

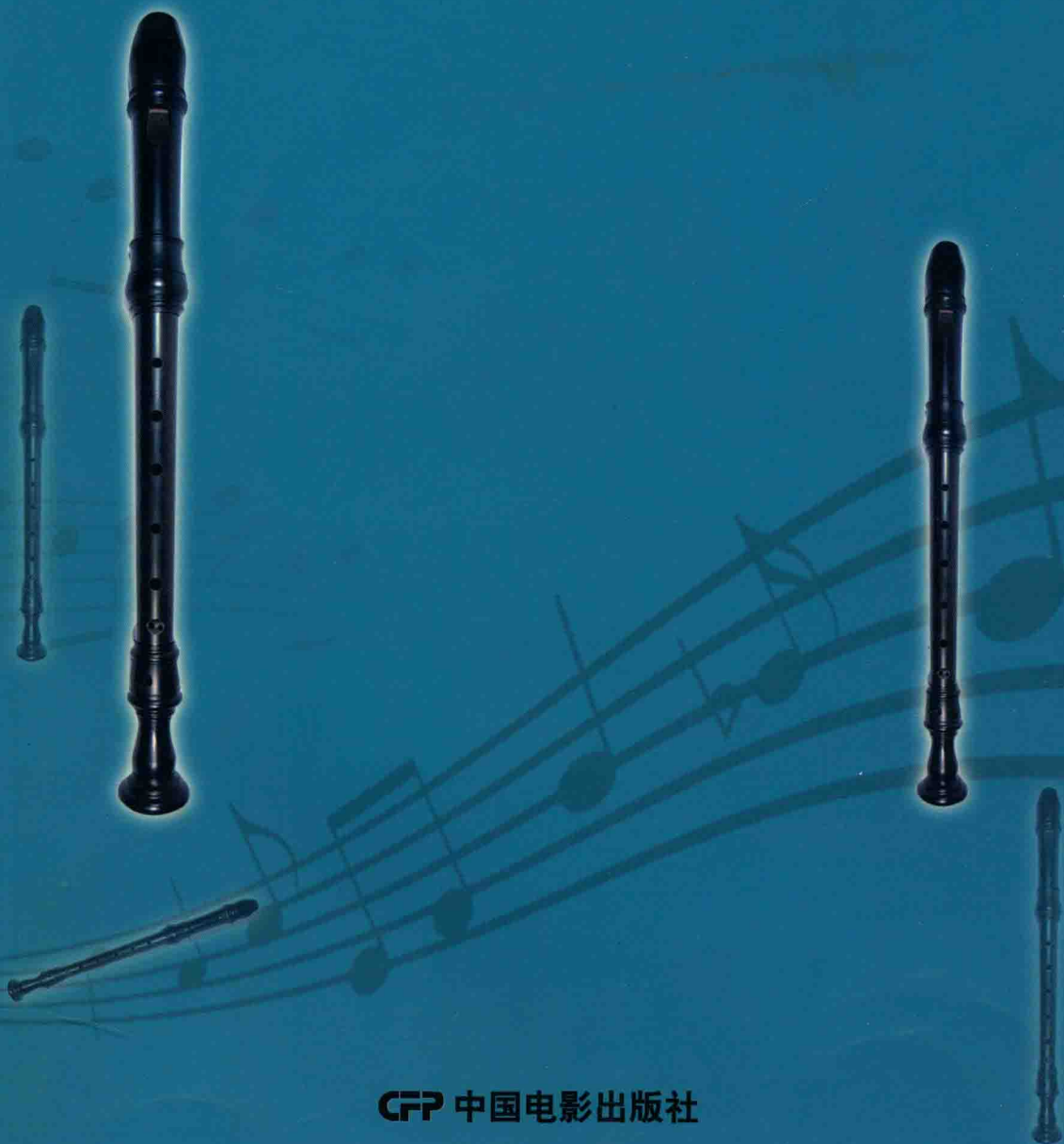
适用于超高音直笛(Sopranino Recorder)

中音直笛 (Alto Recorder)

低音直笛 (Bass Recorder)

