

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

民族吹管乐器 艺术研究

*Minzu Chuiguan Yueqi
Yishu Yanjiu*

张丽艳 著

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究论著从刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

民族吹管乐器 艺术研究

*Minzu Chuiguan Yueqi
Yishu Yanjiu*

张丽艳 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

民族吹管乐器艺术研究/张丽艳著.--北京:中

国书籍出版社,2014.8

ISBN 978-7-5068-4364-5

I. ①民… II. ①张… III. ①民族乐器—研究—中国

IV. ①J632

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 200198 号

民族吹管乐器艺术研究

张丽艳 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 成晓春

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司印刷

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 11.5

字 数 245 千字

版 次 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4364-5

定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究

前 言

吹管乐器是中华文化中的瑰宝,有着九千余年的历史,是民族器乐大家族中的重要成员。随着历史的推移和时代的发展,民族吹管乐器的文化价值越来越受到人们的关注。但是长期以来,由于诸多因素的影响,民族吹管乐器一直缺少关于理论方面的系统归纳、收集、整理和研究,造成其演奏技能的适应性滞后,严重影响了民族吹管乐器的进一步发展。本书的出现适时地弥补了这一空白,《民族吹管乐器艺术研究》将现如今常用的吹管乐器根据其发音原理的不同分门别类地进行详细记述,从风格、技法、演奏以及历史文献等方面进行多方面多角度研究,对于学习者来说将是一本非常有用的指导性图书。

《民族吹管乐器艺术研究》共分为六章进行论述:第一章为民族吹管乐器的分类,主要对乐器的形制和发展历史等方面进行描述,包括无簧哨的吹管乐器、带哨的吹管乐器、簧管乐器三个种类;第二章、第三章以及第四章分别以无簧哨的吹管乐器(笛、箫、埙)、带哨的吹管乐器(唢呐、管子)、簧管乐器(笙、巴乌、葫芦丝)三个种类分别进行详细描述,使学习者对每一种乐器分类均有一个详细的了解和认识;第五章主要是竹笛艺术流派的研究,对竹笛艺术的流派——南方笛派、北方笛派以及草原笛派进行详细讲述,同时也包括赵松庭、陆春龄、冯子存、刘管乐、王铁锤、李镇等竹笛艺术家演奏风格及作品的讲解;第六章的内容具有一定的综合性,需要学习者具备前五章的基础。第六章主要讲述了吹管乐器在民族管弦乐队中的作用与编配。

人们常说一本好书能让人受益终生,愿本书能为热爱民族音乐和关心民族音乐事业发展的人们提供一些参考与思路,为那些想要走进民族音乐殿堂的人们提供帮助,使其能够系统地浏览民族民间乐器的概貌。

由于笔者能力所限,加之时间仓促,书中难免有一些不足之处,望广大专家、学者和同行多提宝贵意见,让我们共同铸造民族器乐的辉煌明天。

作者

2014年7月

目 录

第一章 民族吹管乐器的分类.....	1
第一节 无簧哨的吹管乐器.....	1
第二节 带哨的吹管乐器.....	6
第三节 簧管乐器.....	9
第二章 无簧哨的吹管乐器研究	14
第一节 笛子	14
第二节 箫	29
第三节 埙	41
第三章 带哨的吹管乐器研究	54
第一节 唢呐	54
第二节 管子	71
第四章 簧管乐器研究	83
第一节 笙	83
第二节 巴乌	98
第三节 葫芦丝.....	108
第五章 竹笛艺术流派研究.....	116
第一节 南方笛派.....	116
第二节 北方笛派.....	132
第三节 草原笛派.....	140

第六章 吹管乐器在民族管弦乐队中的作用与编配·····	147
第一节 吹管乐器在民族管弦乐队中的作用·····	147
第二节 吹管乐器在民族管弦乐队中的编配·····	151
参考文献·····	177

