

雙簧管演奏藝術

朱同 著

序

雙簧管 (Oboe) 是歷史極為悠久的樂器，在中古時期源於西亞的「蕭姆」(Shawm) 可以說是雙簧管之前身。巴洛克時期，各種不同型式的雙簧管家族樂器盛行於歐陸；如雙簧管、柔音管 (Oboe d'Amore)、英國管 (English Horn) 等，廣受音樂大師們運用於不朽的名作之中。到十九世紀時，雙簧管的按鍵系統有了突飛猛進的發展，由於德國與法國的製造廠商分頭研究改良，遂逐漸進化成兩種不同的系統；迄今，雙簧管的按鍵系統，仍然是各家爭論的議題。

做為一位雙簧管演奏者，又從事音樂教育工作，多年來從演奏與教學經驗中，發掘不少有關雙簧管演奏上的問題；而坊間除了少數外文書籍及自己從國外帶回之相關參考書外，專門論述雙簧管之中文著作可謂鳳毛麟角，極度缺乏！一直期盼自己能夠騰出時間，將這些年來累計之經驗，與學生常會碰上的問題加以整理彙編成冊，但返國迄今，轉眼十個寒暑已過，這個心願依然祇是個心願！

去年在一個偶然的機會裡，認識目前在南京擔任仲介經紀的王敏先生，經其引介，得知執教於南京藝術學院、管弦教研究室主任朱同教授有意出版其近期大作「雙簧管演奏藝術」一書，並希望能為海峽兩岸音樂學子與愛樂者提供一本雙簧管研究專書。經拜讀朱先生大作後，如獲至寶、喜出望外，此書的問世無異為我了結多年心願！

由於個人演出工作頻繁，加上近期也多次赴國外講學與獨奏（匈牙利、瑞士、羅馬尼亞、韓國等）關係，復以原出版商因故延宕進度，致使本書歷經將近兩年的編校工作後，終於能與讀者見面！

作者朱同教授集演奏、教學、創作與論著多項才華於一身，這本「雙簧管演奏藝術」除了對雙簧管歷史、性能、結構乃至選擇與保養有詳細的介紹外，在吹奏方法上從姿勢、口型、用氣、運指及吐舌等更是用心詮釋；而雙簧管演奏者關心的簧片製作問題自然不會遺漏。最重的是，書中提供的各種克服演奏困難的練習方法，以及附帶提供的譜例彌足珍貴。相信這本「雙簧管演奏藝術」必能成為愛好音樂朋友們最好的案頭書！

一九九七、十一月 劉榮義 謹識於台中

作者個人簡歷

朱同，男，1953年4月4日生於江蘇徐州，現任南京藝術學院副教授，管弦教研室主任，江蘇省管樂學會副秘書長；中國音樂家協會會員。1970年開始雙簧管專業學習，曾就讀於江蘇省文藝學校（中專）、南京藝術學院（大學）、上海音樂學院（二年進修）。師從於江蘇省歌舞劇院院長李厚永先生、上海音樂學院陳素安教授（現定居美國舊金山）、上海交響樂團首席、國家一級演奏家郭俊杰先生。

科研：曾多次受聘在江蘇文藝台、音樂台作音樂專題講座，錄製過大量電影、電視劇、音樂帶，CD唱片，其中“故鄉的雲”“月亮河”等在社會廣為流傳。曾在國內外學術刊物上發表大量的文章及創作曲目（如樂器雜誌、音樂創作雜誌等），主要有：〈雙簧管現代技巧〉、〈雙簧管的演奏風格〉、〈胡笳雜談〉、〈雙簧管簡史〉、〈略談管樂器的VIBRATO〉、〈管樂演奏的呼吸〉、〈哨片的聚合物浸透〉、〈古代雙簧樂器〉、〈原始笛類樂器〉、〈豎笛的比較與選擇〉、〈中世紀木管樂器〉、〈管樂隊簡史〉、〈簧片樂器的簧片製作〉、〈雙吹管筆錄〉、〈青海湖幻想曲〉（該曲獲江蘇音協器樂曲創作比賽第一名）、〈薩克斯管漫話〉。

譯著：〈木管樂器及其歷史〉（18萬字），作為國家教委規定的重點學科教材，並獲得優秀教學成果獎。

演奏：多次參加各種音樂會，多次演出獨奏、重奏，有的

節目長期被省、市電台、電視台播放。在全省大型交響音樂會以及與國外樂團聯合演出中歷任首席。1995年1月14日作為中日聯合千人交響樂〈馬勒〉雙簧管首席應邀赴日演出。

