

DI ZI
BI XUE
JIAO CHENG
名师出高徒

笛子必学教程

(上册)

全国重点音乐院校
推荐教程

刘含有、编著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

名师出高徒

笛子必学教程

(上册)

刘含有 / 编著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

笛子必学教程上、下册 / 刘含有编著. —天津: 百花文艺出版社, 2007.5

(名师出高徒)

ISBN 978-7-5306-4634-2

I. 笛... II. 刘... III. 笛子—吹奏法—教材
IV. J632.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第048951号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路35号

邮编: 300051

e-mail: bhpublish@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpublish.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

天津市房地产管理局印刷所印刷

※

开本680×960毫米 1/8 印张34.5 插页4

2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

印数: 1-5000册 总定价: 65.00元

(上下册)

作者简介

刘含有 1947 年 2 月 11 日生于吉林省吉林市。1968 年毕业于吉林艺术学院音乐系本科并留校任教。

早在学生时代 1960 年至 1965 年被送往天津、北京主修竹笛,师从南北派竹笛教育家、演奏家陈重、杨立中、刘管乐、冯子存先生,在专业上受到特殊培养。后经中国音乐学院马宝山先生,中国艺术研究院音乐研究所缪天瑞先生,中央音乐学院李光华、李恒先生,解放军艺术学院杨光熊先生等人的推荐作为北派的竹笛传人于 1996 年初开始在中国音乐学院附中任教,现任竹笛教授,中国民族管弦乐学会会员,中国民族管弦乐学会、管乐研究会会员、中国民族管弦乐学会竹笛专业委员会常务理事,中国民族管弦乐学会巴乌、葫芦丝专业委员会常务理事,北京市高等学校特长生测试评委,吉林音乐学院教授,北京市艺校民乐分部客座教授,北京市戏曲艺术职业学院客座教授,中国戏曲学院附中客座教授,北京体育大学附中舞蹈教学区客座教授,中央民族大学音乐学院客座教授。

1982 年亲自指导李松同学进行乐器改革《吉型大巴乌》,获文化部二等奖、国家科技进步三等奖。1984 年聘为吉林省科协举办的民族乐器改革签定评委。1985 年聘为吉林省科协举办的民族乐器改革签定评委。1994 年应日本、国际文化交流基金邀请赴日本十三个市县巡回交流演出。1999 年被中国民族管弦乐学会评为在考级方面做出突出贡献的优秀指导教师。

2006 年在“第二届华夏艺术风采国际交流选拔活动”中被文化部艺术服务中心、中国高等教育学会、中华少年英才工作委员会、第二届华夏艺术风采国际交流选拔活动组委会特授予优秀园丁奖。

多年来刘含有同志对竹笛演奏理论,基础训练的科学化、系统化、规范化、作了大量研究,博采众长、多方吸纳、把南北名家的传授融化为自身,打破常规大胆创新用自己的独特教学方法打破无人尝试的领域。通过多年教学经验的积累,逐步形成了自己一套教学体系,为国家培养了一大批优秀竹笛演奏人才,在各种比赛中获奖。

导 言

在世界上盛有东方神笛、魔笛之称的竹笛,它既继承了数千年的民族音乐精髓,同时也受到了近现代西方文化艺术的影响,使今天的竹笛演奏艺术更加灿烂、更加辉煌。如今青少年学吹竹笛,不单是一项继承民族优秀文化艺术的崇高事业,而且有利于人的智力开发,并且具有提高身体免疫力的特殊功能,能使人健康长寿。

当今科学研究表明:“手指的灵活运动,能刺激大脑的发达,更利于智力的开发。”双手运动能开发人的大脑。右手运动可开发人的左大脑,左手运动可开发人的右大脑。但是,通常人的左手运动有限,所以右大脑得不到充分的调动和开发,这是被科学证明的事实。然而,竹笛演奏恰好是双手的均衡运动。这种运动不是盲目的运动,它是通过人的思维,在大脑支配下,在悦耳的音乐中有规律地动、有追求地动。这样人的大脑便有机会能够得到全面地调动和开发,激发人的潜在能力,使人身心愉悦,智商系数大增。

学吹竹笛不但会使人更加聪明,而且也有助于身体健康。这一理论也同样得到了美国十大杰出青年、医学营养博士陈昭妃女士的高度认同。她曾在电视讲座中重点讲述了“深呼吸可以提高人的免疫功能,抵制各种疾病……”。我国从古代流传至今的“气功疗法”,其核心讲述、强调的就是深呼吸对人健康长寿的作用。

我曾在“跟名师学笛子实用教程三十课”一书中,也重点阐述了深呼吸在竹笛演奏中的作用及重要性。正确的深呼吸不但有助于吹奏的效果,而且也利于身体的健康,增强身体素质,这是被长期实践所证明的。竹笛吹奏的精髓就是在于深呼吸,所以学吹竹笛不但能陶冶情操、开发智商,同时也提高免疫力,使人身体更加健康。

本书内容是作者经历了四十年教学实践总结编辑而成,分理论、练习曲、乐曲三个部分。其中练习曲和乐曲部分,分简谱和五线谱两种,仅供竹笛爱好者及各类艺术院校竹笛专业学生选用,在学习过程中要做到多想、多练、多听、多看。

