

音乐入门最佳指南

网站支持
www.tipbook.com

音乐小百科

长笛

〔荷〕雨果·平克斯特波尔/著 姚乐/译

&短笛

便于使用·行文清晰·内容时新

初学者和高阶玩家

皆可受用的参考手册

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

THE **TIPBOOK** 提供版权
COMPANY

2J923

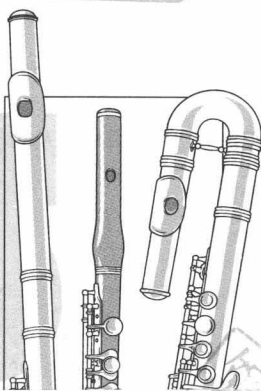
[荷兰] 雨果·平克斯特波尔/姚乐 译

1523089

音乐小百科

长笛 & 短笛

便于使用·行文清晰·内容时新
初学者和高阶玩家皆可受用的参考手册

佳明师院图书馆 1523089

THE TIPBOOK
COMPANY

最 佳 音 乐 指 南

上海音乐出版社

图字: 09-2006-167 号

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐小百科·长笛&短笛 / [荷]雨果·平克斯特波尔著;

姚乐译 - 上海: 上海音乐出版社, 2012.4

ISBN 978-7-80667-964-7

I. 音… II. ①雨… ②姚… III. ①长笛 - 基本知识 ②短笛 - 基本知识 IV. J621.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 025276 号

Copyright © 2002, 2004 THE TIPBOOK COMPANY BV

书 名: 音乐小百科·长笛&短笛
编 著: [荷]雨果·平克斯特波尔
译 者: 姚 乐

出 品 人: 费维耀

项目负责: 于 爽

责任编辑: 王亚平

封面设计: 宫 超

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 7 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

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 4.625 图、文: 148 面

2012 年 4 月第 2 版 2012 年 4 月第 3 次印刷

印数: 10,001 - 13,000 册

ISBN 978-7-80667-964-7/J · 923

定价: 20.00 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

Hugo Pinksterboer

本系列丛书的作者、编辑,著名的新闻工作者和音乐家 Hugo Pinksterboer,曾经出版过大量的音乐文章、改编曲以及 VCD 和 CD,并为荷兰和国际音乐杂志撰写过大量的书评。

Gijs Bierenbroodspot

插图画家、设计者和音乐家 Gijs Bierenbroodspot,一直以来为许多杂志担任艺术指导,并开展了大量的艺术活动。他是这套丛书中所有插图说明的设计者和负责人。

联系我们

如果有什么遗漏,或者有什么需要改进,请点击进入网站 www.tipbook.com,并与我们联系,谢谢!

声明

请注意,本书中所提及的价格皆根据美国市场的行情估价。

简介

你已经开始演奏长笛了么？还是你正在考虑购买一支长笛或者短笛？或是你已经拥有了它，那你是否想更了解长笛呢？如果是这样，这本书能告诉你有关长笛的课程与练习，如何购买或者租赁长笛，如何选择试用长笛和笛头，如何调音和维护以及长笛的历史和长笛家族的各个成员等等所有的知识。

做到最好

看过这本手册，你将会在长笛方面做到最好，选购性价比最高的乐器，不放过书本、杂志、目录册以及互联网上任何一篇关于它的文献。

从头开始

如果你是初学长笛或是还没有开始学，那么请特别关注一下这本手册的前四章。如果你已经学习长笛一段时间了，那么可以直接跳过前面从第五章开始阅读。请注意书中所提到的价格都基于美国市场价。

术语表

书本最后的术语表简明地解释了大多数你可能的学习长笛过程中会遇到的术语。同时它也是一个能让你学习过程变得更加轻松的索引。

雨果·平克斯特波尔

Hugo Pinksterboer

用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

除了书中的插图,这本手册还提供给你一个崭新的方式去观看——甚至去聆听——你所阅读到的内容。在书中随处可见的网址能让你链接到 **www.tipbook.com** 上的视频短片、音像资料和其他的信息。

