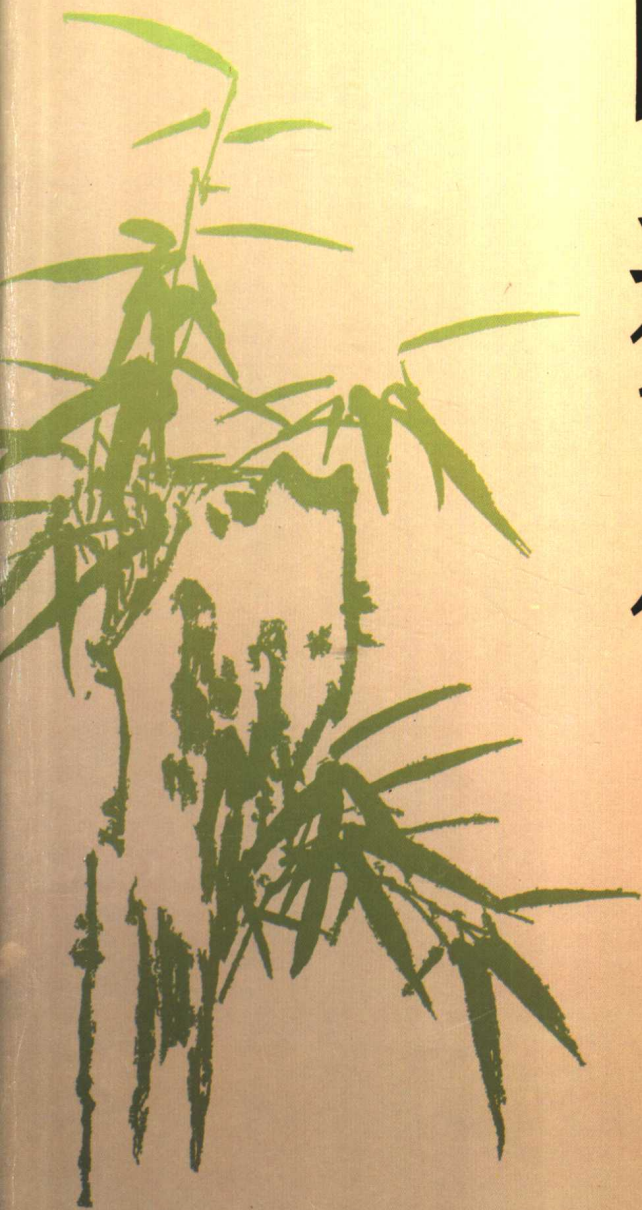

金盾出版社

竹笛吹奏入门

王铁锤 编著

竹笛吹奏入门

王铁锤 编著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本竹笛吹奏入门的书,由著名笛、箫演奏家王铁锤编著。内容包括:竹笛的历史,竹笛的构造和种类,竹笛的质量和选择,竹笛的保护和修理,笛膜的采集和粘贴,竹笛的演奏姿势和要领,竹笛的发音原理和风门控制,竹笛吹奏的用气、吐音和指法,以及怎样练好竹笛独奏的基本功等,共十一个部分。本书内容充实,文字洗练,选曲优美,入门有道,适宜初学竹笛者阅读使用,也可供音乐工作者及有关专业培训参考。