多想,就是用心动脑,多思考,领会书中的理论,请专家指导。

多练,就是踏踏实实地由浅入深,循序渐进地勤学苦练,多实践。

多听,就是要多听、反复听相关的音乐资料。

多看，有条件要多看演出，最好多看演奏家的现场演奏，同时加强提高自身的文学修养，一个好的笛子演奏家的修养是来自多方面的，只有拥有扎实的基本功和雄厚的艺术修养方能成为真正的笛子演奏家。

衷心希望本书能对竹笛爱好者在竹笛演奏艺术上有所帮助，从而更加热爱优秀的民族文化，为振兴民族音乐事业做出更大的贡献。

刘含有

2005年1月于北京

目 录

上 册

导 言	(1)
第一章 介绍竹笛	(1)
一、竹笛的构造	(1)
二、竹笛的种类	(1)
三、笛膜的选择与使用	(2)
第二章 竹笛入门	(4)
第三章 竹笛基本演奏法	(16)
一、吹奏姿势	(16)
二、持笛按孔法	(16)
三、呼吸法	(17)
① 什么是呼吸	(17)
② 吹奏呼吸的重要性	(17)
③ 呼吸器官的功能及在吹奏中的作用	(17)
④ 呼吸方法	(20)
⑤ 练习呼吸的几种方式	(20)
四、风门、口风与口劲的运用	(21)
五、竹笛的转调及其指法表	(22)
六、竹笛常用演奏技巧符号说明一览表	(24)
第四章 练习曲	(29)
第五章 12 个大调音阶及关系小调音阶练习	(53)
第六章 乐曲选编	(65)
1. 对 花	河北民歌 冯子存改编 (65)
2. 喜相逢	民间乐曲 冯子存、方 堃编曲 (66)
3. 黄莺亮翅	戏曲曲牌 冯子存编曲 (68)

4. 五梆子 戏曲曲牌 冯子存编曲(70)
5. 万年红 二人台曲牌 冯子存改编(72)
6. 挂红灯 二人台曲牌 冯子存改编(74)
7. 冀南小开门 民间乐曲 刘管乐记谱(77)
8. 山东小开门 民间乐曲 刘管乐整理(78)
9. 卖 菜 山西民歌 刘管乐改编(79)
10. 荫中鸟 刘管乐曲(82)
11. 海青歌 河北梆子曲牌 杨立中改编(87)
12. 蝶双飞 梁培印、杨立中、刘立仁曲(88)
13. 欢乐歌 江南丝竹 陆春龄改编(90)
14. 小放牛 民间乐曲 陆春龄改编(92)
15. 鹧鸪飞 湖南民间乐曲 陆春龄改编(95)
16. 中花六板 江南丝竹 金祖礼整理(97)
17. 姑苏行 江先渭曲(99)
18. 妆台秋思 古 曲 陈 重、杜次文编曲(101)
19. 早 晨 赵松庭曲(102)
20. 三五七 婺剧音乐 赵松庭编曲(107)
21. 幽兰逢春 赵松庭、曹 星曲(111)
22. 鹧鸪飞 湖南民间乐曲 赵松庭改编(115)
23. 南 词 涂传耀、夏宗荃曲(117)
24. 麦收时节 李书元、赵越超曲(120)
25. 春 潮 刘锡津、霍殿兴曲(122)
26. 深秋叙 穆祥来曲(128)
27. 黄河边的故事 王铁锤曲(132)
28. 油田的早晨 王铁锤曲(134)
29. 海河两岸变新颜 黄聿侃、曲 祥曲(138)
30. 沂河欢歌 曲 祥曲(140)

下 册

31. 收 割 曾加庆曲 俞逊发改编(143)
32. 扬鞭催马运粮忙 魏显忠曲(146)
33. 脚踏水车唱山歌 龙 飞、朱南溪、江先渭曲(148)
34. 塔塔尔族舞曲 李崇望曲(152)

