

目 录

作者的话	
长笛的构造和发音的基本原理	(4)
一、乐器的构造	(4)
二、发音的基本原理	(4)
三、长笛的音域	(5)
五线谱识谱法	(6)
一、谱表记号	(6)
二、音符与休止符	(6)
三、常用节拍	(7)
四、省略记号	(8)
五、升降记号	(9)
六、调号	(9)
七、反复记号	(9)
八、音名	(10)
C 调旋律的练习(包括嘴形、吐音、演奏姿势、呼吸)	(10)
一、嘴形控制的初步练习	(10)
二、吐音练习	(10)
三、指法感觉练习	(11)
四、演奏姿势	(11)
五、呼吸练习	(11)
G 调(一个升号调)旋律和连音练习	(19)
F 调(一个降号调)旋律和装饰音练习	(24)
D 调(两个升号调)、降 B 调(两个降号调)和顿音、波动音练习	(31)

五声音阶旋律和双吐、三吐练习.....	(39)
半音阶旋律和泛音练习	(45)
综合练习	(50)
中外名曲 13 首	(63)
1. G 大调小步舞曲	[德]贝多芬曲(65)
2. 早天雷	广东音乐(66)
3. 小夜曲	[意]德里格曲(67)
4. 咏叹调	[德]巴赫曲(69)
5. 渔歌唱晚	吕文成曲(70)
6. D 大调小步舞曲	[奥]莫扎特曲(71)
7. 舞剧《白毛女》选曲	马 可等原曲(73)
8. 降 E 大调小步舞曲	[意]勃克里尼曲(74)
9. 良宵	刘天华曲(76)
10. 夜莺	[俄]费里洛夫斯基曲(77)
11. 步步高	吕文成曲(79)
12. 威尼斯狂欢节主题变奏曲	[法]捷 宁曲(80)
13. 瑶族舞曲	刘铁山、茅 沅曲(84)
附录:	(89)
一、长笛指法表	(89)
二、常用音乐表演术语中西文对照	(90)
三、长笛的维护	(93)
四、短笛简介	(93)
五、长笛名演奏家简介	(93)

目 录

作者的话	
长笛的构造和发音的基本原理	(4)
一、乐器的构造	(4)
二、发音的基本原理	(4)
三、长笛的音域	(5)
五线谱识谱法	(6)
一、谱表记号	(6)
二、音符与休止符	(6)
三、常用节拍	(7)
四、省略记号	(8)
五、升降记号	(9)
六、调号	(9)
七、反复记号	(9)
八、音名	(10)
C 调旋律的练习(包括嘴形、吐音、演奏姿势、呼吸)	(10)
一、嘴形控制的初步练习	(10)
二、吐音练习	(10)
三、指法感觉练习	(11)
四、演奏姿势	(11)
五、呼吸练习	(11)
G 调(一个升号调)旋律和连音练习	(19)
F 调(一个降号调)旋律和装饰音练习	(24)
D 调(两个升号调)、降 B 调(两个降号调)和顿音、波动音练习	(31)

五声音阶旋律和双吐、三吐练习	(39)
半音阶旋律和泛音练习	(45)
综合练习	(50)
中外名曲 13 首	(63)
1. G 大调小步舞曲	[德]贝多芬曲(65)
2. 旱天雷	广东音乐(66)
3. 小夜曲	[意]德里格曲(67)
4. 咏叹调	[德]巴赫曲(69)
5. 渔歌唱晚	吕文成曲(70)
6. D 大调小步舞曲	[奥]莫扎特曲(71)
7. 舞剧《白毛女》选曲	马 可等原曲(73)
8. 降 E 大调小步舞曲	[意]勃克里尼曲(74)
9. 良宵	刘天华曲(76)
10. 夜莺	[俄]费里洛夫斯基曲(77)
11. 步步高	吕文成曲(79)
12. 威尼斯狂欢节主题变奏曲	[法]捷 宁曲(80)
13. 瑶族舞曲	刘铁山、茅 沅曲(84)
附录:	(89)
一、长笛指法表	(89)
二、常用音乐表演术语中西文对照	(90)
三、长笛的维护	(93)
四、短笛简介	(93)
五、长笛名演奏家简介	(93)

作 者 的 话

为了适应当前广大音乐爱好者和学生需要乐器教材的愿望，我们编写了这本《长笛入门与演奏》的书。

本书的编写特点是：

1. 介绍一种速成的长笛学习方法，学生可以在老师的指导下学习，也可以通过自学掌握长笛演奏技巧。

2. 以大家熟悉的、感兴趣的乐曲代替大量枯燥的练习。

3. 以科学的、实用的教学方式代替冗长的说教过程，使学生提高学习兴趣和质量，很快进入演奏状态，早日成为既能够独立演奏乐曲，又能参加乐队合奏，具有一定水平的长笛演奏员。