中音直笛 从入门到精通

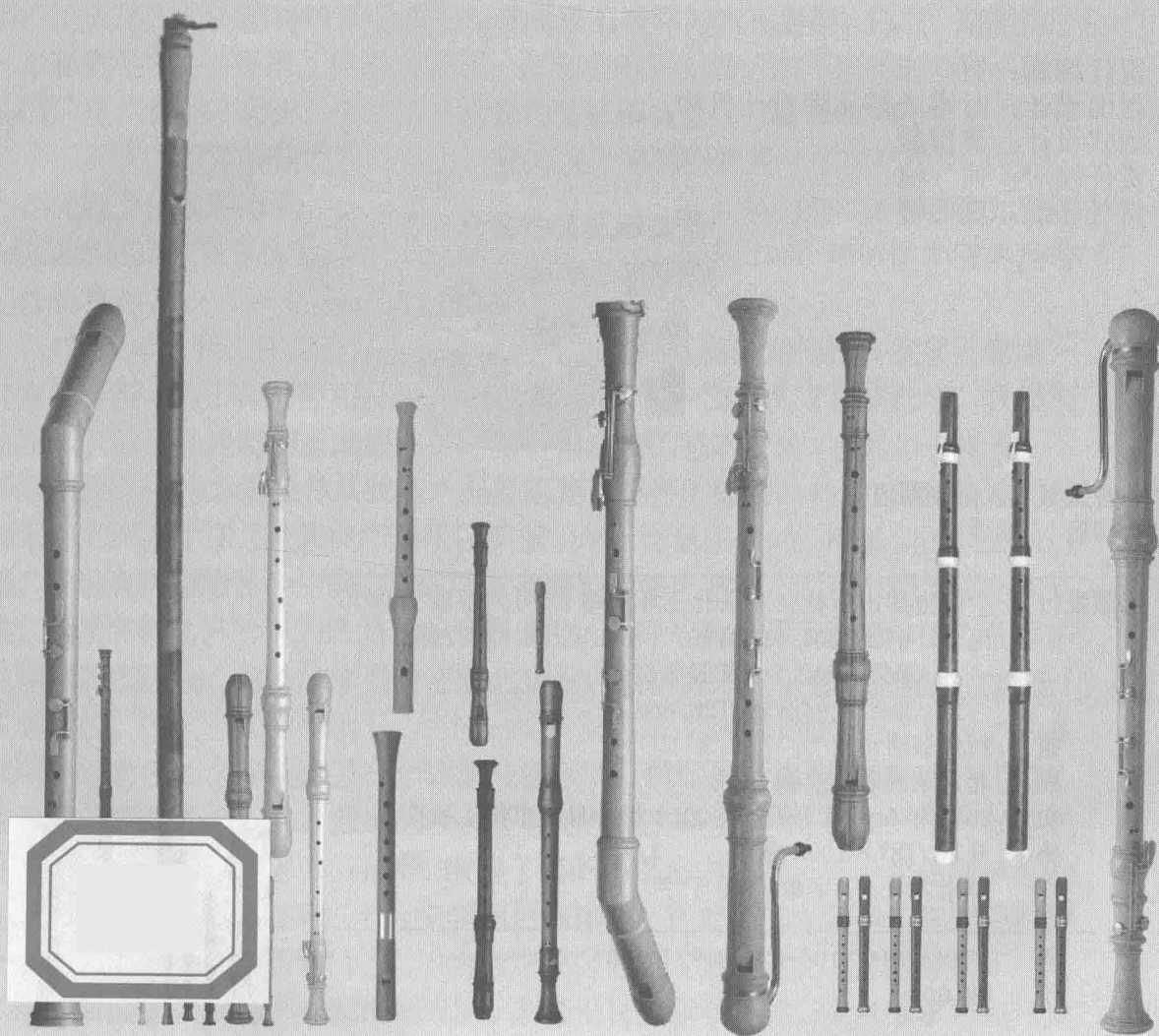
龚国毅 编著

CIP 中国电影出版社

中音直笛从入门到精通

龚国毅 编著

CIP 中国电影出版社
2013·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

中音直笛从入门到精通 / 龚国毅编著, ——北京:
中国电影出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-106-03634-8

I. ①中… II. ①龚… III. ①直笛 (竖笛) — 吹奏法 IV.
① J 621.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 060633 号

责任编辑: 贾 伟
封面设计: 时维鹰扬品牌设计机构
版式设计: 龚国毅
责任校对: 何 梅
责任印制: 庞敬峰

中音直笛从入门到精通
龚国毅 编著

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100013
电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)
64296742 (读者服务部)
Email: cfpygb@126.com

经 销 新华书店
印 刷 北京荣泰印刷有限公司
版 次 2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月北京第 1 次印刷
规 格 开本 / 787 × 1000 毫米 1/16
印张 / 16 字数 / 150 千字

书 号 ISBN 978-7-106-03634-8/J. 1401
定 价 49.00 元

前言

Recorder 的中文名称有木笛、直笛、牧童笛、竖笛等多种。二十世纪以前的 Recorder 是用上好木头制作而成，也因此造价及售价高昂，成为欧洲宫廷及有钱人的专宠。木笛之称，应该是 Recorder 的本名了。二十世纪后塑胶笛的出现以及工业化大批量生产的实现，让演奏 Recorder 也成为普通民众的消遣。为区别于木笛，Recorder 有了直笛的新名称，这个名字在日本、韩国以及我国的台湾、香港等地区被普遍采用，香港地区对于 Recorder 曾经也有过牧童笛的称呼。20 世纪 90 年代前后，直笛被引进中国内地基础教育音乐课堂。那种直接引进的直笛被改称为八孔竖笛，且基本是德式高音笛——巴洛克制式的直笛则仅见于直笛团。很快，一种被竹笛化的直笛也加入到基础教育音乐课堂中，这种由直笛的笛头加竹笛的笛身拼凑而成的山寨版直笛被称为六孔竖笛。总之，直笛有了一个新的名字——竖笛，只是大家在一起聊竖笛的时候，总不忘问一句——是六孔的还是八孔的？另外，在我国的台湾地区把单簧管（Clarinet）称竖笛。在相当多的英汉、汉英辞典里及网络上，竖笛这个名词的确是一个存在歧义的名词。为避免歧义，解脱六孔、八孔之纠结，故本书把 Recorder 的中文名称称为直笛——从过往有关音乐欣赏资料中也不难发现，直笛也是 1990 年以前中国内地专业音乐界对 Recorder 的称呼。

1991 年，我在武汉音乐学院上学期间，曾在武昌彭刘杨路一家琴行看到一种六孔竖笛。由于有竹笛和长笛的基础，我购买了一支六孔竖笛来自学。我很快就发现这款六孔竖笛的音准根本达不到听得过去的基本要求，音色同样糟糕。于不堪忍受之中将之丢弃并从此对六孔竖笛有了不好的印象。1993 年我到湖北省襄阳市大庆路小学（原襄樊市樊东区实验小学）当音乐老师，接触到德式高音直笛，发现这种直笛音色甜美，不仅可以方便地演奏半音阶，而且有相当不错的音准，能够演奏几乎所有的歌曲及很多器乐曲。这种八孔笛跟我记忆中的六孔竖笛有着本质的区别。这所小学是时任湖北省音乐教研员朱则平老师的器乐（直笛）实验学校。在朱老师的引领下，经过一轮实验过来，我深深地爱上了直笛，并在这所当地有名的小学组建了一个课堂乐器乐队，其中包括高音直笛、中音直笛、排箫及口琴等课堂乐器。三年后我调至襄阳市第三十五中学，1999 年在学校领导的支持下经朱则平老师的指导，组建了襄阳市迄今为止唯一的一个正规编制的学生直笛团——襄阳市第三十五中学新月直笛团。在此后的十年中，朱则平老师一直给予我支持、鼓励和机会。加之台湾地区直笛专家的支持。这些专家如台湾木笛协会创建人及秘书长郭焜照先生、副秘书长刘永泰先生、常务理事叶刘芃女士、常务理事林宪鸿先生、理事钟洁如女士，台北的郑惠文女士，音乐园的吴裕斌先生、徐志强先生等。这十年间我先后组建了襄阳市第三十五中学教师直笛重奏团，以及襄阳市教师直笛团。其实这十年我最大的收获就是认识到直笛是专业的乐器——绝非课堂教学乐器这个定位，我以及整个内地需要学习的东西还太多。

