

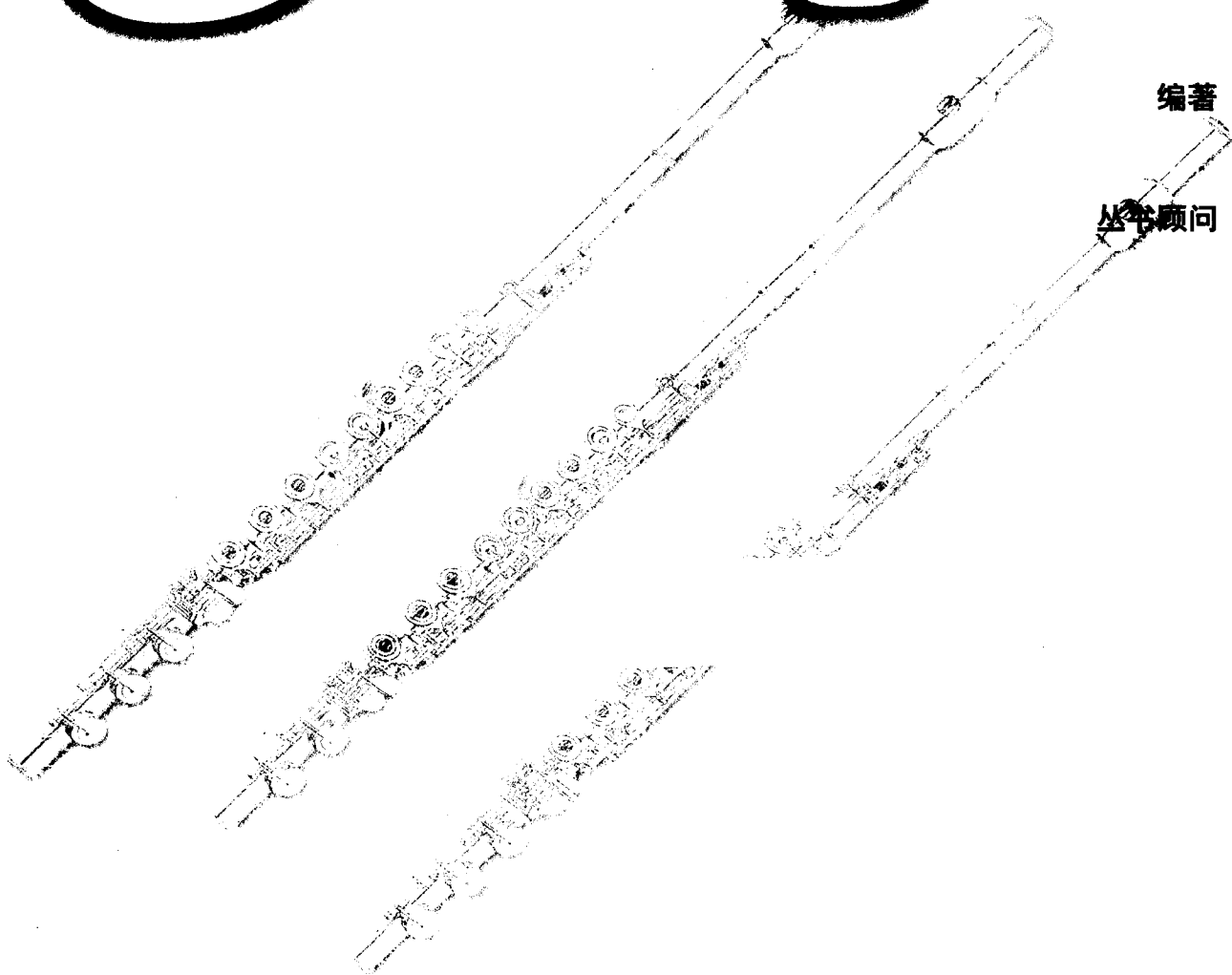
5621
228
1

长笛

Changdi

编著 章 滨

丛书顾问 赵德义
杨匡民
王玄迈

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

长笛/章滨编著. - 武汉:武汉出版社,2001.1

(新世纪音乐自学入门丛书)

ISBN 7-5430-2273-7

I. 长… II. 章… III. 长笛-吹奏法 IV. J621.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 86516 号

书 名:新世纪音乐自学入门丛书·长笛

著作责任:章 滨

责任编辑:廖国放

封面设计:吴 涛

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

印 刷:武汉市新华印刷厂 经 销:新华书店

开 本:890×1230mm 1/16

印 张:8.5 字 数:176 千字

版 次:2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印 数:0001-5100 册

ISBN 7-5430-2273-7/J·93

定 价:15.80 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

目 录

前言

上篇 基础训练篇..... (1)

第一章 长笛的历史与构造..... (1)

第一节 长笛的历史沿革..... (1)

第二节 现代长笛..... (2)

第二章 基本练习训练..... (3)

第一节 乐器的装配、拆卸和保养..... (3)

第二节 基本吹奏方法..... (4)

一、站立姿势..... (4)

二、呼吸与口形..... (4)

三、发音与音域..... (7)

四、手形与运指..... (9)

五、连音与吐音..... (10)

1. 连音..... (10)

2. 单吐..... (10)

3. 双吐..... (11)

4. 三吐..... (12)

第三节 基本乐理知识..... (13)

下篇 综合应用篇..... (17)

第一章 音阶练习..... (17)

第一节 自然大小音阶..... (17)

第二章 练习曲..... (48)

第三章 音乐作品..... (98)

第一节 小型乐曲..... (99)

欢乐颂..... (99)

伦敦德里小调..... (99)

平安夜..... (100)

四季歌..... (100)

摇篮曲..... (101)

乘着歌声的翅膀..... (104)

勇敢的骑士..... (106)

魔 笛..... (107)

铃鼓舞..... (109)

滑稽曲..... (111)

第二节 大型乐曲 2 首..... (112)