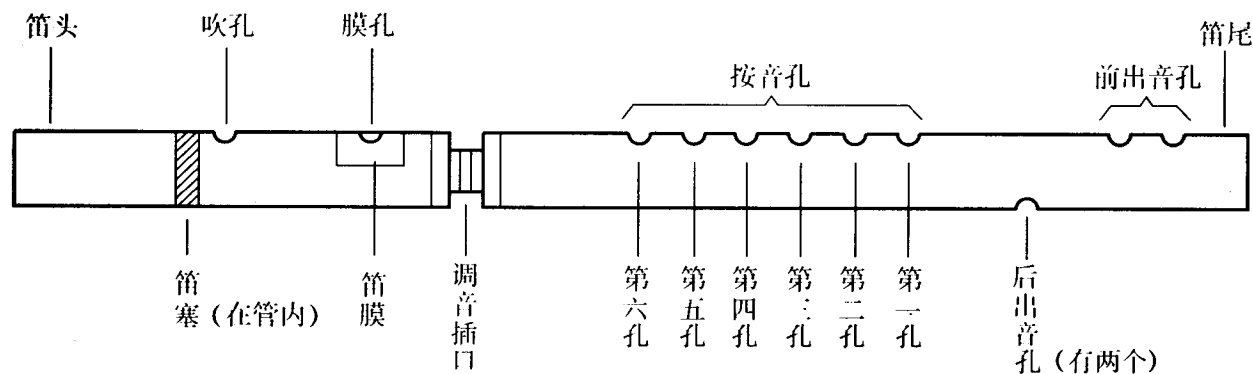
35. 帕米尔的春天 李大同编曲(155)
36. 京 调 顾冠仁编曲(157)
37. 山 歌 白 洁曲(159)
38. 草原随想 刘含有曲(162)
39. 下 乡 蔡敬民曲(164)
40. 啊里山,你可听到我的笛声 杜次文曲(167)
41. 歌儿献给解放军 常留柱曲、俞逊发改编(170)
42. 乡 歌 梁 欣、延 武曲(172)
43. 春到湘江 宁保生曲(175)
44. 秦川情 曾永清曲(178)
45. 秦川抒怀 马 迪曲(181)
46. 小八路勇闯封锁线 陈大可曲(185)
47. 牧民新歌 简广易曲(192)
48. 喜看丰收景 简广易、李秀琪曲(195)
49. 山村小景 刘 森曲(199)
50. 牧 笛 刘 炽曲、刘 森改编(202)
51. 山村迎亲人 简广易曲(205)
52. 枫桥夜泊 曹文工曲(208)
53. 黄卷青灯 曹文工曲(212)
54. 春风遍江南 曾加庆曲(217)
55. 兰花花协奏曲 詹永明编曲(221)
56. 黄土情 马 彪曲(228)
57. 加沃特舞曲 戈塞克曲(234)
58. 土耳其进行曲 贝多芬曲(235)
59. 小天鹅舞曲 柴科夫斯基曲(236)
60. 场 景 柴科夫斯基曲(237)
61. 小步舞曲 贝多芬曲(239)
62. 小夜曲 舒伯特曲(240)
63. 梦幻曲 舒 曼曲(241)
64. 天 鹅 圣-桑曲(242)
65. 土耳其进行曲 莫扎特曲(243)
66. 野蜂飞舞 里姆斯基、柯萨科夫曲(245)
67. 威尼斯狂欢节 捷 宁曲(248)
68. 费尔斯协奏曲(第一乐章) 费尔斯曲(258)

第一章 介绍竹笛

在世界上盛有东方神笛、魔笛之称的竹笛,它既继承了数千年民族音乐的精髓;同时也受到近现代西方文化艺术的影响,使今天的竹笛演奏艺术更有魅力,更加辉煌。

一、笛子的构造

有许多材料都可以制作笛子,这里主要介绍现在常用的六孔竹笛。它的结构是笛身上共有十二个孔:一个吹孔,一个贴膜孔,六个按音孔(又称出音孔),另外前后还有四个出音孔(后面两个出音孔也可作为穿绳孔)。在吹孔靠笛头方向装有笛塞(见图一)。为了预防减少竹管的开裂,有的在笛身外边缠有丝线,管内涂有亮漆。由于天气、气温的变化对竹笛音准有影响,所以竹笛制作师专门制作了插口笛(一般在贴膜孔和第六孔之间加了一个金属的活动插管,即调音插口。见图一),如果笛音偏高可将插口往外拨出一点,拨多了偏低时可将插口往里插进去一点,但它只是起到微调的作用,插口笛适合乐队中使用。

(图一)

二、竹笛的种类

笛子的种类繁多,有各种不同调的笛子。有骨笛、口笛、新笛、排笛、弓笛、弯管笛、双音笛、加键笛、多孔笛等,我国少数民族还有自己的独特笛子。但使用最多、最普遍的还是用竹子制作的六孔曲笛和梆笛。曲笛是以伴奏昆曲戏曲之类的笛子而得名。它的笛身长而粗,发音宽厚饱满、清新柔和。它常用的技巧有赠、打、叠、颤音等。梆笛是以伴奏梆子戏曲之类的笛子而得名。它的笛身短而细,发音清脆、高亢、嘹亮。它常用的技巧有吐、滑、历、花、剁音等。随着乐器的不断改革,大低音笛越来越受

演奏家们的欢迎,根据竹子粗细、长短尺寸的不同,笛子也可分为高音笛、中音笛、低音笛。低音笛比原C调曲笛低了一个八度,管身更粗更长。C调曲笛往下如:大C、大D、大E、大F、大G、大A、大 $\flat$ B可称为低音笛。

D调曲笛往上如:D、 $\flat$ E、E、F、 $\sharp$ F可称为中音笛。

G调梆笛往上如:G、 $\sharp$ G、A、 $\flat$ B、B、C可称为高音笛。

这几种笛子虽然在演奏上各有特色,但在构造上和演奏方法上是一样的。笛子常用的音域按筒音作“5”的指法,从低音到高音的音阶顺序排列为“ $\dot{5}$ 、 $\dot{6}$ 、 $\dot{7}$ 、1、2、3、4、5、6、7、 $\dot{1}$ 、 $\dot{2}$ 、 $\dot{3}$ 、 $\dot{4}$ 、 $\dot{5}$ 、 $\dot{6}$ ”共十六个音,再往上用超吹的方法还能吹出几个音来,但这几个音听起来比较刺耳,所以一般不常用。

