

高等院校 木管五重奏 训练教程

何 靖 编著

41120

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

浙江音乐学院优秀教材出版专项经费资助项目

高等院校 木管五重奏 训练教程

何 靖 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

高等院校木管五重奏训练教程 / 何靖编著. — 上海: 上海音乐出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5523-1218-8

I. 高… II. 何… III. 木管乐器—重奏—高等学校—教材 IV. J621.06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 240973 号

书 名: 高等院校木管五重奏训练教程
编 著: 何 靖

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 高 嫣
封面设计: 徐思娇
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印务有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 24 谱文: 192 面

2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—1,000 册

ISBN 978-7-5523-1218-8/J · 1120

定价: 88.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

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

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

近年来,随着我国经济文化的大繁荣大发展,我国的管乐器演奏和教学也有了飞速的进步,并出现了大量的优秀演奏家和教育家,这些实力派的专家为我国的管乐事业做出了重大贡献。这些演奏家和教育家在各类比赛中屡屡获奖,在专业教学中为学生们打下了坚实的基础,在音乐会演奏中也有优秀的表现。这些成绩的获得,来自于教育机构的科学规范的教学和社会的关注及政府的支持。随着对外交流的广泛开展,频繁与世界著名的演奏家、教育家进行大量的学术交流,使教师的水平不断提高,教学思想和理念逐步提升,演奏法和教学水平也得到了极大提高。

木管五重奏是管乐器演奏中不可或缺的一种艺术形式,作为艺术院校和团体对该种艺术形式的发展趋势也是不可轻视的。然而这种来自西方的艺术形式在我国还处于水平不高的阶段,极大地影响了整个管乐的平衡发展。虽然多年来全国各地纷纷举办了各级五重奏比赛,如金钟奖、中央音乐学院木管五重奏比赛等,均对木管五重奏的提高产生了深远影响。可是因木管五重奏的论文、书籍、教材等方面的匮乏,势必对该艺术形式进一步提高形成一定的阻碍。本人曾拜读过我国木管专家的有关木管五重奏的文献,可是少之又少,所以便萌生了编一本重奏方面的教材的意愿。

经过两年的学习和研究,参阅了国内外的文献,终于使这本教材得以完成。我深知个人学识阅历还不够丰富,所以该教材必定存在诸多缺陷。我想通过这本教材能起到“抛砖引玉”的作用,使大家对木管五重奏产生兴趣,更加重视小型室内乐形式的训练,增进声部合作能力,提升演奏表演水平,以小型精品为主线逐渐培养演奏大型作品的配合能力。教材力求最大限度地调动和发挥学习者的主动性与音乐潜能,以达到提高理论知识与演奏水平的双重目标。学习常识可以上得讲堂,演奏有据也可登得舞台。“知识是宝,留存在心”,这里也感谢前期为木管五重奏总结经验积累素材的专家同仁们,并希望今后给予更多提示指点。

何 靖

2015年9月1日

目 录

前 言	何 靖
第一章 木管五重奏概述	(1)
第一节 乐器特征	(1)
1. 长 笛	(1)
2. 双簧管	(2)
3. 单簧管	(4)
4. 大 管	(5)
5. 圆 号	(7)
第二节 木管五重奏在各音乐时期的发展状况	(8)
1. 巴洛克时期的木管五重奏	(8)
2. 古典主义时期的木管五重奏	(8)
3. 浪漫主义时期的木管五重奏	(9)
4. 20 世纪的木管五重奏	(9)
第三节 木管五重奏的三位奠基人	(10)
1. 安东尼·雷哈	(10)
2. 弗朗兹·丹齐	(10)
3. 朱塞佩·坎比尼	(11)
第四节 当代著名木管五重奏组合介绍	(11)
1. 柏林爱乐木管五重奏组	(11)
2. 美国伊曼尼木管五重奏组	(12)
3. 丹麦卡里昂木管五重奏组	(12)
4. 法国风木管五重奏组	(12)
第二章 木管五重奏的训练基本原则	(13)
第一节 音质的融合与音准的统一	(14)
第二节 力度的控制与音响的均衡	(16)

第三章 常用木管五重奏作品及演奏指导 ..... (20)

1. 土耳其进行曲 ..... [奥] 莫扎特, Philip R. Butall 改编 (20)
2. 降 E 大调木管五重奏 Op.88, No.2 ..... [法] 雷 哈 (30)
3. 降 B 大调木管五重奏 Op.56, No.1 ..... [德] 丹 齐 (51)
4. 降 E 大调木管五重奏 Op.67, No.3 ..... [德] 丹 齐 (64)
5. 小品三首 ..... [法] 伊贝尔 (75)
6. 木管五重奏 ..... [法] 塔法内尔 (84)
7. 木管五重奏 Op.24, No.2 ..... [德] 欣德米特 (107)
8. 木管五重奏 Op.43 ..... [丹麦] 尼尔森 (116)
9. 木管五重奏 Op.26 ..... [奥] 勋伯格 (131)
10. 四小天鹅舞曲 ..... [俄] 柴科夫斯基 (154)
11. 安娜波尔卡 ..... [奥] 约翰·施特劳斯 (158)
12. 野蜂飞舞 ..... [俄] 里姆斯基·科萨科夫 (162)
13. 拉德斯基进行曲 ..... [奥] 老约翰·施特劳斯 (170)
14. G 弦上的咏叹调 ..... [德] J. S. 巴赫 (177)

附录：国内外重要木管重奏比赛 ..... (180)

【国际重奏赛事】 ..... (180)

1. 法国马赛亨利托马斯国际木管五重奏比赛 ..... (180)
2. 美国门徒国际音乐比赛 ..... (180)
3. 慕尼黑国际音乐比赛 ..... (180)
4. 奥地利国际管乐比赛 ..... (181)