太多。这十年，襄阳的专业音乐人士也重新认识了直笛的价值，襄阳市音乐家协会主席校毅之女士、常务副主席陈建平先生对直笛喜爱有加，专业作曲家陈建平先生更是亲自动笔为新月直笛团、襄阳教师直笛团编写了《让我们荡起双桨》、《歌声与微笑》、《茉莉花》等直笛合奏曲、重奏曲。由新月直笛团合奏的《歌声与微笑》被选定为2008（香港）第四届世界华人青少年艺术节开幕式表演曲目，并在这届艺术节上荣获金奖。观念的改变和认识的提高，让我坚定了追随朱则平老师一直走下去的信心。

2003年，朱则平老师调任广州市教研室艺术体育科负责人、音乐教研员，2005年朱老师被推选为中国教育学会音乐教育分会基础教育器乐学术委员会主任。坐阵广州，面向全国，教材歌曲演唱及演奏活动、“南腔粤调”合唱及合奏活动等直面直笛的比赛活动的开展。以及朱老师任会长的广东省音乐家协会直笛学会的成立，2010（花都）“笛韵同声——海峡两岸直笛教育交流活动”的成功举办，2008（广州）、2009（天津）、2011（上海）三届全国器乐教学研讨会成功举办，2011起每年与日本直笛专家及台湾直笛专家联手举办的直笛培训活动，等等不一一列举。曾经是六孔竖笛主阵地之一的广州，成为全国直笛教育的热土。

2009年，我追随朱老师调到广州市花都区，先后组建了花都区教师直笛团、花都区中等职业技术学校直笛团、花都区秀全外国语学校直笛团等。先后在花都区中等职业技术学校、花都区秀全外国语学校开展面向班级的中音直笛教学。2009年以前在襄阳我一直进行班级高音直笛教学。中音直笛教学可以借鉴过去高音直笛教学的经验，但二者显然又存在区别和差异，中国内地也没有现成的经验及教材可供借鉴，因此，如何开展中音直笛课堂教学，值得研究。2010年我被广州市聘任为第十五届音乐特约教研员，同时被花都区聘任为音乐学科带头人及音乐特约教研员，特约教研员的任务之一就是“在任期内完成获得批准的课题研究”，于是我选定了《中音直笛课堂教学研究》为题开展研究。三年来，在朱则平老师的指导下，在花都区秀全外国语学校全体行政领导及老师的大力支持下，研究工作顺利进行，并取得预期成果——《中音直笛从入门到精通》。希望本书能给正在开展或计划开展中音直笛教学的音乐教育同仁以借鉴，给正在或准备学习中音直笛的音乐爱好者以指引。

在本书得以付梓，首先要感谢朱则平老师的指导、花都区秀全外国语学校领导及同仁的支持。还要感谢我的夫人，以及儿子龚昊思远——夫人通过网络收集了不少各地直笛教育者和学习者的意见，龚昊思远帮我做了一些打谱和记谱的工作等。

二十年来的直笛教学工作，其实是在学中教，在教中学，现在越发觉得自己是直笛领域的小学生。本书就是作为小学生的我交出的一份作业，期望音乐教育专家尤其是直笛教育专家给予宝贵的意见和建议，以使本书在以后的日子里不断丰富和完善。

龚国毅

2013年2月2日于广州花都

目 录

第一讲——直笛简介 /1

- 一. 直笛发展简史 /1
- 二. 直笛的家族 /2
- 三. 各国及地区对直笛称呼 /4
- 四. 直笛的运指系统 /4
- 五. 三位现代木笛大师介绍 /5
 1. 弗兰斯·布吕根 /5
 2. 米盖拉·佩奇 /6
 3. 丹·罗林 /7
- 六. 中国内地直笛教育家 /8
 1. 朱则平 /8
 2. 韩中健 /9

第二讲——左手的练习一 /9

- 一. 认识中音直笛 /9
- 二. 直笛演奏的姿势 /10
- 三. 直笛的呼吸 /13
- 四. 直笛使用中的卫生常识 /13
- 五. 直笛的运舌 /13
- 六. Do、re、mi 三个音的指法 /14
- 七. 练习曲 /15
- 八. 乐曲
 1. 摇篮曲 /15
 2. 跳绳 /15
 3. 红绿灯 /15
 4. 玛丽的小羊 /15
 5. 二重奏 /16
 6. 华尔兹 /16
 7. 二重奏 /16

第三讲——左手的练习二 /17

- 一. f^2 、 g^2 的指法 /17
- 二. 交叉指法的练习要领 /17
- 三. 练习曲 /18
- 四. 乐曲
 1. 欢笑之歌 /18

2. 舞曲 /18
3. 小驴与老鸦 /19
4. 捕鱼歌 /19
5. 掀起你的盖头来 /19
6. 铃儿响叮当—片断 /19
7. 欢乐颂 /20
8. 划小船(德国儿歌) /20
9. 玛丽的小羊 /20
10. 老鹰捉小鸡 /21
11. 粉刷匠 /21
12. 来自湖海的伊丽莎 /21
13. 流浪之歌 /22
14. 小步舞曲 /22
15. 冬天 /22
16. 这有什么意思 /23

第四讲——加入右手的练习一 /24

- 一. La、Sol 的指法 /24
- 二. La、Sol 的练习要领 /24
- 三. 发声练习 /24
- 四. 练习曲 /25
- 五. 乐曲
 1. 月亮月亮 /25
 2. 喇叭调 /26
 3. 其多列 /26
 4. 落雨天 /26
 5. 采茶谣 /26
 6. 小白菜 /26
 7. 太阳出来照白岩 /26
 8. 祈祷 /27
 9. 数蛤蟆 /27
 10. 知道不知道 /27
 11. 驶犁歌 /28
 12. 农村酒歌 /28
 13. 小鞋匠 /28
 14. 布谷 /28
 15. 睡觉吧, 孩子 /29