4. 本书附有精选的长笛演奏中外名曲 13 首，对广大长笛演奏者和爱好者极具实用与保留价值。

本书作者许卫信先生从事长笛演奏与教学数十年，全身心投入长笛演奏和教学。在教学实践中，强调科学性、实用性、知识性和趣味性，注重培养学生的创造性思维。本书是许卫信教学经验的结晶。

梁广程

长笛的构造和发音的基本原理

长笛(Flute)是西洋管乐器,最初是以竹子制造的,和我国的笛子相似,后来改为以木质制作。19世纪中期,德国乐器改革家波姆(1794-1881)对长笛进行了改革,把音孔增加到16个,并安装了联动按键,使长笛成为十二平均律乐器,变得很容易演奏。现在的长笛大多用金属制作,但习惯上仍然称为木管乐器。

长笛演奏时能够很自然地使用波动音,有点像人声,音色十分优美。长笛音域宽广,而且非常灵巧,既可以演奏抒情、缓慢的旋律,又可以毫无困难地演奏快速的、上下跳动的音型,以及装饰音、颤音等华彩性旋律。所以它在管弦乐队、军乐队、重奏乐队和轻音乐队中一直受到重视。

传统称谓的长笛是指一组乐器,它由C调短笛、C调长笛、G调中音长笛和C调低音长笛组成。在管弦乐队和军乐队中,用得最多的是C调长笛和C调短笛。本书着重论述C调长笛,同时兼顾短笛。

长笛是西洋乐器中体积最小、重量较轻的乐器。它价格便宜,较容易掌握,吹奏方法和我国的笛子相似,无论儿童或成年人都很容易上手,是一件易学、好玩的乐器。有条件可以在老师的指导下学习,但也可以自学。不少自学的人通过几个月的学习,就可以参加乐队合奏。

一、乐器的构造

长笛可以分为笛头、笛身和笛尾三部分(请看图1)。

笛头是乐器的第一段,上面有吹孔,其作用是发声。笛头的顶部是笛帽,笛帽有一根螺丝与笛头内的木塞相连。旋转笛帽,可以调整木塞在笛头内的位置。请注意,木塞在笛头内的位置在乐器出厂时已经调好,若没有特殊情况,学生不要随意转动笛帽。

笛身是第二段,笛尾是第三段,上面有音孔和联动按键。打开或关闭音孔,就会改变发音的高低。

二、发音的基本原理

长笛的发音和中国笛子一样,属于边棱音发音方式。简单地说,就是当我们将对准吹嘴吹气时,由于气流在管内发生碰撞而发出声音,并由共鸣管产生共鸣。所以吹奏时的嘴形和吹气角度对音色有直接的影响。长笛是十二平均律乐器,如果将音孔全部按上,就发出长笛的最低音,从最下端算起,每打开一个音孔,就升高半音。但高音区则需要使用交错指

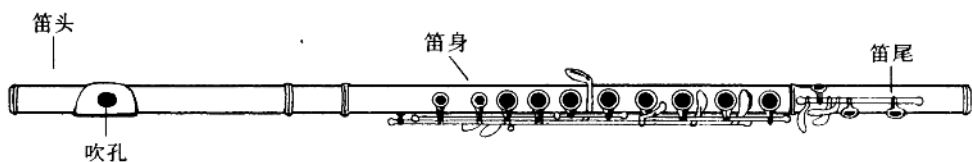

图 1 长笛结构图

图 2 左手持长笛姿势

图 3 右手持长笛姿势

图 4 长笛演奏姿势

法,请仔细阅读附录一《长笛指法表》。

三、长笛的音域

长笛的音域,指现代长笛从最低到最高可奏出的音(见音域 1)。学生可以从音域 1 中看到,长笛一共可以演奏 41 个音。同时在音域 1 中可以看到整个音域大致可以分为低音区、中音区和高音区三个部分。其中中音区最容易演奏,低音区稍难,高音区又要难些,极

低音和极高音都很难吹奏,而且音色并不好听,所以在乐队中很少使用。音域 2 是常用音域。这里只是对长笛的音域和音区做个大致的介绍,并不要求学生一开始就把所有的音都演奏好。