使用方法十分简单。举个例子:在这本书的第 104 页有一个如何清洁粘垫的说明。在说明的右上角标明了:Tipcode FLUTE-018。把这个编码输入到 **www.tipbook.com** 的编码页上,之后你就能看到有关这项技术的视频短片。

输入编码,观看视频

在编码页的视频窗口下输入网址。在一般情况下,之后你就能看到相关的影像或是听到 5 至 10 秒钟的音频。网址能激活一段短片、一段音响,或是一系列图片。

Tipcode (贴士密码) 一览

为了方便起见,本书的全部 Tipcode (贴士密码) 在第 132 页单独列出。

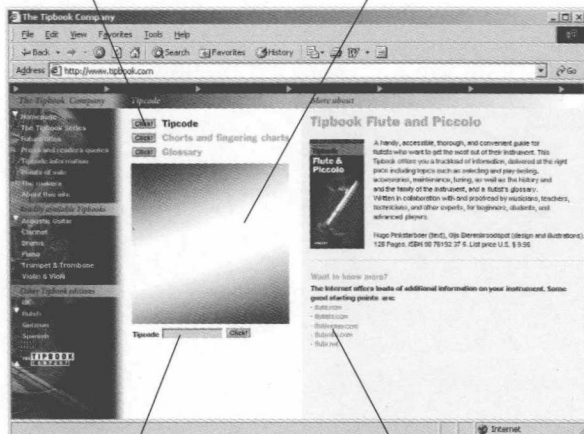
快速开始

短片、音响和照片都是事先设计好的,所以能很快地启

动。如果第一遍你错过了什么,那当然可以重复一次。如果它们播放得太快了,你可以使用短片窗口下的暂停键。

首先,作出你的选择:
Tipcode, 和弦和指法表,
还是术语表。

Tipcode 窗口会显示视频,一系列照片、指法表、和弦以及本书中用到的术语表。

在此输入 Tipcode, 然后按下按键。想再看一遍吗? 那么, 请再次点击。

这些链接能让你直接连接到感兴趣的网页。

插件

如果用来浏览短片和图片的软件还没安装到你的电脑上,系统会自动告诉你需要哪种软件,并提供下载地址。这种软件(插件)是免费的。

更多有关 www.tipbook.com

你能在 www.tipbook.com 上找到更多的信息。比如说,你能查找到所有手册上更新过的术语表上的单词。上面还有适用于长笛、单簧管、萨克斯管演奏者的指法表,适用于吉他、钢琴演奏者的和弦图表。还包括了手册上“想了解更多吗?”一章中提到的网页的链接。

TIPCODE

目 录

VI 用 Tipcode (贴士密码) 能看到什么

www.tipbook.com

书上标注的 Tipcode 帮你在 www.tipbook.com 获得更多信息(短片、音轨、照片等等)。这里是操作步骤。

1 第一章 想成为长笛演奏者吗?

绝大多数的长笛演奏家都是演奏古典音乐的,但是你也可以用长笛演奏爵士、莎莎、摇滚、民歌以及很多其他类型的音乐。你还可以加入一个管乐队或长笛乐队或室内乐团或和其他长笛演奏家合作……

5 第二章 快速浏览

快速浏览长笛和短笛,并且介绍长笛家族里的两个大个子:中音长笛和低音长笛。

19 第三章 学习演奏

学习长笛有多难? 去哪里找老师? 怎样来练习?

27 第四章 长笛的选购

有关长笛和短笛的价格,买新的还是二手的,以及其他购买长笛前的小知识。

33 第五章 一件好乐器

一切关于选择和试用长笛的须知,这样你就能挑选到最好最实用的长笛。

81 第六章 使用前后的

装配、调音、清洁,一切你必须知道的有关长笛使用前后要做的工作。

99 第七章 清洁维护

频繁使用后,为了保证乐器的清洁并始终处在最佳状态,长笛也需要专业的呵护,但有许多是你自己能够完成的。本章包括了修理和维护的小知识。

109 第八章 追根溯源

几千年前长笛曾经被排除在乐器之列,寥寥数语讲述长笛的历史。

113 第九章 长笛家族

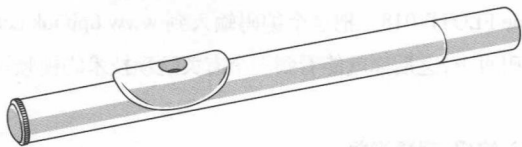
尽管大多长笛是用金属制作的,但它却被归为木管乐器。本章介绍长笛家族的其他成员和一些其他的木管乐器。