第一章 民族吹管乐器的分类

本章节主要研究民族吹管乐器的分类及历史沿革,其内容包括无簧哨的吹管乐器,如笛、箫、埙;带哨的吹管乐器,如唢呐、管子;簧管乐器,如笙、巴乌、葫芦丝。

第一节 无簧哨的吹管乐器

一、笛

(一)笛子的发展简史

笛子是深受中国人民喜爱的民族吹管乐器,被誉为“管乐之王”。中国竹笛的起源有很多种说法,近年来在浙江余姚河姆渡出土的文物中就有和我们今天的六孔笛十分相似的骨笛,距今已有七千年的历史,应该说这是迄今为止发现的最古老的乐器。另外,湖北随县出土的战国初曾侯乙墓中的两支横吹的笛;湖南长沙马王堆出土的两支横吹的笛;河南舞阳出土的三十多支贾湖骨笛,都足以证明笛子是一件历史悠久的乐器。

根据《吕氏春秋》《玉海》等文献的记载,早在黄帝时代就已经有了竹制的笛子。到了汉、晋时期,根据音律学的理论制成了长短不同的笛子。晋书中载有笛子演奏家列和的一段话:“每合乐时,随声之清浊,用笛有长有短。假令声浊者用三尺二笛,因名曰此二尺九调。汉魏相传,施行皆然……”。隋朝后,为了解决十二律笛过于烦琐的弊病,出现了能演奏半音阶的笛子,相当于现代的十孔笛或十一孔笛。唐朝时又出现了竖吹的“尺八”,流行一时,并且随着唐朝的雅乐流传到日本,尺八演奏至今在日本仍有很高的地位。几乎同一时期,另一种吹管乐器七星管也出现了,上面贴着用以助声的笛膜,这是最早的贴膜笛子。宋朝时又出现了吹孔在中间,两手交叉演奏的

“叉手笛”，类似今天的大口笛。到了元朝之后，竹笛的形制就和现在的六孔竹笛完全一样了。不论是南方还是北方，由于戏曲的盛行，竹笛成了戏曲伴奏的重要乐器。明代时期，江苏昆山一带出现了昆曲这一戏曲形式，更加赋予了竹笛鲜活的生命力。竹笛在乐队伴奏中占据着主要地位，这种传统的艺术形式一直发展至今，经久不衰。

(二) 笛子的种类与形制

1. 笛子的种类

笛子的种类较多，大体可以分为曲笛与梆笛(图 1-1)。

(1) 曲笛

笛管粗而长，发音柔和委婉，因其为昆曲伴奏而得名。它的音高比梆笛低一个纯四度，常用的有 C 调曲笛、D 调曲笛、E 调曲笛，以 D 调为主。这种笛子大多用于南方风格的演奏当中，如江南丝竹乐，昆曲和戏曲乱弹中的伴奏等。

(2) 梆笛

笛管细而短，发音嘹亮高亢，这种笛子流行在北方，常用的有 F 调梆笛、G 调梆笛、A 调梆笛，以 G 调为主，既能伴奏，又能独奏。

这两种笛子虽然在长短、粗细、音色上有所不同，但在外形构造和演奏方法上是完全一样的。

图 1-1 曲笛与梆笛

除此之外，随着乐器的改进，笛子种类也更加丰富。近年来出现的低音笛，音色更加低沉，善于表现人的内心情感，受到观众的欢迎，同时也出现了像《妆台秋思》《秋湖月夜》等一批优秀的作品。低音笛常见的有大 A 调、大 G 调笛子。同时，由赵松庭先生创制的排笛，也大大拓展了笛子的音域，丰富了笛子的表现力。由他创制的 L 形弯管笛，音色低沉而独特，丰富了民族乐器中的低音音色。由俞逊发先生研制的口笛，形制小巧，发音悦耳，在

民乐界风靡一时。此外,常敦明、蒋国基等笛子制作家和演奏家还研制了巨笛和巨箫,都产生了十分广泛的影响。

2. 笛子的形制

中国笛子的构造:以竹管为材料(少数为名贵木质材料),上有1个吹孔、1个膜孔、6个按音孔、1个基音孔、2个辅助音孔,笛子内部有笛塞,笛头和笛尾多镶以牛角、玉石等,既为装饰,也能保护笛子(图1-2)。