五线谱识谱法

为要掌握好长笛的演奏,学生有必要懂得一些乐理知识。目前,国内外的长笛演奏,已形成一套以五线谱为基础的规范化记谱方法,这种方法便于交流,便于视奏。初学长笛的人,如果原来已经掌握简谱知识,现在转而学会读五线谱并不困难。学习和掌握五线谱,这对于吹奏长笛是大有好处的。

一、谱表记号

五线谱用五条线及线与线之间的“间”来标示音的高度。如果五条线不够用,可在五线的上方或下方再临时加线。如:

二、音符与休止符

音符和休止符一览表:

音符名称	时值	五线谱记法	简谱记法	休止符名称	时值	五线谱记法	简谱记法
全音符	四拍		1---	全体止符	四拍	记在第四线下	0000
二分音符	二拍		1-	二分休止符	二拍	记在第三线上	00
四分音符	一拍		1	四分休止符	一拍		0
八分音符	半拍		1	八分休止符	半拍		0
十六分音符	四分之一拍		1	十六分休止符	四分之一拍		0
三十二分音符	八分之一拍		1	三十二分休止符	八分之一拍		0

附点音符和附点休止符一览表:

音符名称	时值	五线谱记法	简谱记法	休止符名称	时值	五线谱记法	简谱记法
附点全音符	六拍		1-----	附点全体止符	六拍		000000
附点二分音符	三拍		1--	附点二分休止符	三拍		000
附点四分音符	一拍半		1.	附点四分休止符	一拍半		0.
附点八分音符	四分之三拍		1.	附点八分休止符	四分之三拍		0.
附点十六分音符	八分之三拍		1.	附点十六分休止符	八分之三拍		0.

注:上述两表中的音符时值,均按四分音符为一拍计算。

三、常用节拍

音乐按一定的强弱关系反复进行称为节奏。将节奏中的强弱关系用小节来划分,称为节拍。常用的节拍如下:

四二拍子($\frac{2}{4}$)每小节两拍:

四三拍子($\frac{3}{4}$)每小节三拍:

四四拍子($\frac{4}{4}$)每小节四拍:

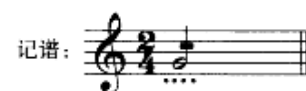
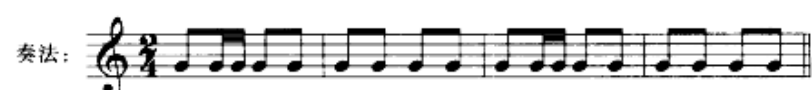
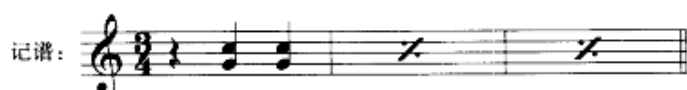
八六拍子($\frac{6}{8}$)每小节六拍,
为简化指挥可合并为两拍:

八三拍子($\frac{3}{8}$)每小节三拍
或打一拍:

二二拍子($\frac{2}{2}$)每小节两拍:

四、省略记号

为了视奏和抄谱的方便,常用省略记号来记谱。如:

五、升降记号

#	升高半音	♭	倍降
♭	降低半音	♮	倍本位
♮	本位号(还原记号)	♯	本位升
x	倍升	♭♭	本位降

六、调号

C 大调 G 大调 D 大调 A 大调 E 大调 B 大调 F# 大调 C# 大调

a 小调 e 小调 b 小调 #f 小调 #c 小调 #g 小调 #d 小调 #a 小调

F 大调 B^b 大调 E^b 大调 A^b 大调 D^b 大调 G^b 大调 C^b 大调

d 小调 g 小调 c 小调 f 小调 b^b 小调 e^b 小调 a^b 小调

注:小节线内的音符表示各调主音位置。

七、反复记号

记谱: A B C D
奏法: A→B→A→B→C→D→C→D

记谱: A B C D
奏法: A→B→C→A→B→D

记谱: A B C D
奏法: A→B→C→D→A→B *Fine* *D.C.*

记谱: A B C D
奏法: A→B→C→D→A *Fine* *D.S.*

记谱: A B C D E
奏法: A→B→C→D→B→C→E *D.S.*

八、音名

C调旋律的练习(包括嘴形、吐音、演奏姿势、呼吸)

通常情况下,刚刚开始学习乐器的人,在好奇心的驱使下总喜欢拿起乐器就演奏,并且希望马上就能够奏出动人的乐音,这种心情是可以理解的。但我们希望初学者要有耐心和毅力,要通过艰苦的练习,正确地掌握基本方法,如:嘴形、吐音、演奏姿势和呼吸等,然后通过循序渐进的技巧练习,从而达到得心应手地演奏的境地。为此,我们建议初学者采取下列步骤进行练习。