舞 诗..... (112)

茶花女幻想曲..... (118)

上篇 基础训练篇

第一章 长笛的历史与构造

第一节 长笛的历史沿革

长笛(flute),是一种起源于古代的管乐器,最初为木质制成,现代音乐会长笛虽然由金属制成,但它仍然属于木管乐器。

长笛由欧洲中世纪的横笛发展而来。17 世纪上半叶,横笛曾一度遭到冷落,原因是它的技巧和高音区不够完美,整个音域的音色不够统一。横笛当时使用的是“交叉指法”。所谓交叉指法,是由于最初的木管乐器缺乏指键、因此在演奏时手指的开合顺序与现代指法不同的一种较为复杂的指法。

由于以上原因,在 17 世纪时,人们对长笛作了首次重要的改革。1670 年,法国木管制作家和演奏家奥特泰尔成功地制作成一支一键圆锥形管腔长笛,这就是史称的“巴洛克长笛”。巴洛克长笛笛头的一端直径为 19 毫米,笛尾内径为 14 毫米,呈倒圆锥形。有分为两组的六个音孔,最后的一个音孔旁还有一个小音孔,音孔上有一个指键。指键由铜或银制成,由右手小指控制。指键打开时,吹出的音为 $\sharp d^1$ 。“巴洛克长笛”作为标准模式在 18 世纪上半叶第一次得到确立,它经历了 18 世纪的大部分时间。巴洛克长笛的最大特点是它的结构由中世纪的整管分成了三个独立的部分,即分为笛头、笛身和笛尾。把长笛分为三个部分无疑简化了制作工艺,制作者能够更加方便、更加精确地在笛身上钻音孔,于是音准就有所改善。同时,笛身与笛头间的接缝处能稍稍拉开,以便调节音高。这些改革,使巴洛克长笛发出了圆润甜美的音色,并且发音比以前的横笛更加敏锐。

在 18 世纪 20 年代早期,笛身又分成了两个部分。制作者可以给笛身的每部分都装上一套可替换的接口,每个接口在尺寸上稍有不同,于是演奏者就可以适应不同的音高。这种长笛迅速地流传开来,在最初阶段,有三段可替换笛身似乎就可以满足要求了,因为与最长的一截相比,最短的一段可使长笛升高半音。但到后来,长笛演奏的音域越来越高,短的笛身数量也随之增加,最多时可达六段(甚至到七段)。

可替换笛身改变了长笛的总有效长度,但是不容易保持长笛的音准,于是长笛的音孔就要重新安排,但是当时这个问题没有得到解决,演奏者不得不用调节接缝的办法来对付:当加入短的笛身时把接缝拧出,加入长的笛身时则拧进;此外,还可以通过嘴唇来调节发音,改变指法,把长笛向里或向外转动等方法来克服这个缺点。这种长笛曾流行一时,但在演奏时还是会遇上麻烦,演奏者必须熟练地掌握更换替换管的技术。因此,在 18 世纪末这种长笛就逐渐消失了。

由于长笛本身的不足,使制作者们更加注重对它的改进。为了让半音更加容易演奏并能够很快地转调,制作家们给长笛增加了更多的指键。大约在 1760 年,伦敦的几个制

作者制造出了四键长笛:即增加了F键。左手小指增加了 $\sharp G$ 键。左手拇指增加了 $\flat B$ 键。这次改革不仅改善了半音的音准,而且没有破坏长笛的音色。在同一时期,一些制作者给笛尾增加了 $\sharp C$ 键和C键,使长笛的音域向下扩展了一个大二度。18世纪末,长笛又多加了两个键,但这两个键与前面所加的键是重复的,一个是C键,另一个是左手小指操作的F键。这种八键长笛是当时最先进的长笛,有些在20世纪还继续使用。18世纪末的另一项改革是制作者采用了金属滑管,有些制作者还在滑管上标上刻度,以便让演奏者更加方便地控制和调节音高。

19世纪是长笛结构发展的最重要时期,德国长笛演奏家和制作家波姆对长笛作了重要的根本改革。1818年,波姆在慕尼黑皇家乐队担任长笛手,全心全意地从事音乐演奏。随着演奏水平的不断提高,他发现老式长笛越来越不顺手,于是他开始设计制作长笛。到1828年,他已建立起一座设备完善的制作作坊。1832年,波姆在自己的作坊制作出了第一支波姆式圆锥形长笛,即“圈键体系”长笛。这种长笛虽然具有强有力的“开放音”,以及精巧的机械性能等优点,但并没有马上被采用,很多重要的演奏家以后才逐渐认识到它的优点。

1846年,为了更好地改进长笛,波姆向慕尼黑大学教授舍夫豪特学习声学。在声学理论的指导下,1847年,波姆把圆锥形长笛改为了圆柱形管腔,同时还配上一个抛物线笛头,音孔也比圆锥形长笛更大些,金属长笛的音孔直径有13.5毫米,木质长笛有13毫米,并由圆锥形钻孔改为圆柱形钻孔,指键在不使用时全部打开。由于音孔的进一步扩大,波姆为每个音孔设计了一个键盖,同时重新设计了机械装置,使每个键能够很自由地与其它指键一齐打开。1847年波姆研制出了长笛共有15个音孔,却带有23个指键和键杆。操作也比以往更灵活、方便。

