

衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴(上)

——谈谈星光人跟随彭瑜老师在合唱艺术的道路上奋力拼搏的苦和乐

撰稿：明明如月

彭瑜老师执棒星光一年，带领我们通过艰苦努力完成了十二首有一定难度的合唱作品，在星光艺术团五周年演出中大放异彩，取得了圆满成功。彭老师不仅以他专业的音乐造诣和高超的指挥才能大大提升了星光人的音乐素质和演唱水平，更将他为合唱艺术执着奉献的精神和一丝不苟打造精品的工作作风潜移默化地传授给了我们，激励我们克服各种困难，取得了傲人的进步，充分领略了合唱艺术之美，也深深感受到了团结奋进对我们精神境界的陶冶和升华。

心有灵犀，开启强强合作

星光和彭瑜老师的缘分始于两年前。彭瑜老师曾来星光代过两次课，教授我们英文歌曲《You Raise Me Up》。他风度翩翩，和蔼可亲，说一口娴熟流利的英语和标准帅气的普通话，三下两下就抓住了我们在练唱这首歌中的几个薄弱环节，深入浅出地讲解这些段落的结构和需要注意的地方，并且一句一句亲自示范，让我们迅速理解了这些段落的节奏旋律，并通过模仿掌握了正确的唱法和英语发音。这两次课让我们留下了十分美好的回忆，觉得上彭老师的课真是一种美的享受。

与之相应，彭老师也对星光人认真好学的态度和较强的学习能力留下了很好的印象。当星光邀请彭老师担任星光艺术团指挥/艺术指导的时候，他爽快地接受了邀请。彭老师接受担任星光艺术团的指挥是基于他对合唱艺术的追求。他有一个夙愿，希望能演出一些气势宏大的合唱曲目，星光这样有六七十大型合唱团为扩大的曲目的选择，特别是有宏大气势的歌曲提供了条件，而且他认为星光是有这个潜力的。

于是我们有了一个皆大欢喜的开局。

好事多磨，星光面临考验

当时星光人并没有意识到，彭老师设定的星光五周年演出的目标和标准与我们星光团员的实际水平之间，是有相当大的差距的。彭老师的工作作风也是我们没有领教过的。我们对彭老师执导星光经历了从十分吃力，到加倍努力，到基本达标的过程。

彭老师为星光艺术团五周年

演出的曲目和标准有三个难点：曲目多、难度大和要求高，这三个难点对星光人都非常具有挑战性。

曲目多

五周年演出除了少数几个穿插的小节目外，主打的是十二首合唱歌曲，其中有七首混声合唱、三首女声合唱和两首男声合唱。这就带来三个问题：一是工作量的负担；我们合唱团的成员大多数有自己的本职工作，平时都很忙，唱歌是业余爱好，曲目多了在时间和精力上都需要设法挤一挤。二是记忆力的负担：这十二首歌当时决定都要背下来的，这大大增加了我们的工作量，一些年纪大的团员还有一个记忆力衰退的问题。三是回生的问题：学会练熟一首歌得花小一个月，七首混声合唱学一遍就是半年多时间，中间还要穿插学几首男女声小合唱，一圈下来再回来练半年前学的歌，就很生疏了，这让我们在临近演唱的排练中造成了很大的困扰，差点给五周年演出造成大麻烦。

难度大

五周年演出安排了《春游》和《半个月亮爬上来》两首无伴奏合唱。由于没有伴奏作为辅助和参照，演员需要用好自己的声音直面自己，直面听众，唱出无伴奏合唱特有的效果，这无疑需要具备更高的音乐素养，无论是音质、音准、节奏、和声还是演绎表达，都要达到相当高的标准，容不得半点瑕疵。我们星光建团四年多来还没有尝试过无伴奏合唱呢，这不能不说是大挑战。

彭老师保留了星光演唱过的两首英语歌曲《Come to the Music》和《You Raise Me Up》。这两首歌充满了我们所不熟悉的西方音乐以及现代音乐的元素，连续转调、变节奏，而且变音繁多，还有许多新颖跳跃的结构，这些都对我们这些习惯唱四平八稳的大调歌曲的华人造成很大的挑战，不少地方都唱得不够精准。另外，我们的英文发音也没有认真统一过，在演唱中各人按自己的理解唱，很不整齐。彭老师要对我们的演唱进行一番脱胎换骨的改造，真正焕发出这两首杰作的夺目光辉，这就意味着我们需要把这两首歌中难啃的骨头一一啃下来。