【国内重奏赛事】 ..... (181)

1. 金钟奖木管重奏组比赛 ..... (181)
2. 中央音乐学院室内乐木管五重奏比赛 ..... (181)

参考文献 ..... (182)

后 记 ..... (183)

第一章 木管五重奏概述

第一节 乐器特征

木管五重奏的五件乐器在材质、构造、发音、演奏技巧方面都各不相同，每件乐器各自具有其自身特点。

1. 长 笛

【乐器名称】长笛（英 Flute 意 Flauti 法 Flûte 德 Flöte 俄 Флейта）

【乐器本调】C 调

【应用谱号】高音谱表

【结构组成】管身（吹节、主节和尾节）、按键系统

【使用材质】无缝镍银管，木质、银质、合金材料等

【乐器特色】

吹孔气鸣乐器，木管乐器中的“花腔女高音”。广泛应用于管乐队、管弦乐队和军乐队。长笛在 17 世纪中叶被认可，18 世纪中叶成为大众喜爱的乐器。最早曾在吕利的悲剧《依齐达》（1677）里运用。长笛的发展归功于波姆，他改良了长笛的运指方法，增强了音质，改变了管体形状，使机械化音键更加系统，大大丰富了长笛自身的表现能力。长笛家族包括短笛、中音长笛、低音长笛、倍低音长笛等。

【音色音域】

（标准 C 尾管）小字一组 c 至小字四组 f（ $c^1 - f^4$ ）。

长笛的音域为三个多八度，音色突出，抒情亮丽。b 为最低音，低音区（ $c^1 - g^1$ ）音色钝、浓，强奏效果不明显，需要气息的压力小，但耗气量大，在运气时要尽量放松和打开口腔咽喉部增加气息的流动感；中音区（ $g^1 - g^2$ ）音色柔美、恬静而富有感情，发音稳定，是最易控制的音区；高音区（ $g^2 - g^3$ ）音色清晰明朗，音质饱满亮泽，表现力显得特别鲜明，在强奏时能得获得华丽的效果，气息需要较强的支撑力；超高音区（ $g^3 - c^4$ ）音色尖锐激越，穿透力极强； $\sharp c^4 - e^4$ 为极端高音区。

【演奏技巧】

长笛是木管乐器中最灵活的，能演奏出高难度的经过句、音阶、琶音，特别是演奏颤音、快速持续的连跳和同音重复等技术能产生卓越的效果。吐音方法有“单吐法”“双吐法”“三吐法”“滚舌”等等。其特殊技巧有泛音：在放松口型状态下，超吹八度音程或十二度、十五度音，产生类似弦乐器的发音效果；滑音：手指在键孔上左右摸滑，可取得上滑音和下滑音效果；同时哼唱：在演奏长笛的同时哼唱；模拟打击乐：快速拍打音键，同时口中发出咂舌的“嗒”声，可发出模拟打击乐的声音效果；呼啸奏法：口含全部吹口，快速大量吹气，同时按乐谱快速移动手指，造成呼啸声效果；模拟铜管乐器：两唇紧贴吹口，开小孔吹气，发音如同小号般金属音色效果。

【应用曲目】

巴洛克时期代表作品：

维瓦尔第《七首长笛协奏曲》，泰勒曼《五首长笛协奏曲》《十二首长笛幻想曲》，巴赫《六首长笛奏鸣曲》《a小调无伴奏奏鸣曲》《长笛第二号组曲》，匡茨《长笛协奏曲（G大调、D大调）》《长笛奏鸣曲》多首，佩尔戈莱西《G大调长笛协奏曲》等。

古典主义时期代表作品：

斯塔米茨《G大调长笛协奏曲》，莫扎特《C大调长笛与竖琴协奏曲》《G大调协奏曲》《D大调协奏曲》，海顿《D大调长笛协奏曲》，贝多芬《夜曲（Op.25）》《六首钢琴与长笛主题变奏曲》《降B大调钢琴与长笛奏鸣曲》等。

浪漫主义时期代表作品：

沙米纳德《小协奏曲》，舒伯特《枯萎的花变奏曲》《阿佩乔尼奏鸣曲》，肖邦《罗西尼主题变奏曲》，多普勒《匈牙利田园幻想曲》《瓦拉格幻想曲》，波姆《大波兰舞曲》，舒曼《三首浪漫曲》，热南《威尼斯狂欢节》《拿波里民谣幻想曲与变奏曲》《茶花女主题幻想变奏曲》，比才《小步舞曲》，高伯尔特《长笛幻想曲》《夜曲和快速的诙谐曲》，博瑞纳《卡门主题变奏曲》，埃涅斯库《如歌的急板》等。

20世纪代表作品：

普朗克《长笛奏鸣曲》，德彪西《牧神午后》，恰恰图良《长笛协奏曲》，伊贝尔特《长笛协奏曲》，诺里维《里诺之歌》，桑刚《奏鸣曲》，武满彻《声》，贝里奥《模进一号》等。

中国经典作品：

贺绿汀《牧童短笛》，谭蜜子《夕阳箫鼓》，黄虎威《阳光灿烂照天山》，赵季平《大净》等。

2. 双簧管

【乐器名称】双簧管（英 Oboe 意 Oboe 法 Hautbois 德 Oboe 俄 гобой）

【乐器本调】C 调

【应用谱号】高音谱表

【结构组成】 哨子（双簧哨片）、管身（上节、下节和喇叭口）、音键

【使用材质】 管体用经过特殊处理的硬木（大多是乌木）制成

【乐器特色】

木管家族中的“抒情女高音”。双簧管体为圆锥形，管长约60—70厘米。两片簧片制成的哨子，演奏时含在两唇之间，通过吹气使双簧片振动，形成管内空气柱振动发出声音来。通过启闭音孔，改变空气柱的长度而获得不同的音高。因材质及哨子插入管身的稳定性，双簧管的A音常被作为管弦乐队调音时的标准音。除了可以独奏与重奏外，双簧管曾是军乐队、管弦乐队中最重要的乐器之一。双簧管家族包括英国管、大管、低音大管。

