

管乐团队实用教程大系

双簧管 演奏教程

中国人民解放军军乐团教研室创作室教程编写组

马传吉 编著

Course
of
Oboe
Playing

上海音乐出版社

管乐团队实用教程大系

双簧管 演奏教程

中国人民解放军军乐团教研室创作室教程编写组

马传吉 编 著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

双簧管演奏教程/马传吉编著. - 上海:上海音乐出版社,2003.4
管乐团队实用教程大系

ISBN 7-80667-323-7

I.双… II.马… III.双簧管-吹奏法-教材 IV.J621.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 019880 号

责任编辑:朱凌云

封面设计:陆震伟

双簧管演奏教程

马传吉 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本 890×1240 1/16 印张 11 谱、文 162 面

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-323-7/J·304 定价:32.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-65414992

序

近十余年来，我们国家西洋管乐的普及提高取得了长足发展。这是国家政治稳定、经济繁荣、文化蓬勃发展的结果。作为一种音乐艺术形式，由于它既可以演绎丰富多彩的各类音乐作品、又具有无以替代的个性色彩，因而有着广泛的发展前景和群众基础。据不完全统计，我国有近万支管乐团队活跃在部队、企业、机关、学校等各个领域，发挥着积极的作用。特别应当指出的是：在学校，管乐团队已成为大、中、小学音乐素质教育的主要形式而被普及。

解放军军乐团的教研室、创作室集合着我国一批优秀的管乐专家。他们肩负着国家军乐团队的教学、编创和管乐发展研究的重任。在拓展管乐普及教育的工作中，他们也承担着责无旁贷的社会责任，成为中坚。多年来他们做了大量的工作，积累了丰厚的教学经验，许多人亦曾编纂出版了一部至多部管乐专著。在深入研究世界管乐演奏艺术发展和对外交流的基础上，教学思想、教学方法、声音取向、乐队音响、训练内容及手段的课题研究不断取得新的进展。这套《管乐团队实用教程大系》应该说是他们的经验和研究成果的结晶。

第一、对管乐团队的教学作了系统化的工作。由此为我国的管乐教学提供了全新的系统化教学平台，对管乐团队个人演奏、重奏、合奏训练的教学成长提供了全面的、理性化、系统化的教学设置。它的优势是规范和高效率，并最大限度地弱化人为因素对教学效果的影响。

第二、课本的编写模式为管乐教学的课堂化做好了准备。这对学校和其他集团化教学单位的教学组织与实施，提供了适当的教学范本。

第三、这套系列教程中特加的《合奏训练教程》是国内同类出版物的首创。此前尚没有这方面的训练材料，填补了我国管乐教学训练的空白。

这套教程立意清楚、针对性强，是一种很好的教科书。希望它的出版发行为促进和提高我们国家的音乐普及教育发挥积极的作用，取得更好的社会效果。

傅庚辰

2002.10.25

前言

这是国内第一部系统的、全方位的管乐实用教程大系,涵盖管乐团十一个声部及合奏训练。其后相继推出的合奏、重奏编创曲集,将丰富合奏、重奏各种类型的演奏曲目。它是十数名管乐专家与数名音乐编辑密切合作,历经数年、三易其稿、辛勤笔耕的心血结晶。我们的努力只是为了一个目标——无论单声部本还是合奏本,它都应该是最好的。

我们的写作思想是:融合当代国际管乐教学理念,从我国管乐教学的实际出发,怎么教就怎么写,一般不作理论的辨析与论述。突出直观性和可操作性。文字叙述和练习谱例力求简明准确,不留盲点。配以声像教学资料,使这套书达到可自学的教学效果。

从结构上讲,一套真正的管乐团队系列教程并不等于泛泛地写十几本书。重要的是横向的技能、调序、音型等进度的协调统一和纵向的格式、体例、设置的统一,为管乐团整体的训练成长打好基础。

纵向结构上,我们打破了原有教程按内容分类的写作格式。采用了课本式的写作模式,把需要同步进行的《基础练习》、《练习曲》、旋律性较强的《乐曲》、《重奏曲》和精要的《课后作业》等,科学有序地安排在每一课的内容里,犹如一套完整的“营养配餐”,加之三套不同阶段适用的《每日练习》。我们为学生演奏技能和音乐能力提高的各个阶段提供了必要的、相对系统的、全面均衡的训练材料。从而最大限度地克服了由于资料缺乏等因素所造成的教学规范方面的问题。