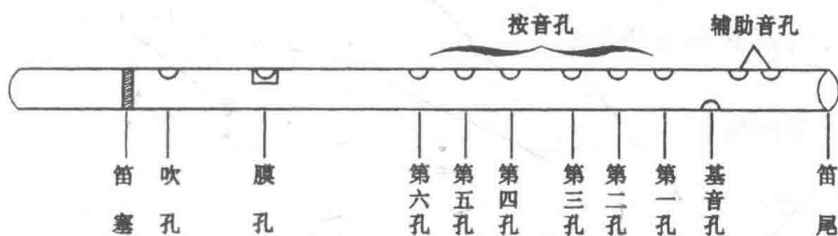

图 1-2 笛子的构造

(三) 笛膜的使用

中国竹笛与其他国家笛子最明显的不同是具有膜孔,吹奏时需要贴笛膜。笛膜的作用很重要,气流通过笛膜振动,能够使声音柔和圆润,音色优美动听,没有笛膜则不能演奏。

笛膜是生长在竹子或芦苇里面的一层膜,贴笛膜时,首先用针或小刀将膜剖开,剪成长方形的小块,再用两拇指、食四指将膜轻轻地向前后左右绷直几次。这样不仅能防止膜贴好后出现松动的现象,而且使膜纹更加均匀了。然后用阿胶或白芨沾点水(近年来市场上出现了一种液态的笛膜胶,使用效果也很不错),擦在膜孔周围,使笛膜的天然纹路与笛子纹路成平行方向,贴在笛膜孔上即可。

笛膜不要贴得太紧或太松,太紧了就没有清脆响亮的音色,太松了声音发嘶,不好听。

二、箫

(一) 箫的发展简史

据史料记载,现在常用的箫起源于汉代西羌,所以又叫做“羌笛”。相传最初的箫只有三四个音孔,至汉代加成五孔,魏朝时有了六音孔的箫,这种箫在我国古代一直都很流行,至今仍被很多演奏者所使用。

在古代相当长的时期内,箫和笛一直被人们混称,“认笛为箫,指箫为笛”的情况比比皆是。古代的箫,有时又常常指的是排箫,直到唐、宋时期,才有了“横吹有膜孔为笛,竖吹端口为箫”的说法,自此,笛和箫有了明确的划分。因为箫管上开有几个音孔,所以又称洞箫。

总体来说,箫的音色不缓不急,不高不低,直指人的内心深处,善于表达内心的情感,千百年来广受文人墨客的喜爱,“琴箫合奏”这一艺术形式更是在文人群体中占有很高的地位。

(二)箫的种类与形制

1. 箫的种类

(1)洞箫

洞箫在民间最为流行,保留了中国传统洞箫的形制,一般在乐队合奏中担任领奏,并在江南丝竹的器乐演奏中占有重要位置,在戏曲乐队中也时有出现。其直径为2.2厘米左右,开有六个音孔(前五后一)。

(2)八孔箫

八孔箫是一种现代改良箫,目前在我国使用最为广泛,其管径与洞箫一致,开有八个音孔,因此得名;吹奏方法与洞箫(即传统六孔箫)完全相同,指法上略有不同。八孔箫的优点是音量大,转调方便。

(3)琴箫

琴箫一般用于古琴与箫的合奏中,音量较小,比较典雅悠长,在正式演出中使用较少。其直径为1.7~1.8厘米,开有八个音孔(前七后一),比洞箫略细。

(4)玉屏箫

玉屏箫多采用贵州玉屏产的黄色竹子制作,因此得名。这种箫的音量更小,一般用于自娱或作为工艺品收藏,精品玉屏箫极具收藏价值。其直径在1.05厘米左右,比琴箫还细一点,开有六个音孔(前五后一)。

(5)南洞箫

南洞箫形制短而粗,长度约为57厘米,又称尺八,以管长一尺八寸而得名,开有五个音孔(前四后一),有的也适当增加音孔,在我国福建沿海一带较为流行。另外,日本的尺八演奏也十分著名,系唐朝时由中国传入,至今仍有很高的地位。这种箫音色苍凉辽阔,善于表现空灵、恬静的气氛。

