

跟我学

长笛

饶世璜 饶丹编著

湖南文艺出版社

21.16
086:1

J621.16
R086:1

跟我学

长笛

饶世璜 饶丹编著

湖南文艺出版社

跟我学长笛

饶世瑛 饶丹 编著

责任编辑:谢柳青

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 湖南长沙富洲印刷厂印刷

1999 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本:880×1230 1/16 印张:9

印数:1-8,000

ISBN 7-5404-2222-X

J·313 定价:14.50 元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换

前 言

长笛是一种横吹的金属笛子,属西洋木管乐器。它是交响乐团、管弦乐队和军乐队必不可少的吹管乐器。它的历史悠久,十七世纪起源于欧洲,经历了无数次构造方面的改革和发展,到今天已达到非常完美的程度。

长笛的音色柔美、明亮,具有典雅高贵的气质,宽广的音域及简便快捷的指法与各种变化的连奏、吐奏,巧妙地配合,赋予了它丰富的表现力和创造性。它既善于独奏,又能溶于其它乐器之中进行重奏、合奏和伴奏。从古典音乐大师到近代、现代的音乐家都给予了它充分表现的机会。它的外型结构精致玲珑,携带方便,倍受世界各国音乐专家和爱好者的青睐。

近年来随着我国文化和经济的发展,喜爱音乐,学习长笛演奏的人越来越多,特别在中、小学当中普及面相当广泛。很多学校专门组织了管弦乐队或军乐队,社会文化机关也经常举办各种文艺活动,使得长笛这门乐器成为当今家喻户晓、最受欢迎的乐器之一。

基于目前市面上长笛的专门资料和书籍不足的情况,本人编著了这本《跟我学长笛》,书中详细介绍了学习长笛的基本方法,由浅入深地编排了各大小调的音阶和练习曲,以及短小熟悉的世界名曲和独奏曲。

愿本书能为初学者们提供实用的指导和帮助。由于时间仓促,水平有限,难免有不妥之处,恳望广大读者批评指正。

编 者

1999年10月

目 录

前言

第一章 长笛的基本知识	(1)
(一) 长笛的历史	(1)
(二) 长笛的结构	(1)
(三) 长笛的音域	(1)
(四) 长笛的指法	(2)
1. 指法表	(2)
2. C 大调基本指法	(2)
3. 变化音的指法	(4)
第二章 长笛吹奏的基本方法	(5)
(一) 吹奏的姿势	(5)
1. 立式	(5)
2. 坐式	(5)
3. 手型与运指	(6)
4. 嘴型与口风	(7)
(二) 各种技巧的练习和运用	(8)
1. 发音与呼吸(长音练习)	(8)
2. 吐音(单吐、双吐、三吐)	(8)
3. 连音	(9)
4. 泛音	(9)
5. 颤音	(10)
6. 回旋音	(11)
(三) 有关的基本乐理知识	(12)
1. 音的长短	(12)
2. 休止符	(12)
3. 附点音符	(13)
第三章 练习曲	(14)
第四章 各大、小调音阶练习	(29)
第五章 世界名曲和独奏曲、重奏曲	(57)
(一) 世界名曲	(57)
1. 小星星	(57)
2. 新年好	(57)

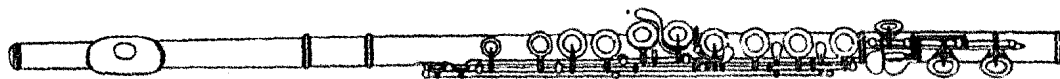
3. 生日快乐	(57)
4. 四季歌	(58)
5. 马赛曲	(58)
6. 多瑙河之波圆舞曲	(58)
7. 家庭, 甜蜜的家庭	(59)
8. 婚礼进行曲	(59)
9. 沂蒙小调	(60)
10. 跑马溜溜的山上	(61)
11. 小夜曲	(61)
12. 小步舞曲	(63)
13. 加沃特舞曲	(64)
14. 江南好	(66)
15. 小夜曲	(68)
16. 彩云追月	(69)
17. 茉莉花	(70)
18. 索尔维格之歌	(70)
19. 印度客人之歌	(72)
20. 春之歌	(73)
21. 昆虫之舞	(75)
22. 间奏曲	(77)
23. 土耳其进行曲	(78)
24. 夜曲	(81)
25. 野蜂飞舞	(83)
(二) 独奏曲	(86)
1. 行板	(86)
2. 第二奏鸣曲	(88)
3. 渔舟唱晚	(91)
4.《阿莱城姑娘》小步舞曲	(94)
5.《乘歌声的翅膀》幻想曲	(96)
6. 山羊舞	(99)
7.D 大调协奏曲	(101)
(三) 重奏曲	(115)
1. 二重奏	(115)
2. 梦幻曲	(116)
3. 温暖的阳光	(118)
4. 春之舞	(119)
5. 缓调	(121)
6. 泰雷曼重奏奏鸣曲	(122)