119 第十章 如何制造

速读长笛制造。

122 第十一章 品牌

主要长笛品牌的介绍。

125 术语表和索引

什么是 gizmo, an overcut embouchure hole, or a split E? 所有的这一切都在这个术语表中得到解答,它同样也是一个索引。

132 Tipcode (贴士密码) 列表

长笛和短笛的贴士密码一览。

133 想了解更多吗?

有关其他资源的信息,比如书本、杂志和互联网。

第一章 想成为长笛演奏者吗？

大多数的长笛演奏者演奏古典音乐——例如在管弦乐团中、在长笛乐团中，或者在和钢琴演奏者或另一个长笛演奏者的二重奏中。但是作为一个长笛演奏者，你一样可以演奏爵士、摇滚、拉丁、民族音乐或者许多其他风格的音乐。本章告诉你有关操控长笛的一切，还有长笛的不同名称和主要长笛的音色。

如果你想要演奏古典音乐，你可以在所有的无论大小的合奏和管弦乐团中完成这个心愿。

管弦乐团

大多数拥有五十个或者更多乐手的交响乐团有两个或三个长笛手。弦乐（小提琴、中提琴、大提琴和倍大提琴）是乐团的主体。周围的其他乐器有单簧管、长号和定音鼓等等。相比之下室内乐团要小得多。

两个或五个

许多长笛手通常情况下喜欢和钢琴一起演奏二重奏。有很多作品是适合这样的组合的。管乐五重奏也是如此，比如说有长笛和单簧管、双簧管、大管和圆号的组合。当然，还有很多较大或者较小的合奏形式。

只有长笛

还有很多写给两支长笛的重奏,甚至三支或者更多。较大的长笛组往往被称作长笛合奏团或者长笛合唱团。最大的,也就是我们通常知道的长笛管弦乐团,拥有一个指挥。就像合唱团一样,长笛组或乐团通常也演奏从民歌到爵士的其他音乐形式。

管乐队

管乐队囊括了所有的管乐器,从长笛、短笛、萨克斯管和单簧管到小号 and 长号等铜管乐器。管乐队也是演出乐队中的重要部分。

爵士、摇滚……

通常你不会在摇滚舞台或者爵士俱乐部中看到长笛手,但有时他们也会出现。在许多情况下,长笛手在这些音乐形式中扮演双重角色。他们还兼奏另外一种管乐器,通常是萨克斯管或者单簧管。

歌唱和咆哮

在这些音乐形式中,长笛手经常演奏出和“古典”音色不同的长笛音色。在演奏的时候你可以哼唱、咆哮,或者故意在声调中加入很多气声……换句话说,长笛是一种可塑性很大的乐器,你能用它演奏出从圆润成熟到尖利的各种声音。