图书在版编目(CIP)数据

竹笛吹奏入门/王铁锤编著. —北京:金盾出版社,1997.12
ISBN 7-5082-0464-6

I. 竹… II. 王… III. 竹笛-吹奏法-普及读物 IV. J632.11

金盾出版社出版、总发行

北京太平路5号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 68218137

传真:68276683 电挂:0234

彩色印刷:北京精美彩印有限公司

黑白印刷:北京天宇星印刷厂

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:8.25 彩页:4 字数:162千字

2003年1月第1版第5次印刷

印数:64001—74000册 定价:9.00元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

竹管生輝
源遠流長

戊辰年春題贈

王鉄鍾同志

李煥之

華夏音樂之光

一九九二年四月書贈

王鉄鍾先生

王鉄

笛簫巴烏奏妙曲

古塹弄月水龍吟

王鉄鍾弟

李德倫

上：王铁锤在美国演出

右：王铁锤在台湾演出

下：在台湾演出时为观众
签名留念

上：王铁锤和挪威音乐家斯德崙乐合作演奏
中国民间乐曲

下：王铁锤独奏音乐会后，著名笛子演奏家
陆春龄、古筝演奏家曹正、作曲家刘文
金上台祝贺演出成功

上：王铁锤曾应香港政府邀请在香港音乐营
教授青少年学竹笛演奏

下：澳门笛子爱好者登门求教，向王铁锤学
习竹笛演奏

前 言

竹笛,是一种古老而明快的无簧哨吹孔气鸣乐器,在我国民族吹奏乐器中堪称“轻骑”。它结构简单,吹奏方便,音色悠扬动听,乐感层次丰富,既可自娱又可表演,既可以用来独奏,又可以用来伴奏和合奏,一直为群众所喜闻乐见,从而拥有广大的吹奏爱好者,数千年笛声久鸣不衰,难怪笛声箫音在我国古代就有“龙吟凤鸣”之雅誉了。

随着经济的发展和休闲时间的增多,人们对文化生活的需求也日趋丰富多彩,不少人想学会一样乐器以自娱自乐,提高自己的文化修养。这样,笛子又以它方便灵活、价格适中、好学易会而进入了首选之列。

为了适应这一需要,著名笛、箫演奏家王铁锤先生编写了这本《竹笛吹奏入门》。这本书是王先生半个世纪来艺术实践和教学活动的结晶,他把自己的宝贵经验奉献给竹笛爱好者朋友们。本书的特点是:把竹笛练习曲与吹奏技艺理论紧密地联系在一起,帮助读者懂一点练一点,在练习中加深对道理的领悟,使初学者入门有道。全书内容丰富,文字洗练,选曲优美,是竹笛初学者入门的可靠读物。

入门只是第一步,第二步、第三步那便是勤奋地修炼,这样走下去,你一定会使自己在音乐的殿堂中达到一个又一个新的高度。

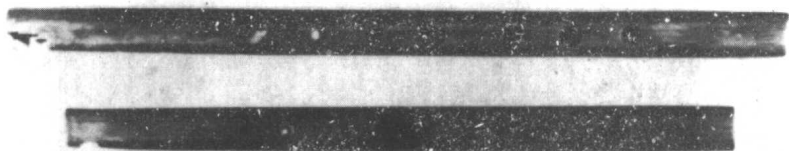
编 者

目 录

一、竹笛的历史	(1)
二、竹笛的构造和种类	(3)
(一)笛管的结构名称	(3)
(二)竹笛种类及其特点	(3)
三、竹笛的质量和选择	(5)
四、竹笛的保护和修理	(5)
(一)保护竹笛的措施及要求	(6)
(二)竹笛常见故障及修理方法	(6)
五、笛膜的采集和粘贴	(6)
(一)笛膜的质量要求	(7)
(二)采笛膜的技巧	(7)
(三)贴笛膜的方法	(7)
六、竹笛的演奏姿势和要领	(7)
七、竹笛的发音原理和风门控制	(8)
八、竹笛吹奏的用气方法和初步练习	(9)
(一)用气是吹奏竹笛的基础	(9)
(二)竹笛用气初步练习曲	(9)
(三)竹笛古曲、戏曲曲牌用气练习曲	(19)
九、竹笛吹奏的吐音技巧和初步练习	(32)
(一)吐音技巧	(32)
(二)竹笛主音的装饰音练习	(40)
十、竹笛吹奏指法和初步练习	(43)
(一)传统六孔曲笛指法	(44)
(二)竹笛转调和半音的运用练习	(44)
十一、怎样练好竹笛独奏的基本功	(71)
(一)加强多方面的艺术修养	(71)
(二)竹笛独奏练习乐曲选	(71)