古希腊时期，有一种木质的吹奏乐器阿夫洛斯（Aulos），其管身有若干小孔，管头有两片芦叶，最早采用麦秆、牛骨等做成，由弗里几亚人首先开始运用，后来中世纪德国又出现了一种类似木质的双簧乐器夏尔美（Schaime）。据记载，这两种乐器为现代双簧管的祖先。将近三百年前，在法国第一次出现经过改良的只有两个音键的双簧管，1727年，拉斯登堡的乐器制作师霍夫曼（Hoffmann J.Ch.）把它增加到四个键。19世纪特里埃别尔（Trieber F.1813—1878）受到波姆改革长笛的影响，在构造上开始模仿长笛的音孔排列与音键装置，逐渐地增多了管侧的音孔与音键。

吕利首先在自己的管弦乐作品里运用双簧管，之后巴赫以及拉莫也曾被双簧管美丽的音色吸引；亨德尔将双簧管的演奏艺术推向高峰，亨德尔为双簧管创作了6首协奏曲、12首奏鸣曲。贝多芬《英雄交响曲》中的“葬礼进行曲”、《田园交响曲》中的“谐谑曲”，柴科夫斯基《第四交响曲》中的第二乐章，格里格的《挪威舞曲》等，都有双簧管演奏的著名片断。

【音色音域】

小字组降b至小字三组a（bb— a^3 ）。

双簧管的各个音域发音比较均衡，音响也较丰满，有着谐和、平衡的表现力，演奏的持续性胜过其他木管乐器，常担任独奏性的旋律部分，尤以表达连绵性歌唱音调为其所长。双簧管有接近人声歌唱般美丽的音色，低音区的音色较丰满，有一种辽远开阔的感觉；中音区的音色具有非常美丽的色彩，能吹奏出丰富的强弱音响，气息消耗很少，善于表达多样而复杂的感情，是一个具有细腻表情的区域；高音区的音色明朗，但声音较纤细。

【演奏技巧】

双簧管属于旋律性乐器，适合演奏歌唱性的抒情旋律，同时也能表现快速的经过句与伴奏音型。吹奏中常运用“单吐”演奏法，由于哨片含在口中故吹奏快速双吐较难，但技术高者也可以使用“花舌”（振舌法）演奏。双簧管对于连奏是非常擅长的，演奏时气息消耗较小，有很好持续能力。

【应用曲目】

巴洛克时期代表作品：

泰勒曼《双簧管协奏曲》，亨德尔《十二首双簧管奏鸣曲》，阿尔比诺尼《双簧管协奏曲》，维瓦尔第《双簧管协奏曲》五首，奇马罗萨《双簧管协奏曲》，阿尔坎杰洛·科雷利《F大调双簧管协奏曲》，佩尔戈莱西《降E大调双簧管协奏曲》，马尔切洛《d小调双簧管协奏曲》等。

古典主义时期代表作品：

莫扎特《F大调双簧管与弦乐四重奏（K.370）》《C大调双簧管协奏曲》，罗西尼《引子、主题与变奏》，海顿《C大调协奏曲》等。

浪漫主义时期代表作品：

罗伯特·舒曼《三首双簧管浪漫曲》《柔板与小快板》，圣-桑《双簧管与钢琴奏鸣曲》，拉威尔《哈巴涅拉》，P.A.格林《威尼斯狂欢节》，帕斯库里《唐尼采第歌剧〈宠姬〉主题协奏曲》，《威尔第歌剧〈西西里晚祷〉主题华丽协奏曲》，普朗克《双簧管奏鸣曲》，施特劳斯《D大调协奏曲》等。

20 世纪代表作品:

霍利格《无伴奏奏鸣曲》，欣德米特《双簧管与钢琴奏鸣曲》，贝里奥《模进七号》，布里顿《时间变奏曲》《六首蜕变后的奥维德无伴奏》，多拉蒂《五首无伴奏小品》，斯拉维奇《双簧管与钢琴奏鸣曲》等。

3. 单簧管

【乐器名称】单簧管或称“黑管”（英 Clarinet 意 Clarinetto 法 Clarinette 德 Klarinette 俄 кларнет）

【乐器本调】 $\flat B$ 调和 A 调等

【应用谱号】高音谱表

【结构组成】笛头、哨片、小筒、上节、下节、喇叭口和机械音键系统

【使用材质】硬制橡胶、ABS 塑料、酚醛树脂、经特殊处理的乌木、紫檀、红木或有机玻璃等

【乐器特色】

管弦乐队中的“演说家”，有木管乐器中的“戏剧女高音”之称。单簧管在笛头处固定一个簧片，吹奏者通过簧片和笛头的空间吹气时，配合下唇适当的压力，使薄薄的簧片尖产生振动，形成管内的空气柱开始振动，因而发出柔美的音色。

其根源可以追溯到号角和风笛，一般认为是从一种类似竖笛的单簧片乐器莎吕莫管（chalumeau）演变而来，17 世纪出现在大众视野，由德国乐器师约翰·克里斯朵夫·邓纳（Denner J.C, 1655—1707）根据法国式竖笛莎吕莫管（Chalumeau）改革而来。经历了管身的加长和音键的补充，直到 1842 年，辛特·克罗捷（Klose H.E, 1808—1880）根据波姆式长笛构造原理改革了十三键的体系，后又经莫林豪尔（Mollenhauer）在 1867 年完善了波姆式单簧管的构造体系。