曲笛以D调常用音域为例:

梆笛以G调常用音域为例:

三、笛膜的选择与使用

笛膜的振动对笛子的音色、音量以及发音灵敏度都起着一定的作用,所以必须要选质量好的笛膜使用,而且还要贴好笛膜。

我们常用的笛膜是苇膜。苇膜是苇子杆内的一层薄膜,有老、嫩之分,嫩的较薄、柔软、发亮而透明,这种苇膜振动灵敏性强,发音清脆;老的苇膜较厚,稍带乳白色,发音迟钝,振动灵敏性差。笛子的音色好坏与笛膜的选择和贴笛膜的方法都有很大的关系,所以我们要挑选较嫩的笛膜使用。下面介绍下使用方法。

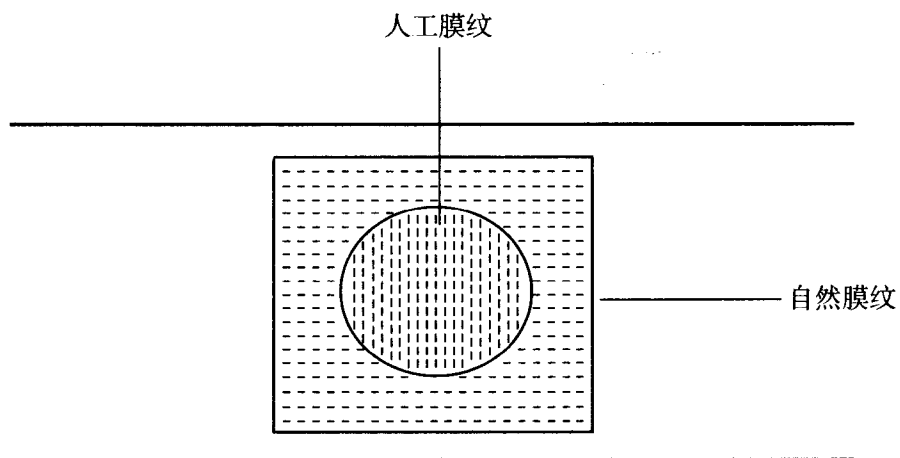
先把笛膜裁剪成能盖住膜孔为标准的小方块,然后顺着自然膜纹的相反方向折成几叠之后,再用大指和食指轻轻地揉捻(这叫醒笛膜),直把笛膜揉捻到熟软程度为止,然后再将它轻轻展开,用两只手的大指和食指的指尖将笛膜两端轻轻一拉,再用口风轻轻地吹笛膜,使之人工做成的细密均匀的膜纹固定后,再在膜孔的周围用阿胶、桃胶等(可用清水或口水)沾湿涂抹均匀,将笛膜轻轻贴上去,松紧要适度,均匀细密的膜纹要保持住,待干后使用。

贴膜几点要求:

- (1)贴膜前要把手洗干净,否则手上的汗泥、油腻弄到笛膜上,会使笛膜变质影响发音。
- (2)不要涂湿膜孔内壁,用胶在膜孔周围涂抹均匀后,再用干净的小指肚把膜孔内壁轻轻地擦一

下,这样避免把膜弄湿,否则影响发音,笛膜也容易变质。

(3) 在冬季由于气温低,笛膜容易上水,为避免这个现象发生,可在膜孔内壁涂抹一层油脂或黄蜡,而且平时放置笛子时一定要将膜孔朝上摆放。

(图二)

第二章 竹笛入门

第一步先把竹笛吹响。首先把膜孔用透明胶贴好,然后用左手托住笛头,右手托住笛尾,上下嘴唇自然抿合,再把竹笛的吹孔放在上下嘴唇的正中间之后,笛身往外一转,下唇正好盖住吹孔约四分之一多一点的地方,唇肌和颊肌略往里,往中间均匀的用力,这样上下唇中间自然形成一个小椭圆形的风门,然后再用舌尖将气吹出,这样就能使竹笛发出声音。

第二步左手练习。首先用右手托住笛尾,再用左手的食指第一关节的指肚按开第六音孔,用中指第一关节的指肚按开第五音孔,用无名指第一关节的指肚按开第四音孔,小指自然搭放在笛身上,大拇指自然伸开用指肚托放在笛身下面偏外一点靠近膜孔处的地方,整个手指成弧形。然后再用上述吹响的方法进行吹奏练习。

1. 左手练习

(简音作5)

刘含有曲

$\frac{4}{4}$ 1 1 1 - | 2 2 2 - | 3 3 3 - | 4 4 4 - | 3 3 3 - | 2 2 2 - |

1 1 1 - | 1 2 1 2 1 - | 2 3 2 3 2 - | 3 4 3 4 3 - | 2 3 2 3 2 - | 1 2 1 2 1 - ||

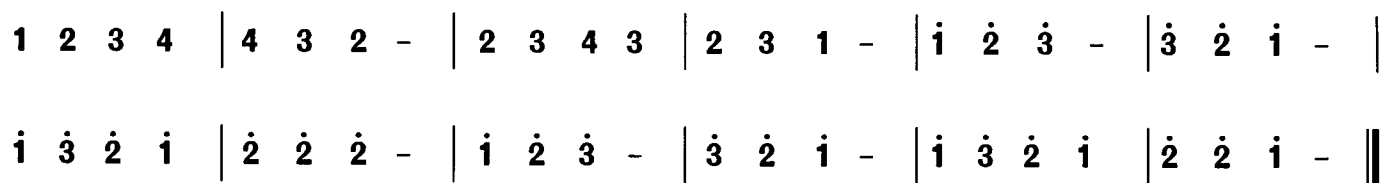
2. 左手练习

(简音作5)