《合奏课》的训练内容是从各声部第十三课后展开的,单声部每两课插入一课合奏课内容。并提供了合奏课教程的分谱,为合奏课的展开提供了极大的方便。

从横向看,演奏能力、调序、音型进度的协调同步,从结构安排上解决了个人演奏程度与合奏训练程度的一致性问题。这既保证了合奏训练内容的顺利展开,又可以使合奏课的训练对个人单技练习起到及时调整和补充的作用。

在管乐师资不足的地方和单位,我们将通过组织面向全国的短期培训,使那些具备中等音乐专业程度的教师,学会通过使用本教程,具备各声部的管乐教学指导和规范训练管乐团的能力。对此,我们热切地希望与读者建立联系,共同加强我国管乐音乐教育的普及与推广工作。

为了使管乐团队教学组织的系统工程简化到只需按本教程执教,这套书的编写难度是可想而知的。为了做好这件事,我的同事们给予了很大的支持,并团结协调地、很好地完成了这套教程的写作。这使我由衷地感谢他们。这里也十分感谢上海音乐出版社的各位编辑对这套教程精心编校所做出的巨大努力,在共同的工作中,我们建立了深厚的感情。在这里,我们也由衷地感谢曾经关心、支持和给予热情指导的各方专家、前辈和各界朋友们。并特别感谢中国音乐家协会主席傅庚辰先生给予我们的肯定和支持。书中不足之处也热诚企望各界指正。

张 健

2002年9月于北京

作者简介

马传吉

1960年5月出生于辽宁省鞍山市。现任中国人民解放军军乐团双簧管教师；国家二级演奏员，中国音乐家协会会员。

1977年考入中国人民解放军军乐团，师从王再声老师学习双簧管；1982年跟随中央乐团著名双簧管演奏家章棣和老师学习；1988年考入中央音乐学院，在双簧管教育家白宇教授的精心指导下，以优异的成绩毕业。

曾多次参加国家重大的司礼和演出活动。出访过日本、芬兰、新加坡、俄罗斯、香港等国家和地区，在国内外的各项演出中担任独奏和领奏。

近年来在双簧管教学中，积累了一定经验，先后培养了多名专业双簧管演奏员，所教授的学生也都先后取得了优良的成绩。

目 录

序	傅庚辰
前 言	张 健
作者简介	(1)

入 门 篇

第一课

双簧管简介/演奏者的生理条件和音乐素质要求/呼吸方法/口型、含哨片	(3)
---	-------

第二课

吹哨片	(8)
-----------	-------

第三课

组接和分解乐器/演奏姿势	(9)
--------------------	-------

第四课

g ¹ 音的发音/长音练习	(12)
--------------------------------	------

第五课

a ¹ 、b ¹ 、c ² 音的发音/长音练习	(14)
--	------

第六课

全音符和全休止符练习/有节拍的长音练习	(16)
---------------------------	------

第七课

二分音符和二分休止符练习/“f”音和“e ¹ ”音的指法	(18)
---	------

第八课

四分音符和四分休止符练习/d ² 、e ² 、f ² 、g ² 音练习	(20)
---	------

第九课

八分音符和八分休止符练习/中音 ^b B(^b b ¹)的指法及长音练习/乐曲《小星星》、《船歌》	(22)
--	------

第十课

十六分音符与十六分休止符练习/练习曲/乐曲《儿歌》	(24)
---------------------------------	------

第十一课

d ¹ 、c ¹ 、a ² 、b ² 、c ³ 的指法练习/C 大调音阶/练习曲/乐曲《雪绒花》	(26)
---	------

第十二课

练习曲/乐曲《牧场上的家》	(29)
---------------------	------

练 习 篇

第十三课

$\flat B$ 大调音阶练习/练习曲/乐曲《红河谷》/重奏曲.....(35)

第十四课

练习曲/乐曲《欢乐颂》/重奏曲.....(38)