目 錄

一、導言	1
二、樂器的選擇、使用及保養	4
三、雙簧管簡介	11
(一) 歷史	11
(二) 性能	14
(三) 結構	16
四、演奏姿勢	26
五、口形	29
六、呼吸	33
(一) 呼吸形式	33
(二) 呼吸功能	34
(三) 控制性呼吸	35
(四) 幾種訓練呼吸的方法及呼吸時應注意的事項	37
(五) 連續吹奏技巧	38
(六) 顫吟	39
(七) 呼吸與音樂的分句	41
(八) 總結	42
七、運指	43
(一) 基本指法及圖解	43
(二) 運指的訓練	52

八、吐舌	56
(一) 起奏	56
(二) 收音	57
(三) 雙吐	58
九、吐舌與運指的關係	61
十、幾種記譜符號及演奏方法	63
十一、簞片	69
(一) 工具與材料	69
(二) 製作	74
十二、現代技巧簡介	79
(一) 滑指	79
(二) 和弦	80
(三) 花舌	81
(四) 變化音色	82
十三、練習曲及樂曲	84
(一) 長音及連音練習	84
(二) 吐舌練習	90
(三) 運指練習	98
(四) 音階練習	105
(五) 綜合練習	112
(六) 雙吐練習	126
(七) 幾首通俗樂曲	130

一、導言

雙簧管是音色最美的管樂器之一，俗稱“抒情女高音”，有些樂器學家和作曲家將其稱作“木管家族的女兒”。雙簧管的指鍵結構精密，吐舌運指不便，簧片精巧，呼吸特殊，對音色的要求極為嚴格，演奏起來比較困難。這樣說的目的不是貶低其它樂器，而是爲了使雙簧管學習者對此引起足夠的重視，在學習中根據自己的具體情況有針對性地找出重點，避易就難，少走彎路，盡快收到預期的效果。

在巴羅克時代，雙簧管的音色細柔而尖，表現出明顯的室內特性，特別是高音由於樂器結構的問題需要使用緊的口型去吹奏而略顯緊張。到了古典時代，雙簧管的音色呈現出甜美、柔韌而透明的特點，即便是在一向以音色“明亮而略帶鼻音”的法國，也表現出寬柔的木質音傾向，但古典雙簧管演奏的幅度變化仍不十分明顯。至於近現代，很多大型音樂作品對力度、音色的要求極其苛刻，優秀的雙簧管演奏家除了必須保持傳統的習慣外還必須具備相當的應變能力，強奏時聲音能穿透出樂隊，弱奏時又能与其它樂器、尤其是弦樂組融爲一體，甚至大多數人提倡不要專門學習、讓其自然產生的顫吟(Vibrato)也要做到該用時用，不該用時必須收住，只使用平穩音。因此，如何針對不同時期、不同要求的作品去採用與之相適應的不同的音色及演奏方法（更高層次的方法）作爲一項複雜而艱巨的任務，理所當然地擺在了雙簧管演奏者的面前。

在本書的指法圖表中，我們有時使用指鍵草圖、有時僅用圖形來表示，但不管是指鍵圖解還是圓型圖解，一般●代表關閉音孔，○代表打開指孔，◐或者◑代表打開一半指孔。在使用圓型圖解時一旦需要按下六個基礎指孔以外的指鍵，我們用該鍵所發音高的固定音名相對標記在該鍵應處的位置。

中國以前普遍使用法國“音樂院體系”的雙簧管，即使有些號稱是德國的樂器，其體系也源於法國，與“音樂院體系”有著實質的聯繫。自八十年代開始，大量的高水準“平鍵”樂器湧入我國，這些樂器通過將原來II III VI（自上而下）指的圈鍵全改成與V指相仿的穿孔盤的方法統一了音色，降低了運指的難度。看來，高水準樂器取代普及品已成為必然。因而，本書在重點介紹“音樂院體系”樂器的同時也在必要的地方附帶介紹一下高水準的、穿孔盤樂器。另外奧地利的雙簧管長期獨立發展，使用範圍僅限於奧地利，本書不作具體介紹。

無論是哪種樂器，其泛音鍵設計不外乎三種：(1)半自動，自 a^2 至 c^3 用左手食指控制；(2)全自動，高八度音只需按住左手拇指鍵即可自行轉換；(3)全、半自動兼而有之。考慮到演奏技巧的發展，第三種樂器更具實用價值，尤其是對於專業工作者，選擇第三種樂器可以大大減少煩惱，操作更加方便。

