

我的第一套乐器绘本

竖笛

〔德〕安克·伯德克/著

〔德〕海克·普兰格/绘

南 曦/译

北京科学技术出版社

我的第一套乐器绘本

竖 笛

〔德〕安克·伯德克/著

〔德〕海克·普兰格/绘

南 曦/译

北京科学技术出版社

Mein Instrument: Die Blockflöte (BVK 1903)
Text: Anke Bödeker / Illustration by Heike Prange
© 2003 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG
Licensed edition with permission from Bärenreiter-Verlag
Kassel-Basel-London-New York-Prag
www.baerenreiter.com
Simplified Chinese translation copyright © 2015 Beijing Science and Technology Publishing Co., Ltd.

著作权合同登记号 图字: 01-2014-8514

图书在版编目 (CIP) 数据

竖笛 / (德) 伯德克著; (德) 普兰格绘; 南曦译. —北京: 北京科学技术出版社, 2016.1
(我的第一套乐器绘本)
ISBN 978-7-5304-7904-9

I. ①竖… II. ①伯… ②普… ③南… III. ①竖笛—吹奏法—少儿读物 IV. ① J621.16-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 161022 号

竖笛 (我的第一套乐器绘本)

作 者: [德] 安克·伯德克

译 者: 南 曦

责任编辑: 原 娟

出 版 人: 曾庆宇

社 址: 北京西直门南大街16号

电话传真: 0086-10-66135495 (总编室)

0086-10-66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

经 销: 新华书店

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

版 次: 2016年1月第1版

ISBN 978-7-5304-7904-9/J · 156

定价: 23.80元

绘 者: [德] 海克·普兰格

策划编辑: 南 曦

责任印制: 吕 越

出版发行: 北京科学技术出版社

邮政编码: 100035

0086-10-66113227 (发行部)

网 址: www.bkydw.cn

印 刷: 北京宝隆世纪印刷有限公司

印 张: 2

印 次: 2016年1月第1次印刷

京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

目录

小巧而美妙	2
不同的部件叫什么	
森林与竖笛作坊	4
竖笛是怎样做成的	
木头与其他材质	6
竖笛是用什么做的	
竖笛的变迁	8
漫长的历史	
竖笛家族	10
各种竖笛	
近亲与朋友	12
更多吹奏乐器	
姿势与气息	14
怎样吹奏竖笛	
音孔与指法	16
不同的演奏方式	
护理与保养	18
哪里需要油和清洁布	
注意事项	20
怎样保养竖笛	
学习与演出	22
上课和表演	
演奏家	24
竖笛演奏的先行者	
作曲家	26
著名音乐家的介绍	
问题与谜语	28
关于竖笛的问答游戏	

前言

无论你是对竖笛感兴趣，还是想自己演奏竖笛，抑或是希望了解竖笛背后的小秘密，这本书都是相当不错的选择。它会告诉你竖笛是怎样制作的，竖笛的历史与变迁，竖笛大家族的一些代表和它们的近亲，为竖笛创作乐曲的著名作曲家，以及如何正确演奏竖笛。

这本书并不打算写成竖笛教科书，不过书里包含了很多有用的建议、信息和一目了然的示意图，可以作为教科书的补充。希望它能激发你的兴趣，来探索这种表现力非常丰富、却往往被低估的乐器。

目录

小巧而美妙	2
不同的部件叫什么	
森林与竖笛作坊	4
竖笛是怎样做成的	
木头与其他材质	6
竖笛是用什么做的	
竖笛的变迁	8
漫长的历史	
竖笛家族	10
各种竖笛	
近亲与朋友	12
更多吹奏乐器	
姿势与气息	14
怎样吹奏竖笛	
音孔与指法	16
不同的演奏方式	
护理与保养	18
哪里需要油和清洁布	
注意事项	20
怎样保养竖笛	
学习与演出	22
上课和表演	
演奏家	24
竖笛演奏的先行者	
作曲家	26
著名音乐家的介绍	
问题与谜语	28
关于竖笛的问答游戏	