一、竹笛的历史

中国竹笛历史悠久，流传范围很广，这可以从各地挖掘出土的文物和古籍史料中得到佐证。1973年浙江河姆渡发掘出土的吹奏乐器，距今约有七千年历史，其中有横开一个孔、两个孔或三个孔，属于新石器时代，类似今日口笛的乐器，称“骨哨”。还有带吹孔和多个按音孔的笛子，如有的笛管上端有一个吹孔和六个按音孔，音孔的排列同现在的传统笛子相仿。1987年在河南舞阳县贾湖新石器时代遗址墓葬中又发掘出用猛禽骨制成的骨笛，上有七个同规格音孔，在末孔上端另有一小孔，至今仍可吹奏出旋律，这支我国最古老的骨笛，距今约八千年，在世界其他文明古国中也属罕见。长沙马王堆三号汉墓出土的竹笛，距今约有二千三百多年。广西贵县罗泊湾和甘肃居延甲渠侯官汉代遗址中也挖掘出了有一个吹孔、六个按音孔的竹笛，与现在云南景颇族用的竹笛相似。由此可见，竹笛确实是中国最古老的吹奏乐器。（见长沙马王堆三号汉墓出土竹笛照片）

长沙马王堆三号汉墓出土的竹笛

竹笛在汉魏六朝时称“横吹”。“横吹”是以鼓、横笛、排箫、笙、角等合奏音乐的一种形式，因常用“横吹”（笛）作为主奏乐器而称“横吹”乐队。下图为河南省新通桥发掘出土的汉代空心砖刻“横吹”乐队演奏图。

由左至右：鼓 笙 箫 角 角 排箫 横吹

以前的竹笛是没有膜孔的。膜孔的增加，史料中最早提到的是宋代音乐家陈旸《乐书》第148卷“七星管”条里记载的：“一七窍横以吹之，旁一窍膜以竹膜而为助声，唐刘系所作也，用之雅乐……。”

关于竹笛演奏，中国古代就已达到很高的水平。战国末期诗人宋玉（屈原的学生）的《笛赋》诗中，对竹笛的制作和演奏作了很好的描述。东晋吹笛名手桓伊即兴演奏创作了笛曲《三弄》，后人根据此曲改成琴曲《梅花三弄》，流传至今仍具魅力。唐代诗人李白在《春夜洛城闻笛》诗中写到：“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城，此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”使人们如身临其境，仿佛也欣赏到了优美动人的笛声。唐代著名边塞诗人王昌龄在《从军行》诗中也曾写到：“烽火城西百尺楼，黄昏独坐海风秋。更吹羌笛关山月，无那（无奈）金闺万里愁。”诗中描写荒原黄昏，戍守边塞的兵士，独坐在孤耸的瞭望台上，随着从青海湖吹来的秋风，传来了阵阵幽怨的笛曲声——关山月，引起了士兵对远方亲人的思念。

竹笛这古老的中国吹奏乐器，几千年来，在演奏技艺上不断进步和发展，它那清脆、圆润、动听的音色极富感染力，深为中国人民所喜爱。竹笛这种吹奏乐器，不但在一般伴奏、合奏中成为不可缺少的乐器之一，而且是具有独特风格的一种独奏乐器，在五彩缤纷的文艺舞台上，在广大群众的休闲娱乐和日常文化生活中，都发挥着重要的作用。

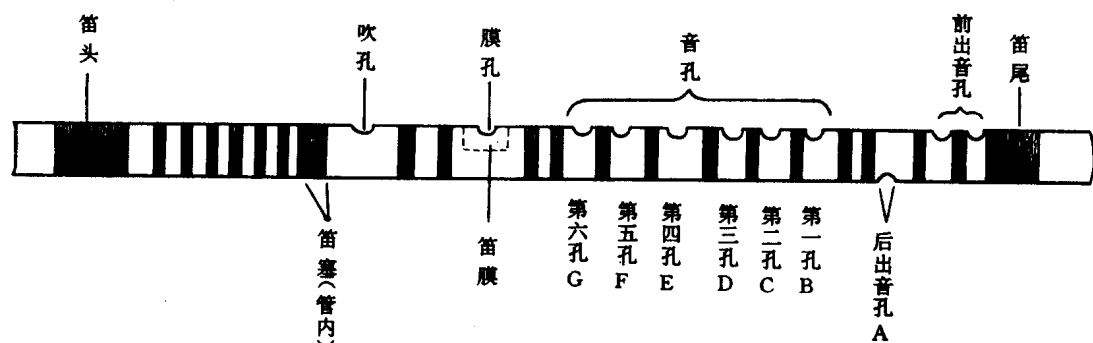
元代演奏图（山西永乐宫壁画局部摹本）

元代演奏图（山西永乐宫壁画局部摹本）

二、竹笛的构造和种类

(一) 笛管的构造名称

竹笛是采用浙江、福建、江西、安徽等地白竹、斑竹、凤眼竹、紫竹等竹材做成的，为管状吹孔气鸣乐器。管身上端管内有一个笛塞(也称脑)，沿笛塞往下管体正面中间有一个吹孔、一个贴膜孔、六个按音孔和两个后出音孔、两个前出音孔及笛尾等。传统笛子各部位名称如下图：