學習雙簧管演奏的基本方法是實踐，離開長期而刻苦的練習，理論就成了一句空話。在學習過程中要正確對待有時會出現的反複或煩惱，反複的後頭就是成功，有些煩惱恰恰是因為學習者有了新的要求、不滿足現狀而造成的。

理論是實踐的昇華，沒有理論就沒有發展，但千萬不要認為一種理論是正確的，另一種理論就是錯誤的，更不可以為寫下來的就都是對的，樂器演奏的理論因人而異。對於此書中闡述的一些方法也應結合自己的特點，特別是要結合自己專業教師的要求來考慮，不能生搬硬套。比如本書針對普遍情況要求“紅唇肌必須卷包到牙齒的後面，上下紅緣分別與上下牙相對”，但對於那些厚嘴唇的人來講，這種要求就顯得有些過分。

雙簧管學生切忌急於求成，必須遵循由淺入深的原則逐漸建立起適合自己的正確演奏概念及習慣，在實踐中不斷總結經驗；只有這樣，才能順利地完成自己的學業。

二、樂器的選擇、使用及保養

同一型號雙簧管乍看外觀似乎差不多，但吹起來情況大不相同，有些差別甚至很大。因此，挑選一支稱心如意的樂器對於雙簧管學習者來說是十分重要的，與生物相仿，樂器的壽命也是有期限的，但只要平時使用得當，注意保養，其生命可以適當延長。

挑選樂器應注意以下幾個方面：

1. 樂器的外形：

指鍵的彈力應適度平均，起落的高度要相對統一；墊子不可破損；管身不可開裂；內膛必須直而光滑，尺寸正確，內膛不夠尺寸的樂器會引起 $\sharp c^1$ 以下的低音不穩定，幾乎無法輕奏。

2. 音色：

音色在某些方面依靠簧片（哨片），但每支樂器本身所固有的音色是不同的，同支簧片安在不同的樂器上所發的聲音也會不同。好的樂器的音色豐滿、圓潤而甜美，強奏時聲音不炸，弱奏時發音既不暗又不遲鈍，強、弱演奏時音色變化不大。

3. 音高標準：

這可以通過抬起III IV V VI指發 a^1 來檢驗。正確的音高是1939年在倫敦通過的國際標準音高—— $a^1=440$ ，不過，在實際演奏中，管弦樂隊的音高趨向升高，法國也生產一些大約 $a^1=444$ 的樂器，這也是可以的。

1939年以前，歐洲大陸流行的音高標準（又稱法國音高標

準)是 $a^1=435$ ，不列顛的新愛樂音高是 $a^1=439$ ，柏林高等音樂院在三十年代是 $a^1=437.5$ ，維多利亞的英格蘭音高是 $a^1=452$ ，這些所謂的“標準”不是低就是高，對當前的演奏極為不利。由於按照這些音高標準生產的樂器有不少早已流入市場，因此，我們在購買樂器、尤其是在舊貨店裡買樂器時必須對此提高警惕。

應當請有吹奏經驗的人在使用調音器的條件下去檢查樂器的標準音高，以避免不適度的口型或氣息引起人為的音高變化而影響正確鑒別。

4. 音程關係：

先用C大調音階檢查自然七聲調式音程，再用半音階檢查小二度音程，最後檢查八度關係（這三個步驟最好使用調音器對照）。一般說來，每個小二度音程（半音）為100音分，只要半音誤差不超過20音分，透過氣息或簧片可以將其調整。

