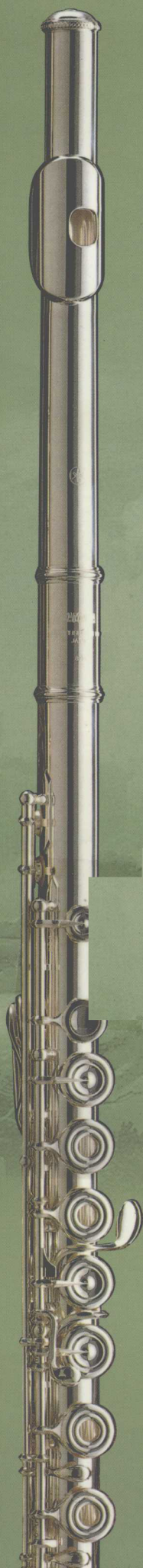

柯勒长笛

基础教程

(教学版)

张小平 编注

附CD两张

3J564

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

柯勒长笛 基础教程

(教学版)

张小平 编注

上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

柯勒长笛基础教程 (教学版) / 张小平编注. ——上海: 上海
音乐出版社, 2010. 5

ISBN 978-7-80751-616-3

I. ①柯… II. ①张… III. ①长笛-吹奏法-教材
IV. ①J621.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 071407 号

书名: 柯勒长笛基础教程 (教学版)

编注: 张小平

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 金 潮

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×935 1/8 印张: 9 谱文: 72 面

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-4,000 册

ISBN 978-7-80751-616-3/J · 564

定价: 38.00 元 (附 CD 二张)

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

前 言

对于从事长笛演奏、教学的人来讲，意大利著名长笛演奏家、作曲家柯勒几乎无人不晓。虽然他已逝世一百多年，但其留在世界长笛音乐艺术宝库中的丰富遗产一直散发着芳香。尤其是他为众多学习长笛演奏艺术的人们创作、编写的系列练习曲，更是时常伴随着他们的进步与成长。

埃内斯托·柯勒（Ernesto köhler, 1849-1907）出身于音乐世家，自幼随父学习长笛演奏，由于其在长笛方面有出众的才华，20岁时就担任了维也纳卡尔剧院的首席长笛，22岁进入俄罗斯帝国芭蕾舞剧院后，逐步成为很有名望的长笛演奏家。1907年逝世于圣·彼得堡，享年58岁。

柯勒一生著有大量长笛音乐作品，但其中流传最广、影响最大的当属他为该乐器创作、改编、谱写的系列练习曲。而《柯勒长笛基础教程》则是构成其长笛演奏艺术系统训练的基本核心。今天，当我们每个学习长笛演奏艺术的人以极认真的态度研习柯勒作品33号系列练习与作品75号高级系列练习时，就会时时看到这本基础教程的影子。追本探源，求真寻理，这是每个善于学习者对待一切事物应有的严谨态度。而对于每个学习长笛演奏艺术的人来说，上海音乐出版社的《柯勒长笛基础教程》（教学版）的出版定能产生较好的实际意义。

《柯勒长笛基础教程》是一本体现由浅入深，循序渐进教学原则的教程。从传统音乐的角度来看，其中涉及方方面面的训练内容。教程既强调了对音准、节奏、时值的严格训练，又突出了连音、吐音、断音、连断音在音乐表现中的特点；既囊括了长笛演奏中的多种技术、技巧应用，同时又涵盖了基本音乐语言的正确表述。尤为突出的则是将各种技术、技巧与音乐表现融为一体，学习者可从中进一步领悟音乐结构、色彩、语气、情绪等更深层面的内容精髓。

《柯勒长笛基础教程》共分两个部分。其中第一部分共有50条，主要围绕一些基本的音高、节奏、时值变化和各種音型组合时的基本演奏法进行训练。第二部分共有87条（首），其中前26条（首）从较复杂的节奏变化、音高变化以及多种具有装饰效果的练习开始，逐步进入更加具有音乐表现意义的综合练习；第27至37条为专门的双吐、三吐练习；第38条后则进入了二十四个大调的分解和弦与二十四个大调的音阶练习。在整个教程的训练布局中，有针对音程、音阶、分解和弦的专门练习，也有针对连音、吐音、断音、连断音组合的特定练习。除此以外，更有大量的练习是将以上训练内容与音乐语言巧妙结合，使学习者能够在练习过程中除了关注专门的技术、技巧训练外，更加注重音乐表现及音乐语言组成的内在含义。