单簧管家族包括降 E 调小单簧管和音区向下延伸的中音单簧管、巴塞特单簧管、低音单簧管和倍低音单簧管等。1720 年，总谱中最早出现了单簧管，1751 年，德国作曲家 J. 斯塔米茨创作了第一部单簧管协奏曲。

【音色音域】

小字组 e 至小字四组 c（ $e-c^4$ ）。

单簧管是木管乐曲家族中应用最广泛的乐器之一。高音区嘹亮明朗；中音区富于表现，音色纯净优美；低音区低沉浑厚而丰满。

【演奏技巧】

单簧管是一件很灵敏的乐器，擅长演奏和弦的跳进、歌唱性的旋律音阶或半音阶的快速进行，能够体现出演奏者华丽的技巧，属于木管乐器中力度变化能力最强的乐器。在乐队中适合表现多种性格和各种技巧，可担任旋律独奏、变奏、加厚音响及流动的和声型伴奏等。单簧管吹奏断音，三种吐音法都能使用，在任何音区可轻松地演奏颤音和震音。

【应用曲目】

古典主义时期代表作品:

莫扎特《A 大调单簧管协奏曲 (K.622)》《A 大调单簧管五重奏 (K.581)》《降 B 大调单簧管三重奏 (K.498)》, 罗斯勒《单簧管降 E 大调协奏曲》。

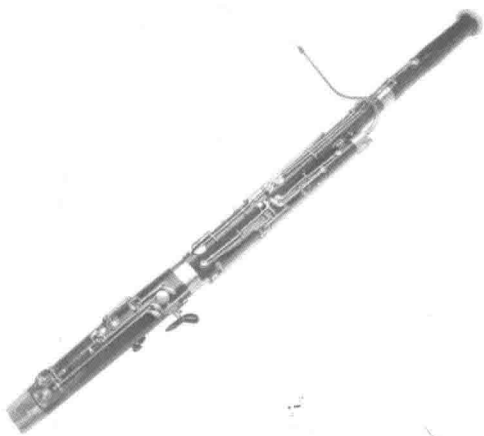
浪漫主义时期代表作品:

勃拉姆斯《单簧管三重奏 (Op.114)》《单簧管五重奏 (Op.115)》《单簧管奏鸣曲 (Op.120)》, 韦伯《单簧管第一协奏曲 (Op.73)》《单簧管第二协奏曲 (Op.74)》《单簧管小协奏曲 (Op.26)》《单簧管变奏曲 (Op.33)》《单簧管五重奏 (Op.34)》《单簧管大二重奏 (Op.48)》《引子、主题与变奏》, 门德尔松《降 E 大调单簧管与钢琴奏鸣曲》, 德彪西《第一狂想曲》, 瑞内克《引子与热情的快板》。

20 世纪代表作品:

德彪西《第一狂想曲》, 普朗克《单簧管奏鸣曲》, 贝里奥《模进九号》, 科普兰《单簧管协奏曲》, 波扎《意大利幻想曲》, 米约《胆小鬼》, 欣德米特《协奏曲》, 斯特拉文斯基《三首小品》等。

4. 大管

【乐器名称】大管 (巴松) 又称 “低音管” (英 Bassoon 意 Fagotto 法 Basson 德 Fagott 俄 Фарор)

【乐器本调】C 调

【应用谱号】低音谱表、次中音谱表

【结构组成】哨片 (双簧片), S 弯管、高音短节、底节、低音长节、喇叭口和音键系统

【使用材质】槭科色木或枫木

【乐器特色】

大管 (bassoon) 为双簧乐器。与双簧管原理相似, 通过苇制双簧哨片震动来发音, 吹奏者通过直吹让气流通过哨子, S 弯管最后进入管体, 使管中空气柱充分振动。管体总长达 254—260 厘米, 管身弯曲成 U 字形, 喇叭口朝上, 插接双簧哨片的 S 弯管为一条 S 形状的细金属管。大管在木管中的作用, 既可以提供和声的低音, 又能演奏曲调。它和圆号的音色较为和谐, 常与之组成和弦。大管音色鼻音浓厚, 适合吹奏如歌的旋律, 快速断音显得特别诙谐, 常用作表现幽默的吹奏效果。

1629 年大管声部出现在总谱中。1653 年意大利诞生了第一支大管, 16 世纪末, 德国乐器制造师齐克蒙特施尼 (Schnitzer) 改进了乐器的管身与构造, 包括机械装置、簧哨等, 使得音色变得更加柔和了。18 世纪前半叶, 大管开始被乐队采用, 19 世纪中叶 (1855 年) 大管构造运用了波姆体系的机械原理, 乐器基本定型为现在的状态。

【音色音域】

大字一组降B至小字二组e ($\flat B^1 - e^2$)。

大管低音区发音色彩阴郁浓厚,像管风琴的低音,适合表现深沉真挚富于情感的旋律,气息的气速相对较慢较缓,比较粗犷有振动力;中音区发音柔和丰满,音色接近男声,是常用的旋律音区;高音区和最高音区,发音较富性格,声音略显紧张,也是大管穿透力最强的音区,有丰富的表现力,带有一定的戏剧风格。

【演奏技巧】

大管属于机件非常灵巧的乐器,对于快速的音阶、琶音,或在和弦基础上构成的节奏性音型以及其他形式的经过句,都能演奏得非常迅速而清楚。和其他簧管乐器一样,大管能吹奏出单吐音,吐音的速度并不比其他簧管乐器慢,甚至在某些地方更有优势。大管的吐音方法有“双吐法”“三吐法”“双音多音滑舌”以及“循环呼吸”等。大管能够轻松地演奏各种音程的断奏跳进,如八度、十度、十二度,甚至两个八度的跳进,只要它的延续时间不要过长,都能演奏得非常出色。同音反复也能像弦乐的分弓演奏一样迅速地吹奏。