16. 钟声 /29
17. 风笛 /29
18. Ein kleines graues Eselchen /30

第五讲——加入右手的练习二 /31

- 一. b^1 的指法 /31
- 二. 玩跷跷板 /31
- 三. 玩超级玛丽 /31
- 四. 练习曲 /32
- 五. 乐曲
 1. 生日歌 /32
 2. 是这样的 /32
 3. 四季歌 /33
 4. 你们好 /33
 5. 一二三四五 /33
 6. 数鸭子 /33
 7. 龙的传人 /33
 8. 奏鸣曲—片断 /34
 9. 我是只小小鸟 /34
 10. 新年好 /34
 11. 我们祝你圣诞快乐 /34
 12. 音乐在空中回荡 /34
 13. 红河谷 /35
 14. 草原上的家园 /35
 15. 手拉手 /35
 16. 让世界充满爱 /35
 17. 虫儿飞 /36
 18. 闪亮闪亮的小星星 /36
 19. 五月里 /37
 20. 玩游戏的小伙伴 /37

第六讲—— a^2 ·新月孔的运用 /39

- 一. 新月孔的概念 /39
- 二. a^2 的指法 /39
- 三. a^2 的练习方法 /39
- 四. 练习曲 /39
- 五. 乐曲
 1. 西风的话 /40
 2. 俄罗斯方块 /40
 3. 天赐欢乐 /41
 4. 青春舞曲 /41
 5. 乡愁四韵 /41

6. 春节圆舞曲 /41
7. 丢手绢 /41
8. 哦! 苏姗娜 /42
9. 美丽的神话 /42
10. 阿里山的姑娘 /42
11. 六月茉莉 /43
12. 康定情歌 /43
13. 当我们在一起 /43
14. Holiness by Faithin Jesus /43
15. 大鹿 /43
16. 我和你 /44
17. 青花瓷 /44
18. 邀请舞 /44
19. 今天你要嫁给我 /45
20. 赶海的小姑娘 /45
21. 新年好变奏 /46
22. 我的肯塔基家乡 /46

第七讲——关于连线及连音 /48

- 一. 关于连线 $\wedge$ 及其意义 /48
- 二. 练习曲 /48
- 三. 乐曲
 1. 北京的金山上 /49
 2. 友谊地久天长 /49
 3. 小步舞曲 /49
 4. 望春风 /50
 5. 但愿人长久 /50
 6. 夜莺曲 /50
 7. 又见炊烟 /51
 8. 旋律 /51
 9. 梅花 /51
 10. 阿里郎 /52
 11. 希望 /52
 12. 满工对唱 /52
 13. 多年以前 /52
 14. 龙文 /53
 15. 甜蜜蜜 /53
 16. 在密林里 /53
 17. 真的爱你 /54
 18. 燕子 /54
 19. 山楂树 /54

第八讲——加入最低音 f^1 的练习 /56

- 一. f^1 的指法 /56
- 二. f^1 的演奏要领 /56
- 三. 加入 f^1 的练习曲 /56
- 四. 乐曲
 1. 忠实的心想念你 /57
 2. 鄂伦春小唱 /57
 3. 小黄鹂鸟 /57
 4. 小燕子 /58
 5. 八月桂花遍地开 /58
 6. 我的家乡日喀则 /58
 7. 我爱米兰 /58
 8. 我不想说 /59
 9. 雨花石 /59
 10. 感恩的心 /59
 11. 小燕子 /60
 12. 紫竹调 /60
 13. 光阴的故事 /60
 14. 念故乡 /61
 15. 安妮·罗莉 /61
 16. 阿拉伯舞曲 /61

第九讲——加入 b^1 、 b^2 的练习 /62

- 一. b^1 、 b^2 的指法 /62
- 二. 加入 b^1 、 b^2 的练习曲 /62
- 三. 乐曲
 1. 雪绒花 /63
 2. 奥勒·莉 /63
 3. 夜曲 /63
 4. 妈妈的话 /64
 5. 清晨 /64
 6. 鹂歌 /64
 7. 乡恋 /64
 8. 樱花谣 /65
 9. 吻和泪 /65
 10. 让我再看你一眼 /65
 11. 你知道我在等你吗 /66
 12. 在雨中 /66
 13. 波兰圆舞曲 /66
 14. 桑塔露琪亚 /67
 15. 小夜曲 /67
 16. 种太阳 /67

17. 星语心愿 /68

18. 平安夜 /68

19. 生命之杯 /68

第十讲——加入 $\sharp f^1$ 、 $\sharp f^2$ 的练习 /70

- 一. $\sharp f^1$ 、 $\sharp f^2$ 的指法 /70
- 二. 关于 $\sharp f^1$ 、 $\sharp f^2$ 的演奏要领 /70
- 三. 加入 $\sharp f^1$ 、 $\sharp f^2$ 的练习曲 /70
- 四. 乐曲
 1. 雨和泪 /71
 2. 西班牙骑士 /71
 3. Manx Lullaby /72
 4. 摇篮曲 /72
 5. 请你唱个歌吧 /72
 6. 爱的协奏曲 /72
 7. 握别 /72
 8. 波罗乃兹舞曲 /73
 9. 即使你的青春美丽都消逝 /73
 10. Boogie Blues /73
 11. 库朗舞曲 /74
 12. 恰似你的温柔 /74
 13. 乡村花园 /74
 14. God is a girl /75
 15. 故乡的亲人 /75
 16. 斯卡布罗集市 /75
 17. 在那遥远的地方 /76
 18. 苏丽珂 /76
 19. 老黑奴 /76

第十一讲——加入 b^2 、 c^3 的练习 /77

- 一. b^2 、 c^3 的指法 /77
- 二. 关于 b^2 、 c^3 的演奏要领 /77
- 三. 练习曲 /77
- 四. 乐曲
 1. 《辛德勒名单》主题曲 /78
 2. 《香槟咏叹调》选曲 /78
 3. 兰花花 /78
 4. 沂蒙山小调 /79
 5. 茉莉花 /79
 6. 卖汤圆 /79
 7. 渔舟唱晚 /79
 8. 绣金匾 /80