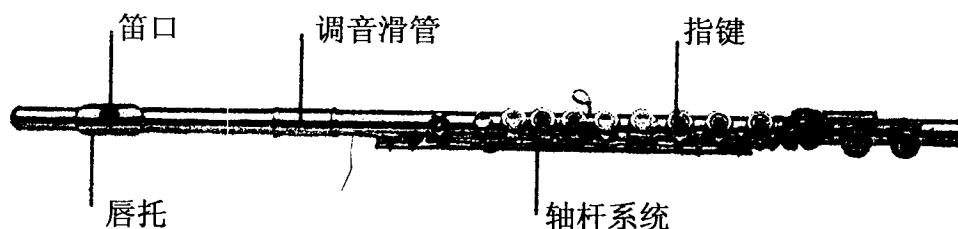
在波姆之后,还有很多制作者对长笛进行过改革。巴黎的布菲特(Buffet)就是其中的佼佼者,他对笛身的机械装置进行了大量的改革,改良了弹簧、套管和连动杆,制作了精致的有叉支柱。意大利的布里奇亚尔第在1849年设计的 $\flat B$ 键的机械装置。巴黎的道鲁斯发明了 $\sharp G$ 闭合键,在此之前波姆的 $\sharp G$ 键是开放的。19世纪后期,法国著名的制作家路易·洛特研制出了开孔长笛。他用五个开孔的指键代替了原来五个本位盖键。开孔长笛在指键机构上仍然继承了波姆体系的科学性,实际上就是波姆体系中的圈键与盖键的结合物。这种混合结合物既没有违背波姆体系的基本原理,而且还扩大了音量,对于初学者来说,开孔指键还可以起到矫正演奏者手型的作用。

进入20世纪,长笛的构造和制作材料越来越完善,不仅有最好的木质长笛和金属长笛(铜或银合金),而且还有黄金和白金(即钛合金)长笛,这些长笛的音准更加准确,发音更加灵敏,加上日益精致的圈键体系,使演奏者的操作更加灵活自如。有些长笛还加上了一个低音B键,使长笛的音域向下延伸了一个小二度,而在高音区,通过超吹指法,又可向上扩展一个纯四度,甚至更高。

第二节 现代长笛

现代长笛一般用金属制成,全长66厘米,笛头闭塞,笛尾闭塞,整体分为三部分:笛

头、笛身、笛尾。笛身为圆柱形管腔,内径为 1.9 厘米,笛头略呈圆锥形,笛头顶端为 1.71 厘米,离笛塞 1.7 厘米处,开有一个吹孔,吹孔形状为椭圆形或四角圆滑的方形,吹孔上有吹孔盖(又称唇托),盖面与吹孔壁成锐角,气流通过吹孔盖的引导,冲击锐角边,引起管内空气柱振动而发音。管身通常有 16—19 个指键,每段的指键相对独立。通过手指的开合,引起管内空气柱长度的变化,从而发出不同的音高。长笛的调音是依靠笛头和笛身之间的滑管来进行的,在笛头里还有一个内塞,通过它也可以调整长笛的音准。

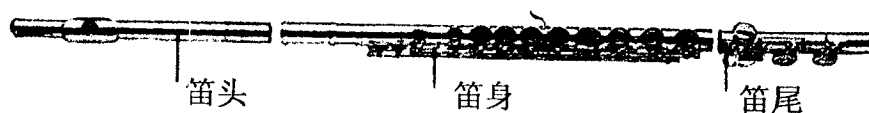
现代长笛

长笛是管弦乐队木管乐器中不可或缺的高音乐器,它音色优美,音域宽广,表现力丰富,因此被誉为管弦乐队中的“花腔女高音”。对于快速的演奏应付自如,它的演奏速度可以与钢琴和小提琴相比。通过演奏者舌头动作的变化,可吹出单吐、双吐、三吐、花舌等技巧,还可以不用舌头,而通过腹部的控制直接吹出吐音,称为“气吐”。呼吸上采用腹胸混合式,在吹奏长乐句时,有些演奏者还采用了循环换气的技巧。长笛在重奏组中也能够与其它乐器和谐相处。它还是木管乐器中使用得最频繁的独奏乐器之一。

第二章 基本技术训练

第一节 乐器的装配、拆卸与保养

现代长笛一般分为三个部分:即笛头、笛身、笛尾。每个部分都可以互相连接,其中笛头与笛身的连接部较长,这是为了便于调节音高,而笛身与笛尾的连接部较短(见下图)。

装配的正确步骤如下:

1. 把乐器盒打开后,把笛头拿出来,取下保护套(有些长笛没有),再把笛身拿出来,握着前部,左手把笛头插进笛身,然后旋转着逐渐把笛头推至到底,再观察笛头上的吹口是否已与笛身上方的第一个键对齐,对齐后便可以取下笛身下方的保护套。
2. 把笛尾拿出,笛尾接头对准笛身下方接头,旋转着把笛尾平稳地与笛身连接起来,要注意笛尾上的键轴要与笛身下方最后一个键的中间对齐。至此,长笛的装配已完成。

旋转装配长笛是十分重要的,长笛的管壁非常薄,有些初学者有时对不准长笛的接头而采用硬性插入,金属长笛各部分接头之间的摩擦,会缩短长笛的使用寿命。此外,还要注意尽量不要用手去拧长笛指键,因为长笛的结构和制作工艺都十分精密,过多地施加外力于指键上,会造成指键变形,键垫漏气等现象,使长笛无法演奏。

乐器的拆卸要领与装配相似,但要注意擦净管腔内的水气与笛身上的汗气,并装上保护套。

长笛的日常保养要注意以下几个方面:

1. 擦拭长笛管腔与笛身的软布一定要分开,擦拭管腔的布要用吸水性强的布,一般乐器盒里都附带有通条,演奏者用布的一角穿过通条上的孔,一定要把通条的顶端和通条包住,然后插进管腔擦拭。擦拭后要把布晾干,潮湿的擦布不要与长笛一同锁在笛盒内。特别要注意笛头内的干燥。

2. 擦笛身的布最好用软布,擦笛身与键盖上的汗气时要注意不要碰破键垫、软木以及绒垫。键垫上有水气时,可用餐巾纸垫在键垫下面,轻按指键,把水气吸出,再抽出餐巾纸即可。