刘含有曲

$\frac{4}{4}$ 1 2 3 - | 3 2 1 - | 1 3 2 1 | 2 2 2 - | 1 2 3 - |

3 2 1 - | 1 3 2 1 | 2 2 1 - | 2 3 4 - | 4 3 2 - |

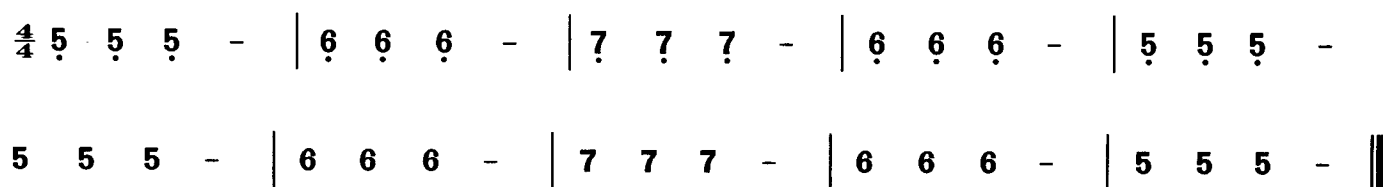

第三步右手练习。首先左手按第二步的要求按严音孔后,再用右手的食指第一关节的指肚按开第三音孔,用中指第一关节的指肚按开第二音孔,用无名指第一关节的指肚按开第一音孔,小指自然搭放在笛身上,把大指的指肚放在笛身下面约在食指和中指之间的位置托住笛身,整个手指成弧形,然后进行吹奏练习。

3. 右手练习

(简音作 $\dot{5}$)

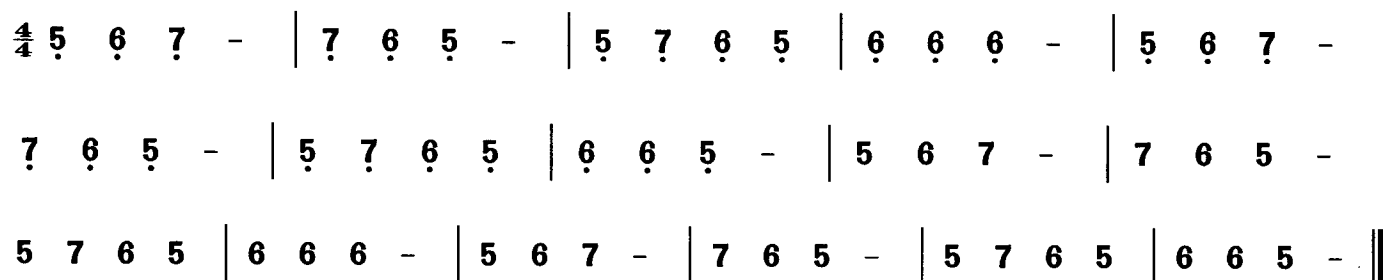
刘含有曲

4. 右手练习

(简音作 $\dot{5}$)

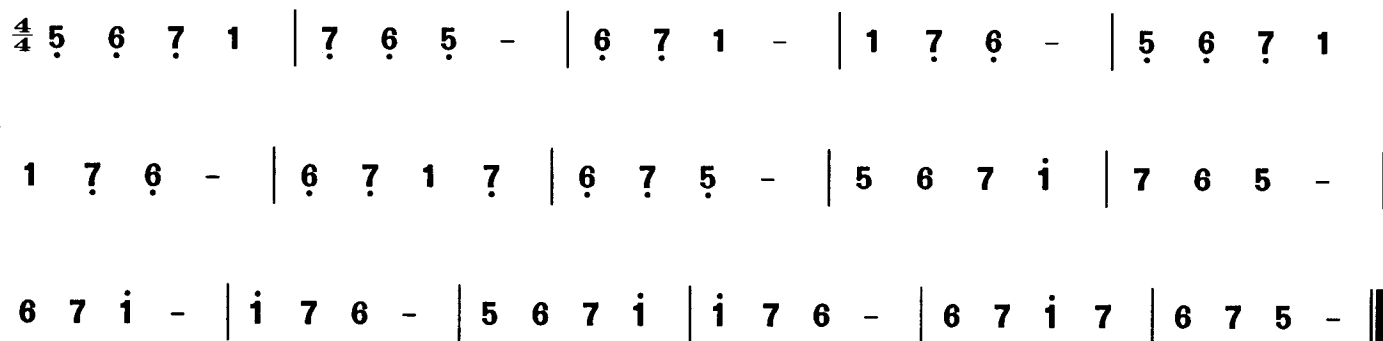
刘含有曲

5. 右手练习

(简音作 $\dot{5}$)