一、嘴形控制的初步练习

嘴形是指长笛吹奏时,上下嘴唇中间形成的小风口的形状。这个风口的形状对吹奏的音色好坏、气息消耗量、嘴的疲劳程度等,都有很大的关系,初学者应该掌握正确的吹奏嘴形。

初学时,我们可以先单独拿起笛头部分,用两手托住笛头两端,下唇轻微地往两边拉,使嘴唇中央做出一个小小的吹气风口。可以先用上嘴唇接触一下吹孔外缘,从而感觉一下风口是否已经对准吹孔,如已对准,可用双手将笛头往外转动一点,就可以轻轻向吹孔吹气了。开始时只要吹响就行。风口与吹孔的配合有一个磨合过程,学生经过反复练习,就会找到风口与吹嘴之间的最佳配合。这种最佳配合,我们称为合理嘴形。由于每个人的嘴唇、牙齿形状都有所不同,所以很难要求固定一致的嘴形。一般说,要吹出优美的音色下唇应占据长笛吹嘴三分之一的位置。有部分初学者在练习时会出现头晕现象,这是由于吹得不得法、用气太浪费而引起的,可以不必担心,经过一段时间的练习,掌握正确的方法后头晕现象就会自然消失。

二、吐音练习

当我们基本上掌握合理嘴形之后,第二步就要练习吐音了。吐音又称舌奏。长笛的吐音分为单吐、双吐和三吐三种。初学时主要掌握最基本、最常用的单吐法。初练时学生仍然采用单吹笛头的方法。吹奏吐音的基本要领是:将舌尖贴在上牙根上,吐气的同时舌尖回收,笛音发出后音尾要渐弱。吹奏快速度的吐音,每个音要多送气,舌头要放松,每小节要有重音,以达到轻巧的效果。吹奏吐音也有个练习的过程,不要心急,经过一段时间的训练一般都能掌握。

三、指法感觉练习

练习方法是:将笛头、笛身和笛尾对接好,左手放在乐器的上半部按孔(按键)上,右手放在乐器的下半部按孔(按键)上,双手手指按老师的要求(或指法表的要求顺序)分别按动音孔和按键。开始不吹奏,只是认认手指在乐器音位上的位置,同时,活动活动手指,看看有什么感觉。

正确的手形应该是:左手的手心向自己,右手的手心向下。手指动作时是用大关节带动小关节。注意与指尖相连的小关节要立起来,手指不要抬得过高,演奏时手腕不动作。练习应该时时记住这些要领(见图2、图3)。

四、演奏姿势

一拿起乐器,就要注意养成良好的演奏习惯。无论是站着演奏或坐着演奏,都要保持身体端正、自然的姿势。乐器托起与嘴唇基本持平而稍微靠下一点(如图4)。建议初学者在镜子前练习,可以看看自己的姿势是否正确。虽然长笛比较轻,但开始练习时,仍然会觉得它有一定的分量。在双手感到疲劳时,可放下乐器稍许休息,不要勉强练习造成姿势不正确。在练习时尤其应多用镜子照看嘴形,以保持嘴形的正确。练习时常见的毛病是乐器大角度下垂,脖子歪扭,这不仅姿态难看,而且嘴形也受到影响;还有的演奏者动作僵直,全身紧张,有很大的心理压力,这些都是不对的。

五、呼吸练习

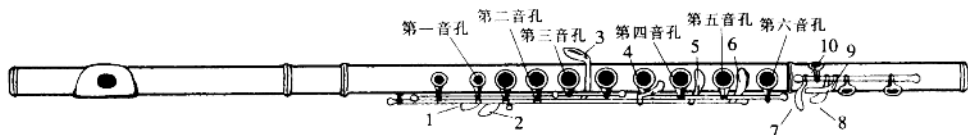
呼吸练习是乐器演奏非常重要的一环。我们知道,平时的呼吸和演奏乐器的呼吸是不一样的。平时的呼吸是一种无须控制的自然呼吸,演奏乐器的呼吸则是有控制的呼吸。应该使用“胸腹联合呼吸法”,即用嘴和鼻子同时吸气,吸气时横膈膜下压,胸部和下腹部(俗称丹田)同时扩张,用很短的时间吸入较多的空气;呼气时由横膈膜控制气息慢慢吐出。要注意,吸气时不是单鼓起肚子,而是要求整个腰围一起扩张。这种呼吸法不仅气息容量大,而且能够保持气息压力均衡。如果仅用胸部呼吸,不仅气息容量少,而且容易使肺部疲劳。胸腹联合呼吸法不难,只要经过一段时间的练习,就能掌握。