传统笛子各部位名称

根据演奏的需要，有的竹笛在吹孔与膜孔中间增加了调音装置(也有的加在膜孔与第六音孔之间)，起调节音高的作用，一般称×口。为了演奏半音的需要，有的竹笛增加了升5、降7、升1、降3、升4等五个音孔，称为十一孔笛。有的只在第二孔与第三孔之间管体下面增开一孔降7，称七孔笛。一般常用的为传统的六孔笛。

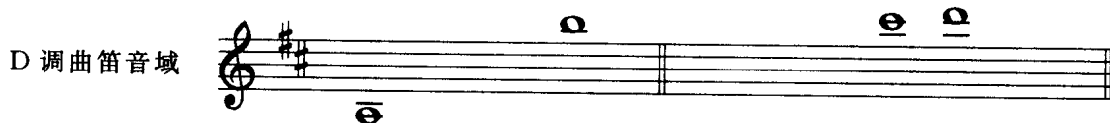
(二) 竹笛的种类及其特点

竹笛的种类一般分为曲笛与梆笛(也称短笛)两种。

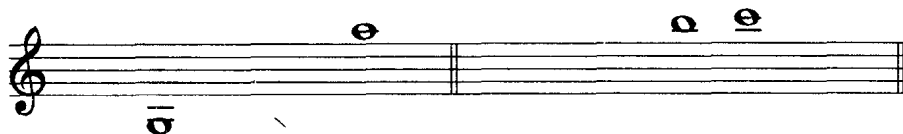
曲笛

在北方称昆笛，是因伴奏昆曲而得名。这种竹笛管径粗，管身长，一般简音为A，第三孔为D；或者第三孔为C音，简音为G。曲笛大多用于独奏、江南丝竹乐队、昆曲伴奏及民族管弦乐合奏。

曲笛音域从竹笛第三孔作“1”，简音作“5”音，按顺序从底音到高音5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 十六个音，个别好的竹笛可以吹出 7 1 两个音，一般常用两个八度零一个音。

C 调曲笛音域

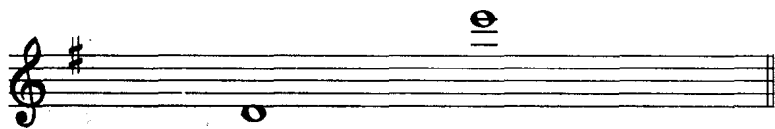

竹笛分为三个音区:低音区($\dot{5} \dot{6} \dot{7}$),音色低沉浑厚。中音区($\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{4} \dot{5} \dot{6} \dot{7} \dot{1} \dot{2} \dot{3}$),音色清脆圆润,是竹笛最有光彩、表现力较强的音区。高音区($\dot{4} \dot{5} \dot{6} \dot{7} \dot{1}$),音色尖锐, $\dot{7} \dot{1}$ 一般只作为经过音,很少使用。

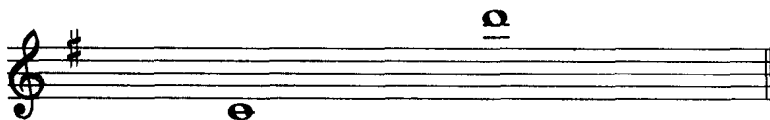
梆笛(也称短笛)

它因伴奏河北梆子而得名。梆笛管径细,管身短,发音清脆嘹亮,比曲笛音域高一个纯四度。梆笛多流行于北方,大多用于河北梆子戏曲伴奏乐队配器。

G 调梆笛音域:笛筒音为 D, 三孔为 G。

F 调梆笛音域:筒音为 C, 三孔为 F。

G 调梆笛

F 调梆笛

云南省景颇族吹奏用的竹笛,是用江苇竹材料做的,有一个吹孔,六个按音孔,没有贴膜孔。演奏时在象脚鼓、铙锣、军鼓伴奏下,表演的文崩音乐别具特色。

新疆维族吹奏用的竹笛,虽设有膜孔,但不贴苇膜而贴薄纸,吹出的音色甜美刚劲。

伴奏内蒙古二人台戏曲用的竹笛,第六孔 4 音比十二平均律的 4 音略高,第五孔 3 音与第二孔 7 音比十二平均律的 3、7 音略低。这是根据二人台戏曲音乐转调演奏的需要而设定的。