附: 速度、力度及感情术语

第一章 长笛的基本知识

(一) 长笛的历史

[意 Flaut(o)-i, 法 Flûte-s 或 Grande Flûte-s, 德 Flöt(o)-en, 英 Flute-s, 俄 Флейт(a)-ы]

长笛是最早产生的木管乐器之一。远在古埃及时代,人们就将竹子或木头做成的吹管乐器统称之谓长笛。当时长笛有横吹的,也有竖吹的,还有双管的。

到了十七世纪,横吹的长笛在欧洲迅速发展起来。德国最早将它运用到舞台艺术中。大家称之为德国长笛。然而,长笛发展至今,首先应该归功于波姆(1794-1881)。是他对长笛的音键机械装置和结构制作进行了重大的改革,才使长笛的音准、音色、音域有了彻底的改变。这一伟大的、革命性的创举,大大地丰富了长笛的表现能力,为我们今天的长笛奠定了基本模式。

现在的长笛仍称为“波姆式长笛”,但材料完全是用金属制作了。其音色和音域也比过去有了更新的突破。它的运用之广泛以及在人们心目中的地位已经是不同凡响了。

(二) 长笛的结构

长笛是由笛头、笛身、笛尾三节组成,可以拆开。

1. 笛头

是用来发音和调节整个音列高低的。笛头上有一外边缘锋利的吹孔,演奏时气流通过吹孔的边缘,被分割后在笛管内回旋,震动发出声音。演奏中如果需要把整个音列调低时,可将笛头适当拨出一些,要调高则往里插。

2. 笛身

是长笛的主要部分,装有各种开口和闭口音键。(包括基本音孔键)。

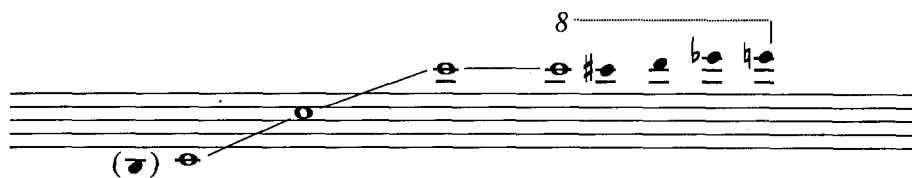
3. 笛尾

是由右手小指控制的一个闭口音键 $\sharp D$, (演奏时须经常把它打开)和两个最低音的开口音键 $\sharp C^1$ 与 $\flat C^1$ (有的长笛还多一个最低音 b 键)组成。

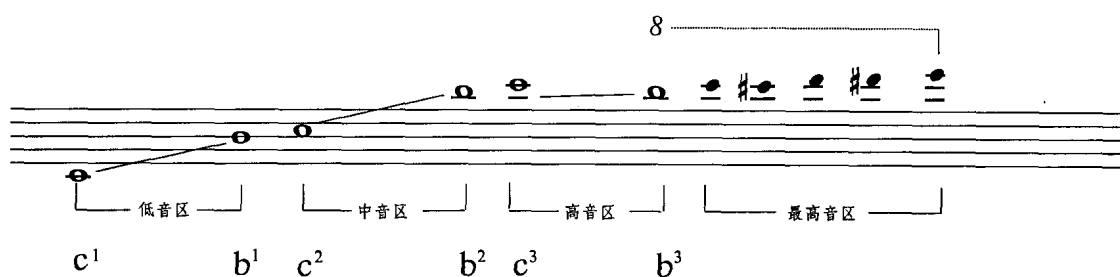
安装长笛时,将笛头的吹孔对准笛身的音孔键,再对准笛尾的键轴,插紧就可以了。

(三) 长笛的音域

我们常用的长笛是C调乐器,音高的排列是按十二平均律的半音系列组成。最低音 C^1 为高音谱表的下加一线,相当于钢琴上的中央C。长笛的常用音域共有三个八度(不包括最高音区)。(参见下图)。