此外，彭老师还安排了一些广为流传的经典歌曲。混声合唱《送别》、《阿拉木汗》和《同一首歌》，男声合唱《在水一方》和《外婆的澎湖湾》，女声合唱《牧羊曲》、《泉水叮咚》和《萱草花》。乍看上去，这些歌大家都会，没什么挑战性，不少团员都松了一口气，还有团员觉得这些歌太旧了，不够吸引人。实际上，这些歌的挑战性不是一般的高，而是非常高！

挑战一：经典长盛不衰，自有让人喜欢的道理。既然是耳熟能详的经典歌曲，听众就会以行家的身份细细品味，格外挑剔。如果唱得精彩，唱出新意，唱出歌曲的灵魂，那自然是好评如潮，如果唱得一般般，就会让人大失所望。如果稍有瑕疵，那就得等着挨骂了。

挑战二：因为是人人会唱的歌，每位团员都有自己的版本，这里加点滑音，那里吃掉点旋律，都不是个事儿。而且，大多数人都是听会的，习惯成自然，形成了牢固的肌肉记忆。一旦需要一板一眼地按照合唱谱子唱，这些习惯性的东西都成了负能量，老改不过来，比学新歌还要难很多。

挑战三：彭老师选中的合唱版本都是经过精选编曲的精品，在超级好听的同时，难度也是很高的，没有一定的音乐素养拿不下来。比如和声中大量我们很陌生的变音，不容易唱到位，需要慢慢学起来。再比如合唱中的变化乐段，很容易和主旋律混淆而唱错，要唱得很熟才能区别。另外，各声部之间不仅有旋律的差异，还有节奏的错落，各声部既要和而不同，有要和谐统一。这对团员的音准、节奏和声音控制都有很高的要求，需要反复排练，反复磨合，才能达到圆满的效果。

要求高——这是最大的难点

彭老师的标准是定在正规的合唱演出上的。他对音准与节奏有严格的标准，要求确保每个声部音准稳定，整体节奏准确，和声层次分明；他非常强调整体声音的统一和谐，避免个人的声音因为过大或者过快突显出来；他注重情感的表达，要求对作品都做足功课，准确把握作品的内涵，通过音色、力度和语气变化展现情感层次；他要求咬字准确清晰，语言表达流畅，符合作品风格和语境要求，避免单调呆板。

彭老师是“细节决定成败”的坚定信奉者，一切细微的瑕疵都逃不过他的耳朵，排练中经常可以听到他说“女高，唱低了，再来一遍！”“女中声音出来一点！”“男高声音出来了！”“不要唱在指挥的拍子前面！”“歌声要呈线条型，不要一顿一顿的”，他会提醒有人把某个翘舌音发成平舌音了，他会花很长的时间统一英语单词在歌曲中的发音，如此等等，都是家常便饭。对定下的标准，他永远是一丝不苟，决不妥协。举个例子，他要求《半个月亮爬上来》中“依啦啦爬上来”这一句不要换气，要把“啦”和“爬”连上，可是有的团员在这里习惯了换气，就是改不过来，他就停下来，感性地说：“你们在这里换气会影响我的情绪。在演出中就可能导致我的指挥出错，所以一定要改过来啊！”

这样的要求也许对训练有素的老合唱团不算什么，对我们星光团员却有点不可承受之重的感觉。星光是一个刚成立五年的新团，尽管团员都受过高等教育，硕士博士一大堆，专家教授也不少，可是论起音乐造诣却乏善可陈，至少是参差不齐，大多数都没有接受过系统的音乐基础教育，更没有参加过严格的合唱训练。以男高为例，十位团员中只有两位声部长是参加过正式合唱演出的。我们都喜欢唱歌，而且平时唱唱卡拉OK自我感觉还很不错，其实没有多少正规的乐理和声乐的底子。遇到彭老师正规的要求，就像游击队并入正规军，一时难以适应。

凡事预则立，不预则废，彭老师对这个情况是早有准备的。他采取了许多措施来引导和激励我们，一步一个脚印，迅速赶上和达到要求。

周密计划，扎实稳步前进

首先，彭老师制定了周密严谨的排练计划，从开始排练到正式演出，每一个星期都安排到位。下面是一张星光从九月份到演出的日程表，每次排练的曲目和要求都写得清清楚楚。当然，具体的要求是装在他的脑子里的。

需要强调的是，彭老师的计划从来是严格执行的，时间精确到分钟。他上课时会把表放在前面，严格把控时间。当排练出现问题时，他会遗憾地告诉大家，需要加点时间，把今天的任务完成。有时排练比较顺利，提前完成了任务，他会很高兴。不过，别指望提前下课