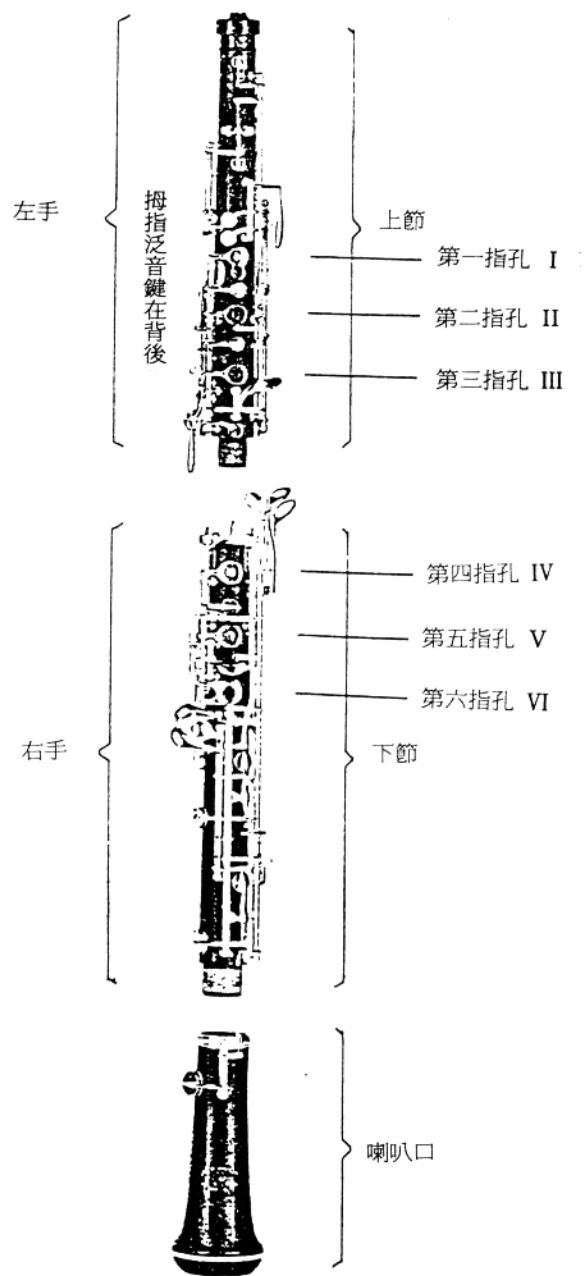
5. 靈敏度及音色的統一：

靈敏的樂器只需將舌頭在簧片上輕點一下就可以發音，發音遲鈍的樂器不利於快速演奏，尤其是快速吐舌。鑒於蒼老的簧片有時也會產生這一問題，購買時如發現樂器有發音遲鈍的情況先檢查一下自己的簧片，如果不是哨子的責任，這支樂器就是不合格產品。雙簧管是圓錐體樂器，自然音列也呈圓錐體，低音寬厚，高音細尖，但這些缺點可以透過控制得到改善。假如低音寬到無法控制或高音無論怎樣開放性地吹奏也無法加強音量，這支樂器就出現了“統一”上的問題。

中國生產雙簧管的廠家是北京星海樂器廠和上海管樂器廠，這兩個廠家主要生產普及品，但也生產少量高水準穿孔盤樂器。

法國的樂器享有盛名，可取的品牌有 Loree（洛里）、Rigoutat（里古塔特）、Marigaux（馬里高斯）、Jarde（賈德）、Selmer（塞爾默）、Cabart（卡巴特）和Trieber（特里伯特）等；德國生產的 Sprina（斯普林那）與美國生產的 Laubin（勞賓）也較出色；奧地利Zuleger（朱利格）樂器保留著德國樂器的特徵，但指法與我們的習慣不同，也很難買到。據我所知，其它的名牌還有Conn（康恩）、Linton（林頓）、Larilee（拉里里）、Platz（普拉茨）、Lym（萊姆）、Buffet（巴菲特）、Yamaha（雅馬哈）等。

雙簧管由上節、下節、喇叭口三個部分組成（圖一）。正確的裝配順序是這樣的：右手握住喇叭口，拇指按下 bB 墊，左手握住下節的下端，輕輕地將下節與喇叭口對裝；再用左手握住上節，左手無名指與拇指的大魚際按住 c^2 、 b^1 、 $^b b^1$ 的連接桿，將上節輕插向下節。卸樂器的程序是：右手握住下節的下端，左手（按鍵要求與安裝相同）卸掉上節後，再卸下喇叭口（拇指同樣按住 bB 墊）。裝卸樂器時究竟以哪隻手為主並不是主要的，可以根據習慣，重要的是裝卸樂器時要直上直下，避免擰歪連接桿，尤其是上節下端的接桿。

(圖一)

簧片應保持清潔，每次吹奏前用水將簧片浸泡幾分鐘，在沒有水的條件下也可以將其放到嘴裡濕潤。吹奏後最好用水將簧片洗淨後擦乾放置。此外，還要經常用被剪成鋸齒形的雞翼毛將簧片內部的污垢刷乾淨，製作簧片時要將哨管刷乾淨使用。