大管在巴洛克初期主要以伴奏形式为主,大多时候重复弦乐的低音或者演奏持续低音,专业术语称之为basso continue。基本上巴洛克早期的作曲家大部分是这样使用大管的。从巴洛克中后期开始,大管不仅用作吹奏低音伴奏声部,还相对增加了独奏声部。到了古典主义时期,大管被经常作为独奏声部,典型的作曲手法就是将大管与双簧管、单簧管放在一起,长笛作远距离的重复演奏旋律。

【应用曲目】

巴洛克时期代表作品:

加里阿德《六首巴松协奏曲》,法施《G大调协奏曲》,泰勒曼《F小调奏鸣曲》,维瓦尔第共为大管创作了39首协奏曲,其中37首被广泛演奏。

古典主义时期代表作品:

拜耳沃德《F大调协奏曲》,佛朗兹·丹兹《g小调协奏曲》《C大调协奏曲》及两首《F大调协奏曲》,德维耶纳的十二首奏鸣曲、三首四重奏、一首协奏曲、六首二重协奏曲,胡梅尔《F大调协奏曲》,科热鲁赫《降B大调协奏曲》《C大调协奏曲》,莫扎特《降B大调协奏曲》,罗赛蒂《F大调协奏曲》《降B大调协奏曲》《降E大调协奏曲》,斯塔米兹《F大调协奏曲》,万豪尔《C大调协奏曲》《F大调双巴松协奏曲》等。

浪漫主义时期代表作品:

博沃德《巴松与乐队》,大卫德《巴松与乐队》,埃尔加《浪漫曲》《巴松与乐队》,罗伯特·福赫《降B大调协奏曲》,福茨克《巴松与乐队“爱发牢骚的老人”》,格里埃尔《诙谐曲与即兴曲》,圣-桑《G大调巴松奏鸣曲》,韦伯《F大调大管协奏曲》《C小调行板》《匈牙利回旋曲(Op.35)》《F大调协奏曲(Op.75)》等。

20世纪代表作品:

普罗科菲耶夫《为四只大管而作的幽默的谐谑曲》,艾尔文·埃特勒《巴松奏鸣曲》,古尔德《巴松奏鸣曲》,古柏杜丽纳《巴松与低音弦乐器的协奏曲》,保罗·欣德米特《巴松奏鸣曲》《为小号与巴松而作的协奏曲》《为长笛、双簧管、单簧管、巴松及竖琴而作的协奏曲》,雅阁布尔《为巴松、弦乐及打击乐而作的协奏曲》《四首巴松小品》《为巴松而作的帕蒂塔》,维尔森·奥斯博恩《巴松狂想曲》,坦斯曼《巴松奏鸣曲》《巴松与钢琴组曲》,约翰·威廉姆斯《五棵惊恐的树》《巴松协奏曲》,费拉里《巴松小协奏曲》,贝里奥《模进十二号》等。

5. 圆号

【乐器名称】圆号（英 Horn 意 Corno 法 Cor 德 Waldhorn 俄 валторне）

【乐器本调】F 调

【应用谱号】高音谱号、低音谱号及中音谱号

【结构组成】

号嘴、管体和机械三部分，管长 374 厘米（F 调圆号），管体弯成圆形，整个管体拐弯较多。机械部分使用回旋式活塞，通过按下活塞键使活塞回转接通旁路管以达到延长号管的作用。常见有三键、四键和五键圆号。铜制螺旋形管身，漏斗形状号嘴，喇叭口较大。四个阀键有直立式和旋转式两种，用增加管子长度的办法降低圆号自然泛音的音高。阀键使得演奏者能够吹奏从低音 B 到高音 F 之间的所有半音。

【使用材质】黄铜、金铜、镍锌铜

【乐器特色】

圆号有“管乐器中的灵魂”之称。它是木管五重奏中唯一的铜管乐器。由于其音色柔和圆润、色彩丰富，与木管乐器音色接近，能很好地组合融合在一个整体内，在铜管和木管乐器之间起到了良好的媒介作用，也是铜管乐器中音域最宽、应用最广泛的乐器。圆号属于演奏技巧非常灵活的乐器，善于演奏持续音或气息悠长的旋律。古代人们吹奏开孔的兽角或贝壳作狩猎、行列、战争的信号，或参与宗教仪式，后来用金属模仿角的形状制造了号，这便是被称为狩猎号的圆号。最初它略呈弯形，后来在把管子加长时，为避免不方便起见而将管子卷成圆形（巴赫时代的圆号）。到了海顿时代，它的体积已经缩小，形状也和现代圆号差不多了。

活塞的出现使乐器从自然音列中解放出来，故很快就被广泛地采用。1835 年，法国作曲家哈勒威和德国作曲家舒曼在他们的音乐作品中第一次使用了活塞圆号。而真正脱离手号系统的音乐作品，则以舒曼 1849 年为 F 调圆号而作的《慢板与快板》为标志。大约在 1900 年，德国的格鲁斯比发明了降 B 调和 F 调两个基调的有四个活塞的圆号，这种圆号声音比较亮，音准较好，发音比较容易，吹高音也省力。1914 年美国的圆号演奏家杉索尼为了方便阻塞音的演奏，在原来四个活塞的拇指活塞旁又设计了一个可降低半音的活塞键。在 20 世纪中，仍有许多演奏学派的发展以及乐器制作技术上的改革，包括使用新型的合金和塑料来制造圆号，还出现了三排圆号和特高音圆号。现在确立了 F 调和降 B 调的双排圆号为管弦乐队的标准乐器。