第十五课

G 大调音阶练习/练习曲/乐曲《樱花》/重奏曲.....(40)

第十六课

练习曲/乐曲《儿歌》、《一路平安》/重奏曲.....(43)

第十七课

$\flat E$ 大调音阶练习/练习曲/乐曲《桑塔·露琪亚》/重奏曲.....(46)

第十八课

带附点的练习曲/乐曲《凯旋进行曲》/重奏曲.....(49)

第十九课

练习曲/乐曲《小夜曲》/重奏曲.....(52)

第二十课

练习曲/乐曲《再见吧!宝贝》/重奏曲.....(54)

第二十一课

F 大调音阶练习/练习曲/乐曲《可爱的家》/重奏曲.....(57)

第二十二课

练习曲/乐曲《自新大陆》/重奏曲.....(60)

第二十三课

练习曲/乐曲《苏格兰的蓝铃花》/重奏曲.....(63)

第二十四课

$\frac{3}{8}$ 和 $\frac{6}{8}$ 节拍的练习曲/乐曲《渴望春天》/重奏曲.....(66)

第二十五课

练习曲/乐曲《永远的不列颠》/重奏曲.....(69)

第二十六课

练习曲/乐曲《海滨之歌》/重奏曲.....(72)

第二十七课

三连音的练习及练习曲/乐曲《美丽的景色》/重奏曲.....(74)

第二十八课

练习曲/乐曲《花儿与少年》/重奏曲.....(77)

第二十九课

练习曲/乐曲《高原春光无限好》/重奏曲.....(79)

第三十课

练习曲/乐曲《万岁哥伦比亚》/重奏曲 (82)

第三十一课

练习曲/乐曲《马赛曲》/重奏曲 (85)

第三十二课

练习曲/乐曲《小步舞曲》/重奏曲 (88)

第三十三课

D 大调音阶练习/练习曲/乐曲《故乡的亲人》/重奏曲 (91)

第三十四课

切分音的练习曲/乐曲《绿袖》/重奏曲 (94)

第三十五课

练习曲/乐曲《婚礼进行曲》/重奏曲 (97)

第三十六课

练习曲/乐曲《G 大调小步舞曲》/重奏曲 (100)

第三十七课

bA 大调音阶/练习曲/乐曲《冬日的田野》/重奏曲 (103)

第三十八课

练习曲/乐曲《牧羊姑娘》/重奏曲 (107)

第三十九课

练习曲/乐曲《小放牛》/重奏曲 (109)

第四十课

练习曲/乐曲《东方》 (112)

附录一

每日练习一 (31)

附录二

每日练习二 (114)

附录三

C 调(标准型)双簧管指法表 (119)

后 记 (120)

附:合奏训练教程《双簧管分谱》 (1 - 40)

入门篇

第一课 ~ 第十二课

在本篇中，学生将从了解乐器开始，通过口型、呼吸、发音、指法等一系列具体、系统的训练步骤，完成中速、十六分音符以内基本音域的吐音与初级连音的演奏。全篇共十二课，训练周期约三个月，形成一套《一年级适用的每日练习》。

第 一 课

一、双簧管简介

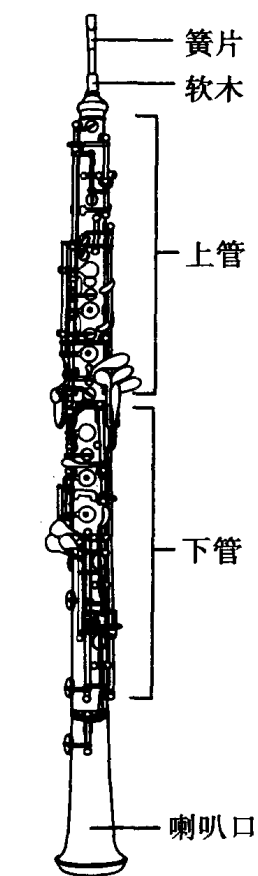
1. 双簧管是一种用双簧哨片发声的直吹式高音木管乐器。双簧管类乐器历史悠久,可追溯到古代幼发拉底河下游的苏梅尔和古埃及。现代双簧管的前身是中世纪文艺复兴时期的一种叫肖姆管的乐器,到 16-17 世纪后演化为“hautbois”(高音木管),17 世纪后逐渐演变为今天的双簧管(oboe)。