3. 有些长笛的接头较紧,可用凡士林类的软膏涂沫于接头处即可。为了使指键转动润滑灵敏,可在键杆之间接头处滴上一些专用润滑油,一般为每半年一次。

4. 笛身上的一些小部件,如调节螺丝、键轴螺丝和针状弹簧,千万不要乱动。如果长笛出一漏气或其他毛病,最好请专业人员修理,以避免造成指键之间的关系失调。

5. 长笛一般放置在干燥、阴凉处,忌潮湿、高热、暴晒,平时使用时要小心,尽量减少长笛与其它物品,特别是硬物体的相互碰撞。

第二节 基本吹奏方法

一、站立姿势

长笛的演奏一般采用站姿(交响乐中除外),因此,站姿的正确对于每个初学者来说是十分关键的。站姿与手形、呼吸的关系也非常密切,站姿不美,直接会影响到演奏效果的视觉美。正确姿势的训练目的是让全身重心处于一种平衡状态,使身体其他部位都能自然放松,不紧张,这样,全身各个部位就能协调运作。

长笛的正确站姿为:左、右脚直立,自然分开,左脚向前迈出半步,重心平均落于两腿之间,腰部挺直,挺胸,两肩自然放松,抬头,目视前方。有8个字要记住:“紧而不僵,松而不懈”,这里的“紧”是指“紧凑”,而非“紧张”,“松”是指“松弛、放松”,而非“松懈、松垮”,也就是说,长笛演奏的姿势应该是“紧凑而不僵硬,松弛而不懈怠”。见下面站立姿势图。

对于初学者来说,要防止驼背,陷胸,歪头,仰脸,低头,或一腿直立、一腿弯曲等毛病。

二、呼吸与口形

管乐器的呼吸方法对于练习者尤为重要,因为管乐器的呼吸与人平常的自然呼吸不同,需要经过特殊的训练。因此,没有正确的呼吸方法,不但不能演奏长笛,还会对身体健康不利,而有了科学的呼吸方法,不但能够轻松自如地演奏出谱面上所有标记出来的力度、速度等,而且对身体无害。在谱面上,呼吸记号一般标为“,”,或是“V”,我们一定要按

站立正面图

站立侧面图

照呼吸记号来进行呼吸。

呼吸一般有 3 种形式:1. 胸式呼吸,2. 腹式呼吸,3. 腹胸混合式呼吸。

1. 胸式呼吸为常人所用,也就是我们在日常生活中多数采用的呼吸方法,这是一种无意识的呼吸。这种呼吸人们天生就会,主要是靠肺部运动和胸部肌肉扩张来完成,这种呼吸方法虽然很放松,但吸气量很少,因为横膈膜不但没有参与到呼吸动作中,反而在扩张胸腔的吸气容量的过程中起到了反作用。如果使用这种方法来吸气,很可能造成演奏者气短,吹奏的乐句不长,甚至有胸部紧张、抬肩等毛病。因此这是一个不可取的方法。

2. 腹式呼吸以腹部为中心,通过腹肌、腰肌和横膈膜的相互协调运作来获得气息,即吸气时,腹肌和腰肌外扩,横膈膜下降,使胸廓以下的部位以最大的容积来容纳气息,呼气时,通过腹肌和腰的收缩,横膈膜回复到原来的位置。以上的程序循环使用,即可获得源源不断的气息。这种呼吸较为迅速,不费劲,且能够让初学者领悟到有关呼吸的支持点感觉,因此它是初学者必须认真掌握的一个基本吸气技巧。但由于它的气息容量仍然较小,吸气量有限,对于长乐句的吹奏较为困难,所以它还不是最理想的呼吸方法。顺便说一句,腹式呼吸与人们平时睡觉时的呼吸感觉基本相同。

3. 腹胸混合式呼吸是以以上两种方法为主要出发点,结合了这两种方法的优势的一种科学的吸气方法。它集中了人体全身与呼吸有关的器官(鼻子、口腔、肺部、腹部)来共同进行工作,胸腔能够达到最大容量,吸进的气最多,同时全身受到的气压也最平均。它是所有长笛演奏者都采用的、正确的吸气方法,因此建议初学者在练习好腹式呼吸以后,一定要着重练习腹胸混合式混合式呼吸,并掌握好它。

腹胸混合式呼吸的过程是:全身放松地站立着,喉咙打开,通过鼻子和嘴巴的呼吸,把气吸进,由于横膈膜的下降,可以感觉到胸部和腹部一起向外扩张(如果把手放在腰的两侧,就会感觉到裤腰周围膨胀),肺部充满空气,再慢慢地吐出来,横膈膜回复到原来的位置。这样的过程循环工作,就会使演奏者获得充分的气息。

在平常的练习中,有4种方法可供选择:

1. 慢吸慢呼法:顾名思义,即“吸”与“呼”的两个动作都是以慢速为主。此法是练习腹胸混合式呼吸的最基本方法,它的主要目的是使呼吸的各个环节能够让演奏者本人感觉到,以便使演奏者在慢速的练习过程中,能够很好地掌握腹胸混合式呼吸的正确方法,同时它还能够锻炼演奏者的腹部控制能力,因此至关重要。

2. 慢吸快呼法:此法也就是说在慢速吸满气以后,不要再慢慢地把气吐出来,而是马上吐气,缩短“吸”与“呼”的时间距离,这里的“快”,是指时间的快,而不是指气息的流速很急,换言之,在快速吐气的时候,车速还是有着严格的控制的,车速的快慢、大小应与所要吹奏的音相符合。

3. 快吸慢呼法:之所以说慢吸气很重要,是因为只有练好慢吸气以后,才能练习快速吸气。快速吸气就是把慢速吸气的的时间进一步缩短,能够在短时间内吸满气,而慢吸则是要把气控制好,通过正确的口形把气吸出去,此时,车速要求均匀、缓慢。这种方法是演奏中的一种实用、敏捷的最常用方法。