9. 月光下的凤尾竹 /80
10. 瑶族舞曲 /80
11. 赶时髦 /81
12. Butterfly (蝴蝶) /81
13. 《最终幻想 5》主题曲 /81
14. 蝶恋 /82
15. 《幽灵公主》主题曲 /82
16. 隐形的翅膀 /82
17. 踏浪 /83
18. 樱花草 /83
19. 沉默是金 /84
20. 滚滚红尘 /84
21. 东方之珠 /84
22. 月亮代表我的心 /85
23. 相思风雨中 /85
24. 在水一方 /86
25. 暖暖 /86
26. 红蜻蜓 /86
27. 追梦人 /87
28. 小杜鹃 /87
29. 朋友 /87
30. 蔷薇花开 /88
31. 寂静之声 /88
32. 可爱的家 /89
33. 快乐的农夫 /89

第十二讲——关于舌法、装饰音等 /91

一. 直笛舌法——双吐与三吐 /91

a. 双吐 /91

b. 三吐 /91

1. 小啄木鸟 /91
2. 外婆的澎湖湾 /92
3. 跟着歌声跳起来 /92
4. 野宴 /92
5. 喇叭手的假日 /93
6. 威廉退尔序曲 /93

二. 装饰音 /94

a. 倚音 /94

b. 波音 /94

c. 颤音 /94

7. 小步舞曲 /94
8. 莎莉花园 /95
9. 美丽的鲜花在开放 /95

10. 花儿为什么这样红 /95

11. 牧歌 /96

12. 嘉禾舞曲 /96

13. 天仙子 /96

14. 早晨之歌 /97

三. 呼吸颤音 /97

15. 敕包相会 /97

16. 德聂泊尔 /97

17. 长城谣 /98

18. 《梁祝》之《楼台相会》 /98

19. 绒花 /98

20. 真的好想你 /99

21. 渔光曲 /99

22. 《悲怆交响曲》片断 /100

第十三讲——加入 d³、e³ 的练习 /101

一. d³、e³ 的指法 /101

二. 加入 d³、e³ 的练习曲 /101

三. 乐曲

1. 当一个孩子诞生的时候 /102

2. 喀秋莎 /102

3. 新春秧歌闹起来 /103

4. 森林狂想曲 /103

5. 天空之城 /104

6. 神秘园之歌 /104

7. 丝绸之路 /105

8. 小河淌水 /105

9. 天路 /106

10. 映山红 /106

11. 北风吹 /107

12. 枉凝眉 /107

13. 最浪漫的事 /108

14. 那就是我 /109

15. 我只在乎你 /109

16. 宁夏 /110

17. 情人的眼泪 /110

18. 遇见 /111

19. 爱的供养 /111

20. 不让我的眼泪陪我过夜 /112

21. 十年 /112

22. 千里之外 /113

23. 菊花台 /113

24. 珊瑚海 /113

25. 猪之歌 /114
26. 知心爱人 /115
27. 千与千寻 /115
28. 三个人的时光 /116
29. 有梦好甜蜜 /116
30. 注视我的目光 /117
31. 星 /117
32. 波尔卡舞曲 /118
33. 潜海姑娘 /119
34. 昨日重现 /119

第十四讲——两个降号的练习 /121

- 一. b^2 、 b^3 的指法 /121
- 二. 加入 b^2 、 b^3 的练习曲 /121
- 三. 乐曲
 1. 明月千里寄相思 /122
 2. 故乡的原风景 /122
 3. 独角戏 /123
 4. 古老的故事 /123
 5. 挥着翅膀的女孩 /123
 6. 罗密欧与朱丽叶 /124
 7. 大海 /124
 8. 蓝色生死恋 /125
 9. 梦幻曲 /126
 10. 太阳岛上 /126
 11. 一剪梅 /127
 12. 感谢你 /127
 13. 北京的金山上 /128
 14. 彩云追月 /128
 15. 可以看到海的城镇 /128
 16. 土拔鼠 /130
 17. 爱情的故事 /130

第十五讲——两个升号的练习 /132

- 一. $\sharp c^2$ 、 $\sharp c^3$ 的指法 /132
- 二. 加入 $\sharp c^2$ 、 $\sharp c^3$ 的练习曲 /132
- 三. 乐曲
 1. 雨夜花 /133
 2. 童年 /134
 3. 约定 /134
 4. 饮水思源 /134
 5. 怀念 /135
 6. 世界真广阔 /135

7. 灯光 /136
8. 老鹰之歌 /136
9. 雨中节奏 /137
10. 科罗拉多河上的月光 /137
11. Beaiit/137
12. 今夜感受我的爱 /138
13. 小叮当 /138
14. G 弦上的咏叹调 /139
15. Somewhere out there /140
16. 樱花 /140
17. 奇异恩典 /141

第十六讲——临时升降号及转调 /142

- 一. 练习曲 /142
- 二. 乐曲
 1. 送我一枝玫瑰花 /143
 2. 斗牛士之歌 /144
 3. 在彩虹上 /144
 4. 星之所在 /144
 5. 至少还有你 /145
 6. I Believe /145
 7. 可惜不是你 /146
 8. 我心依旧 /146
 9. Big Big World/147
 10. 心愿便利贴 /147
 11. 童话 /148
 12. 迷途的小孩 /148
 13. 龙猫 /149
 14. 风之谷—娜乌西卡安魂曲 /149
 15. 秋风恋歌 /150
 16. 安妮的仙境 /151
 17. 叶塞尼亚 /152
 18. 重归苏莲托 /153
 19. 吉普赛女郎之歌 /153
 20. 索尔维格之歌 /154
 21. 温柔的倾诉 /154
 22. 土耳其进行曲 /154
 23. 微笑波尔卡 /155
 24. 小夜曲 /156
 25. 在中亚细亚草原上 /156
 26. 致爱丽丝 /157
 27. 情深意长 /158
 28. 牧童短笛 /158