樂器上有很多鍵軸，要定期給這些鍵軸加注少量潤滑油，以防銹死。每次用畢樂器要用刷子、軟質棉花或棉線條將內腔擦乾淨，外面經常用軟毛刷子掃淨灰塵。樂器上還有很多可以控制鍵子高度的小螺絲，長期使用後，有的螺絲會鬆動，因此，每位學習者都必須學會用螺絲刀簡單地調螺絲。讓我們以 Loree（洛里）型號的穿孔盤樂器（圖二）為例，將幾個主要的螺絲分別討論一下。

螺絲1、2是控制泛音鍵的，不很重要。螺絲3是調整 I 與 II 指之間的 C 鍵的，當[#]F 鍵關閉或 IV 指按下時，如果 C 鍵的墊漏氣，必須將螺絲3順絲紋擰緊點，如果太緊，又必須逆絲紋放鬆一點，直至壓力相等。用卷煙紙可以檢查壓力是否相等，正常壓力下煙紙能輕輕抽出。

螺絲4是平衡 C 與^bB 的彈力的，必須很緊。螺絲5是在 IV 指按下演奏 C 或^bB 時調整 C 或^bB 墊的高度的，如果這時[#]F 鍵並沒按下而它太緊就需要放鬆一點。

螺絲6是調整^bB 的連接關係的。螺絲7是當 E 鍵關閉時調整右手食指與中指之間的墊子的，緊的時候 E 鍵一直開著，反之鬆的時候又很難蓋嚴。螺絲8是調整 D 墊的，緊的時候 D 墊

開得很多，鬆的時候開得很少。

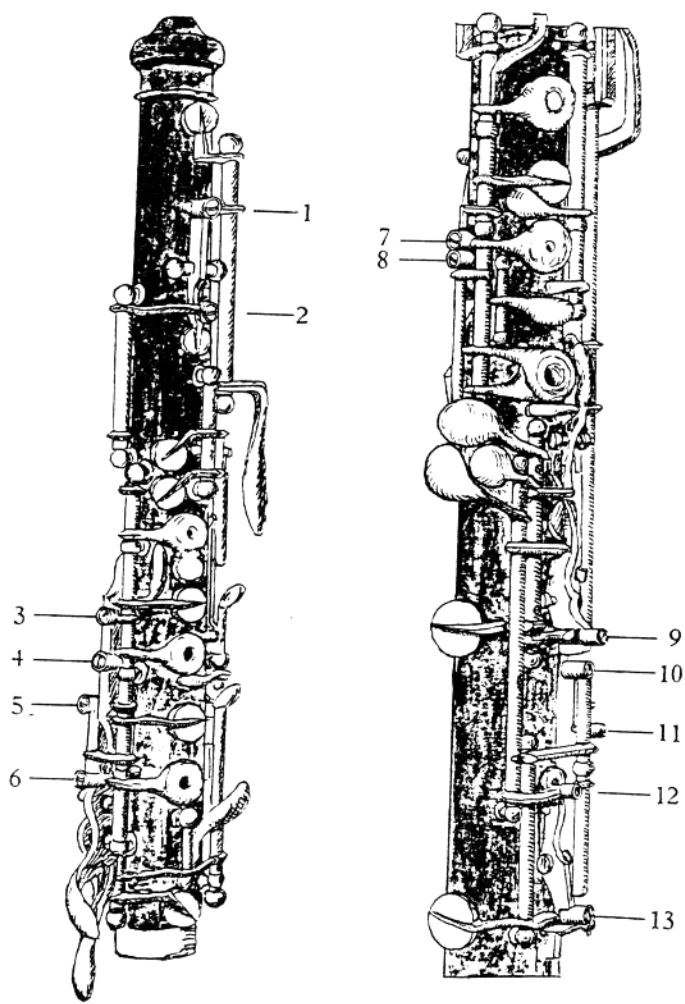
螺絲9是控制 #C ~ #D 顫指的，上緊時按下#C 鍵可關閉 #D 鍵，但太緊又會響到#C 鍵的關閉。

螺絲10是控制左邊^bE 鍵的，如果太鬆，^bE 鍵將喪失運動的條件，如果太緊，^bE 鍵又將漏氣。

螺絲11可以調整低音^bB 與低音B 的關係，將其擰緊^bB 較低，一但B 鍵受到影響，又必須將其放鬆，兩個墊子的壓力要均勻。

螺絲12是個調整#C 鍵的高度的。

螺絲13是控制低音B ~ #C 的顫指作用，如果太鬆，關閉B 鍵時#C 會漏氣，太緊又無法關牢B 鍵。

(圖二)