【音色音域】

大字一组 B 至小字二组 f（ $B^1 - f^2$ ）。

圆号的音域十分宽广，从低音区到高音区共有四个八度。低音区的音色厚实中透着柔润和温和；高音区除了具有固有的紧张感之外，在合奏当中异常鲜明；而中音的音色十分饱满、轻快、明亮，也十分柔和，富有诗意。特别是演奏抒情性的旋律时，富有歌唱性，辉煌而高亢的乐句表现出无限的宽广和深远的意境。

【演奏技巧】

圆号可以演奏连音、断音以及滑音等等。吹奏断音时,各音区都能用“单吐法”,中、高音区还可以用“双吐法”和“三吐法”演奏较快速的断音音符。为了改变音色也用弱音器、“阻塞”吹奏法(将右手伸进圆号出音口,靠手的位置变化和气息的控制,吹出音阶各音的方法)、闭塞音、喇叭口朝上等。在圆号演奏技术中,连音演奏与吐音演奏都是具有基础性与重要性的演奏技术。连音练习能够很好地培养演奏者的唇、气息、手指的协调能力,它是吐音演奏的基础。吐音演奏是通过舌在牙齿的不同位置与气息、唇、手指的配合来完成的。

【应用作品】

巴洛克时期代表作品:

泰勒曼《D大调圆号协奏曲》七首,福斯特《降E大调圆号协奏曲》。

古典主义时期代表作品:

海顿《D大调第一圆号协奏曲》,莫扎特《D大调第一圆号协奏曲》《降E大调第二圆号协奏曲》《降E大调第三圆号协奏曲》《降E大调第四圆号协奏曲》,贝多芬《圆号奏鸣曲》等。

浪漫主义时期代表作品:

勃拉姆斯《降E大调圆号三重奏》,韦伯《e小调圆号协奏曲》,弗兰兹·施特劳斯《c小调圆号协奏曲》等。

20世纪代表作品:

欣德米特《圆号四重奏奏鸣曲》,理查·施特劳斯《降E大调第一圆号协奏》等。

第二节 木管五重奏在各音乐时期的发展状况

木管五重奏是由长笛、双簧管、单簧管、大管、圆号五种木管乐器在一起合奏的一种音乐表现形式。这种形式的确立经历了非常漫长的历史演变。

1. 巴洛克时期的木管五重奏

木管五重奏起源于器乐曲发展迅速的巴洛克时期,当时独奏、小合奏和协奏曲是器乐演奏的主要形式。这些乐曲以赋格式的复调音乐和舞曲形式的主调音乐进行呈现。这两种音乐按照各自独立的方向向前发展。以赋格为中心的复调音乐在巴洛克后期得到了高度的完善,构筑了这种音乐织体方式的高峰。而古典主义时期的作曲家们使主调音乐在奏鸣曲与交响曲中也达到了这种高度。18世纪中叶以后,这两种音乐被最大程度地融合在了一起,而使其能够和谐统一的音乐表演形式就是室内乐。

作为室内乐的一种形式,木管五重奏的历史可以追溯到巴洛克时期的三重奏鸣曲。当时标准的三重奏鸣曲是由通奏低音与两件独奏乐器组成的合奏。这两件独奏乐器可以是两把小提琴,也可以是两支长笛,或一把小提琴与一支长笛等多种组合,低音部分由键盘乐器或大提琴进行演奏,有时为加强低音,演奏低音声部的既有键盘乐器,又有大管、大提琴等低音乐器。因此,三重奏鸣曲常常由四个人来演奏,在巴洛克时期成了室内乐的固定形式。但是,即使在巴洛克时期,许多作曲家也并不拘泥于这种固定形式,泰勒曼、维瓦尔第等许多作曲家在乐器的组合方面和乐章的构成方面都进行了许多尝试以探索乐器组合的更多可能性。例如,泰勒曼的《宴席音乐》(1733年)第二部的“d小调四重奏”,就是由两支长笛、一支竖笛和通奏低音组成,由两种音色不同的乐器的巧妙配合与对比,增加了乐曲的表现力。

2. 古典主义时期的木管五重奏

从巴洛克时期到古典主义时期,乐器组成上最大的变化就是通奏低音的消亡,甚至在三重奏鸣曲中也去掉

了通奏低音,代替它的是为了加强内声部、强化和声功能而加进来的中提琴等乐器。即使是低音乐器,像大管、大提琴也不像原来只演奏通奏低音,而像高音乐器一样有了独奏性格,这些都为古典主义时期室内乐的出现奠定了基础。

另一方面,在古典主义时期,对各个乐器固有音色的尊重得到了加强,这对于古典主义时期室内乐的乐器组成产生了很大的影响。在巴洛克时期,很多乐曲可以改用不同的乐器演奏,小提琴奏鸣曲可以用长笛演奏,也可以用双簧管演奏。对于乐器固有的音色、特性并不那样重视,只要是高音乐器,可以根据不同的场合随意地改变。但在古典主义时期,由于乐器的固有音色得到了重视,作曲家们在他们的作品中尝试不同乐器音色的各种组合,产生了许多含有木管乐器的各种各样的室内乐。在1782年以前,管乐器在一起合奏是成双成对出现,通常是以六重奏(两支双簧管、两支大管、两支圆号)或者八重奏(六重奏再加上两支单簧管)形式出现。古典主义时期非常盛行的另一种音乐形式——协奏交响曲,协奏交响曲的出现也为木管五重奏的出现起了推动作用。协奏交响曲融合了古典主义时期交响曲和协奏曲的特征,使独奏乐器组与乐队的结合更为紧密,在音乐上不仅仅是独奏与伴奏的关系,而且是一个不可分割的整体。协奏交响曲与协奏曲区别的一个主要特征,便是协奏交响曲是由一个独奏组而不是一名独奏者与乐队组合。这个独奏组可以是几件弦乐器,也可以是几件管乐器,或管乐弦乐交叉组合。它不像一般的独奏协奏曲一样,强调表现绚丽的技巧,而是更加注意乐器之间的配合以及表现不同乐器合奏的音色,使用的乐器也大多是管弦乐队中的乐器。这时期的作曲家们也不断探索木管乐器的音色组合与演奏技术的可能性,为木管五重奏的创作奠定了基础。有三位音乐家为这种形式的确立作出了很大的贡献,他们是意大利人康比尼、德国人丹齐和捷克人雷哈。