简单

长笛也是一种很容易上手的乐器。一点小小的天赋加上每天半个小时的练习,一两个月后你就能演奏第一首曲子了。当然,就像其他乐器一样,要想完全演奏好它需要许多年的磨练。

承受力

还有一个优点是你可以花不是很多的钱买到一支相当好的长笛。如果你还没决定是不是真的想要学习演奏这种乐器，你也可以租一支长笛。

没有多余

演奏长笛对我们来说在经济上同样是可以承受的，因为你所需要的全部就是乐器本身、一个笛箱、一块布和一个清洁棒——没有弦，没有电池，没有簧片，没有弓……

长笛和长笛家族

Tipcode FLUTE-001

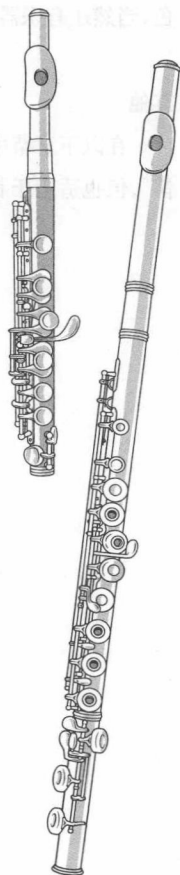
这本书主要是关于长笛和比长笛短小、听上去音色更高的短笛。但是也有更大的、听上去音色更低的长笛。为了把“常规”的长笛和它们区分开来，我们给它们加上了很多名字。

伯姆长笛

其中的一个名字叫作伯姆长笛，它是以德国的长笛制造家希奥巴尔德·伯姆的名字命名的。伯姆在 1847 年制造了第一支伯姆长笛。

长笛

有些长笛手把这种乐器称作音乐会长笛、C 调长笛、管弦乐团长笛或者女高音长笛——但是大多数长笛手简单地称它为“长笛”。所以如果在 CD 封面、网页、目录或者其他地方看到“长笛”的字样，你就能确定这是哪种乐器。

TIPCODE

TIPCODE

Tipcode FLUTE-002

短笛

因为短笛要小很多，所以它的音色听上去比长笛高好多。中音长笛和低音长笛是两种较大的长笛，听上去音色较低。这些乐器经常用来作伴奏，而不是独奏——因此它们被称为和声长笛。你将会在这本书中看到更多有关它们的信息。

更多音色

在长笛合唱团或者管弦乐团中，所有的这些名字都被用到了，甚至更多。第九章涵盖了这些其他种类的长笛和音色，当然还有乐器家族的其他成员。

其他

在以下章节中读到的大多数内容，即便它只说是“长笛”，但也适用于长笛、短笛、中音长笛和低音长笛。

第二章 快速浏览

许多按键、棒子和控制杆使得长笛看上去比实际上要复杂得多。本章会消除你的这种看法,告诉你所有的主要部件的作用。同样也包括了短笛、中音长笛和低音长笛。

事实上,长笛就是一根开孔的管子。和竖笛一样,按下所有的音孔就能演奏出最低音。如果放开最下面的一个音孔,音调就会上升:你会演奏出一个较高的音。如果再放开一个音孔,音高会再次上升——以此类推。

按键

长笛的音孔太大而且相隔太远了,以至于我们不能用手指完全按住它们。除此之外,长笛有比你的手指数量更多的音孔。这就是长笛需要用机械构造来开闭音孔的原因。这个机械构造,也叫按键组,包括所有的按键、棒子、控制杆和其他小的部件。

三个部分

长笛由三个部分组成。第一个是吹口管,也就是你的嘴巴要对准的地方。中间的本管是这种乐器最长的部件,它包括了绝大多数的按键。尾部的部分是长笛尾管。

唇盘

演奏长笛有点像吹瓶口发出声音一样。演奏长笛时,把你的下嘴唇贴在唇盘上,然后让你吹出的气流对准唇盘孔的另一端边缘。如果你正确地完成以上动作,将会听到一个你吹出的音。