前言

无论你是对竖笛感兴趣，还是想自己演奏竖笛，抑或是希望了解竖笛背后的小秘密，这本书都是相当不错的选择。它会告诉你竖笛是怎样制作的，竖笛的历史与变迁，竖笛大家族的一些代表和它们的近亲，为竖笛创作乐曲的著名作曲家，以及如何正确演奏竖笛。

这本书并不打算写成竖笛教科书，不过书里包含了很多有用的建议、信息和一目了然的示意图，可以作为教科书的补充。希望它能激发你的兴趣，来探索这种表现力非常丰富、却往往被低估的乐器。

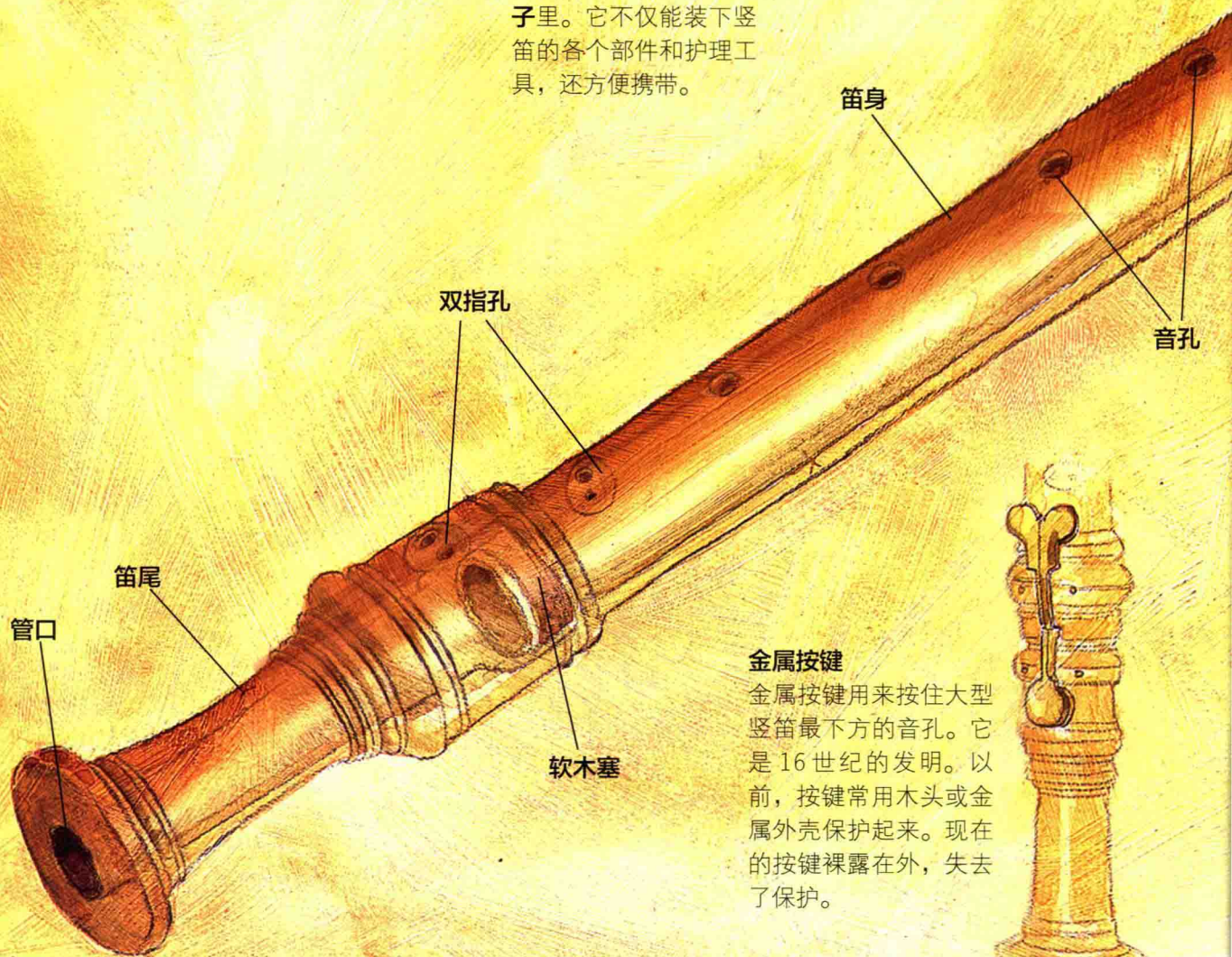

小巧而美妙

竖笛的外形多样，颜色、大小、重量和手感也不尽相同。竖笛通常由三部分组成：笛头、笛身和笛尾。小型竖笛往往只有笛身和笛尾两部分，它们来自同一块木头。全然的竖笛现在已经很罕见了。所有的竖笛都有一些相似的特征：正面有七个音孔，左手三个，右手四个。许多竖笛最下面的两个音孔都是双指孔，即各有两个并列的小孔。拇指孔在背面，吹奏中音时要完全闭合，超吹高音时则要轻轻放开。