一位早期的文学家曾把海顿的木管五重奏形象而生动地比喻为五个人的谈话:“长笛像是一位中年的健谈人,他总找话题来维持着谈话。双簧管是长笛的朋友,他竭力设法强调长笛言语中的机智,参加谈话时,在支持别人意见的同时也提出自己的意见。大管是一位庄重的人,有学问又喜欢讲道理,他用语虽简单,然而中肯的论断支持长笛的意见,同时滑稽幽默。至于单簧管,则是一位善良而又有些饶舌的妇人,她丝毫讲不出重要的意见,但是却经常插嘴。圆号是一位很有主张的老教授,在他们争论不休的时候,时而依附他们,时而为平衡他们的争论,发表自己的意见。”这个比喻虽然风趣得近乎开玩笑,但对于听众们在欣赏五重奏(乃至欣赏其他室内乐重奏)时注意掌握每个声部中乐器各自的个性特色却是多少有些帮助的。

3. 浪漫主义时期的木管五重奏

18世纪后期,木管乐器的演奏技术与乐器性能有了很大的发展,由于机键装置的进一步应用,使木管乐器从繁杂的交叉指法中解放了出来。这时期由于乐器更合理的设计与增加的按键,使转调更为方便,音准更能保证,也扩大了木管乐器的音乐表现力。浪漫主义时期的重奏乐曲则依赖清晰的情感表现。

法国、德国、英格兰在19世纪出现了十分优秀的五重奏作品,但真正保持五重奏生命力的是巴特、勒菲弗、P.塔法尼尔、埃尔加这样的作曲家。其中,P.塔法尼尔在1879年组建了两个管乐五重奏团并多次出访欧洲,该团直至塔氏去世后仍然非常活跃。埃尔加在他父亲的音乐商店里边工作边学作曲时,就写下了一些由他本人和友人一起演奏的木管五重奏作品,他在1878—1879年间写下的作品有:两首短曲,一部四个乐章的组曲(标题“和谐音乐”,这个词与18世纪的“和谐”同名)。这几部作品均为特定环境、特定演员谱写的,随意性较强。

浪漫主义时期木管五重奏作品不仅要求乐器有纯正的音准和较宽的音域,也要求乐器有较好的音质。19世纪,钢琴、声乐与弦乐四重奏成为浪漫主义时期室内乐创作的理念,并不多见的木管室内乐创作经常会加上一支长笛,使音色更加融合,这与19世纪产业革命有关。产业革命的完成促进了管乐器制造技术的发展。例如,按键金属部分的制造、木管乐器的圆孔制造、铜管乐器的活塞等等都是产业革命完成之前难以想象的。尤其是德国长笛家波姆设计的按键连动装置,应用到整个木管家族,使木管乐器发生了革命性的变化,促进了木管乐器教学与演奏水平的提高,也迎来了20世纪木管五重奏的兴盛。

4. 20世纪的木管五重奏

19世纪末,随着木管乐器改造的完成,木管五重奏又进入了快速发展时期。20世纪是木管五重奏的成熟时

期,这个时期出现了许多优秀作品。作品的风格也呈现多样化,随着音乐的发展,木管五重奏也不断地发生着变化。对新音色的追求、新奏法的开拓,甚至一些非乐器音响的引进,都使这种传统形式更加复杂多样。

20世纪木管五重奏作品以多姿多彩的形式展示在人们眼前,其丰硕成果与作曲家的创作特点、多样的手法密切相关:伊贝尔、弗朗西斯、维拉·洛博斯的风格充满辉煌的技巧与灵动的变幻;尼尔森、埃勒特勒等的作品展示出极好的演奏技艺,其合作默契感引人入胜;巴伯、佩西切蒂的作品音色如幻,美妙多彩;欣德米特、利盖蒂、法恩的作品简洁朴实而纯洁清澈;卡特、舒勒的作品受爵士音乐的影响,音乐更多元丰富;贝里奥、施托克豪森的作品以相当考究的高难度技巧考验着当今的乐手们。管乐五重奏显示出更多个性与精湛的技巧,作品更需要演奏者们的高超技能与高度的配合度。

20世纪木管乐曲目展示出了自新古典主义到后浪漫主义之间的多重风格,也体现了人们在一个世纪以来音乐上的变化及不断摸索追求的过程。现今很多历史作品被挖掘出来再次登场,合奏配合程度的发展蒸蒸日上,出现了许多优秀的管乐组合,这些组合能表现更多的音乐风格。木管乐五重奏演奏会在过去的基础上继往发展,得到了更多的重视与普及。

第三节 木管五重奏的三位奠基人

1. 安东尼·雷哈

安东尼·雷哈(Antonin Reicha, 1770—1836),波希米亚裔法国作曲家,出生捷克(Praha, Bohemian),自幼学习钢琴、小提琴和长笛,同时也是重要的音乐理论家,写有很多理论著作。1785—1794年任波恩选帝侯管弦乐团长笛手。1785年与贝多芬成为伙伴。1793年移居汉堡,担任教师并作曲,1808年重返巴黎,创作了大量的器乐曲,后任教于巴黎音乐学院的赋格与多声部作曲教授。他的六首五重奏(Op.88)于1814年4月7号初演并受到热烈的欢迎。这部五重奏与以前的管乐作品大为不同的是它对演奏家的技术要求很高,是一首较困难的作品,它标志着木管五重奏真正跨入现代进程。雷哈后来写的三首作品(Op.91、99、100)其创作手法与Op.88相仿。在他的学生中,包括了许多知名的作曲家:李斯特、弗洛托、古诺、托马斯、柏辽兹、弗兰克等。雷哈的作品很多,涉及当时的各种体裁。他擅于采用对位法,特别擅长室内乐的写作。但是他的作品显得不够自然,学院气息较重。目前他的音乐被演奏得较多的是管乐作品。