4. 快吸快呼法:打一个比如,如果我们仔细观察夏天时的狗喘气,就会从中得到启发。快吸快呼法与狗喘气基本相同,只不过在呼气的过程要更长一些。这种方法主要用于吹奏较长的乐句,或大篇幅的快速乐段,由于气息不够用,音乐又不能因此而中断时而采取的方法,它强调一个“快”字,这个“快”字是建立在完全掌握呼吸技术的基础上的,即快速吸气,快速呼气,以保证音乐不会中断。由于其“快”的特点,又有人称之为“偷气”。

开始练习呼吸时,腰的两侧会有酸胀感,这是正常现象,这是因为腹胸混合式呼吸异于生理上的自然呼吸,吸满气后,内部气压与外部气压互相抗衡所致,经过一段时间的练习,这种酸胀感就会消失。腹胸混合式呼吸的关键是控制腹机的收缩力,有控制的收缩力会使气息有力而绵长,反之气息就会短暂。

呼吸练习是一个循序渐进的过程,先慢后快是一条基本原则,切不可盲目冒进,同时练习呼吸还应避免全身紧张(特别是胸部和颈部)、抬肩、假吸气等毛病,何谓假吸气?就是虽然演奏者的胸部和腹部扩张了,但实际上并没有把气吸进去或吸气量不足。这些毛病都会导致演奏时的紧张。此外还应该认识到喉咙在呼吸时充当唯一通道的重要作用,吸气时应充分打开喉咙,以便在短时间把气吸足,在吸气时还要注意气息不要碰到喉咙内壁,以免发出呼吸杂音。

练习好吸气后,便可以开始练习口形了。

嘴唇是人体内部气息与长笛发音的唯一连接体,因此,想要获得优美的音色,掌握一个正确的吹奏口形是至关重要的。

每个演奏者嘴部的生理形状都不一样,有的人嘴唇厚,有的薄,有的牙齿整齐,有的略差,但是对口形的要求却是基本相同的。当然,最为理想的嘴唇应为双唇较薄,牙齿整齐,啮合正常,舌较细尖。

长笛吹奏的正确口形应为:双唇自然抿合,贴紧牙齿,嘴角稍许上拉,整个脸部呈微笑状,双唇中间自然打开一个小椭圆形的细缝(称为口缝),犹如发英文字母“O”的感觉。口缝一定要位于双唇中央。注意,双唇的位置一般呈平行状,不要一唇在前,一唇在后。如下图。

(口形图)

口形的控制主要依靠双唇和脸部肌肉来共同完成,因此口形练习最好对着镜子来做,要注意观察自己的口形是否好看。在初学阶段,每天必须坚持练习,每次尽量练习长一些时间,可以附带着往外吹气,无论是快速或者是慢速吹气,应尽量保持口形不变,以便尽快使自己的口形定型。开始练习时,嘴角可能有酸胀感,或是嘴唇会不由自主地产生抖动,这是正常的。因为唇部肌肉和脸部肌还没有适应这种相对紧张状态下的连续工作,当练习到一段时间后,这种酸胀感和抖动便会消失,这说明唇部和脸部肌肉疲劳阶段已经过去,也就是说你已经有一定的“嘴劲”了。

在练习口形的后期,可以把呼吸与口形结合起来练习,要求出气平缓、集中。

三、发音与音域

当口形能基本正确和固定以后,我们便来试着吹奏笛头。此时我们已经进入到吹长音的阶段了。

打开长笛盒后,双手拿着笛头的两端,取出,有笛帽的一端向左,平举至下唇处,放在正确口形的正中央,笛口对准口缝,下唇压着笛口的五分之一到三分之一处,吸气后把气朝笛口的前壁锐边吹去。吹时注意气流要大一些,急速些,以便于声音发出。之所以把气朝前壁锐边吹,是因为长笛的发音与其他木管乐器不同,演奏者必须把气息吹向前壁锐边,冲击锐边后,有一部分气息排出笛外,而一部分气息进入笛腔内,振动管腔内的空气柱而发音。口缝的横长度应与笛口的横长度一致。每次吹笛头长音,至少要保持在 10 秒钟左右,声音要求平稳,尽量减少杂音。用正确的方法反复演练,就会吹出令人满意的声音来。

刚开始吹笛头时,可不用考虑舌头的位置和力度,先把音吹出来,待音吹稳定以后,把

舌头轻轻放置在上牙齿背面与牙龈的接合部,堵住口缝,然后气息冲开舌头,舌头迅速往里收缩,如发英文字母“T”的样子,气息同时从口缝中向笛口吹入发音。

吹笛头时一定要防止不要拱着嘴去吹,要保持口形的正确与完整,要防止口缝太大和太小,口缝太大,气流便会冲击到唇托上,造成杂音和气息的浪费,如果口缝太小,又没有足够的气息来振动空气柱,就发不出音。笛头的吹口要保持向上,笛头往里卷,太靠近嘴唇,发出的声音会发闷,不亮,笛头往外翻,与嘴唇的距离过宽,就不容易发音,因此,笛头吹口要与嘴唇保持适当的距离。吹笛头一定要对着镜子来练习,随时检查自己的口缝是否与长笛的吹口对准,嘴形是否符合要求,笛口与嘴唇的关系是否协调。此外还要善于用耳朵去听辨自己吹出来的声音,检查声音是否集中,好听,杂音是否过大,声音的力度是否一致等等。