早期的双簧管声音尖厉、强烈,堪与铜管乐器争高下。随着乐器的改良和演奏方法的不断发展,它的音色逐渐变得优美。双簧管常用作室内乐、交响乐、管乐等乐队中,它还是一件很有表现力的独奏乐器。

2. 双簧管的管身一般用乌木或红木制作,由上、中、下三节插接而成。管身从上到下呈圆锥形,其上节的顶端有为发音而用的哨片,下节为一漏斗形的喇叭口。双簧管管身有 24 个音孔,并配有相应的键子,可发出三十五个以上的音(图一)。

以标准双簧管为例。双簧管的音键可分为五个部分:一、双簧管的上节和中节各有三个基本音孔,并配有盖键或环形键,可依次发出 d^1 、 e^1 、 $\sharp f^1$ 、 g^1 、 a^1 、 b^1 六个音;二、四个补充音键,可发出 $\sharp c^1$ 、 c^1 、 b 、 $\flat b$ 四个最低音;三、除基本音键和补充音键以外,还有许多可供演奏变化音用的变化音键;四、为方便吹奏颤音(tr),还备有颤音键;五、在双簧管的上节,配有便于演奏八度泛音的泛音键。全自动双簧管有一个或两个泛音键,半自动双簧管有二个或三个泛音键。

双簧管的音域为小字组的 $\flat b$ 到小字三组的 g , 共包含两个八度和一个六度音程中的全部半音。其音区可分为:

双簧管各部位名称

图一

双簧管低音区的音色凄凉而晦暗,还有些粗野;中音区的音色优美、柔和,同时又带有哀愁和缠绵的感觉;高音区的音色明亮、清朗,又有无可奈何之感;极高音区的音色紧张,有些刺耳,一般很少使用。

双簧管是一种色彩性乐器,在交响乐队和管乐队中经常担任独奏(solo),常用来表现美丽的田园风光、温柔的爱情和悲伤或愉快的情绪。

3. 双簧管家族中常用的种类有:

标准双簧管:是目前普遍使用的一种,也叫作普通双簧管,为C调乐器。

抒情双簧管:略大于标准双簧管,喇叭口呈梨形,音色更柔和,比标准双簧管低小三度,为A调乐器。

英国管:喇叭口呈球形的大型双簧管,比标准双簧管低五度,为F调乐器。

1. 标准双簧管
(C调)

2. 抒情双簧管
(A调)
(图二)

3. 英国管
(F调)

本书将主要介绍标准双簧管的演奏方法。

乐器价位及其他辅助器材

1. 乐器价位:

双簧管的著名品牌有法国产的“马里高斯”、“布费”、“里古塔”、“劳瑞”等,各种牌子的乐器有其各自的特点。由于双簧管的机械结构十分精密,因此需要很高的制作技术和很好的制作管身的

木料。所以,双簧管的价格一般比较高,国外产的学生用乐器在2万元左右,专业用的乐器在4万元以上,国产的双簧管在6千元左右。

2. 辅助器材:

①哨片:双簧管作为一种簧片乐器,哨片的质量对于演奏者来说非常重要。一般初学者可以买成品哨片,有条件的话可请专业的教师再稍作处理,这样演奏起来会更好。

②刷子或软布、小改锥、小油盒:这些都是保护,并简单调整乐器的必备工具,一般新买的乐器都已配备这些工具。

③节拍器和校音器:如有条件可以准备一台,这些仪器对于准确地掌握节拍、节奏以及音高都是必不可少的。

④小镜子:备一个小镜子便于检查自己的口形是否正确,如果在大衣镜前练习更好,这样不但能看口形,还可以看到自己持乐器时的全身姿势。

双簧管的保护与维修

由于双簧管的管身是用乌木或红木制做的,因此如果保管不当很容易发生开裂现象(特别是在我国气候寒冷、空气干燥、室内外温差较大的北方地区)。所以,在每次练习或演出之后,都要用小刷子或软布擦干管身内膛的水气。新买的乐器最好在还没有使用前,往管身的内膛和外部涂些植物油,可以起到防裂的作用。学生自己不要动乐器键上的螺丝,如有毛病可请教师或修理乐器的技师来调整。键子上的轴一般每月注一次油,四季纯白油和机油都可以。