哈，他会利用余下的时间带领大家复习一下前面的难点。

虽然我们的任务很重，要完成的曲目很多，但是心中有底。我们在一步一步地前进，只要坚持不懈，我们就能达到目标。

倚重骨干，形成坚强核心

一个好汉三个帮，众人拾柴火焰高。彭老师十分注重发挥集体的积极性，特别是声部长的作用。

他建立了一个声部长群，每唱一首新歌，彭老师都会认真收集聆听声部长们上交的范唱，提出修改意见，既保证了范唱准确无误，从而杜绝误导团员，也保证了声部长们在熟悉掌握了这首歌的前提下组织指导自己声部的排练。

每隔一段时间，彭老师就会召开声部长会议，开诚布公，深入交流，听取意见，布置任务，做到上情下达，下情上达，大家都全面了解情况，对进度和任务心中有数。

在统一排练之余，彭老师还安排一定的声部排练时间，让声部长们按照各声部具体情况有针对性地进行排练。

彭老师还会和声部长们通过微信和电话私下交流，既讨论声部情况，也进行推心置腹的交谈。这种交流是非常深入细致的。以下是彭老师给男高声部长的一条信息节选：

“早上好彭明方！星期二男声合唱两首歌排练很好，但由于时间短，仅10分钟一首歌，因此有些细小的地方没时间提出或当场纠正。方便时请在声部群里转告一下。《在水一方》的第9小节的前两个音35有团员唱成了装饰音或16分音符了，xxx是一个，另外……我希望男高在不喊叫的前提下大胆放声唱，尤其是星期二排练时坐在靠我左手的几位，也就是靠边的几位。当然，他们要熟悉歌曲，这是必须的！谢谢”这条指导信息长达465字，细致到具体的团员和具体的技术问题，不能不让声部长心悦诚服，忠实执行。

这种双向交流非常有益，不仅是工作上的交流，更是感情上的递进，在无形中增进了互相的了解和信任。这使彭老师能够充分倚重声部长们的作用，也使声部长们尽心尽责，努力把自己的声部搞好，更在关键时刻无怨无悔地“舍命陪君子”，坚决完成彭老师交代的任务。

星光艺术团供稿

(未完待续)

Sept. 2024 - Jan. 2025 Rehearsal Schedule

#	Date	Songs	Notes	Piano (Y/N)
1	9/3/24	春游, 半个月亮爬上来, 送别	1. 排练主要集中在两手无伴奏合唱, 时间有余复习“送别”, 请开始练习背谱唱 2. 9/10排练脱谱	N
2	9/10/24			N
3	9/17/24	送别, 同一首歌, 阿拉木汗	1. 请开始练习背谱唱 2. 9/24排练脱谱	N
4	9/24/24			Y
5	10/1/24	Come to the music, You Raise Me Up	1. 请开始练习背谱唱 2. 10/8排练脱谱	N
6	10/8/24			Y
7	10/15/24		本周没有排练	
8	10/22/24	牧羊曲, 泉水叮咚响, 萱草花	1. 女合10/29排练脱谱 2. 男高/男低这两周由声部长带领练习男声合唱曲目	N
9	10/29/24			Y
10	11/5/24	外婆的澎湖湾, 在水一方	1. 男合11/12排练脱谱 2. 女高/女低这两周由声部长带领练习女声合唱曲目, 或其他曲目	Y
11	11/12/24			Y
12	11/19/24	春游, 半个月亮爬上来, 送别, 同一首歌, 阿拉木汗	所有歌曲要求完全背唱!	N
13	11/26/24			Y
14	12/3/24	Come to the music, You Raise Me Up	两首歌曲要求完全背唱!	N
15	12/10/24			Y
16	12/17/24	女合/男合曲目 所有音乐会曲目	1. 前一小时女合 (男合自习准备) 2. 后一小时男合 (女合自习) 3. 背唱!	Y
17	12/23/24	(注意: 排练是星期一)	1. 排练按音乐会节目顺序 2. 背唱!	Y
18	12/30/24	(注意: 排练是星期一)	1. 排练按音乐会节目顺序 2. 背唱!	Y
19	1/7/25	(注意: 排练是星期二, 也是最后一次排练)	1. 排练按音乐会节目顺序 2. 背唱!	Y
1/9/25 彩排 (时间, 地点和细节稍后通知)				
1/11/25 演出 (Robert E. Parilla Performing Arts Center, Montgomery College Rockville Campus)				