从下加一线 c^1 到三线 b^1 为低音区, 三线间的 c^2 到上加一线间的 b^2 为中音区, 上加二线的 c^3 到上加五线的 b^3 为高音区, 上加五线以上的 c^4 、 $\sharp c^4$ 、 d^4 、 $\sharp d^4$ 、 e^4 为最高音区。每个音区的音色都有不同的特点。

低音区: 浑厚深沉, 弱奏时冷漠凄凉。

中音区: 柔美温存, 透明纯洁, 很富感情。

高音区: 清脆明亮, 强奏时能获得精彩华丽的效果。

最高音区: 穿透力极强, 但因其音色有些尖厉, 不易于弱奏和快速演奏, 所以实际演奏中, 只是偶尔光顾。

由于长笛的音域宽广, 音色丰富, 它不仅在独奏中能淋漓尽致地表达出各种情感, 在乐队合奏中也经常担任旋律声部的主奏乐器。

(四) 长笛的指法

1. 指法表: (见图)

2. C大调基本指法:

C大调是长笛的基本调。为了尽快熟悉指法, 我们首先了解一下三个八度指法的演奏规律。

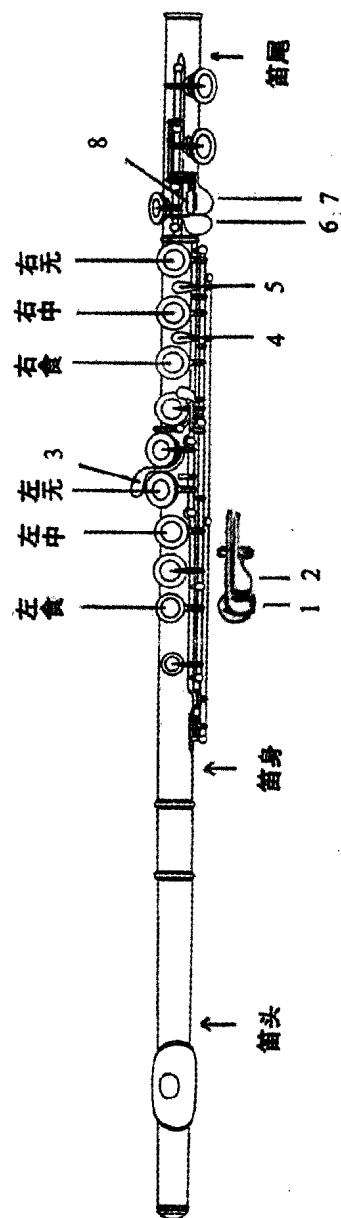
通过指法表我们知道, 将所有开口音键全部盖住便能奏出低音 c^1 。然后各指头依次从右到左抬起时, 便可奏出长笛上的第一组基本音列。

第二个八度的音阶与第一组音阶指法相同。只要稍稍改变气息, 用超吹法便可奏出。

3

注：表中 ● = 闭孔（按孔） ○ = 开孔（不按孔） 数字 = 按键号码

为了更好地持稳笛身,两个八度除 d^1 、 d^2 外,其它各音都要按下右手小指 $\sharp d$, 另外, d^2 须打开左手食指。

第三个八度是在第二个八度的指法上演变来的。先找到每个音的基本指法, 然后:

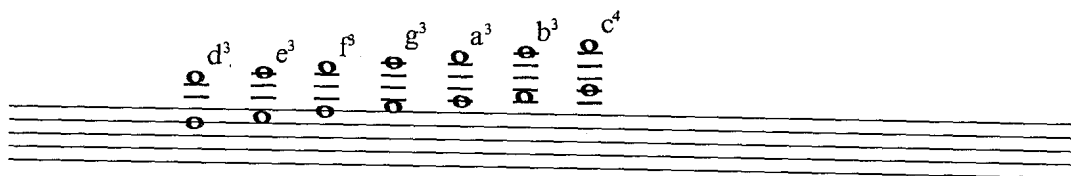
d^3 —— 右手三个指头与小指作反向运动。(即原按键的三个指头松开, 原松开的小指按键)。

e^3 、 f^3 、 g^3 —— 三个音要分别用左手打开一个辅助键。(e^3 打开无名指; f^3 打开中指; g^3 打开拇指。)

a^3 —— 两个食指作反向运动。

b^3 —— 两个无名指同时按下。(右手无名指按补充键 5, 小指打开。)