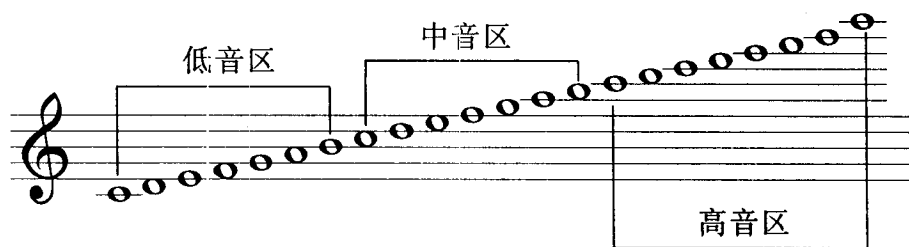
一个完整的音可细分为3个部分:音头、音腹、音尾。音头是指每个音发出时的最初部分,它主要由气息、舌头、口缝互相配合而成。吸好气后,舌头把口缝堵住,然后后撤,气息通过口缝吹进笛口内发音。这几个步骤一个都不能马虎,如口缝小则气闭,不能发音,口缝大则气散,音色不好,音头没有弹性。音腹是指音的中间过程,在这个过程中,保持口缝、气息流量、音的力度和全身的放松是最重要的,音要平稳。音尾是指音的尾声部分,此时气息已经比较微弱,腹内的压力也逐渐减少,在这种情况下,应该注意维持音的准确和音量。也就是说,不能因为气量减少而使音变低或音量变小,一般每口气不要用尽,而是留有一些余气。如果用尽了气,不但人憋得难受,而且腹部需要较长的时间才能反弹、吸入新气,影响演奏的连续性。

音的3部分相辅相成,每次发音,这3个部分都是一口气依次完成,因此,为了能使音吹得长一些,我们应该在开始就要注意节省气息,初学者往往在音头浪费很多气,是因为他们把握不住发音头所需要的气息量,气息量过大,把音头吹“破”。而在音腹时,又容易控制不了气息流量,使音时强时弱。音尾又不及时收气,使音往下掉。

笛头可以发出两个音,一般先吹低音,低音吹稳定以后再吹高音,然后再把两个音连起来吹。

吹笛头这一个步骤相当重要,如果这一关没有过好,千万不要心急装上长笛去演奏。因为在演奏整支长笛时,要注意的方面会成倍增加。只有把笛头吹稳定以后,包括嘴唇已经适应了笛头吹孔和唇托的感觉,声音已经很干净了,才能吹奏整支长笛。

长笛的音色和表现力极其丰富,能在现代管弦乐队中占有重要的地位,被誉为“花腔女高音”,与其音域的宽广是有直接关系的,长笛的音域分为3个区域,如下图(图中不包括变化音):

长笛的低音区音色低沉饱满,浑厚温柔。吹奏低音,气息方向可以稍微往下,气息不

要过强,要柔和,集中。口缝稍大,上唇略凸。

长笛的中音区音色甜美清澈,柔和明朗。吹奏中音,气息比吹奏低音略强、方向稍有提升。口缝比低音要缩小些。

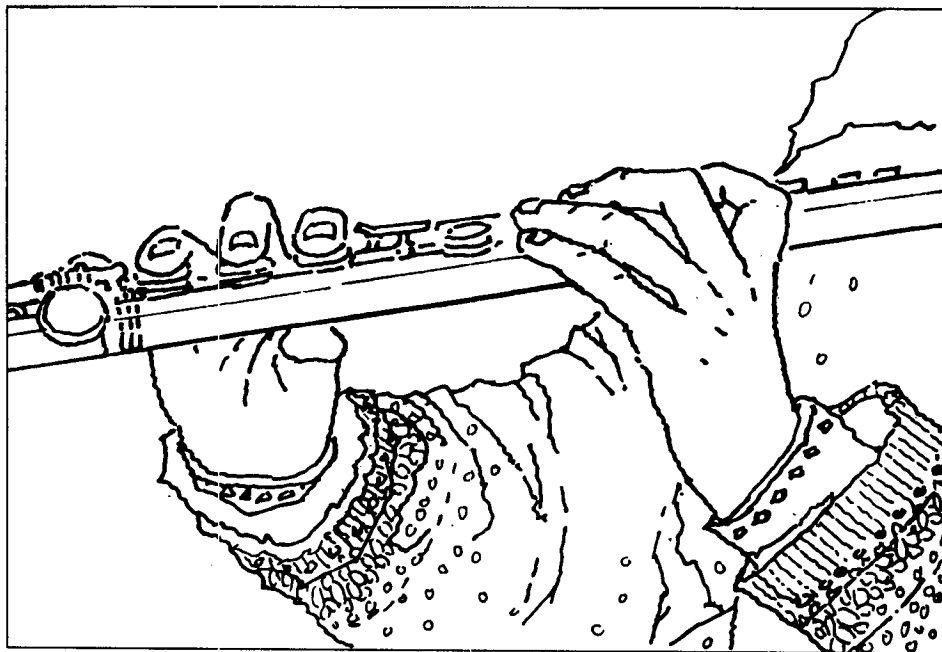
长笛的高音区音色华丽明亮,穿透力强。吹奏高音,气息方向略向前,气流急,口缝更小,双唇平。

长笛从低音到高音的吹奏,口形是有变化的,并不是气息的不断加强,或嘴唇不断用劲而已(当然,这两方面也要相互配合)。因此,在保持基本口形不变的前提下,口缝由大到小,气息由缓到急,方向由下到前,互相协调。这是一个“微调”的过程,反之亦然。

四、手形与运指

演奏整支长笛首先要碰到的就是演奏手形问题。正确的手形不但具有美感,而且还会使演奏运指更加迅捷。

长笛的手形如下:左手手心向里伸向身体右侧,食指的第3关节紧靠笛身,向上托持长笛,手腕微微向里弯曲;右手大拇指侧面托住笛身,与食指和中指相对,手腕自然弯曲。两手均呈圆形,按键时需要用各手指的指腹按键,手指弯曲,手指关节要站立稳当,不能塌陷。右手手指不要超过指键而突出来,掌关节也不能接触轴杆系统。双臂自然下垂,既不能夹胸(夹胸使手指僵硬),又不能抬高(以免笛尾过高),而是使长笛的笛尾稍稍向下,以便演奏时管腔内积累的水气能顺着管壁流出来。长笛就是靠左手食指第3关节、右手大拇指和笛口紧贴下唇来支持、稳定、平衡的。如下图。