张小平

2010年5月于同济大学音乐系

柯勒长笛基础教程

第一部分

这条练习由G大调音阶的基础五音列构成，以全音符的形式、按上、下行级进运行。练习时要注意每个音节拍时值的准确性以及音阶上、下行的音量平衡。

Moderato

这条练习由G大调音阶基础五音列的音程变化构成，其中含有二度、三度、四度与五度的音程。练习时除注意节拍时值的准确性之外，还需注意音准，这一点对于初学学生逐步建立自己的内心听觉十分重要。

这条练习在完整的G大调基本音阶基础上又进行了音域的扩充，共出现了十个音，练习时要着重注意音阶上、下行的平衡音感，忌音量忽大忽小。

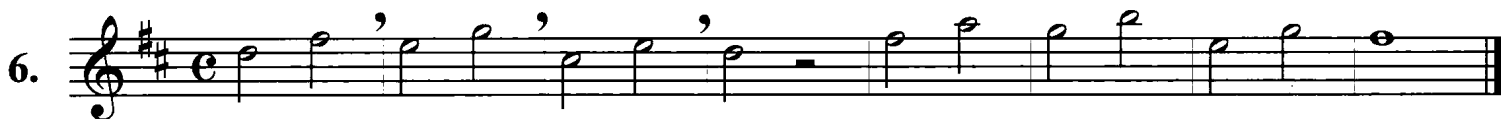
这条练习由D大调基本音阶的上行构成，涉及两个八度的级进音程，半终止与终止处的二分休止符均属练习内容。学生在练习时要特别注意开始时第1—2小节八度音程的音准，尤其是第8小节小字二组的 $\sharp C$ 和倒数第2小节小字三组的 $\sharp C$ 在大多数情况下容易偏高。

这条练习由D大调两个八度的基本音阶下行构成，练习要领同前一首，要在继续注意不同八度 $\sharp C$ 音的音准同时，尽量做到音色统一。

这条练习选用了D大调音阶在长笛中音区的六个音进行三度连续的模进。其中第2至第3小节的减五度跳进与第6至第7小节的纯五度跳进，打破了各自前两小节的模进规律，练习时要特别注意吹孔的定位，力求音准。

这条练习依然以三度模进为核心，在G大调上以下行为主的方式进行，除去开头的八度音与第5小节的纯四度音程外，其余均很有规律，练习的重点应放在进一步稳定吹孔位置，关注音准。

这条练习采用全音符与二分音符相结合的方式组成，从G大调主和弦的分解开始，继而开始更为丰富的音程变化。演奏法中出现了连音，练习的重点应围绕着准确的节拍时值以及首次连音过程中的平顺光滑来进行。

这条练习由于四分音符的加入，形成了较为丰富的动静变化，尤其是连音的出现，使该曲调更为生动。练习的重点应放在连音的光滑与长音（全音符）的稳定，技术难点在第5、7两小节中跳进连音的平顺连接，需反复练习。

这条练习围绕着四分音符的连音来进行，整个练习中的二分音符均要演奏得相对稳定有力，而连音中被连的音宜轻不宜重，这样将更加符合自然的音乐逻辑关系，对以后获得良好的乐感很重要（这一点，在之前编注的《戈尔鲍第初级教程》中也多次进行了强调）。

这是一条以四分音符同音连续为主的练习。练习的重点要注意每个音的准确、清晰表达。同音连续的特征一般为：后者音量总比前者强，忌含糊不清和时值不匀。另外，曲中首次出现的附点二分音符时值要准确演奏。

这是一条时值均等的八度练习，练习的要领为：吹孔位置要相对稳定，以均匀的时值和力度完成每个音的连接，同时，要求力求音准。

这条建立在D大调上的练习是以二分音符为时值单元的半音阶练习，整个练习分为上行、下行两个部分。括弧内的音，初学者可以暂不演奏。练习时要注意时值的准确均匀以及音量的平衡，最后一小节的延长音通常要将该音符的时值延长一半。