二、演奏者的生理条件和音乐素质要求

首先,要具有良好的音乐感觉,包括听辨音高的能力、良好的节奏感、较好的音乐模仿能力等;其次,要具备良好的生理条件,即身体健康,无内脏器官疾病,牙齿整齐,嘴唇不要太厚,舌、指正常、灵活。

要掌握好一种乐器的演奏方法,并且能够准确完美地演奏一首乐曲,必须要有良好的音乐理论基础。我们在学习吹奏技法的同时,一定不能忽视音乐基础理论和视唱练耳的学习,如有条件还可以学习一些和声及曲式知识,这样对演奏作品会有很大的帮助。

三、呼吸方法

吹奏管乐器,气是发声的源泉、动力,气息运用得如何对于能否发出优美动听的音色,及演奏出具有丰富表现力的音乐有着极其重大的意义。双簧管的呼吸方法同其他管乐一样,通常采用胸腹式呼吸,其方法是:

1. 吸 气

先呼出体内的余气,吸气时口鼻须同时进行,以口吸为主,同时横膈膜下降,腹部肌肉放松且向外扩张,让空气充满肺部,这时的感觉应是腰部的四周膨胀有力。吸气时不要端肩、收腹和挺胸,吸气动作要平稳、轻松,身体的任何部位都不要紧张。初学者可以仰卧在床上,按上述要求练习

吸气,也可以站立并两手叉腰,或一只手放在腹部上方,另一只手放在腰部,以这样的姿势来感觉吸气时腰部四周的膨胀动作。

2. 呼 气

吸满气以后,稍作停顿再往外呼气。呼气时要求喉头放松,口腔打开呈“O”型,不要鼓腮,平稳地、力度均匀地呼气。呼气时不要立即收腹,而要用腹部的力量控制呼气的速度和气量。

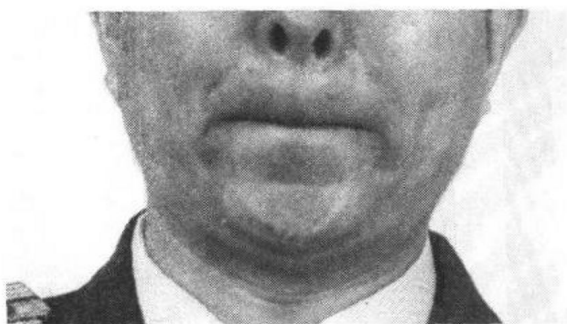
由于双簧管哨片的哨口(风口)比较小,在演奏中每次吸入肺部的空气不能全部吹出,因此,在进行下一次吸气前要把肺里的剩余空气排出,否则,因肺里滞留的废气太多,会造成憋气和疲劳。这是双簧管吹奏中所特有的问题。

初学者要坚持每天练习呼吸,直到掌握正确的呼吸方法,为以后演奏乐器打下良好的基础。在练习时可以对照镜子自我检查是否有端肩和挺胸的错误,也可以同学之间互相检查。练习当中如出现腹肌轻微酸疼是正常的。

四、口型及含哨片

1. 口 型

这里所说的“口型”是指吹奏时的唇、齿、舌及口腔的形状。双簧管采用的是“双包”式口型,其方法是:上下牙齿分开,两唇贴紧牙床并包住牙齿,嘴轻轻合拢,下巴往下拉平。注意两嘴角要往中间集中,不要向两边拉。整个口腔形状为“O”形,下颌不要向前突出。口型做好以后是不能露唇红的,但有些人的上唇稍露也未尝不可,下唇一般不宜露出。