在有了正确的手形以后,长笛的运指灵活、规范与否,就直接关系到演奏的质量,运指的速度和舌头的速度构成了快速流畅演奏的两大基石。长笛的运指要求有弹性,离键时,手指不要抬得太高,因为这会影响运指的速度,一般手指放松离键约1厘米即可,最好是紧贴指键。下键时,手指通过与手掌连接的关节运动,把力量传送到指尖上,再按下去。总的来说,运指以快速、灵活、干净、平均、有节奏感为好,切忌关节凹陷,僵硬。

现代长笛仍然使用交叉指法。除了低音区和中音区大部分的指法相同,较容易练习

外,高音区的指法复杂、难度大。因此,对高音的指法应加强练习。开始练习高音指法时,宁慢勿快,想好指法的连接后,最好一次完成指法连接,这样便于记忆高音指法,同时还需要不时地用指法表中的正确指法来检查自己的指法是否有错误。

长笛的指法请参见以下指法表。

长笛指法表

注:表内号码为应按的键或孔之编号 ⊕表示按 ○表示母指按下键 ●表示母指按下键 6为11孔长笛之编号 此表仅供参考

对于低音和中音区,有两个指法需要特别注意,一个是 $\sharp F$ ($\flat G$),一个是 $\flat B$ ($\sharp A$)。这两个指法是长笛演奏中仅有的双重指法,也就是说,每个音均有两个指法(指法表上已经标明),因此在吹奏当中究竟使用哪个指法,应根据具体情况来确定。但应遵守一条规则:所选定的指法要以简化演奏指法程序,减少手指疲劳程度为目的。

五、连音与吐音

在实际的演奏当中,连音和吐音的技巧是最常用、最基本的。在许多独奏或乐队作品中,长笛往往依靠连音来表达优美的旋律、委婉含蓄的感情,而要表现明快、热烈、诙谐、跳跃的音乐内容是,则需要吐音。很好地掌握连音和吐音的技术,会使你的音乐表现更上层楼。因此在掌握了长音以及指法以后,应该着重练习这两种技巧。

1. 连音

连音就是谱面上用连线连起来的音。前面我们所讲的吹奏笛头(或吹长音)所使用的方法就是吹奏连音的基本方法。在实际的演奏当中,除了要保持基本口形不变(吸气的过程也是如此)、吸气正确、持笛手形优美、站立姿势平稳以外,更重要的是运用指法和气息这两方面。

如果一句旋律的旋律线比较平稳,没有过大的起伏,那么我们在吹奏这句旋律时,应注意指法连接流畅、手指过渡自然、气息运用平稳连贯、力度适中、音量丰满、音色优美、情绪饱满。但如果旋律线条起伏较大,音程跳跃较宽,那么还要注意气息运用灵活、迅速、到位(无论是上升还是下降),应随旋律线和音乐情绪的起伏而起伏,力度有时还需要作出调整。

另外需要提醒一句的是,每句连音开始的第1个音,都应该是吐音。

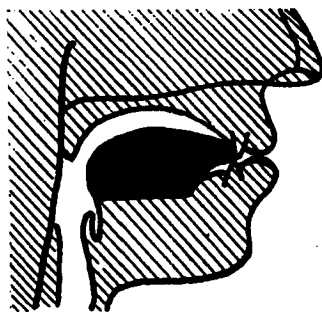
2. 单吐

总的来说,长笛的吐音有两种:单吐和双吐。其它类型的吐音是这两种吐音的变形。

练习吐音应从单吐开始。单吐的基本原理是:吸气以后,舌尖抵住上牙齿背面与牙龈

的连接部,先把气堵住,再用准备好的气冲开舌尖(或说舌头后撤,这两个动作是同时的),发出字母“t”的声音,在谱面上,单吐也标成“t”。连续重复以上过程,便可演奏出单吐。

下图表明了单吐时的舌头位置:

单吐要求平均、快速、清晰、有力。演奏单吐时口形不变,音量要与吹长音一样,舌头动作要小、轻、灵活、有弹性,这样吹出来的音头才好听。要注意单吐只用舌尖,不要带动整个舌头,以免影响吐音的速度。单吐开始要慢练,待舌头习惯后,再逐渐快起来,切不可急功近利。

下面是一条练习单吐的基本练习,可以每小节换一口气,速度不要太快:

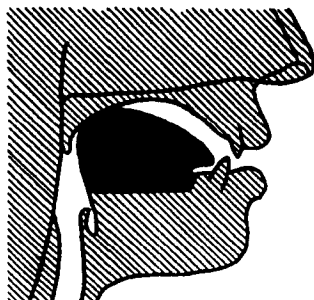
这个基本练习中包含了全音符、四分音符、八分音符和十六分音符。它们的时值分别如下:全音符(最后一个音)为4拍;第1小节的四分音符每个各为1拍;第2小节的八分音符每个为半拍,两个音符吹1拍;第3小节的十六分音符每个为1/4拍,也就是说,每一拍吹4个音。吹这个练习一定要把节奏和音符时值吹准。

3. 双吐

双吐是在单吐的基础上发展起来的,但比单吐快一倍,因此很多快速的吐音乐句,便是依靠双吐来完成。在单吐达到要求后,便可以练习双吐。

其基本要领是:在吹完第一个单吐后(此时我们把它称为前吐),然后马上用舌根抵住上颚的后部,再次隔断气息,然后再用气息冲开舌根,发出“K”的声音(我们称之为后吐)。连续重复上述两从此动作,不断发出“tk tk tk tk tk……”的声音,就吹出了双吐。