这是一条以G大调主音为基础的主和弦分解练习，其特点为：强拍上的主音一直保持不动，而次强拍的其他和弦音每小节均在变化。练习重点要放在音程跳动时的音高准确度与音量平衡上。

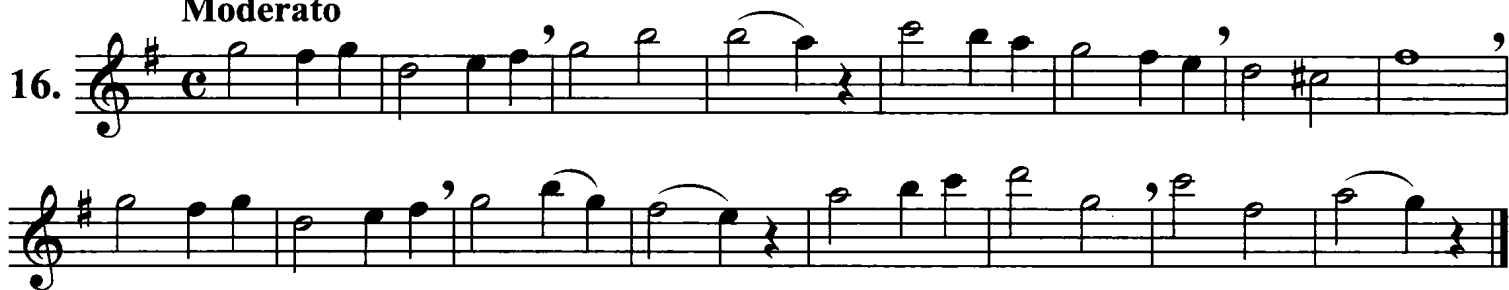

这是一条以g音为基础音、其他音按小二度音程逐次向上、向下扩展变化的练习。特点为：从单音程渐渐扩展为复音程，再回到单音程。针对围绕着基础音的音高变化练习，音准的稳定性与音程间节拍的平均是练习的重点。

这条练习乐句结构清晰，旋律流畅，具有较强的音乐性。练习时一定要将每个句尾倚音式的连音连接好（倚音是指出现在强拍强位上的不稳定和弦音，要求解决到稳定音）。被连的音（稳定音）要轻是关键，练习时要尽力做到连贯舒展，起伏自如。

Moderato

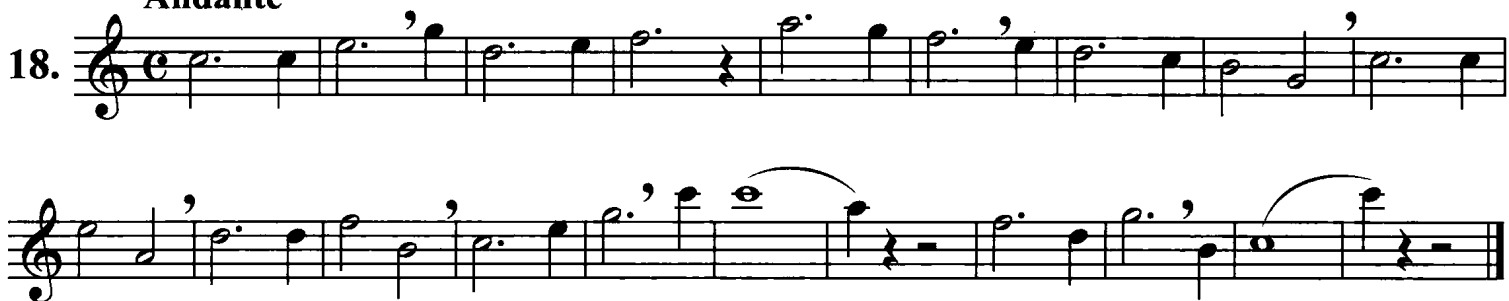
这是一条建立在D大调上的三度音程模进练习，要求练习者在把握大的上行、下行线条的基础上，尽力使每个音的时值平均有序，音与音之间的逐一连接平顺连贯。忌长短不一，强弱不均。