2. 箫的形制

现代所使用的洞箫,以传统六孔洞箫和改良后的八孔箫为主,二者在演

奏方法上完全一致,但八孔箫在转调上更加方便,受到专业音乐院校和社会音乐团体的欢迎,图 1-3 与图 1-4 为两种箫的构造的对比。

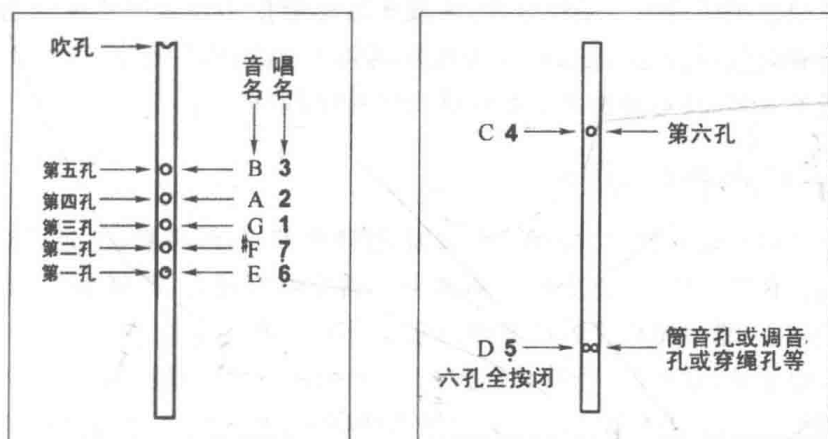

图 1-3 六孔洞箫形制示意图

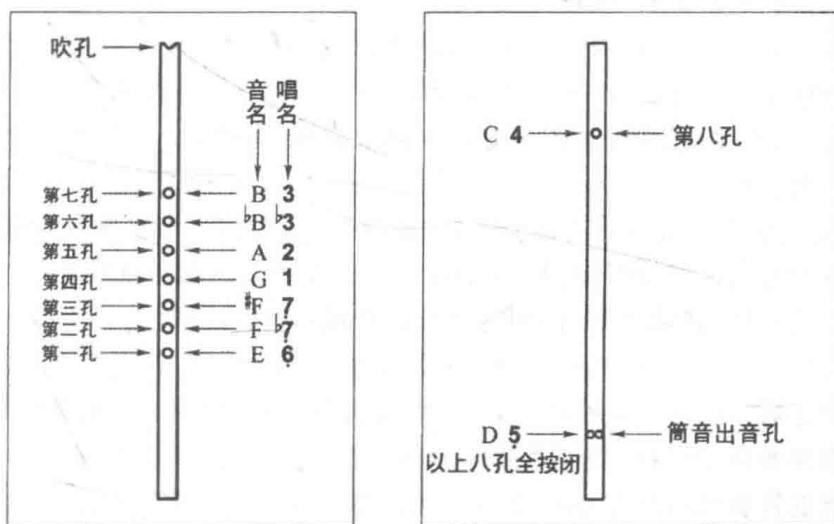

图 1-4 八孔洞箫形制示意图

三、埙

(一) 埙的发展简史

据史料记载,埙是原始先民们在长期生产劳动实践中逐步创造出来的乐器。早期雏形是狩猎用的石头(古有记载谓之“石流星”),由于石头上有自然形成的空腔或洞,可以形成哨音,而正是这种哨音启发了古代先民制作

乐器的灵感。

埙是中国古代重要的乐器之一。据史料记载,埙在战国初就广泛应用于宫廷的祭祀活动中。秦汉以后,埙成了宫廷雅乐乐器大家族中的重要成员。随着时代的变迁,埙从一个音孔发展到六个音孔,经历了长达 3000 多年的漫长岁月,其本身也在不断地进行序列性的发展。

(二) 埙的种类与形制

埙体的外观式较多,如唐三彩陶埙、红陶刻花埙、怪兽埙、人面埙,等等。在中国古代宫廷中,埙分为雅埙和颂埙。雅埙体积较大,在雅乐中应用;颂埙体积较小,常在雅乐之外的其他宫廷音乐中应用。

最原始的埙没有音孔只有吹孔,随着社会的进步和演奏的需求,埙的音孔渐渐增多了。制作师可以按十二平均律定调,在三个八度音域内制作各调的埙,调越高,埙越小,调越低,埙越大。因此现代埙不以大小来分类,通常是按音孔数来命名,常见的是八孔埙、九孔埙和十孔埙。

(1) 八孔埙。八孔埙有八个音孔(按指孔),前六后二,顶端有一吹孔。正面指序是自右而左,自下而上;背面指序自左而右。八孔埙是以筒音(指音孔全闭,平吹发出的音)作 $\dot{5}$ 为基本指法排律,音域是 $\dot{5}-6$ (不包括低控音域),筒音定调。