吹孔

唇盘上的孔我们称之为嘴唇孔,更普通的说法就是吹孔。

笛头塞

吹口管的开口的一端和长笛本管相联。盖住另一端的金属的帽子就是我们所说的笛头塞。

止音器

笛头塞是和止音器或者调音塞系在一起的。那是一个隐藏在吹口管里的可调节的软木塞或者塑料的塞子。

清洁棒

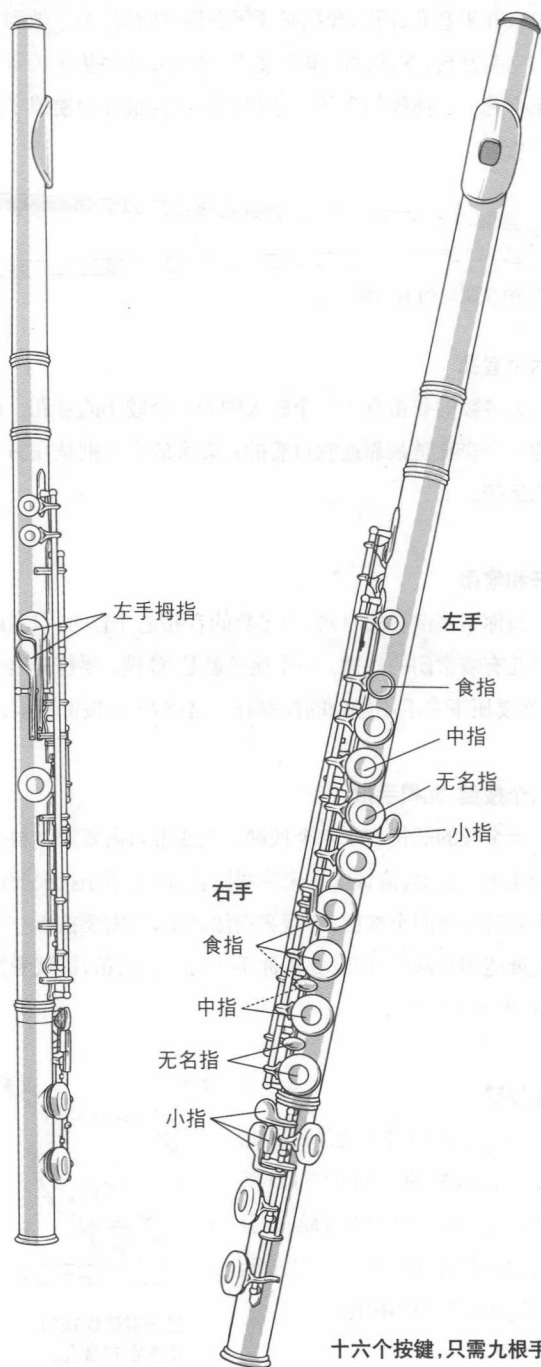
如果调音塞在吹口管的深处以至于你不能调准音,你可以用清洁棒来检查它的位置(详见第 88 页)。然而,就像清洁棒的名字本身所显示的一样,它的主要作用是用它周围的布套去擦拭乐器的内部。

音孔和按键

为了演奏不同的音符,你会运用

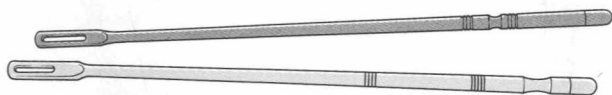

长笛的三个部分

十六个按键,只需九根手指。

按键来开闭音孔。所以音孔必须闭合得非常好。为了做到这样的完美密封，在按键的里面装置了软垫。这些垫子感觉上就像有着一层薄膜的盘子。这样的组合就很好地模拟了人的手指尖。

木质的和塑料的清洁棒

十六个音孔

大多数的长笛有十三个较大的和三个较小的音孔。最小的一个音孔是最靠近吹口管的；较大的音孔则是在另一端的尾管。

常开和常闭

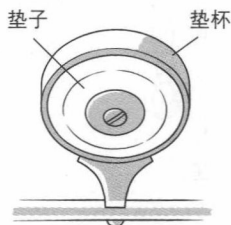
当你不在演奏的时候，大多数的音孔是开着的。只有四个音孔有着常闭的按键。一个例子就是 $\sharp G$ 键。要打开这个键，你要压下左手小指处的控制杆。这就是 $\sharp G$ 按键压板。

十六个按键，九根手指

大多数的长笛有十六个按键，但通常只需要用九根手指就能完全演奏。应该怎样来完成呢？你的右手小指要控制三个有时甚至四个按键。在很多指法表上，只需要按下一个按键就能闭合两个音孔。如果你手边有一支长笛，试试看按下 A 键会发生什么。

颤音按键

另一个我们需要关注的是靠近本管近尾端的小的 $\sharp D$ 和 D 颤音控制杆。按下它们的时候，你会看到它们打开了管子另一端的一个靠近吹口管的小按键。

垫子能确保按键正常密封音孔。