29. 啊, 朋友 /160
30. Cradled in a Manger /160
31. 少年时代 /160

第十七讲——关于超高音的练习 /162

- 一. f^3 、 g^3 的指法 /162
- 二. 乐曲
 1. 走进新时代 /162
 2. 情网 /163
 3. 吻别 /163
 4. 超越时代之幻想 /164
 5. 天鹅 /164
 6. 爱尔兰组曲第二乐章 /164
 7. 童年(班德瑞) / 曲 /165
 8. 第一号匈牙利舞曲 /166
 9. 亚麻色头发的少女 /166
 10. 四小天鹅舞曲 /167
 11. 阿莱城姑娘小步舞曲 /168
 12. Scotland the Brave /169
 13. Cancan 舞曲 /170
 14. 夜曲 /171
 15. 海港之夜 /172
 16. 红莓花儿开 /173
 17. 四季协奏曲-秋 /173
 18. 歌谣 /174
 19. F 大调奏鸣曲-第一乐章 /175

第十八讲——关于半音阶的练习 /177

- 一. 含半音阶的练习曲 /177
- 三. 乐曲
 1. 加沃特舞曲 /179
 2. 哈巴涅拉舞曲 /180
 3. 蜜蜂二重唱 /180
 4. 印度之歌 /181
 5. 忧伤的布鲁斯舞曲 /181
 6. 圆舞曲 /182
 7. 春之歌 /183
 8. 闲聊波尔 /184
 9. 胡桃夹子进行曲 /186
 10. 马刀舞曲 /189
 11. 野蜂飞舞 /190

直笛乐曲精选 40 首 /193

1. 牧羊姑娘 /193
2. 绣荷包 /193
3. 姑苏行 /195
4. 梁祝 /196
5. 小步舞曲 /198
6. 《惊愕交响曲》主题 /198
7. 爱的礼赞 /199
8. 天鹅湖场景 /199
9. 《四季·春》主题 /199
10. 小夜曲 /200
11. 以吻封缄 /200
12. 行板 /201
13. 乘着歌声的翅膀 /201
14. 勇敢的骑士 /202
15. 加沃特舞曲 /203
16. A gift for Bach /203
17. 西西里舞曲 /204
18. 吉格 /205
19. 耶稣, 世人喜悦的盼望 /205
20. 沉思 /206
21. 金婚式 /207
22. 阿勒曼德舞曲 /208
23. As Covas Do Rei Cintolo /208
24. 回旋曲 /211
25. 谐谑曲 /211
26. 卡农 /212
27. 坦布兰舞曲 /213
28. 西班牙斗牛士 /215
29. 小狗圆舞曲 /216
30. 六月船歌 /217
31. 绿袖子变奏曲 /219
32. 如歌的行板 /221
33. 无伴奏大提琴组曲 1 号 /222
34. 无伴奏大提琴组曲 2 号 /223
35. d 小调奏鸣曲 /225
36. Concert in C (RV443) /226
37. F 大调协奏曲第一乐章 /231
38. f 小调奏鸣曲 /233
39. Sonata IV for recorder /236
40. Sonata Op. 2 No. 1 /241

主要参考文献 /244

中音直笛从入门到精通第一讲

直笛简介

一. 直笛发展简史

直笛的英文名称为 recorder，其制作材料在二十世纪以前为木头，故称木笛；现在主要为 ABS 塑胶材料，则称为直笛。Recorder 在我国台湾地区统一称呼为直笛，在中国大陆则竖笛、直笛并称且以竖笛为主，在中国香港地区则称呼为直笛或牧童笛。

木笛是西洋最古老的乐器之一，大约经过一千多年的演进后，在文艺复兴时期完成家族式乐器构建，在巴洛克时期达到鼎盛。木笛音色优美圆润，是欧洲重要的管乐器，也是巴洛克时代的标准独奏、重奏及合奏乐器。木笛曾经是文艺复兴时期和巴洛克时期欧洲人的最爱。从一些历史文献中我们知道，那时木笛的普及程度相当高。在荷兰、丹麦、德国、英国等国家的很多城镇，三口之家就是一个三重奏团，四口之家就是一个四重奏团。人丁兴旺的家庭可能就是一个木笛合奏团了。绅士们常常把木笛插在上衣的内袋里，老朋友相见，最高兴的事就是拿出木笛，来一个重奏。巴洛克时期的音乐巨匠巴赫、韩德尔、维瓦尔弟、泰勒曼、柯雷里、桑马蒂尼等都专门为木笛创作了大量脍炙人口的、艺术价值极高的木笛曲。1750 年巴赫逝世，送走了一个时代——巴洛克时代。巴洛克时期后，由于制造业的发展，由于其后的音乐家对乐器华丽音色、宽广音域与宏大音响的追求，人们改而喜欢用金属制作的长笛，木笛开始受到冷落而甚至一度被人们遗忘了差不多 150 年。

法兰德斯木笛四重奏团 2006 台中木笛重奏音乐会

直到二十世纪初，人们重新对古乐产生兴趣。在古乐复兴运动中，由于英国杜梅区 (Dolmetsch) 家族的大力提倡，木笛又重新被挖掘出来。又由于木笛在儿童音乐基础教育

的多种优越功能,以及卡尔·奥尔夫(Carl Orff)在儿童音乐教育中予以推广,同时木笛也得到许多现代演奏家、作曲家的认同,从而赋予木笛新的生命。二十世纪后,人们尝试并成功使用ABS(即塑胶)材料制作出品质优良的塑胶笛,从而让古老的木笛步入工业化大批量生产的新时代。为区别于用木头制作的木笛,人们把用ABS材料制作的塑胶笛改称为直笛。木笛演奏家、指挥家布鲁根12张木笛专辑的问世,让人们在150年后又重新认识到直笛的价值。于是recorder再度盛行起来,欧美日韩等国的高等音乐学府均开设木笛专业,包括我国台湾地区在内的木笛学习者如雨后春笋般层出不穷,荷兰的弗兰斯·布吕根(Brueggcn Frans),丹麦的米盖拉·佩奇(Michala Petri)、瑞典的丹·罗林(Dan Laurin)、美国的大卫杨(David Young)、西班牙的汤姆·艾特拉斯(Tomeu Estaras)、日本的大竹尚之等一批世界级别的直笛大师更是声名鹊起。同时,阿姆斯特丹四重奏、法兰德斯四重奏、柏林三重奏等木笛合奏、重奏乐团也活跃于世界乐坛。

