/DBfZhwSTDmI>

【樂念】

好的領導要帶領團員進入狀況，
讓自己心中的音樂充分表現出來；
當然說起來容易，做起來可是大學問了！

清楚的手勢當然是非常重要的：

<https://youtu.be/0FwIG5j188s>

清楚的手勢有時也考驗指揮與樂團的默契：

<http://tinyurl.com/nj3xg2>

當然除了手勢以外，
還可以用臉頰和嘴唇指揮：

<http://tinyurl.com/yleo59y>

不過在這些背後，
最重要的是眼神會透露出許多訊息：

<http://tinyurl.com/3r3ed6g>

【熱情】

當然，對於音樂的投入是非常重要的，
有些人可以做到「看到人彷彿就聽到音樂」，
這個時候，樂團就會跟指揮跟得很緊：

<http://tinyurl.com/ydz2t9q>

豐富的手勢：

<https://youtu.be/UliFpkJyRAM>

投入的表情：

<http://tinyurl.com/2o5wf9>

有時候搭配一些眼淚攻勢：

<http://tinyurl.com/43fh3jl>（5:40 開始）

最重要的是整個人呈現出來的律動：

<https://youtu.be/SJU0IC3iHaY>

還有戲劇張力：

<https://youtu.be/OoZdwam7wgg>

不過有時候要小心別過頭了：

<http://tinyurl.com/43rju6p>

【風格】

音樂就是生命的表現，
個人特質、心理狀況與呈現出來的風格當然有絕對的關係；

有山頂洞人 style 的：

<http://tinyurl.com/yffd5mh>

老頑童 style 的：

<http://tinyurl.com/26ww9g>

痴呆 style 的：

https://youtu.be/abf_p9NEOJI

半隻腳踏進棺材 style 的：

<http://tinyurl.com/5s6vz8>

汗水淋漓、哥吉拉再世 style 的：

<http://tinyurl.com/2b7na7s>

政客 style 的：

<http://tinyurl.com/454ezw5>

你累了嗎 style 的：

<http://tinyurl.com/nnmdqk>

【外貌】

我們不要以貌取人，
但是亮麗的外型似乎總是能抓住人們的目光；

所以我們需要正妹：

<https://youtu.be/pjZPHW0qVvo>

還有型男：

<https://youtu.be/r2mu9kBI9ZY>

還有超帥的型男：

<https://youtu.be/lAX1nFCawAk>

【態度】

許多大指揮家都以其暴躁脾氣聞名，
精湛的演出要求的是極致的藝術忠誠度，

如果你弓法不按照指揮要求的話：

<https://youtu.be/oEJqA1D-vZI>

如果你的音樂太過平淡的話：

<http://tinyurl.com/3co76vv>

如果你排練時秩序不好的話：

<http://tinyurl.com/3sve42w>

不過命運還是現實的，
世界上只有少數人享有「Maestro」的名譽，
這些大指揮家們大多有個共通點，

不知大家能歸納出來嗎？

<http://tinyurl.com/3zxdwrl>

https://youtu.be/w_E4t13N3Yk

<http://tinyurl.com/3cm4wsd>