刘含有曲

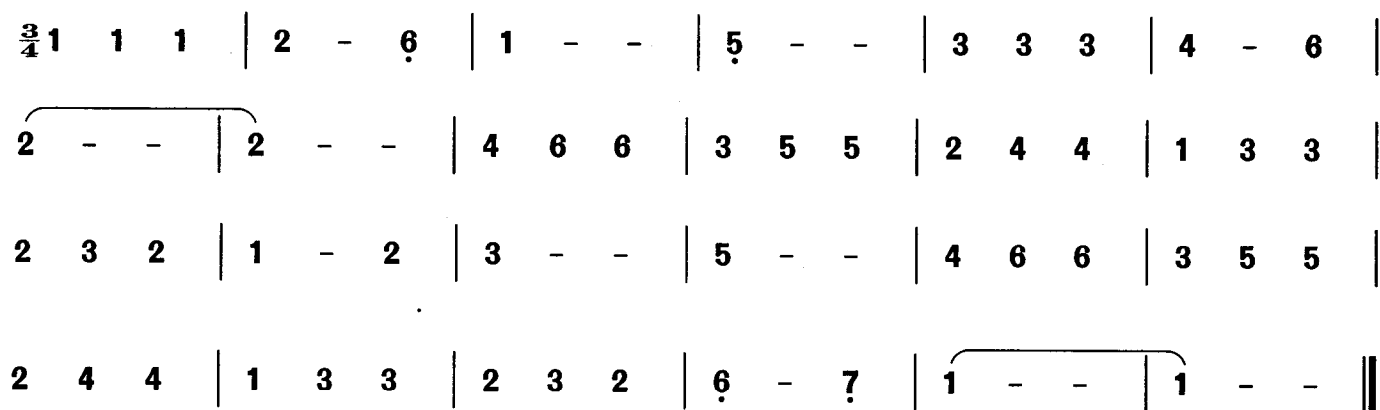

6. 双手练习

在卡吉德洛森林里

(简音作5)

波兰民歌

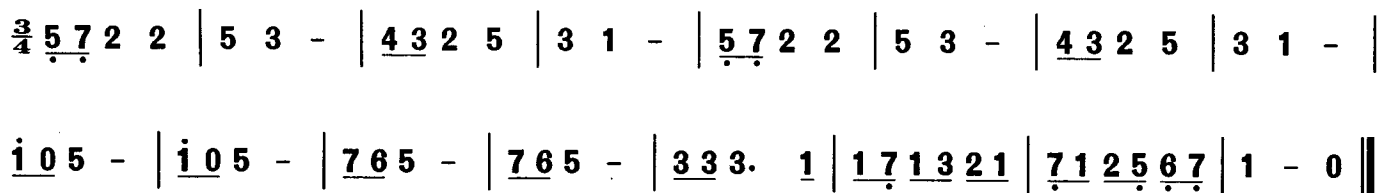
演奏提示:

反复时可提高八度吹奏。

7. 小 杜 鹃

(简音作5)

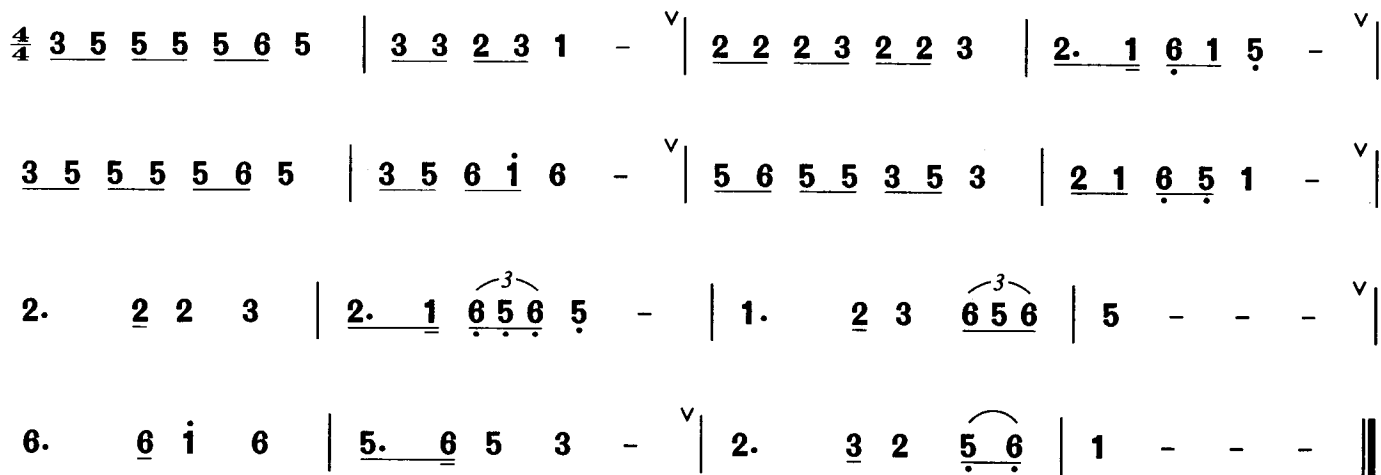
波兰民歌

8. 只要妈妈露笑脸

朝鲜歌剧《血海》插曲

(简音作5)