口型正面

口型侧面

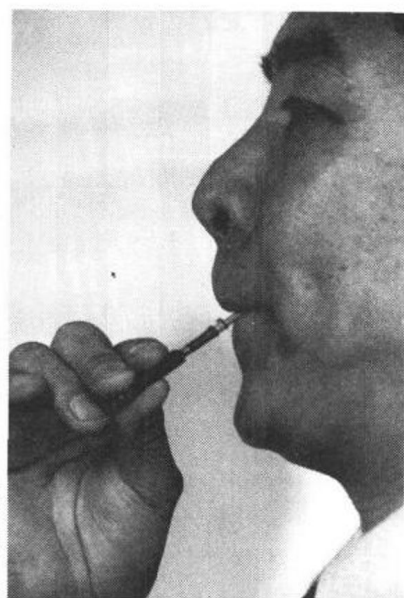
(图三)

2. 含哨片

右手拿住哨片的底座(哨座或哨把),将哨片的哨尖轻抵下唇,上下牙齿适当分开,在双唇向内卷入的同时,哨片也随着适度地进入口内,然后嘴唇合拢,口型同上(图三)。要求:①含住苇片的振动部位;②不要用牙齿的力量咬哨片,含哨片的力度适中,嘴唇保持一定的弹性便于控制哨片的振动;③手不要离开哨座。

含哨片正面

含哨片侧面

(图四)

含哨片的多少应由演奏者的嘴唇薄厚而定。嘴唇薄可以少含一些,吹高音时多含一些。但无论如何不能把苇片整个含住,一般而言,以少含哨片为好。

3. 注意:初学者在练习口型和含哨片时,两腮可能出现酸累的情况,这是正常的。如果嘴唇过分疼痛,可能是牙齿咬得太紧的原因,这是错误的。另外,练习中如果下巴不能保持住拉平的状态,应稍作休息再练。要随时照着镜子自我检查。

五、作 业

1. 呼 吸

按上述要求坚持每天练习,特别是可以临睡前在床上练习呼吸,直到能比较熟练、自然地掌握胸腹式呼吸法。

2. 练习口型和含哨片

按要求作好口型后保持一段时间(几分钟)不要动,坚持时间越长越好。通过练习达到不用照着镜子就能做出正确口型并含住哨片。

第二课

一、课堂练习

1. 按照上节课的要求检查呼吸、口型和含哨片是否正确。
2. 练习上节课的内容。

二、吹哨片

在每次练习之前,先将哨片的苇片部分浸泡在水中约五分钟左右,然后再开始练习。

在掌握了正确的呼吸和口型以后,吹响哨片就很容易了。首先,在含哨片的过程中,即在上下齿分开,双唇向内卷入的同时吸气,然后嘴唇合拢含住哨片。这时舌尖的上部抵住哨片和尖部(风口),在往外吹气的同时,舌头快速缩回,离开哨片,使气流通过哨片吹出,簧片因振动而发音。

起吹时舌头要放松,舌尖离开哨片“风口”时的感觉类似于读“吐”字一样。吹奏当中两腮不要鼓起,两嘴角始终保持向中间集中,特别是嘴唇感到有些累的时候嘴角不要往两边拉,更不能用牙齿的力量代替唇部的力量来咬哨片,下巴要始终保持向下拉平。照镜子观察口型。

吹哨片时要求声音要保持平稳、均匀、通畅。音高应该是 A 或 $\flat B$,不可忽高忽低,音量保持在强(f)的力度上,不可忽强忽弱。一口气吹完以后,让声音自然消失,不要用舌头堵哨片的方法来停止声音。

这里再提醒一下,练习吹哨片时一定要按照正确的呼吸方法和口型来练习,吹出的声音能长则长、能短则短,切不可为了吹响哨片或为了坚持长时间的吹奏而不顾方法,那样会后患无穷。如果一时吹不响哨片可能有以下的原因:一是哨片太硬,或哨片的风口大小不合适,解决的办法是将哨片的风口调整适中,或用刀子把哨片修得再薄一点;二是气息给得太少,气量不足,办法就是用腹部肌肉的力量增加吹气的力度。

三、作业

1. 复习呼吸和口型,注意正确的方法。
2. 吹哨片,按照吸气——含哨片——吹气的步骤来练习,要求在做每一步骤时动作要慢一些。
3. 用校音器或钢琴来检查吹出的音高是否是 A 或 $\flat B$ 音,练习一周后要求能把音吹准确。