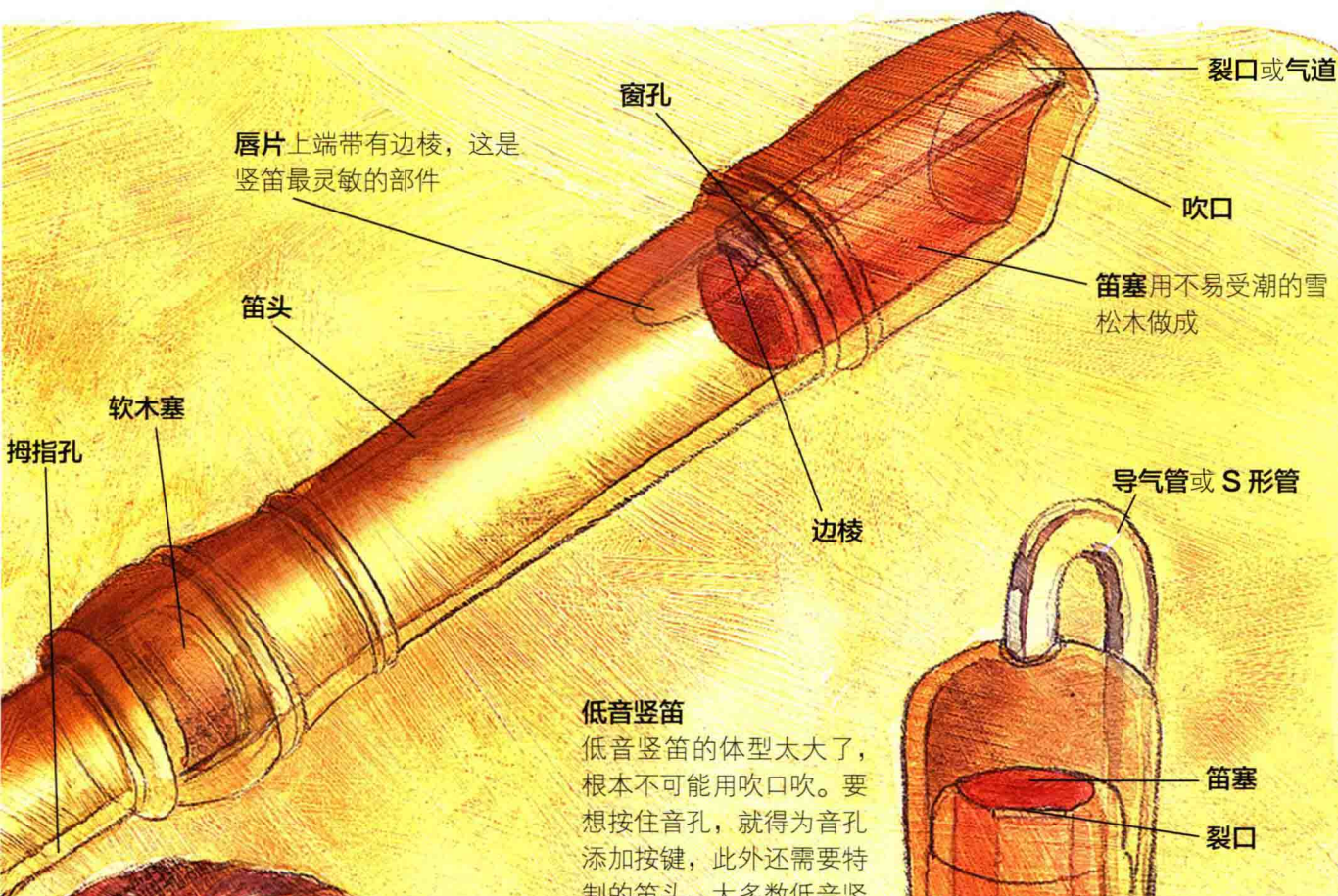

竖笛最好放在这样的盒子里。它不仅能装下竖笛的各个部件和护理工具，还方便携带。

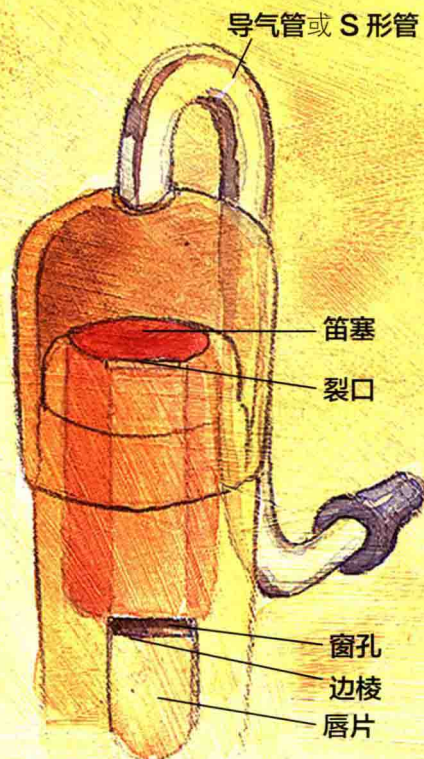
金属按键

金属按键用来按住大型竖笛最下方的音孔。它是 16 世纪的发明。以前，按键常用木头或金属外壳保护起来。现在的按键裸露在外，失去了保护。

低音竖笛

低音竖笛的体型太大了, 根本不可能用吹口吹。要想按住音孔, 就得为音孔添加按键, 此外还需要特制的笛头。大多数低音竖笛都有弯曲的导气管, 也就是 S 形管, 它能把气流从嘴里引进竖笛。不过也有一种弯曲笛头的低音竖笛, 不用装导气管也能轻松吹奏。

声音的产生

笛塞把吹进竖笛的气流引向边棱。气流在这里上下交替运动, 形成旋涡。旋涡使竖笛中的空气柱产生振动, 发出声音。声音随着音孔的开合而改变。闭合音孔能延长在竖笛里振动的空气柱。音孔闭合得越多, 声音就越低沉。

森林与竖笛作坊

竖笛多为木制，由小工厂或作坊的制笛工匠精心制成。

手工制作的竖笛尤为珍贵。在制作之前，先得寻找合适的木材，并等待它干燥。这有时要花费好几年时间。只有最好的木材才能用于制作竖笛，否则笛音就不能达到要求。在离开作坊前，小小的竖笛要经过许多道制作工序。