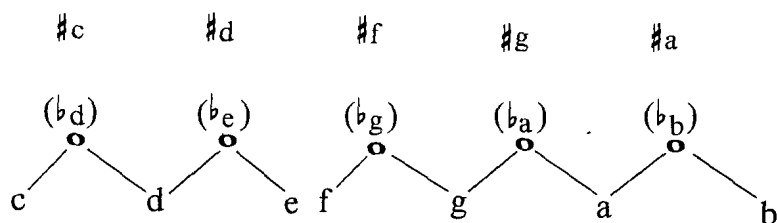
c^4 —— 左手除拇指外, 按下其它四个指头及右手食指。(小指打开。)

只要记住每一个音在各音区的变化规律, 通过音阶练习和八度连音练习, 就能尽快地熟悉和掌握它们。

3. 变化音的指法:

变化音相当于钢琴上的黑键, 在十二平均律系列中起补充作用; 在实际运用中每个音都有不同的名称:

低音 $\sharp c^1$ —— 按 $\flat c^1$ 的指法, 将右手小指移至 7 键。

$\sharp c^2$ 、 $\sharp c^3$ —— $\flat c^2$ 、 $\flat c^3$ 的指法, 打开左手食指。

$\sharp d^1$ 、 $\sharp d^2$ —— $\flat d^1$ 、 $\flat d^2$ 的指法, 按下右手小指 6 键。

$\sharp d^3$ —— 按下全部手指 (包括左手小指 3, 及右手小指 6)。

$\sharp f^1$ 、 $\sharp f^2$ —— $\flat f^1$ 、 $\flat f^2$ 指法交换右手食指与无名指方向 (即按下无名指打开食指)。

$\sharp f^3$ —— $\flat f^3$ 指法交换右手食指与无名指方向。

$\sharp g^1$ 、 $\sharp g^2$ —— $\flat g^1$ 、 $\flat g^2$ 指法按下左手小指 3。

$\sharp g^3$ —— $\flat g^3$ 指法按下左手小指 3, 再打开左手食指。

$\sharp a^1$ 、 $\sharp a^2$ —— $\flat a^1$ 、 $\flat a^2$ 指法按下右手食指。(演奏降号调时, 常常将左手拇指移至 1 键, 以便快捷地演奏出 $\flat b^1$ 和 $\flat b^2$ 。)

$\sharp a^3$ —— 左手仅按拇指, 右手按食指与中指补充键 4。

变化音指法与 C 大调基本指法的规律有很多相似之处, 在逐步熟悉这些指法以后, 我们就可以胜任各种升降调及大小调的转换了。

第二章 长笛吹奏的基本方法

(一) 吹奏的姿势

吹奏姿势是否正确,不仅影响吹奏者的形象,更重要的是直接影响演奏的质量。

长笛吹奏通常有两种姿势,个人练习、独奏、及军乐队演奏都是站立姿势,只有在乐队合奏和伴奏时才用坐式吹奏。

1. 立式:

站立时,身体应稍稍侧向右方,两腿直立,两脚与肩同宽。腰部、胸部、脖子要自然、挺直、放松、抬头视正前方,不要低头、耸肩、歪脖、佝背、挺肚。然后双手平举笛子靠紧嘴唇,随时保持笛身与嘴唇呈一平行线,笛尾不要靠在肩上。(参见图一)