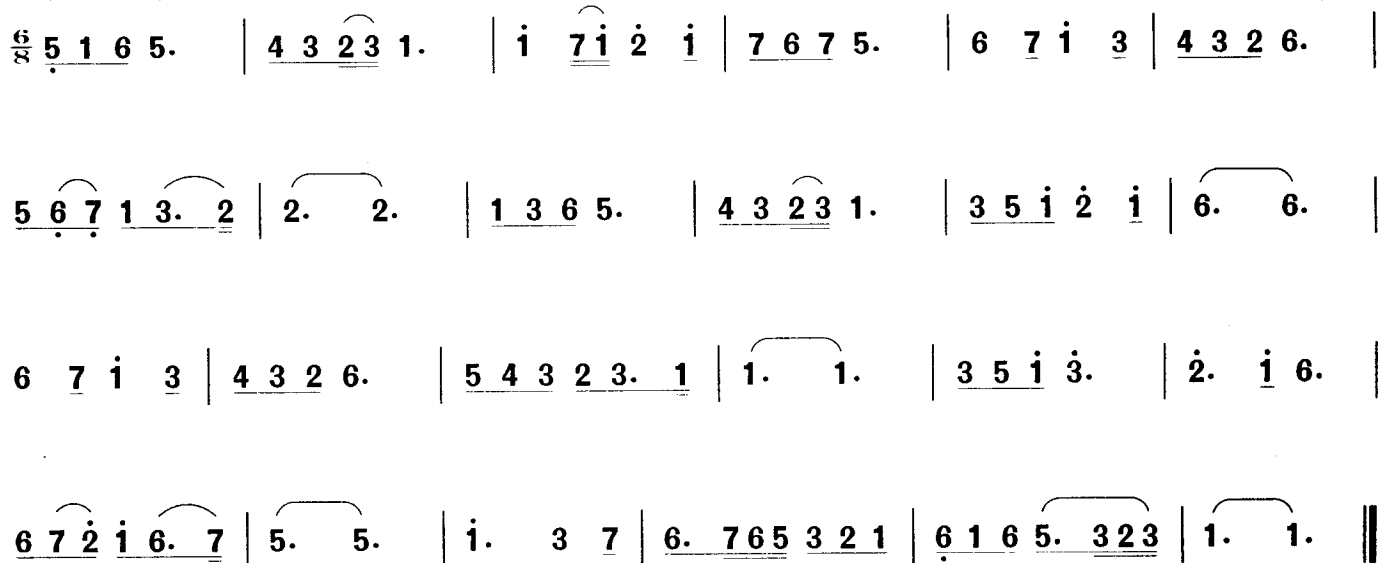

9. 故乡的骄傲

朝鲜影片《南江村妇女》插曲

(简音作5)