木材要经过**长期放置**才能稳定，做成竖笛后才不会开裂。

先把木材切割成长方体，再用机器按照一定的长度钻出管道，也就是竖笛的内部。

随后旋转打磨竖笛的外部，并钻好音孔。此时竖笛已呈现出美丽的外观。

最后，每支竖笛都要单独试奏，手工修正。这就得依靠耳朵灵敏的听觉和指尖敏锐的触觉了。

对制笛工匠来说，最艰难的工作是制作笛头。笛塞和唇片必须调整到最佳位置。这么精细的工作可没有什么机器能帮得上忙！此外，还要把吹口凿好，才能让竖笛与唇部更好地贴合。

木头与其他材质

枫木是欧洲的材质，常用于制作竖笛。枫木纹理漂亮，色泽明亮，但时间久了会慢慢变暗。枫木做的竖笛声音较柔和。

来自热带的木材——**紫檀木**与**花梨木**一样，密度大，呈深棕色，有时还带着红色光泽。用它制成的竖笛声音饱满有力，甜美而均衡。

乌木是接近黑色的热带木材。乌木十分坚硬，所以特别适合做独奏乐器和音乐会上用的乐器。它会带来清晰、明亮的声音。

橄榄木的纹理很漂亮，颜色有深有浅。橄榄木做的竖笛和**黄杨木**做的一样，声音美妙而均衡，适合与其他乐器合奏。

梨木与**李木**、**樱桃木**一样属于果木。果木做的竖笛比枫木做的声音要稍微低沉，饱满一些。

塑料

塑料是具有多种用途的现代材料。价格低廉的竖笛往往是用塑料做的，因为塑料很容易加工。塑料竖笛是工厂的流水线产品，没有太大价值。这种结实的材料就算长期受潮和沾染灰尘也没有关系，特别适合初学者使用。不过，这种竖笛的声音比较苍白、单调，缺乏个性美。

除了朴实的木制竖笛之外，还有装饰华丽的其他材质的竖笛，有的甚至是用玻璃、大理石、陶瓷、兽骨等材料制作的。

象牙

过去甚至还有用大象和猛犸的长牙做成的竖笛。那时象牙就已经是名贵材料了，能彰显主人的财富。象牙竖笛往往还有银键或金键，装在华丽的套子里。象牙竖笛不仅美丽、高贵，而且音质也很出色。不过，现在再也买不到用动物牙齿做成的笛子了，因为大象、海象、犀牛、巨鲸等提供牙齿的动物都受到了物种保护。

竖笛的变迁

随着时间的推移，竖笛不仅在外形上有所改变，而且在不同的国家还有了不同的名称。14 世纪以来，英格兰人称之为 Recorder，意大利人称之为 Flauto 或 Flauto dolce，意思是甜蜜的笛子。在法国，它被称为 Flûte à bec（鸟嘴形的笛子）或 Flûte douce（柔和的笛子），因为它的声音悦耳动听。尽管我们知道，竖笛是一种非常古老的乐器，但我们还不能确切知道它的起源。可以确定的是，南欧和西欧的早期民间音乐里就已经有一种名为“裂口笛”的竖笛了。或许在阿拉伯国家和东欧也早就出现了类似的乐器。

13 世纪时，竖笛的体型有大有小，正面已经有七个音孔了。它主要是游吟诗人和杂耍艺人使用的乐器。竖笛用来吹奏欢乐、轻松的音乐，一般都是舞曲，也供宫廷贵族消遣解闷。

从遥远的古代到中世纪，都没有竖笛流传下来，但我们还是可以从一些图示中知道它的样子。那时的竖笛全然一体，也没有管口。据推测，它的音孔比今天的竖笛要少一些，形制简陋。

计算机和新技术

20 世纪，人们重新发现了竖笛，并把它与现代技术相结合。除了各种令人跃跃欲试的新技术之外，人们还可以使用计算机来处理声音。不过，对竖笛的改良和对其声音表现力的追求也未曾停步。许多创新都来自荷兰，比如阿德里安娜·布罗金克发明了蓝色梦笛、薄片笛和长达 3 米的超低音竖笛。