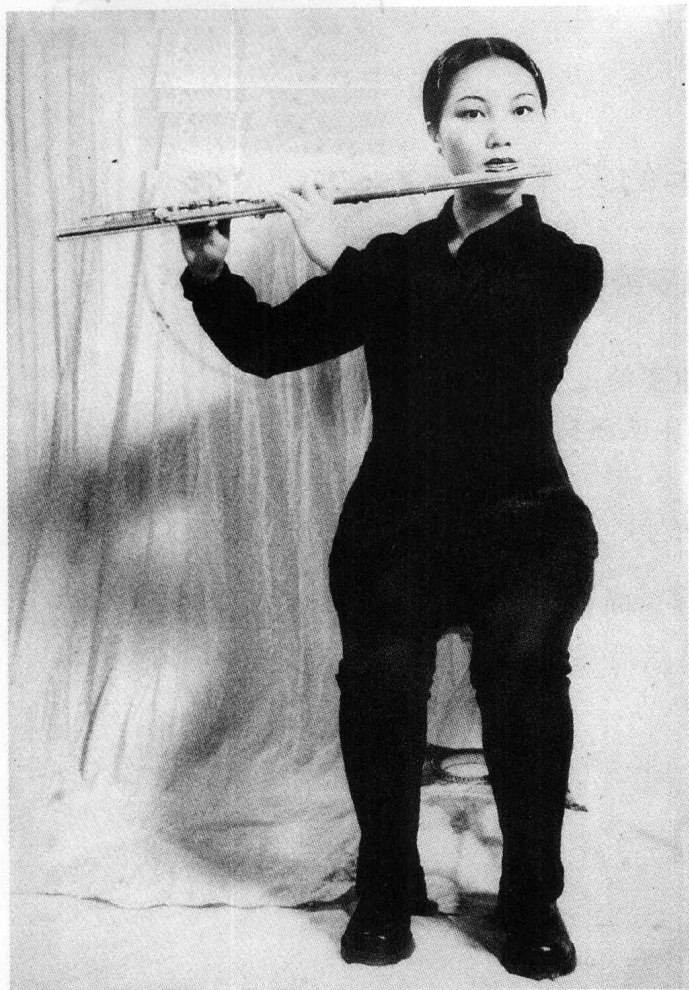

站立姿势 (图一)

2. 坐式:

身体的上半部份与立式完全相同。坐下后,不要靠在椅背上,两腿不要过份分开,更不要将一条腿压在另一条腿上。因为这些姿势不仅形象不雅观,还会妨碍腹部的呼吸动作,给气息的通畅带来困难。(参见图二、图三)

(四图) 笛子吹奏姿势

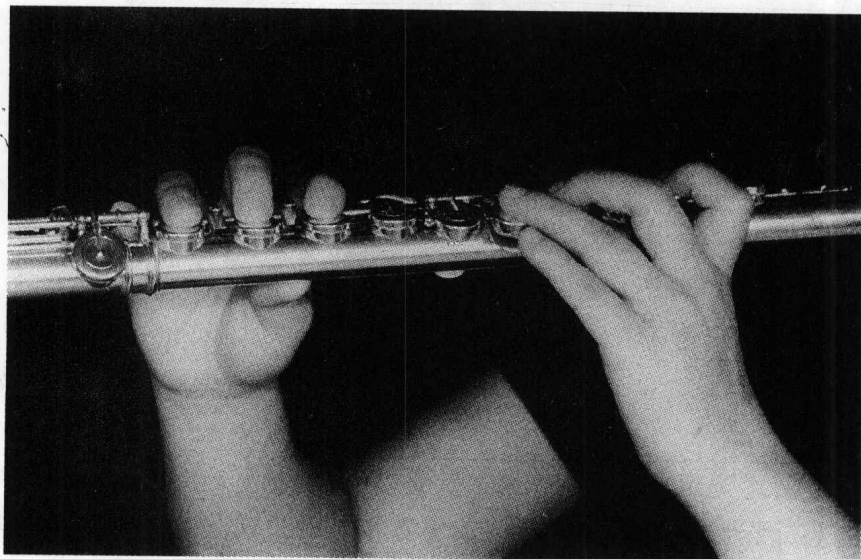
坐式侧面(图二)

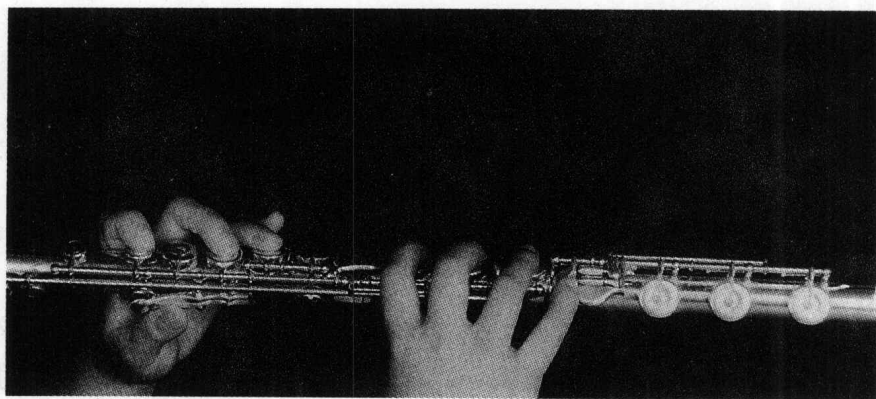
坐式正面(图三)

3. 手指与运指:

两手按键请照指法表找对音键,左手食指根部内侧要紧贴笛身,成为向上托持笛身的固定支点,手腕稍稍往里屈。右手大拇指放在笛身下端托起笛身,位置在右手食指与中指之间。右手小指要随时按在笛尾的 $\sharp D$ 键上,与拇指和右手食指配合,更好地持稳笛身,使其它指头能够得以更好的放松和运动。按键时,保持所有关节都要立住,两手象握球状,不可有某一指关节塌下去。特别是右手小指。要用手指指肚按在音键盖的中间位置,力度适中,切莫僵硬。开键时手指不要抬得太高,约离键1-2公分即可,以免影响运指的速度。(参见图四、图五)