(2) 九孔埙。九孔埙有九个音孔(按指孔),前七后二,顶端一吹孔。正面指序为自右而左,自下而上;背面指序为自左而右。九孔埙以筒音 1 作为基本指法排律,音域是 $1-3$ (不包括低控音域),筒音定调。

(3) 十孔埙。九孔埙有十个音孔(按指孔),前八后二,顶端有一吹孔。正面指序第一孔开在左手小指,其他均按自右而左、自下而上的顺序排列;背面指序为自左而右。十孔埙是以筒音作 $\dot{5}$ 为基本指法排律,音域是 $\dot{5}-2$ (不包括低控音域),筒音定调(刻于埙的底部),或者第二孔定调。

第二节 带哨的吹管乐器

一、唢呐

(一) 唢呐的发展简史

关于唢呐产生的年代,历来有很多种说法,我国研究者周菁葆所著

《唢呐考》，依据公元3世纪新疆克孜尔石窟第38窟壁画中出现的唢呐图像，认定唢呐最早产生于我国新疆。贾衍法于1996年所写《乐声如潮的唢呐之乡》一文，则依据山东嘉祥县武氏祠汉画石像，提出唢呐从东汉时期就在当地流行了，此说比上述新疆“克孜尔石窟说”又提前了两个世纪左右。另外，许多出土和传世的陶俑、壁画，也可证实唢呐出现的年代及使用情况。

唢呐这一乐器经过千百年来发展，无数民间艺人积累、继承、创作了色彩斑斓、风格各异、数以千计的唢呐曲。随着时代和社会生活的变迁，唢呐艺术在内容、形式、风格诸方面都发生了相应的变化。这些变化也反映出不同时代的精神风貌，展现了民族文化的恢弘气度和深邃底蕴。

在民间，唢呐这一乐器与人们的生活更是密不可分，结婚、丧事、节日、庙会、祭祀、祝寿、庆典等都伴有唢呐演奏。古代的宫廷宴乐、巡游、祭礼、仪仗、迎送活动更是离不开唢呐。随着我国民族音乐体系的不断完善，唢呐在中国民族管弦乐队当中同样扮演着十分重要的角色。

(二) 唢呐的种类与形制

1. 唢呐的种类

唢呐种类的划分通常有两种方法，一种是看它的制作尺寸，另一种是根据音区来划分。制作尺寸一般由筒音为D，开第三孔为G的最小的海笛算起，长约21.7厘米（六寸五分），每隔1.7厘米（五分）就是一种，一直到约56.7厘米（一尺七寸），共有大小22种唢呐。

按音区来划分的唢呐可分为高音唢呐、次高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐和低音唢呐。这些唢呐的音色特征各有特色，由高亢嘹亮转为平和圆润，再到低沉厚重，长度则由短变长，不同音区的唢呐有各自的代表演奏曲目。

2. 唢呐的形制

唢呐主要由哨子、气盘、信子、杆子和喇叭碗组成，除杆子以外，其他各部分的构造都比较简单（图1-5）。

哨子：通常由芦苇制作而成，是唢呐的发振器，哨子的品质会直接影响唢呐的发音，有扇面形和布袋形两种形状，哨子大小的选取要与唢呐的规格相对应，另外也与演奏者的个人喜好有关。