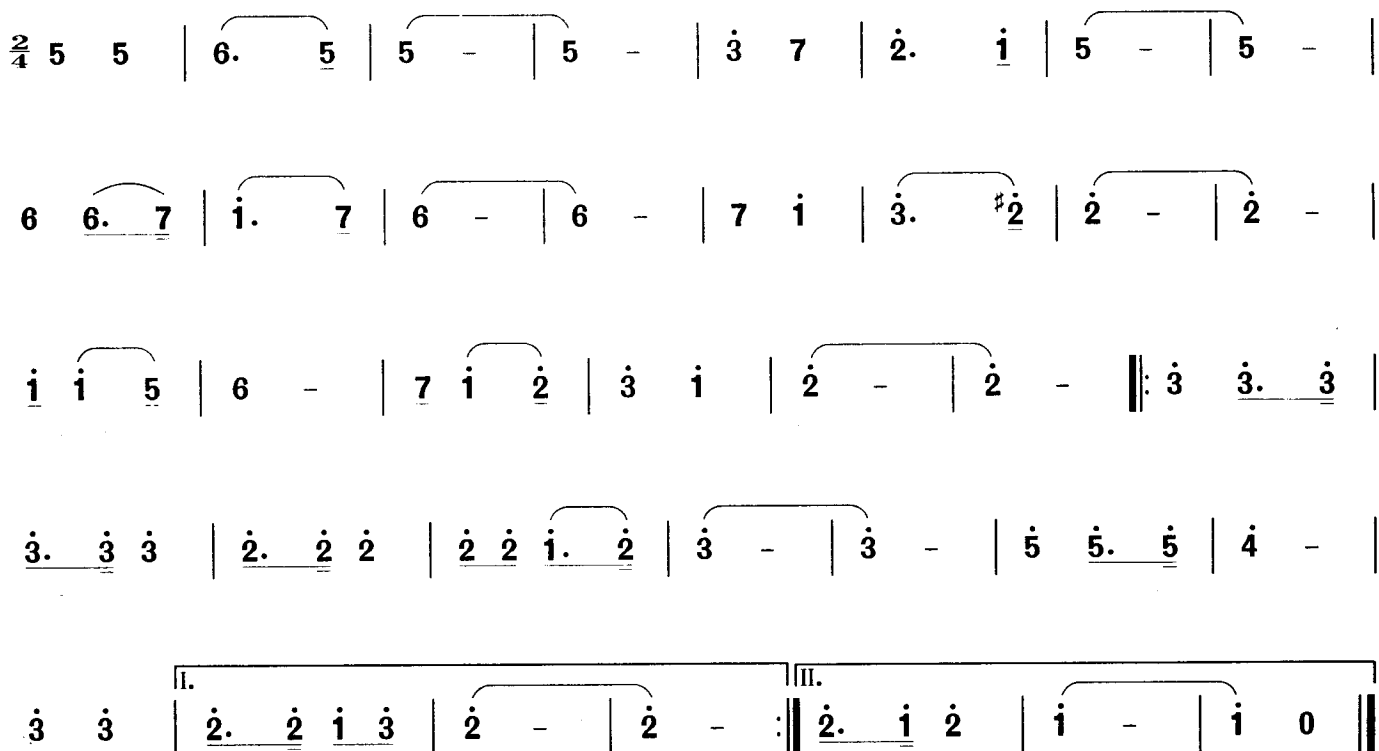
中速 自豪地

10. 真正的朋友

(简音作5)

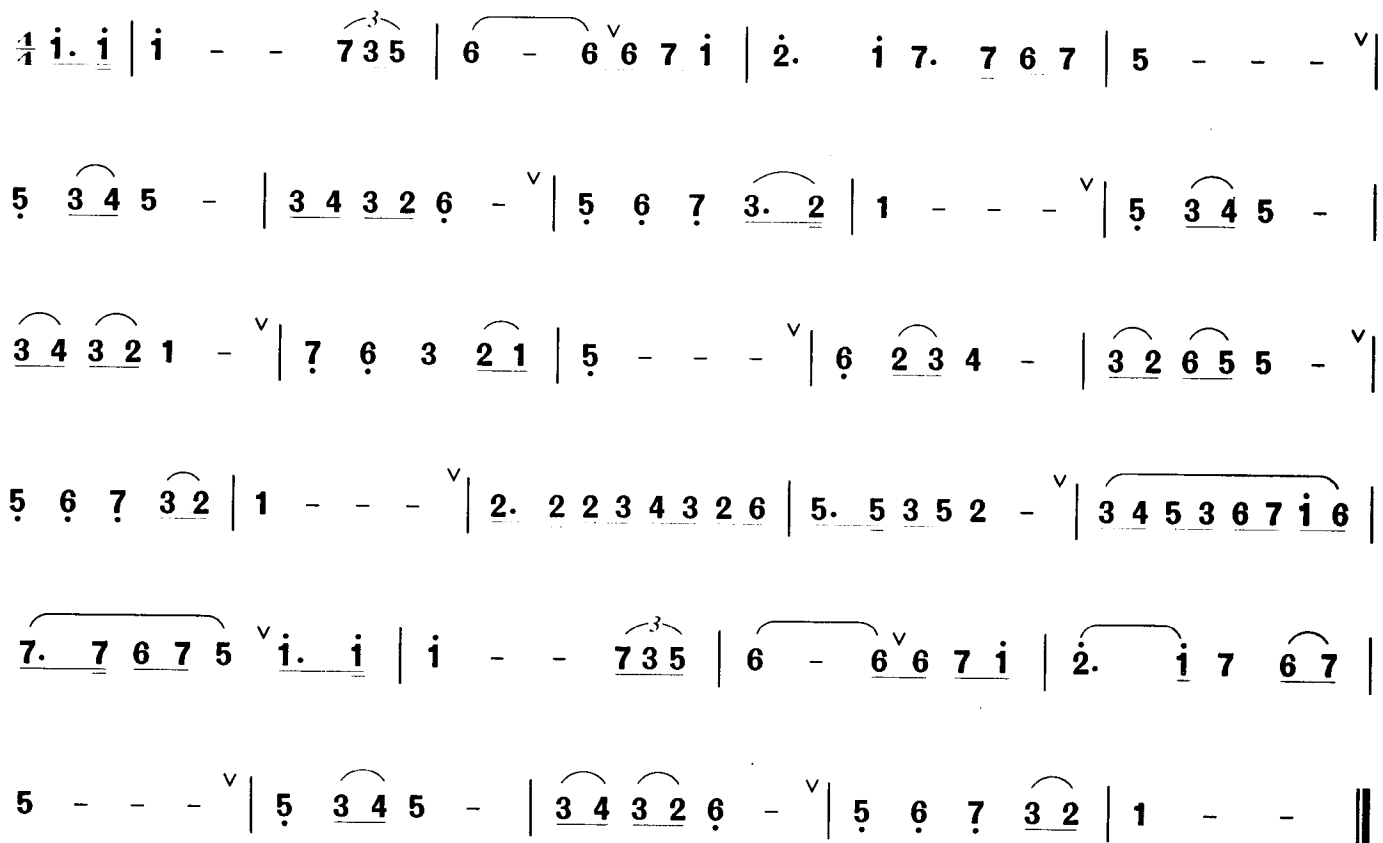
阿尔巴尼亚民歌

11. 月飞山——英雄山

(简音作1)

朝鲜歌曲

12. 红 河 谷

中速

加拿大民歌