手指与运指(图四)

手指与运指(图五)

4. 嘴型与口风

长笛发音的特点与其它管乐器不一样。如铜管乐器是通过嘴唇依托在号嘴上震动发音;簧舌类是通过簧片震动发音,而长笛却没有任何可借助的部件,完全是靠嘴将集中的气息吹到笛孔的边缘,产生空气摩擦而发音。如果控制不好,不仅很难吹响,而且容易漏气。因此,要想学好长笛,掌握正确的嘴型无疑是首要和至关重要的问题。

长笛吹奏的基本嘴型应该是:面部呈微笑状态,两边嘴角贴紧牙齿;上下牙床打开像发汉语拼音中的“O”音,但不要鼓腮,上下嘴唇前后位置对齐,轻轻抿住;正中间留出一椭圆小孔,称为“风门”。它的作用是将呼出的气息尽量集中,并形成一定压力的气流,这股气流叫“口风”。口风有缓急之分,在吹奏低、中音时须保持较缓的口风,吹奏高音时,则随音高的变化自然加以调整。

正确的嘴型要通过反复练习加强巩固,并在以后的吹奏过程中始终保持住,不得有半点松懈。这一点对于初学者来说,是最基本的要求之一,也是学好长笛的前提。(参见图六)

嘴型(图六)

(二) 各种技巧的练习和运用

1. 发音与呼吸(长音练习)

发音的练习首先从吹笛头开始。做好正确的嘴型后,双手将笛头平举至嘴唇的中间,以吹孔的下边沿与下嘴唇的边沿线对齐,嘴唇压吹孔不要超过三分之一,吹孔朝上方,不要太往里卷或往外翻。

摆好姿势后,轻松地将气息集中地吹向前方,就像平常累了喘口气那样的动作,但呼出的气息必须集中而有一定的力量。

待发出声音后,要有意地控制气息的速度、力度、使声音保持平稳、均匀,象用尺比着画一条直线,这是最基础的练习,所以一定要严格要求。练习时尽量能对着镜子做,并时刻注意保持正确的嘴型,保持吹孔始终在嘴的中心线位置,保持笛头与嘴唇平行。

通过反复练习,直到能轻松地、有把握地吹响笛头后,才能装上笛身练习。

按照正确的姿势持稳笛身后,先从左手的低音区开始,逐个音进行长音练习,即反复地吹每一个音,边吹边仔细听。声音要集中、明亮、宽厚、松弛。音头音尾应保持平稳,不要发抖、不要摇晃。口腔尽量张大、风门尽量做小,气息缓慢有力而通畅,像打“哈欠”时呼出满口热气一样。练习时一定要心平气和切勿急躁,每个音尽量保持10秒左右的长度。必须巩固好前面的音,才能往后吹下个音,直至逐步地把低音区、中音区、高音区的音全部掌握好。长音练习是非常重要而长期的练习,它是学好长笛的唯一捷径。所以,初学者都应该坚持每天不少于20分钟的长音练习。

长笛的发音与呼吸的运用是密切配合的,运气得法与否直接影响到音质的好坏,力度的掌握,声音的持久和音准的控制,甚至对演奏者的身体健康都有一定的影响。

长笛演奏采用的是胸腹式呼吸法。这种方法吸入的气息份量多,气息的支撑有力,反应灵活,适应长笛音域宽广气息力度变化大的需要,能最大限度减轻对胸部和咽喉的压力。

在呼吸时,首先要注意保持全身肌肉松弛,一般情况下尽量用鼻子吸气,如果气的运用过急过多时(如抢气),则可用口鼻共同吸气。

吸气时,打开喉头,迅速将气吸深至腹部和腰部周围,胸腔和腹腔同时往外扩张,将裤头绷紧。切记,不可抬肩和挺肚子,保持身体站直,脖子和胸部一定要放松。

呼气时,根据音区的高低、力度、强弱的需要,用腹肌和横隔膜控制,将气息缓缓吐出。一般来说,低音区耗气量大,而气的压力小,所呼出的气息一定要尽量松弛而充满流动感。高音区需要较强的压力,腹肌和横隔膜必须加大力度支撑住,吐气时要保证有足够的压力,而速度又不宜太快,否则容易造成声音僵硬和刺耳。