气盘：一般由铜片、木片等材料制成，用于减轻吹奏中两唇的压力和疲劳。

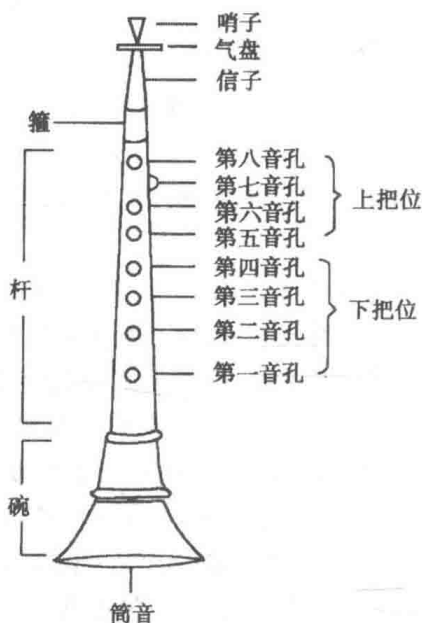

图 1-5 唢呐的构造

信子:用于连接哨子与杆子,起到调音作用。信子的长短粗细都会影响到唢呐的音色和音准,制作材料为铜皮,呈上细下粗的锥形。

杆子:即唢呐的管身,多为木质,也有竹、铜等材料制作而成的,上细下粗,开有八个音孔,前七后一,手指按孔和八孔洞箫相同,左手在上,右手在下。唢呐的信子插孔和筒音孔分别位于上方和下方,所以唢呐共有 10 个音孔。

喇叭碗:铜质,多为手工制作而成,套在杆子的最下方,起到扩音作用。喇叭碗可以上移或下拉,用以调节筒音的音高。

二、管子

(一)管子的发展简史

管子,即我国古代乐器箎或篪,多用于军乐,主要流行于我国北方。管子最早起源于古代波斯,距今已有近两千年的历史。在南北朝时期,管子已发展出多种,其中有大箎、小箎、桃皮箎、柳皮箎以及双管箎等。

隋、唐时期的九部乐、十部乐中箎都是非常重要的吹奏乐器。唐时,箎还传入朝鲜、日本。管子的声音高亢响亮,适于在室外演奏,并往往在吹打乐合奏中担任主奏乐器,所以,有些管子曲就是从吹打合奏乐发展而

来。唐代诗人李欣曾在诗中这样描写听众对管子演奏的感受:“旁邻闻者多叹息,远客思乡皆泪垂。……变调如闻杨柳春,上林繁花照眼新。”真不愧是描写音乐的杰作。

到了宋代,管子更加盛行,主要以竹子做材料,经常用于独奏,成为乐队的领奏乐器。明代时,管子改由乌木制作,吹奏范围也不断扩大,在寺院音乐中也开始普及。到了清代,管子已深受广大人民的喜爱。管身一般由木头制作,开有八孔,其中前七后一,管口插有芦苇制的哨子。

解放以后,由于技术的不断提高,管子也得到了很大的改进。我国成功地研制出了加键管,它通过键子控制半音,更加便于作各种转调,音色更加圆润、柔美、和谐,适于独奏。

(二)管子的种类与形制

管子一般用硬木制成,哨子用芦苇制成(双簧)。筒音从 $g—a^1$ 甚至更高些的都有。其中以筒音为 d^1 和 e^1 的较为常见。管身共有八个按音孔,前七后一,第七孔在后。

近年来,管子的制作与演奏技术都有了很大的发展。改良后的管子,音域扩展到两个八度加六度,在合奏和独奏乐中发挥了更大的作用。不同的音区有着不同的音色变化。低音区:带鼻音,较粗,但音量不大;中音区:明亮,丰满,易控制力度,常用;高音区:尖锐,难演奏。

在乐队中,常用的管子分为中音管、低音管和加键管。因其声音个性和模仿力都很强,故在我国民间地方戏曲、寺庙音乐中,管子是非常常见的乐器。

此外,管子一般可奏六个调,即 C、D、G、A、F、 bE ,最常用的是筒音作 2、1、5(C、D、G),次于筒音作 4、6、7(A、F、 bE),其他调少用。

第三节 簧管乐器

一、笙

(一)笙的发展简史

笙是中国一种古老的吹奏乐器,目前出土的商代的甲骨文中就有“和”(小笙)的名称。《诗经》中有关于笙的记载。《诗经·小雅·鹿鸣》有

曰：“鼓瑟吹笙，吹笙鼓簧。”《尔雅·释乐》云：“大笙谓之巢，小者谓之和。”在后来的《仪礼》《周礼》和《礼记》等古籍中，还记载有许多笙的用法。目前我国所见年代最早的笙是曾侯乙墓出土的乐器，距今已有 2400 多年的历史。

笙、竽不是一种，而是外形相似的两种乐器，其区别是笙小竽大，笙簧少竽簧多。在周代的礼乐制度中，笙、竽都是宫廷雅乐的重要乐器。《韩非子·内储说》中有这样的记载：齐宣王“使人吹竽，必三百人”。可见当时使用这种乐器的规模是相当可观的。