由于直笛具有一吹就响、一学就会、对气息要求不高且价廉物美、维护方便等特质,直笛率先被欧洲人引入基础教育课堂,并迅速被世界各国效仿。直笛于20世纪70年代被引入我国台湾地区,现已高度发展,各级各类学校均组建有学生直笛团,学校及社会团体更组织有各种层次的教师木笛团及社会成人木笛团,台湾的直笛发展现已呈现专业化和交响化。20世纪80年代末、90年代初期直笛被引入我国基础音乐教育领域,并改称为竖笛。直笛的引入,逐步改变了人们旧有的中小学音乐课堂就是教乐理、唱歌、欣赏兼有创作的教学观念,音乐教师声乐、钢琴、舞蹈三大基本功的时代得以改写,不会演奏直笛的音乐教师开始成为素质不合格的音乐教师。课堂直笛教学的开展,可以圆所有孩子学习乐器的梦想,可以让孩子们在乐器学习尤其是合奏的过程中,培养协调、合作、创新等多方面的能力。

国家基础教育《音乐课程标准》研制组副组长、中国教育学会音乐教育分会副理事长兼秘书长、《中国音乐教育》杂志社主编、人民音乐出版社社长及总编辑吴斌老师认为“乐器学习才是音乐学习的开始”,故而大力提倡、推行以直笛学习为主要内容的课堂器乐教育。国家《艺术课程标准》研制组核心成员、中国教育学会音乐教育分会理事及该会基础教育器乐学术委员会主任朱则平老师认为“基础音乐教学应该走向‘器乐化’”,而大力推行直笛教育。目前,我国现行音乐课程标准及艺术课程标准都明确要求开展以竖笛(直笛)为主的器乐教学,现行音乐及艺术教材中都安排有竖笛(直笛)的教学内容,国内的南京师范大学、星海音乐学院、东北师范大学、徐州师范学院、郑州师范高等专科学校音乐系等院校都先后开设了直笛普修课。全国各地都在进行有组织、分批次的在职音乐教师直笛培训。

作为一件有着深厚文化背景的欧洲传统、专业、科学的木管乐器,直笛与钢琴、小提琴等乐器一样受到人们的尊重,受到乐器学习者的追捧。从而让直笛迅速发展成为世界范围内演奏人口最多、最受欢迎的乐器。

直笛,一件古老而年轻的乐器!直笛,我们应该了解和学习的乐器!

二. 直笛的家族

直笛是一个人丁兴旺的家族,包括从Klein Sopranino到Double double bass九种不同尺寸的直笛。

Klein Sopranino 小超高音直笛(亦称最高音直笛、短超高音直笛) 约16cm

Sopranino 超高音直笛 约24cm

Soprano 高音直笛 约31cm

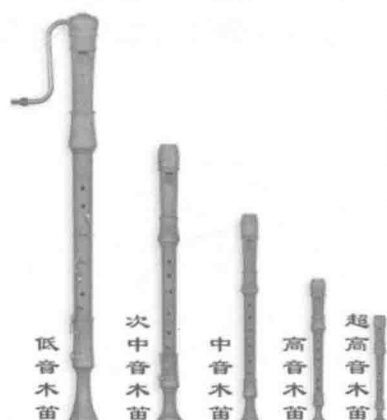
Alto 中音直笛 约47cm

Tenor 次中音直笛 约64cm

Bass 低音直笛 约96cm

Great Bass 大低音直笛 约125cm

Contra Bass 倍低音直笛 约 200cm
 Double double bass 倍大低音 (亦称倍倍低音直笛) 约 250cm

五支常用木笛

小超高音木笛

丹麦哥本哈根街头

按 1:1 制作的倍大低音木笛雕塑

八支木笛 (原始比例)

巴洛克时期标准木笛四重奏所使用的木笛

三. 各国及地区对直笛称呼

英文: 1、 fipple flute—木头栓塞的笛子;

2、 recorder—像鸟叫声的笛子。

德文: 1、 Schnabel flöte—鸟嘴笛;

2、 Block flöte—木头栓塞的笛子。

法文: 1、 flute à bec—鸟嘴笛;

2、 flute douce—柔音笛。

意大利文: 1、 flauto diritto—直拿的笛子;

2、 flauto dolce—柔音笛。

日文: Tatemae—直笛。

中国: 1、 木笛—传统木制的笛子;

2、 塑胶制作的笛子。

大陆为竖笛、直笛并称, 且以竖笛为主要称呼;

台湾称呼为直笛;

香港称呼为牧童笛。

四. 直笛的运指系统

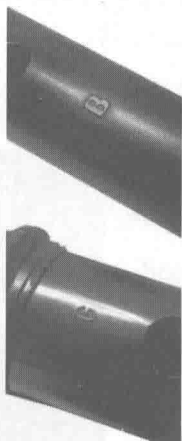
1930 年德国人哈兰 (P·Harlan)以英国人 Arnold Dolmetsch 所制造的直笛为蓝本加以仿造, 由于不明构造原理, 把第四孔与第五孔的大小洞挖颠倒了, 结果因错误而产生了德国式运指系统。从此以后, 直笛有了巴洛克式和德国式两种运指系统。

巴洛克式运指系统 (又称英国式运指系统): 音程较准确, 变化音的指法较为简便。

德国式运指系统 (亦称日耳曼式): 由于 bB (在低音直笛上为 F 音) 的指法为顺指, 较容易掌握, 因此受到直笛初学者尤其是中小学生的欢迎。但德式直笛音程的准确度不易掌控, 变化音的指法也较难, 不利于学习者的专业化发展。