Terzen

这是一条以附点二分音符为主的练习，结构分明，旋律性较强，练习者除了准确把握附点二分音符的时值外，还需注重旋律线条的舒展与每个音在所处节拍位置中的自然轻重关系。

Andante

这是一条建立在D大调基础上的四度音程模进练习。曲调以二连音的方式进行，要求练习者在本着第17条练习要求的基础上，尽量使音的连接平顺流畅。技术要领为：被连的音还是要做到相对轻、相对短。

Quarten

这是一条以同音连续为主的音乐性练习。由于附点四分音符的加入，增加了旋律的活力。练习者除要做到同音连续时的清晰准确外，还要对时值较长的音认真演奏，尽力达到：乐句分明、动静相宜。

Allegretto

这条五度模进的练习技术性较强，由于连、断音的变化结合使练习内容丰富了很多。练习的重点在音准与连、断短音的特征表现上。即：连音要平滑连贯，断音要短而富有弹性，两者结合时要做到：连线末的音要相对短，相对轻，而断音前的音也要相对短、相对轻。

Quinten

这是一条集同音连续，连、断音组合和多个不同时值音符于一体的音乐性综合练习。学习者一定要将之前所学的音程依据各个技术要领贯穿练习，力求获得清晰、流畅的效果。

Moderato

这是一条以四连音为主的六度音程模进练习。技术性强，尤其是大音程的跳动连接更需认真努力的反复练习，直到获得平顺连贯的效果。技术要领为：每条连线的线尾要相对轻、相对短一些，力求在控制好音准的基础上使连音过程平滑稳定。

Sexten

这条练习音乐性较强，无声胜有声的构思很鲜明。练习者一定要将休止符视为音乐陈述的一个部分来认真演奏，学会这一点，对于把握音乐语言中的气息感将会十分有益。

Moderato

24.

这是一条建立在D大调基础上的七度音程模进练习，最大难度在于音高的准确度与音量的平衡感。练习者要在每个音高相对稳定的基础上力求使每个音的长短、强弱趋于一致。

Septimen

25.

这是一条旋律性很强的练习，由于采用经过式的八分音符二连音贯穿连接，其音乐表现更显平和流畅。第9小节后是整个旋律的高八度重复，除去在音高范围的音域扩充外，练习者一定要体会音域空间的拓展与旋律在不同音区的音色美感。

Moderato

26.

这条练习由于四分休止符的大量应用使旋律显得断断续续，加之临时变化音的多处出现又使旋律的色彩有所变化，但这恰恰说明音乐与语言一样，陈述时需要语速、语气的变化才会显得生动。练习者一定要在反复练习中体会，从而对音乐有更好的认识。

Allegro moderato

27.

这是一条建立在a小调上的旋律练习，结构清晰。第16小节处的半终止后，旋律在低八度上进行了重复。由于连音与重音的巧妙结合，整个旋律中呈现了连贯、舒展与有趣的变化起伏。

Allegretto

这是一条加入大量八分休止符的旋律练习，由短音符曲调与长线条曲调相互结合而成，后半段中的短音符均出现在后半拍上，练习时休止符时值的准确与八分音符的长短一致是此条练习的关键。

Moderato

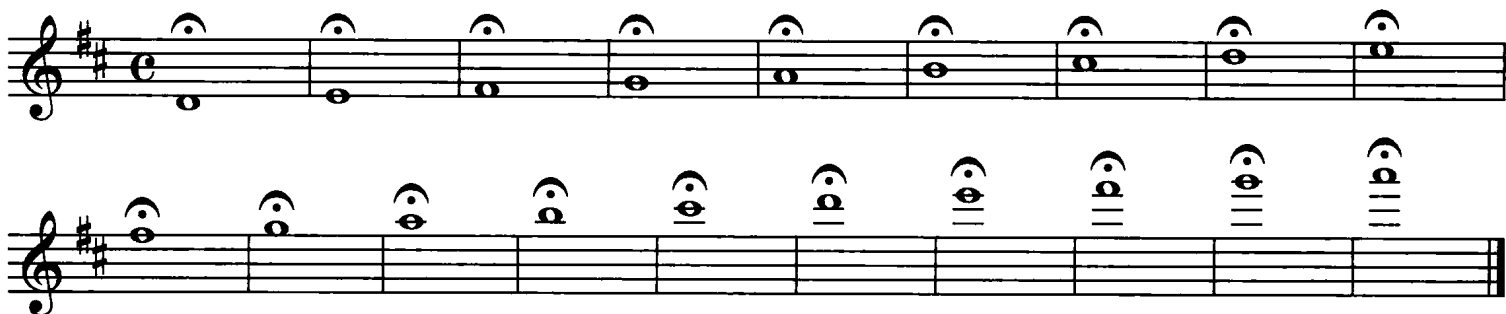

这是一条加入反复记号的练习，结构清晰，乐句分明。后半段在反复时要跳过 I 进入最后3小节的补充终止。学习者在练习过程中除了要正确演奏段落的反复外，还要对乐句的划分有清晰的认识。