近几年来,又制造了特大^bB、A、G、F 各调的倍低音竹笛,其中杨声、胡结实根据四川乐山大佛石洞壁画古人吹奏的笛子成弓箭形,研制成低音笛,称“弓笛”。管径粗,管身长,音色低沉厚实,有一吹孔,六个出音孔,笛上端制成龙头,下端制成凤尾,象征龙凤呈祥、吉祥如意。笛身用红木烤制成弓形,便于演奏。冯海成技师制作的弓笛,采用紫竹材料,增设了膜孔,它既具有

洞箫圆润、厚实的音色,又有竹笛响亮的优点,颇有韵味。此外,技师们还制作出了十二平均律的加键竹笛。

竹笛的种类很多,但一般常用的多是曲笛和梆笛。

三、竹笛的质量和选择

竹笛是用竹管为材料制作的。竹笛的音色、音准是与竹材的好坏、制作工艺水平高低分不开的。选择竹笛时,要选择竹质坚实,竹纹细密,竹管内径浑圆(如竹管内径不圆会造成高低音不准),笛管壁平整光滑,厚薄适中(管壁过厚发音迟钝,管壁太薄音色缺少厚度)的竹笛为宜。根据实践经验,曲笛管壁厚度以 3.5mm~4mm 为宜,高音梆笛管壁厚度以 2mm~2.5mm 为宜。膜孔位置开得恰当与否,对笛子音色好坏也有关系。如膜孔过分靠近吹孔,笛子发音会飘而窄,如膜孔过分靠近第六音孔,笛子音色会闷而暗,膜孔开在吹孔与第六音孔中间稍下的位置为宜。

选择竹笛首先要注意查看第一音孔到第六音孔距离和第六音孔到吹孔之间距离是否大致相同。其次,从筒音 $\dot{5}$ 开始往上按顺序吹奏音阶,检查音准,再吹奏八度和五度音是否准,全按笛筒音泛音 $\dot{2}$ 与笛第四音孔 $\dot{2}$ 音是否准确。如果拿到上述这样的竹笛,试吹能气到音出,音色柔美,音质纯正,强弱力度变化控制自如,就算是上乘优质竹笛了。

由于参加民族乐队演奏的需要,选择竹笛时要用标准音 A 音(440 次/秒)检查竹笛的 A 音是否准确,然后以 A 音为标准再去检查其他的音准。天气的冷热变化对竹笛音高有一定的影响,天冷竹笛音准会降低些,天热竹笛音准会升高些。为了适应气候的变化,可以选择带有调节音高装置的竹笛。

选择竹笛时还要根据各自演奏的需要来考虑。笛子专业演奏者对竹笛的工艺质量要求比较高。目前,上海民族乐器一厂常敦明、王益亮两位技师制作的刻诗高级工艺竹笛,经专家监制、仪器测试,质量较好。一般竹笛爱好者,可以挑选白竹、紫竹或红竹普及型竹笛。学龄前儿童由于年幼手小气力弱,刚学吹奏时,可以先选择儿童竖笛,这种竖笛容易掌握,也便于引起儿童学习吹笛兴趣,为学竹笛打下基础。小学生初学吹笛时,以选择管径细、笛身短的梆笛为宜,这种笛,孔距近,省气力,便于初学者吹奏。

一般情况下,除合奏、伴奏用曲笛以外,北方竹笛演奏者在独奏中多用 E、F、G、A 等调的梆笛,南方竹笛演奏者则以用 C、D 调曲笛为多。总之,为了得到一支理想的竹笛,要进行认真地试吹挑选,同时还应学会一些修理与保护竹笛的方法。

四、竹笛的保护和修理

怎样保护竹笛,是竹笛爱好者需要经常注意的问题。竹笛是用竹管做的,气温冷热变化对竹笛音准、音色影响较大,甚至会使竹管破裂不能吹奏。为此对竹笛应采取一些必要的保护措施和适时进行修理。