随着历史的变迁与发展，笙逐渐失去了在宫廷中的重要地位，而在民间广为流传。演奏形式也由原来的领奏、独奏转为合奏或为戏曲和其他管乐器伴奏。

新中国成立后对笙进行了不断改革，出现了多种类型的笙。同时笙的演奏技术也有了较大的发展，至此笙的独奏艺术才又重放异彩。

(二) 笙的种类及形制

1. 笙的种类

笙在历代发展中，种类繁多。有十九簧、十七簧、十三簧等。明清时期，民间流传有方、圆、大、小各种不同形态的笙。在新中国成立以后，我国乐器制造者和音乐工作者，对笙进行了不断改革。已先后研制出了二十一簧、二十四簧、三十六簧和五十一簧笙，还有扩音笙、加键笙、中音抱笙、低音抱笙、键盘排笙等。现在常用的有十七簧笙、二十一簧笙、二十四簧和三十六簧加键笙等。以十七簧笙为例，它分高音笙和中音笙两种。高音笙音域为 a^1-d^3 ，中音笙比高音笙低八度。

2. 笙的形制

笙是由笙斗、簧片、笙管组成的管簧乐器。最早的笙斗用匏(葫芦)制作，至唐代改为木制，现在改用铜制。笙管为竹制，又叫笙苗。簧片又称笙簧，最早的笙簧用竹或芦苇做成，现在改用铜制作。将铜制的簧片装在若干竹管下端，这些竹管插在一个匏制、木制或铜制的带有吹孔的笙斗上，便形成了现在人们所使用的笙(图 1-6)。在笙吹奏时，演奏者用手指按着竹管下端的开孔，使簧片与管中气柱产生共鸣而发出乐音。演奏时，除单音外，大都用二音、三音或四音配成和音。

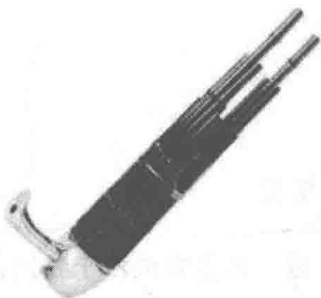

图 1-6 笙

二、巴乌

(一)巴乌的发展简史

巴乌是中国云南少数民族地区特有的中音簧管吹奏乐器,主要流传于彝族、哈尼族等民族中,现已遍布中国各民族及世界许多国家和地区。

巴乌与葫芦丝有着深厚的渊源关系,它除横吹、音色较厚实外,其发音原理、音域、指法、演奏技巧基本上都同于葫芦丝,所以,相同调高的乐曲葫芦丝和巴乌都可以演奏。

20 世纪 50 年代以来,我国音乐工作者对传统葫芦丝、巴乌进行了不断的改革,先后制成形制多样、造型各异的新品种,不仅扩展了音域,还增大了音量,使这一富有特色的民间传统乐器成为了独奏乐器,并在民族乐队中发挥着重要作用。

(二)巴乌的种类与形制

巴乌由管身和簧片组成(图 1-7)。管身也是七个音孔(前六后一),音域与音阶同葫芦丝,音色比葫芦丝厚实、低沉。传统巴乌管身竹制,因竹管长短、粗细不同,规格可分为高音、中音、低音三种。巴乌有可调音和不可调音两种,可调整音高的巴乌管身安装有铜制插口,可对音高作细微调整。常用的巴乌有 G 调、F 调、D 调等。

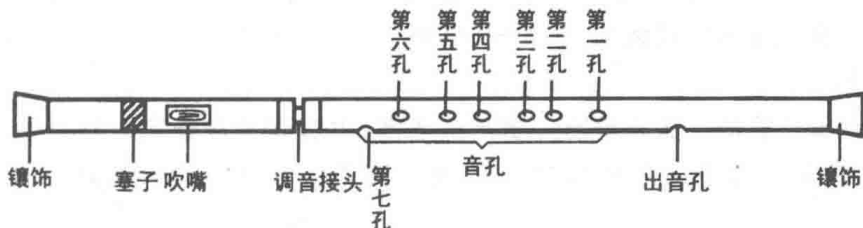

图 1-7 巴乌的构造