人们可以用话筒录音，然后在计算机上进行加工。

吹薄片笛时，可以用下巴托推动两个金属架，从而改变音高。

在**文艺复兴时期**（15—16世纪），竖笛成为宫廷乐队的乐器，许多市民都学习吹奏。它常与其他乐器合奏，曲目范围十分广泛。竖笛的形状也发生了改变：内部的管道越往下越窄，笛尾变成微微张开的喇叭形。

三个乐师合奏，
组成三重奏

在**17—18世纪**，竖笛是真正的流行乐器。人们争先学习吹竖笛。再没有哪个时期的作曲家会像巴洛克时期的作曲家这样为竖笛创作这么多作品了。竖笛一跃成为最受欢迎的乐器之一，与小提琴、羽管键琴并驾齐驱。那时候长笛还没有什么名气。竖笛被装饰得非常华丽，为了能在合奏时调音，人们把它分成了笛头和笛身两个部分。

巴洛克室内乐

在**古典主义和浪漫主义时期**，竖笛失去了昔日的重要地位，几乎完全被遗忘。那时候，没人记得怎样用竖笛演奏音乐，怎样制作竖笛。

竖笛家族

没有哪个乐器家族的成员能比竖笛家族的成员还多。本来竖笛就有不同的大小，米夏埃尔·普雷托里乌斯建议制笛工匠为每种竖笛再做一个相应的高四个音的品种。这样一来，竖笛的种类就变得极为庞大，必须按照大小和声音进行分类。

g^2 调超小型竖笛

c^2 调超高音竖笛

c^1 调次中音竖笛

d^2 调超高音竖笛

f 调低音竖笛

g^2 调中音竖笛

b 调低音竖笛

f 调大型低音竖笛

米夏埃尔·普雷托里乌斯
(1572—1621)

他最初是一名管风琴师，后来成为沃尔芬比特尔公爵宫廷乐队的成员。他对音乐理论和音乐史有浓厚的兴趣。在他所著的《音乐全书》中，他把自己知道的所有乐器都罗列了出来，并归纳成乐器家族。