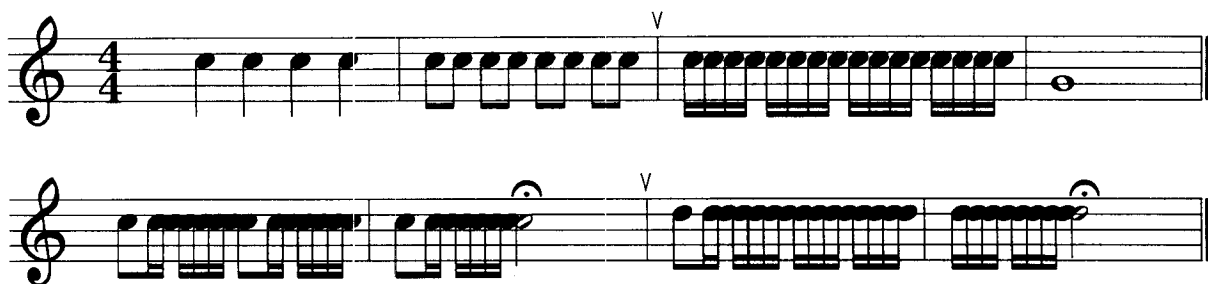
下图表明了后吐时的舌根位置:

刚开始练习双吐时,后吐往往是最难练的,因为舌根不如舌尖灵活、有力,因此有必要

加强舌根的练习。可以单独练习舌根音“k”，使它与舌尖音同样有力，要注意的是后吐要与前吐一样长短，力度要一样，不要一轻一重，一长一短。一直要练到听不出这两者的区别，双吐才算过关。

以下是练习双吐的一些基本练习；

吹奏这些练习一定要按照吸气记号来演奏。其中第2首练习出现了二分音符(第2、4小节的最后一个音)，二分音符每个吹两拍，音符上面的这个记号为延长记号，就是说，这个音可以吹两拍以上。同时，第1小节的第1拍由前长后短的3个音符组成，前半拍吹一个音，后半拍吹两个音，一定要注意这个新的节奏型。

学了双吐，并不意味着放弃单吐，而是根据实际所演奏的乐曲来决定使用何种吐音，该用单吐的，不用双吐，反之亦然。

4. 三吐

三吐实际上就是双吐的变形，它主要是针对奇数连音的演奏，如三连音、五连音、七连音等，偶数连音使用双吐即可解决问题。三吐有很多种形式，以下试举最为基本的三种：(1)“tkt ktk tkt ktk”，实际上就是双吐的分解；(2)“tkk ttk ttk ttk”，就是一个单吐加一个双吐(这种方法要注意单吐和双吐开头的两个“t”之间不要一长一短)；(3)“tkk tkt tkt tkt tkt”，实际上就是一个双吐带一个单吐。由此看来，要学好三吐，彻底掌握单吐和双吐的技术是最基本的。演奏者可以选择其中之一(或全部)来进和学习。

学习三吐是较高层次练习，演奏者可根据实际的演奏程度和需要来学习、演奏。

以下是三吐的一些基本练习(以三连音和第3种方法为例)：

学习三吐的过程中，应该注意慢练，认真听辨每个吐音之间的连接，舌头以及舌头与手指的配合要做到天衣无缝。学好三吐，会使你的演奏如虎添翼，更加得心应手。

第三节 基本乐理知识

为了能顺利地吹奏下篇的内容,在进行下篇的训练之前,我们有必要学习一些基本的乐理知识。

一、音的时值

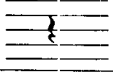
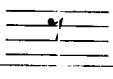
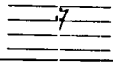
音符由符头、符杆和符尾组成。音的长短主要靠符头的形状和符尾的数量来辨别。音的时值实际上就是指音的长短,在实际的演奏中,我们会遇到最常用的两种拍号,一种是以四分音符为一拍(即 2/4、3/4、4/4),另一种是以八分音符为一拍(即 3/8、6/8 等)。同样一个音符在不同的拍号中的时值就会不同,例见下表:

音符名称	音符形状	时值(以四分音符为一拍)	时值(以八分音符为一拍)
全音符		4 拍	8 拍
二分音符		2 拍	4 拍
四分音符		1 拍	2 拍
八分音符		1/2 拍	1 拍
十六分音符		1/4 拍	1/2 拍
三十二分音符		1/8 拍	1/4 拍

因此,在演奏中,我们要认真地看清拍号。

二、休止符

各种类型的休止符与相应的音符具有同样的比例关系,见下表:

音符名称	音符形状	时值(以四分音符为一拍)	时值(以八分音符为一拍)
全休止符		4 拍	8 拍
二分休止符		2 拍	4 拍
四分休止符		1 拍	2 拍
八分休止符		1/2 拍	1 拍
十六分休止符		1/4 拍	1/2 拍

三、附点音符

附点一般记在音符符头右上方,附点的作用就是延长该音符原时值的一半,带了附点的音符叫附点音符。附点音符分单附点符和双附点音符。

以下举例说明附点音符的换算(以四分音符为一拍):

附点全音符	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩}$	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩}$
附点二分音符	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩}$	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩}$
附点四分音符	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩}$	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩}$
附点八分音符	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩}$	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩} = \text{♩} + \text{♩} + \text{♩}$
附点十六分音符	$\text{♩} = \text{♩} + \text{♩}$	

四、速度、力度记号与表情术语

速度、力度记号与表情术语是作曲家在写作品时给演奏者作出的一些规定,是最能体现作曲家创作本意的标记符号,同时也是演奏者力图再现音乐作品本意的有力帮助。因此对速度和力度记号与表情术语的熟悉和恰当运用,会给音乐作品增色不少。下面就一些常用的速度、力度记号与表情术语作出解释。

1. 常用速度记号(依照节拍器上的速度记号顺序)

术语	中文解释	术语	中文解释
Grave	庄板(缓慢、严肃)	Moderato	中板
Largo	广板(宽广)	Allegretto	小快板
Lento	慢板(慢速)	Animato	活跃的
Adagio	柔板(徐缓)	Allegro	快板
Larghetto	小广板(稍缓慢)	Assai	很快
Adagietto	小柔板	Vivace	快速、活跃
Andante	行板	Presto	急板
Adantino	小行板	Prestissimo	最急板
Maestoso	高贵而庄严	non troppo	不过分地