吐气份量的多少是决定力度强弱的重要手段,而运气速度的快慢对改变音准高低有着直接的影响。所以,在演奏时一定要随时把握住吐气的速度,不可因力度变化而影响音准。

2. 吐音(单吐、双吐、三吐)

吐音是长笛运用最多,也是最重要的一项演奏技巧。在演奏每个乐句的音头时要用上吐音;在表现轻快、活泼、跳跃、诙谐的情绪时也要用上吐音。

(1) 单吐

单吐是所有吐音的基础,双吐和三吐都是由单吐发展变化而来的。

[单外吐]: 适于吹奏强、顿、结实、有力的音或乐句。将舌尖顶在上下牙齿的中间,但不要伸出

唇外,呼气时同时将舌头迅速往后收回,在口腔内发出“TÜ、TÜ……”的音。

[单内吐]:适于吹奏轻快、跳跃、诙谐的乐曲。用舌头的前半部微微地撞击着口腔的上颚与上牙根部,发出“DÜ、DÜ……”的音。它的发音较外吐圆润、柔和且速度快而富有弹性。

以上两种吐音都要注意保持正确的嘴型;舌头的动作要小,接触点要小;准确吹出音符的时值,不要吐一个音换一口气。

[气吐]:发音浑厚圆润,适于演奏速度较慢而力度较强的乐句。首先练习腹部和气息冲出的动作配合。腹部突然往里收,气息受压而出,好像我们日常吹灰尘的动作,气流冲出时口腔发出“夫、夫……”的声音。练习时腹肌不要绷得太紧,要轻松而有弹性;气流要集中、有力;不要影响嘴型。

(2) 双吐

双吐是在单吐的基础上发展起来的,它比单吐的速度快一倍,用它表现快速的连续吐奏能达到理想的效果。

[双外吐]:在单外吐的基础上,再加上一个舌根的动作,即当口腔刚发出“吐”音之际,立即在舌根发出“KÜ”音,这样连续不断地有节奏的“TÜKÜ、TÜKÜ……”便形成了双外吐。

[双内吐]:也是在单内吐的基础上增加一个舌根的动作完成的。当舌头第一个动作“DÜ”音之后,即在舌头的后半部和上颚之间,通过气息的外冲而发出“GÜ”音,当“DÜGÜ、DÜGÜ……”连续演奏时便形成了双内吐。双吐记谱以“TK”为标记。

两种双吐也与单吐一样,在舌头动作时不能改变嘴型。双吐的第二个音不如第一个音灵敏、有力,因此,更需要加强第二个音的练习,以达到两个音的力度和长短平衡一致。

(3) 三吐

三吐是在双吐的基础上发展的。常用的有:一个单吐加一个双吐,即“TTK、TTK……”用来表现跳跃、欢腾情绪。还有用重复交替吹三连音的,即“TKT、KTK……”。总之,三吐是更深一层次的技术,但只要熟练掌握了双吐技术,三吐的吹法只是前后两个音随意组合的概念问题了。

3. 连音

连音与吐音是相辅相成的演奏方法,相当于弦乐器演奏的连弓和断弓,各种类型的连吐音结合演奏,给音乐带来无限的生机和活力。连音的演奏一般来说,不管连线跨越多少音,都不能在中途断开或换气,除了在连线的第一个音上加上音头(即吐音)外,连线所包括的其它音都必须用连贯的气息完成。当连音与吐音结合时,一般表现速度较快或跳跃、活泼的乐句,演奏时一定要严格遵守连线记号,准确无误地表达连与吐的关系,不能浑为一体,含糊不清。

4. 泛音

长笛的泛音在演奏时,具有朦胧、神秘的色彩,一般用在独奏时的特殊乐句上。练习时有一定的难度,它是在基础音上用超吹的方法获得的。常用的泛音有八度、十二度、十五度等。泛音的标记用“○”表示。(见图)