雷哈创作了许多管乐五重奏,因此被称为“木管五重奏之父”。他在法国音乐圈和沙龙中获得了很高的声誉,在那一时代的文艺作品中,经常可以看到倾听雷哈作品的描写。此外,他还是一位重要的音乐理论家,提出了许多大胆、独创并且“现代”的设想。作品有:十八首长笛独奏、变奏曲,二十四首圆号二重奏,十二首圆号与大提琴三重奏,二十四首管乐五重奏,二十首弦乐四重奏、弦乐与管乐八重奏,十二首小提琴奏鸣曲和许多室内乐作品,钢琴曲《三十六首赋格》《变奏的艺术》。他还创作了两首交响曲、六部歌剧和管弦乐曲《意大利场景》(Scones Italiennes)。其中最有价值的是木管五重奏和长笛作品。

2. 弗朗兹·丹齐

弗朗兹·丹齐(Ferdinand Danzi, 1763—1826),德国作曲家、指挥家、大提琴家。出生在曼海姆附近的一座小城市,先后在慕尼黑、斯图加特、卡尔斯鲁厄的宫廷任职。他的作品数量很多,涉及当时的各种音乐体裁,主要以管乐作品知名。丹齐从小随父亲启蒙学习音乐,15岁就成为曼海姆管弦乐团的一员,五年后顺利取

代父亲在慕尼黑管弦乐团的位置。后来陆续担任司图卡特和卡尔斯鲁宫廷管弦乐团的音乐总监,成为著名作曲家,同时也和韦伯结为好友。

作为洛可可时代曼海姆乐派最后的代表人物,丹齐继承了施塔米茨、约翰·克里斯钦·巴赫的音乐风格,并且有号称当时全欧洲阵容最坚强的宫廷乐队为后盾,让他得以写出最具挑战性和表达能力的乐曲。他的四首长笛协奏曲在特质上都继承了德国和意大利歌剧序曲的基本形式,也兼取两家之长,有许多地方都可以看到莫扎特的影响。丹齐的曲风衔接古典与浪漫,这些作品无论历史意义或音乐趣味,都有其独特价值。

丹齐创作有五部大管协奏曲,九首管乐五重奏。为长笛作有四首协奏曲:1814年第一号(Op.30, G大调),1806年第二号(Op.31, D大调),1814年第三号(Op.42, d小调),1814年第四号(Op.43, D大调)。欣赏版本可参考阿多加演奏的长笛,斯塔玛尔指挥的慕尼黑室内乐团版(ORFE, CD 编号 C00038-2)。丹齐的长笛六重奏,可选由希尔演奏长笛,布拉伯格、普里克、塔尔通、邵普森、贝莱协奏版(Naxos, CD 编号 8553078)。他为长笛和单簧管而作的协奏曲可选由高尔韦担任长笛、梅耶担任单簧管,费贝指挥的符腾堡室内乐团版(RCA, CD 编号 0902661976-2),丹齐创作的室内乐作品中,较著名的是作于1821年的“管乐五重奏三首”,Op.53(第一首降B大调、第二首g小调、第三首F大调),其欣赏版本可选柏林爱乐乐团管乐重奏组版(BIS, CD 编号 552)。

3. 朱塞佩·坎比尼

朱塞佩·坎比尼(Giuseppe Cambini, 1746—1825)意大利古典主义时期小提琴家、作曲家。他一生写了八十二部协奏式交响曲,九部交响曲,十七首协奏曲和一百多首弦乐五重奏,从他的众多弦乐四重奏中可看出他在当时法国的重要地位。年轻时曾与菲利普·曼弗雷迪(Filippo Manfredi, 1738—1780)、彼得·纳尔迪尼(Pietro Nardini, 1722—1793)和路易齐·波凯里尼(Luigi Boccherini, 1743—1805)组成弦乐四重奏。他最著名的作品就是木管五重奏,和谐美妙,优美典雅。

1797至1799年间生活在法国巴黎的坎比尼写下了《降B大调第一木管五重奏》《F大调五重奏(No.3)》等三首木管五重奏,这几首五重奏曲与其他一些室内乐作曲家,如当时著名的施塔米茨、博彻里尼的作品一样受到人们的喜爱。

第四节 当代著名木管五重奏组合介绍

1. 柏林爱乐木管五重奏组

柏林爱乐管弦乐团(BPO)是世界首屈一指的优秀乐团。柏林爱乐乐团中管乐各声部的杰出管乐演奏家于1988年创立了“柏林爱乐木管五重奏”。五位木管演奏家经历长期的配合锻炼,以精准高超的技艺、无懈可击的默契,带领着世界各地的音乐爱好者在充满惊喜的木管重奏音乐漫游,他们的每一场演出都令人赞叹,其个人驾驭音乐的超凡能力,音乐家之间难以比拟的艺术配合能力,为传统室内乐带来新的艺术生命,广受爱好者瞩目与喜爱。

作为乐团的成员,他们得益于与这一时期的伟大指挥家卡拉扬和首席指挥的合作,与克劳迪奥·阿巴多等的合作。来自柏林爱乐乐团的音乐影响力和音乐灵感和刺激,使观众在其精湛的默契组合下欣赏音乐并更加喜爱木管五重奏的表达形式。