德国式运指系统的直笛目前基本上仅用于中国大陆的中小学课堂器乐教学中, 且基本限于高音笛, 因为欧美包括我国的香港、台湾地区早已经弃之不用。巴洛克式运指系统的直笛则广泛应用于专业的直笛独奏、重奏及合奏等。

两种运指系统直笛的区分方法有两种:

1、通过 0 孔 (即背孔) 下方的英文字母来区分

0 孔下方 (或上方) 的英文字母为 G, 则为德式直笛。

0 孔下方 (或上方) 的英文字母为 B (或 E), 即为巴洛克式 (或英式) 直笛。

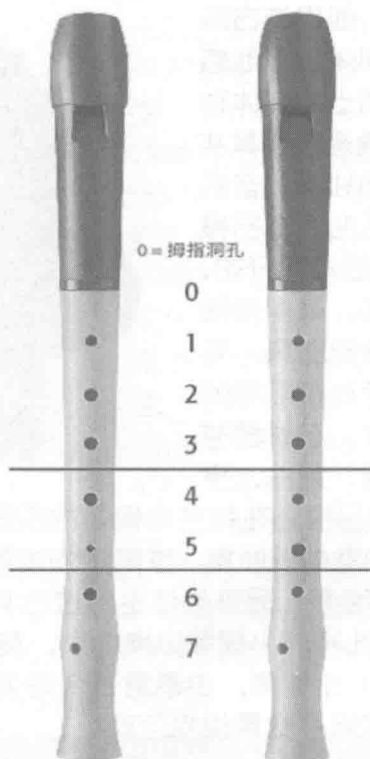
上图中的两支塑胶直笛, 上边的是英式直笛, 下边的是德式直笛。

2、从第四、五孔的大小来区分

下图是两支不同制式的木笛，左边的是德式木笛，右边的是英式木笛。从图中可以清楚地区分德式及英式木笛：

左边木笛从上往下数第 5 孔的孔径较小，为德国制式木笛；

右边木笛从上往下数第 4 孔的孔径较小，为巴洛克制式木笛。

五. 三位现代木笛大师介绍

1. 弗兰斯·布吕根 (Brueggcn Frans)

弗兰斯·布吕根 (Brueggcn Frans)，瑞士木笛演奏家、指挥家。1934 年 10 月 30 日出生于阿姆斯特丹。曾在阿姆斯特丹 Lyceum 音乐学院学习木笛，同时学习音乐学和长笛，在校时即开始演奏活动。毕业后活跃于木笛演奏和古乐指挥领域，年仅 20 岁时就担任海牙皇家音乐学院的木笛和古木笛教授，从而确立了他现代最优秀木笛演奏家的地位。从世界各地聚集到他旗下学习的那些人中，有许多都被培养成为优秀的演奏家。此外，他还在哈巴多大等多所大学任兼课教授。除了木笛演奏以外，他还参加、组织过很多古乐器的合奏活动，并担任指挥。他在搜集古乐器、编集古乐器乐谱的同时，也为介绍现代直笛作品做过大量的工作。

1972 年以来他三次到日本进行演出讲学和指导活动，推动直笛在亚洲的发展。1974 年任加利福尼亚大学客座教授。

布吕根在气息控制上以及演奏和运指上完美无缺的协调一致，使他成为现代木笛演奏家中技法最高超的音乐家。他模仿古乐器的演奏也同样奔放自如，这都体现出他感情的丰富和深厚的知识积累。瑞士的媒体称他是“木笛的帕格尼尼”，这的确是名副其实的。他以自己娴熟精湛的技巧和独特的音乐感知力，演绎出一首首动人的乐曲。布吕根曾录制过许多唱片，作品风格从巴洛克开始，按作曲家国别、创作年代来编排，其中与雷奥哈尔特合作的泰莱曼的木笛奏鸣曲集，与哈尔浓克尔合作的维瓦尔弟、萨玛蒂尼等的协奏曲集，都是他的代表性唱片。在泰雷芬开恩唱片中还有泰莱曼的协奏曲、组曲，亨德尔的奏鸣曲集等很多名篇。布吕根还在荷兰与很多古乐器的演奏者们合作，在德国的塞奥恩公司录过音。其中有科普兰的室内乐曲集，亨德尔的木管奏鸣曲全集，奥特的组曲、奏鸣曲、小品集，巴赫的长笛奏鸣曲全集。另外他还主持过合奏以及指挥录制唱片工作，主要有巴赫的托卡塔第 56、82 号，莫扎特的小提琴协奏曲集，莫扎特的长笛协奏曲集。还有泰莱曼的《宴会音乐》(Tafelmusik) 全曲集，由泰雷芬公司录制；他还和雷奥哈尔特、哈尔浓克尔等演奏家们合作，其录制的唱片数量相当可观。

2. 米盖拉·佩奇 (Michala Petri)

米盖拉·佩奇女士是国际著名的木笛演奏家，她的演艺事业横跨四个大陆，涉及无数音乐会和音乐奖项。作为当今世界公认的世界第一木笛演奏家，佩奇女士曾与许多世界一流的音乐家合作，其中包括爵士巨匠凯斯·杰瑞 (Keith Jarrett)、殿堂级指挥家克劳迪奥·阿巴多 (Claudio Abbado)、世界第一的长笛演奏家詹姆斯·高威 (James Galway)、长笛王子帕胡德 (Emmanuel Pahud)、现代著名小提琴家赛尔瓦托·阿尔卡多 (Salvatore Accardo)、平夏斯·祖克曼 (Pinchas Zukerman)、海因茨·霍利格 (Heinz Holliger)、莫里斯·安德列，克里斯托弗·霍格伍德等。她还以独奏家身份与多外世界著名的室内乐团和交响乐团合作演出。米盖拉·佩奇 1958 年 7 月 7 日出生于哥本哈根，三岁开始学习木笛，五岁开始在丹麦广播电台演出。1969 年她在德国汉诺威音乐戏剧学院学习，师从康拉德·费迪南德 (Ferdinand Conrad) 教授，并作为协奏曲独奏家开始了她的演奏生涯。这位丹麦艺术家在世界各地巡演，