文艺复兴式竖笛

全然一体，不能调整。
内部管道为圆柱体，即上下一样粗。

中音有力，高音较轻。
能演奏的音较少。

最下面的音孔是双指孔，不能确定用哪只手来按。多余的孔用蜡填塞。

有许多不同的大小。
大型竖笛通常有盖孔门，以保护蝶形金属键的机械装置。

超大型竖笛有弯曲的 S 形导气管。
外表光洁朴素。

巴洛克式竖笛

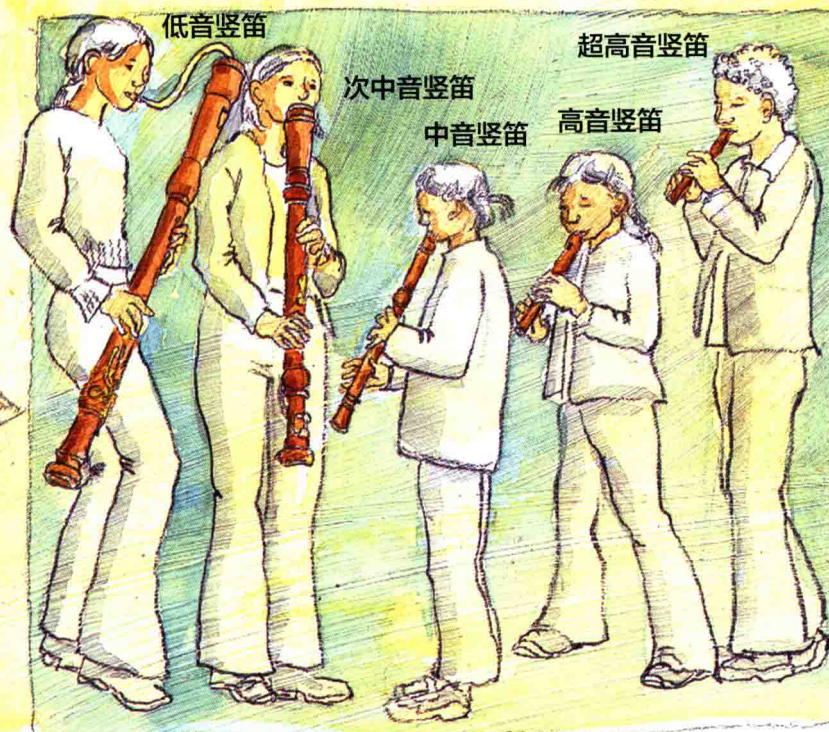
大多数分为三部分，可以调整。
内部管道为倒圆锥体，即越往下越窄。

中音较轻，高音响亮。
可以吹奏两个八度音。

用双指孔演奏半音非常清澈。

只有五种大小。
为方便按孔而设计的按键不再有保护层。

大型竖笛这时依然有 S 形导气管。
吹口做成鸟嘴状，笛头和笛尾的装饰也显而易见。

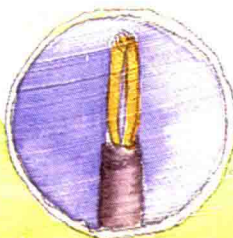
五种笛型

尽管大多数人都先学高音竖笛，但中音竖笛可以演奏更广泛的曲目。它非常适合独奏，不过也适合室内乐。竖笛家族的五个代表可以组成一个大型合奏团：小巧的超高音竖笛、高音竖笛、中音竖笛、次中音竖笛和大个子的低音竖笛。这个组合无论是演奏巴洛克音乐还是现代音乐都非常精彩。

近亲与朋友

吹奏乐器家族非常庞大，又可细分为铜管乐器和木管乐器。属于铜管乐器的有小号、长号等，木管乐器则有笛子、单簧管和双簧管等。凡是不用簧片发声的木管乐器都算作笛子。萨克斯管用两个簧片发声，巴松则有两个簧片。

萨克斯管和单簧管只有一个簧片，用簧片箍或簧片绳固定在管身上。

双簧片是双簧管和巴松吹口上非常昂贵的部件。

长笛有许多按键，现在多为银制。长笛的笛头没有竖笛那样的笛塞，但有一个嘴唇贴盘。

巴松

双簧管

萨克斯管

单簧管

没有按键的横笛是木制的，是长笛的直系祖先。18世纪时它抢走了竖笛的地位。

奥卡利那笛的名字源于意大利语（“oca”，意为鹅蛋）。它像蛋一样的外形仿自一种古老的亚洲斗型笛。这种小型乐器有八个音孔，能吹奏出柔和的声音。把它挂在脖子上就可以随身携带和吹奏了。

奥卡利那笛

风笛配有双簧片，过去一直是乞讨者用的乐器，不过，在18世纪时它进入了法国宫廷，因田园曲而流行。

短笛是16世纪到18世纪使用的，用兽角或象牙制成的乐器。内部有个小海绵，能吸收湿气。短笛有六个音孔，其中两个在背面，要用拇指按。

管风琴

就连管风琴这种键盘乐器也与竖笛沾亲带故，因为管风琴的大部分音管都叫作唇管。它们的发声方式与竖笛非常相似。管风琴中的气流也被导向边棱，只不过不是由演奏者吹气，而是用昂贵的机械装置把风箱里的气流导向单个音管的边棱。每个音管只能产生一个音，所以管风琴有许多音管，用音栓控制组合出不同的音色。

潘神是古希腊神话中牧人的保护神，传说**潘笛**（排箫）就是他发明的。

这种把牧笛或竹管绑在一起组成的乐器是管风琴的前身。

在匈牙利和斯拉夫国家，直到今天人们还会吹奏只有六个音孔的**杖笛**。杖笛可以拉长成为手杖，以便随时带在身边。

鼓笛这个名字最初用来称呼所有的哨子和笛子，后来则单指用一只手演奏的笛子。这种笛子有两个指孔和一个拇指孔。吹笛子的人通常会用另一只手打小鼓。