Maestoso

由于后面的练习对气息长度与音域宽度均有了较高要求。故作者在此处加入了一组长音练习，要求学习者在进行后面练习前先对这组音做反复练习，从而在每个音的发音及音质的稳定性上进行必要的训练。如：

这是一条旋律优美、乐句分明的练习。曲调中由于连、断音的巧妙结合，音乐显得更加生动。练习时一定要本着断音要富有弹性，而它前面的音要相对短、相对轻这个原则来进行。

Andante

31. *dolce ed espressivo*

这是一条建立在D大调半音阶上的八度音程模进练习。音域较广，时值平均。练习时一定要在每个音的稳定性上下功夫，同时还要关注八度音程的音准与不同音域结合时的音色统一。

32.

这是一条由小的音乐动机连贯发展而成的旋律练习，曲调活泼生动。练习时要注意整个旋律的线条走向与各种小连线的正确连接，以求得连贯流畅的效果。

Allegro moderato

33. *risoluto*

这是一条以分解和弦为主的连音线条练习，各个线条的上行、下行、平行均很分明。其中，由于重音的应用，增加了新的动力。练习者在练习时一定要注重线条流动的方向感以及在重音上的爆发力应用。

Allegretto

这是一条建立在G大调上的旋律练习。其中，由于对连、断音、重音进行了组合，使曲调显得流畅而富有变化，练习时要将其趣味演奏出来。从而对音乐表现有一定的认识。

Moderato

这是一条以弱拍为起拍、由小动机逐步展开的曲调练习，很有特点。其中，附点音符与断音的应用更增加了活力。练习时要注意旋律时断、时续及变化发展的有趣进行，节奏上要特别注意把握附点八分音符的时值准确性。

Andantino poco Allegro

这是一条建立在D大调音阶骨架上的旋律练习，总体呈现出模进效果，其中应用了大量的附点音符。与上一条相比最大的不同是采用了四三拍，其自然的逻辑重音关系有了很大的不同。每小节强、弱、弱的节拍关系要在演奏中得到体现。

Moderato

这条练习选自奥地利作曲家莫扎特的歌剧《唐璜》，旋律优美，结构清晰，尤其是第2小节切分节奏的出现不单使整个曲调中的自然重音得以巧妙移位，同时还获得了更为进一步贯穿发展的动力。学习者在练习时除了要注意连、断音的正确演奏方式外，还需反复体会旋律结构中的趣味与特征。

Molto moderato

这是一条速度较快的连、断音组合练习。连音主要由辅助音的方式构成，断音则为和弦骨架音与音阶片段构成。练习要领为：断音短而富有弹性，连音连贯均匀；断音前的音宜轻、宜静，连音的最后一个音宜轻、宜短。切忌在连线中用气打拍子。

Allegretto

这是一条由十六分音符与八分音符、四分音符相互结合的练习，动静分明，结构清晰。学习者在练习时一定要准确把握各种音符的时值，把握好尾部以G大调音阶下行为核心的二度、三度连音连续时的流畅与连贯。

Allegretto

这条练习选自著名的《伦敦德里小调》，其旋律的最大特点是第2拍弱位上的起拍与第3拍共同组成由三个八分音符连续时的动态，凸显了强拍，强拍上时值较长的音舒展且稳定。中段（第9小节第3拍）由于将起拍移到了第3拍，曲调发展更为明朗而富有生气，至17小节处最初形态巧妙回归，不但延续了乐思，同时为再现做了很好的铺垫。学习者在演奏时一定要清晰地表达出这一结构特征，学习正确地区分乐句与结构特征对揭示音乐的内涵非常重要。

Allegro moderato