(一)保护竹笛的措施和要求

1. 挑选好竹笛后,如果管体未缠线或缠线较松,可以用力缠紧(大多用尼龙丝线),防止开裂。
2. 新买的竹笛,可将管体放入温度较高的蜡液中浸泡数日,使蜡液渗透管体,然后擦光管壁,再涂刷一层硝基清漆。这样既可防止管壁渗水引起干裂,又可提高竹笛发音灵敏度,并且还可使竹笛音色更加清脆嘹亮。
3. 如果笛管出现了裂缝,可以用鳔胶或502胶水,在竹笛裂缝处灌满粘牢,这样可以防止漏气。用中国大漆或硝基清漆涂抹在竹管上,效果也较好。
4. 民间还有在竹笛内放进“水塞”的办法,防止笛子干裂。“水塞”是用一段麻绳缠上布条缝好,做成比笛管略细的长棒,在盐水中浸透后放入笛管内,使笛管内保持一定的湿度,预防竹笛因过于干燥而破裂。
5. 取用竹笛时要轻拿轻放,切忌将竹笛摔碰。不用时最好放入笛盒内,将膜孔朝上,避免阳光曝晒和风吹雨淋。不要把竹笛放在温度过高或过低的地方,练习时最好在温度适中的地方。在北方冬、春雨季,冷空气使竹管骤然收缩,管体容易破裂,因此对竹笛应特别爱护。

(二)竹笛常见故障及修理方法

竹笛音的高低是由管径的粗细、管身的长短、音孔的大小及音孔距离的远近等因素所决定的。它对竹笛的音色、音准都有着密切的关系。下面介绍几种维修竹笛的方法:

1. 如竹笛音准偏低,可用小刀将出音孔内上方挖去一点,音孔稍大,音准便随之相应升高。也可将吹孔向出音孔方向略挖去一点。如果音偏高了,则可用蜡将出音孔内上方粘上一点或用胶布贴上一片。如果个别音发闷,音色不好,可将出音孔内下方挖去一些。

2. 竹笛发音迟钝,应检查笛塞(笛脑)是否堵严了,如漏气就会影响发音纯正,笛塞一定要堵紧。笛塞安放的位置也应恰当,笛塞一般应以固定在距吹孔边缘1.5mm~2mm处为宜,如笛塞位置不恰当,将影响音色和音准,故需要及时予以调整。笛塞一般用较硬的软木,用力塞进管内的合适位置。

3. 在竹笛演奏过程中,有时笛膜上水,影响演奏。预防的办法是用乳胶或蜡贴在膜孔内上方,筑成一个半圆形防水线。有的用一块长方半圆形(类似瓦片)的竹片,中间开个膜孔贴在原膜孔上,使膜孔增高可以减少笛膜上水。吹奏时用力不宜过猛,过猛笛膜容易上水,也会使音准偏高;但气力不足又会使音偏低,故用气要均匀。

竹笛的音色、音准如存在问题,除竹笛制作方面有缺点,需要对乐器进行必要的修理外,最主要的是平时严格训练,增加音准概念,切实解决好吹奏上的音准问题。

五、笛膜的采集和粘贴

竹笛音色的好坏,出音是否灵敏,与苇膜的质量和贴膜的方法有关,对此应予以重视。

(一) 笛膜的质量要求

由于演奏上的需要,要求从芦苇中采集的笛膜应薄、嫩、透明,并具有一定的拉力。为此,就要求从一定季节生长的芦苇中采集。根据实践经验,北方一般在农历端午节或小满前后采膜为宜。民间俗话说:“早打(采)根,晚打梢,小满打中腰”。就是说,如果采膜时间过早,芦苇尚未长高,只能从芦苇下段采集;如果采膜过晚了,则只能从苇梢部采集;按季节从较嫩较高的芦苇中段(腰)采膜最好。南方天气暖和,芦苇生长快,采膜时间可以早一些。总之,以能采到薄、嫩、透明的苇膜为原则,时间则应灵活掌握。