其次,学生开始练习时,应该按照乐曲标记来换气,等到吹奏自如后,再根据乐句的情况来安排换气位置。这个问题我们在后面还会讲述。

曲1~曲6是六首C大调和a小调的乐曲,都是最简单而又很有趣味的曲子,可在每首曲子练习前先按谱子唱一唱,对乐曲有个大致的了解再进行练习比较好。然后可对照指法表(见C大调[含a小调]指法表)在乐器上吹吹试一试,吹奏时要注意音准。切记每个音都要使用舌奏(请温习前面讲过的舌奏要领)。

曲1是欧洲的一首民歌《小星星》,4/4拍子,中速,旋律很优美。乐曲基本上是以五度音程和二度音程组成,使用的是长笛的中音区,很容易吹奏。吹奏时要求音量放大些;每个

C调[含a小调]指法表

左手	拇指	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	食指	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	中指	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	无名指	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	小指																3
右手	食指	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	中指	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	无名指	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	小指	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

注① 表中 ●=闭孔(按孔) ○=开孔(不按孔) 数字=按键号码

② 左手食指按第一音孔,中指按第二音孔,无名指按第三音孔,小指操纵闭口键3,拇指主要任务是托住长笛,同时负责操纵开口键1,2(2键是独立音键,1键在2键上方;它是为便于运指而增设的附加键,同时按下1键2键发 b 音,这是演奏 b 音的主要指法)。右手食指按第四音孔和第四键,中指按第五音孔和第五、6键,无名指按第六音孔,也可操纵第六键,小指负责操纵第七、8、9、10键(下同)。

音都使用舌奏;音色要求厚实,音头圆润,余音渐弱;换气要自然;长音要吹得平稳。注意:曲谱中的“v”是换气标志,学生在初学时请按所标位置换气。

曲2是内蒙民歌《嘎达梅林》,也是 $\frac{4}{4}$ 拍子,使用乐器的中音区和低音区演奏。该曲旋律流畅,但有的地方有较大的音程跳动,在乐曲第4小节和第9小节处有附点音符,即在音符的右方加了一个小圆点。凡带有附点的音符,表示这个音符的时值增加自身时值的一半,即:如果是两拍时值的音符,带附点就等于三拍;如果是一拍时值的音符,带附点就等于一拍半,以此类推。如学生不明白,可对照前面的“五线谱识谱法”来演奏。这首乐曲仍然要求每一个音都要使用舌奏。在第5小节处和第10小节处的全音符(四拍)时值要吹得饱满、平稳。练习时先从慢开始,按曲中的换气记号换气,熟练后再逐渐提到中速。

曲3《我爱北京天安门》是一首大家喜爱的乐曲,用单三段曲式(A-B-A)写成。学生演奏时可根据单三段曲式的结构来处理:乐曲两头(A段)在演奏时音头要吐出来,发音短

些,让横膈膜帮一下忙,使每个音都充满弹性。B段的音头则要求柔和些,音的时值也长些。这首乐曲是二重奏,有条件的学生,可以和别人一道演奏,使练习更加充满情趣。

曲4《送别》是一首古老的乐曲,优美而略带悲伤,很适合长笛演奏。请注意第1小节有一个 F 音,是要求把这个 F 音升高半音。学生注意要按曲中的强弱记号和渐慢、渐弱记号演奏乐曲。

曲5是《月亮代表我的心》,这是一首大家都熟悉的乐曲,音调流畅抒情,情感细腻,使用乐器的中音区和低音区,很适合长笛演奏。在练习时请注意气息的控制,尽量使发出的音色圆润些。

曲6《我的中国心》,也是一首脍炙人口的乐曲,是小调式。乐曲以使用长笛的中音区为主,有些部分用高音区和低音区演奏。曲中第3、第6小节和第20、23小节处用了切分音节奏型,这是强拍后移的一种节奏形式。练习时可以将乐句的时值先延长一倍,即

第20小节

将原谱的 改为 演奏,待吹熟后,完全能把握这一节奏特点时再回原速演奏。

1. 小 星 星

欧洲地区民歌

Andante

2. 嘎 达 梅 林

内蒙民歌

3. 我爱北京天安门

快板 活泼地

金月苓曲

The musical score is written in 2/4 time and consists of five systems of two staves each. The first system is marked with 'I' and 'II' at the beginning of the staves. The melody in the upper staff is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together, with some notes marked with accents. The lower staff provides a harmonic accompaniment with similar rhythmic patterns. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and rests, indicating a lively and energetic piece.