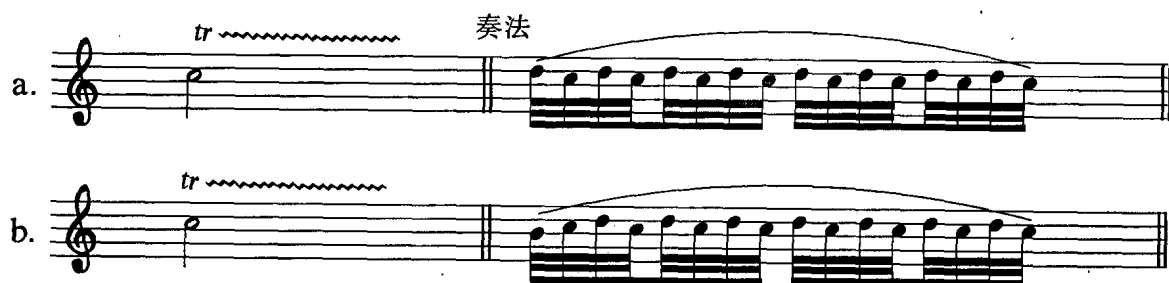
5. 颤音

常用的颤音是由主要音与上方邻音快而均匀地交替连奏组成的。用 *tr* 或 *tr* 标记。颤音有以下几种不同的奏法：

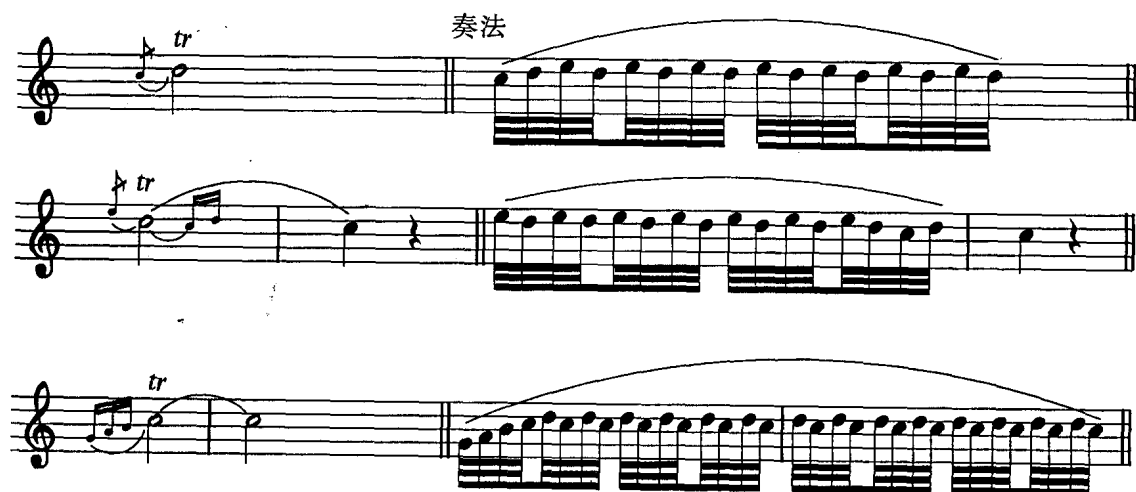
(1) 从主要音开始，以主要音结束。

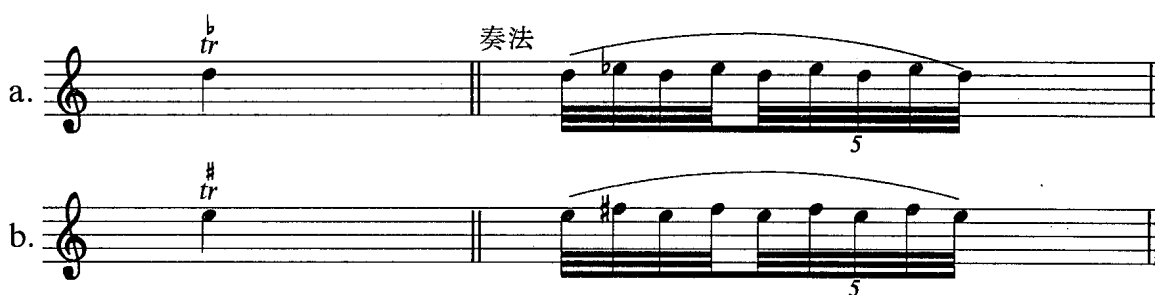
(2) 从主要音的上下方邻音开始，结束于主音。

(3) 为了演奏更明确，如需要从上邻音或下邻音开始的颤音，则用小音符将开始的邻音标出来(称带倚音的颤音)。

(4) 颤音记号上方也可加升降号,表示上方邻音要按记号变化。

(5) 速度较快,主要音时值较短的颤音。

6. 回旋音

回旋音是由主要音向上、下方邻音回转再回到主要音。回旋音在演奏时一般由四至五个音组成。它的标记用“ ∞ ”表示。以下是它的几种常见的奏法。

(1) 顺回旋音

(2) 逆回旋音

(3) 记在两音之间和记在附点音符之间的回旋音

(4) 在回旋音记号上下方可加变音记号。