(二) 采笛膜的技巧

选择绿色较高、嫩的芦苇,去掉根部,从芦苇上部像削铅笔那样斜着削去苇皮,留有3cm~4cm长,苇膜露出,捻成小卷用毛衣针似的竹棒,顶着捻好的膜往另一端出,使膜成为圆筒状,取出后,将膜上的白色杂质去掉,晾干压平,用宣纸包好,切忌粘上油污,以免影响笛膜质量。笛膜过宽过厚、颜色发黄的出音闷,笛膜过窄过嫩的发音沙,都不宜采用。现在,商店出售的牡丹牌笛膜,是从安徽省滁县、凤阳一带采集的,质量较好。江苏省无锡、浙江省和四川产的笛膜质量也尚好,如百花牌笛膜为笛子演奏者常用。

(三) 贴笛膜的方法

将选好的优质笛膜剪成长方形小块,捻成一个小团,然后轻轻地展开,放在膝盖上做成七八个细小的皱纹(皱纹要均匀平整,不能有纹压纹的现象),用白芨或阿胶(中药),也可用桃胶,沾水擦在膜孔周围,将膜横着贴在膜孔上,待胶干后再试吹。开始用气徐缓地从低音向高音顺序吹奏,然后再按演奏时力度变化需要吹奏,检查各音能否吹出,笛膜的承受能力如何。如果笛膜贴得过松,往往出现沙声影响演奏;如果笛膜贴得过紧,笛音会发干发直,缺少圆润优美的音色。遇到这种情况,可以沾上水用手在笛膜孔旁边作适当调整。正式吹奏前要尽量多试吹一段时间,使笛膜适应演奏的需要。笛膜的松紧容易受气候影响,气温低时,笛膜要贴紧一些,气温高时,笛膜可以稍松一些。笛子存放后,笛膜会变松,使用时要试吹调整。笛膜贴好后,要注意防水、防油渍污染,也要防止碰破。

六、竹笛演奏姿势和要领

竹笛演奏时掌握正确的姿势至关重要。目的是尽可能使发音不费力,让身体各部位有利于笛子演奏。竹笛演奏有两种姿势,即站姿与坐姿。独奏时多用站姿,合奏、伴奏时多用坐姿。

站立吹奏时,两腿承重应均衡并自然分开,也可以一脚略向前,身体伸直,肩、腹放松,头部自然端正,与笛管垂直,肘部自然下垂,笛尾部稍倾向前下方。

坐着吹奏时,上身与站立吹奏相同,两腿自然分开,不要跷二郎腿,不要弯腰、驼背、低头、歪脖,以免影响气流通畅。

拿到一支竹笛时,先用左手中指、食指和第四指指肚中部按严竹笛上端第六、五、四音孔,拇指托住笛管下方,先练习左手持笛姿势。然后用右手同样的手指指肚中部按严第三、二、一音孔,右手拇指托住笛管下方,小手指按在笛管下端右上方。要求手指放松,手指不宜抬得过高,按孔时手指要用力把音孔按严,否则影响出音。手指动作要灵活,达到运指最大限度的自如,避免手指僵硬。演奏过程中,运用上把位指法时,下把位拇指与食指、第五指要按牢笛管。运用下把位指法时,上把位拇指、食指与第五指要按牢笛管。吹奏时手指动作要提前做好准备。初练时可对照镜子检查吹奏姿势,发现问题及时纠正、调整。

掌握好正确的吹奏姿势必须持之以恒,长期进行练习。掌握了上述要求,就可以进行吹奏练习了。下图为吹笛姿势示范。

笛子演奏姿势

七、竹笛的发音原理和风门控制

竹笛发音原理,是用嘴将气吹进吹孔,使笛管内径震动形成音柱而发出声音,即边棱气震发音法,所以称为“吹孔气鸣乐器”。

练习时两手持笛平举,把笛吹孔放在下嘴唇中间凹进处,上嘴唇稍向前把吹孔盖住 $\frac{1}{4}$,向吹孔发出“吐吐”音,气流随之徐缓吹进吹孔,上下嘴唇中间凹进去往外吹出气的地方称“风门”,往吹孔进气多少由此处控制。吹奏时“风门”不可过宽、过大,要与吹孔大小相适应。“风门”过大容易浪费气和出杂音。“风门”过小又会影响笛子的音量。吹奏时嘴唇肌肉往两腮绷紧些,