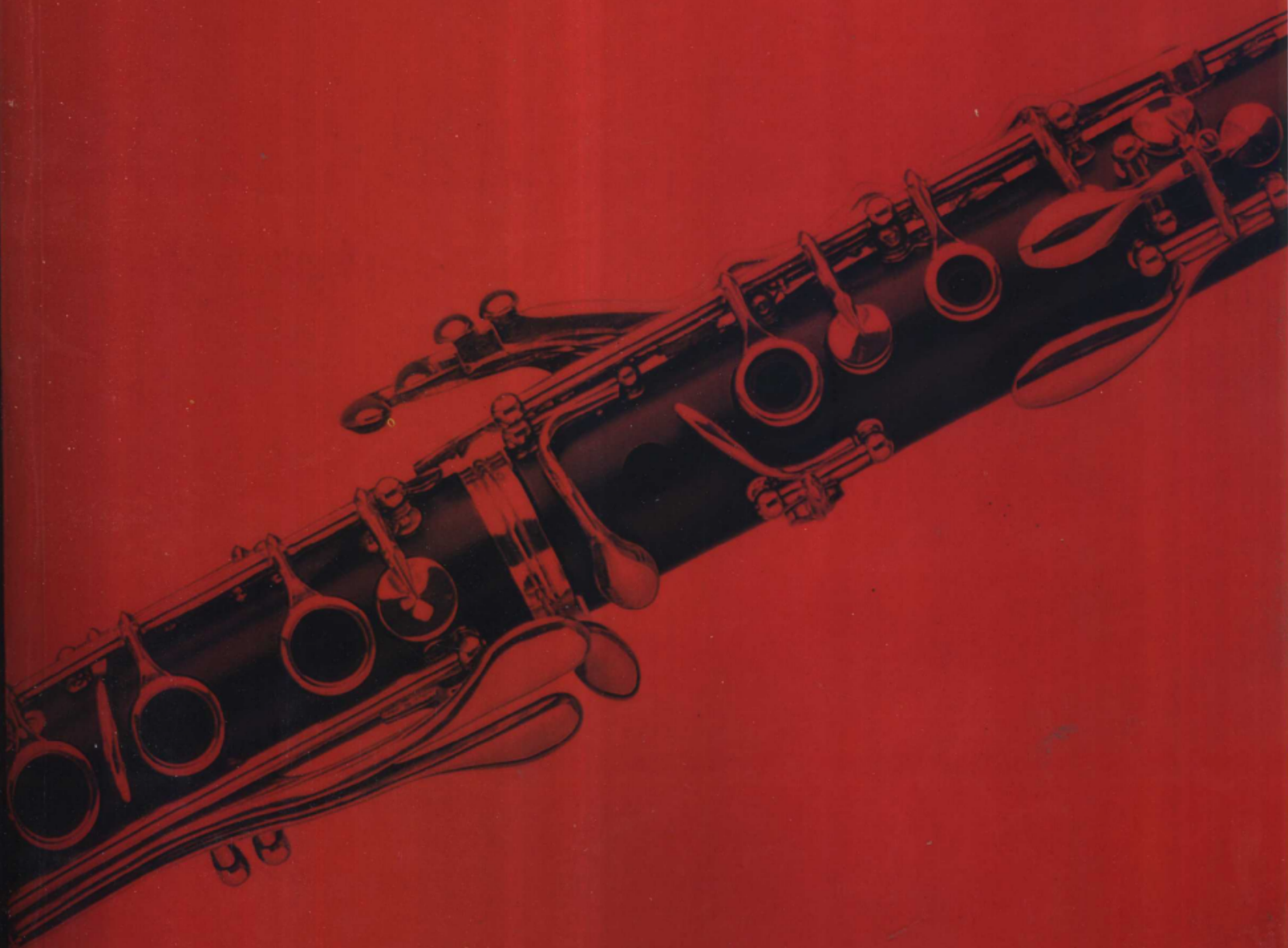

新概念单簧管完全教程

杨季涛 编著

湖南文艺出版社

责任编辑：何 征
平面设计：可塑空间

新概念单簧管完全教程

ISBN 7-5404-2810-4

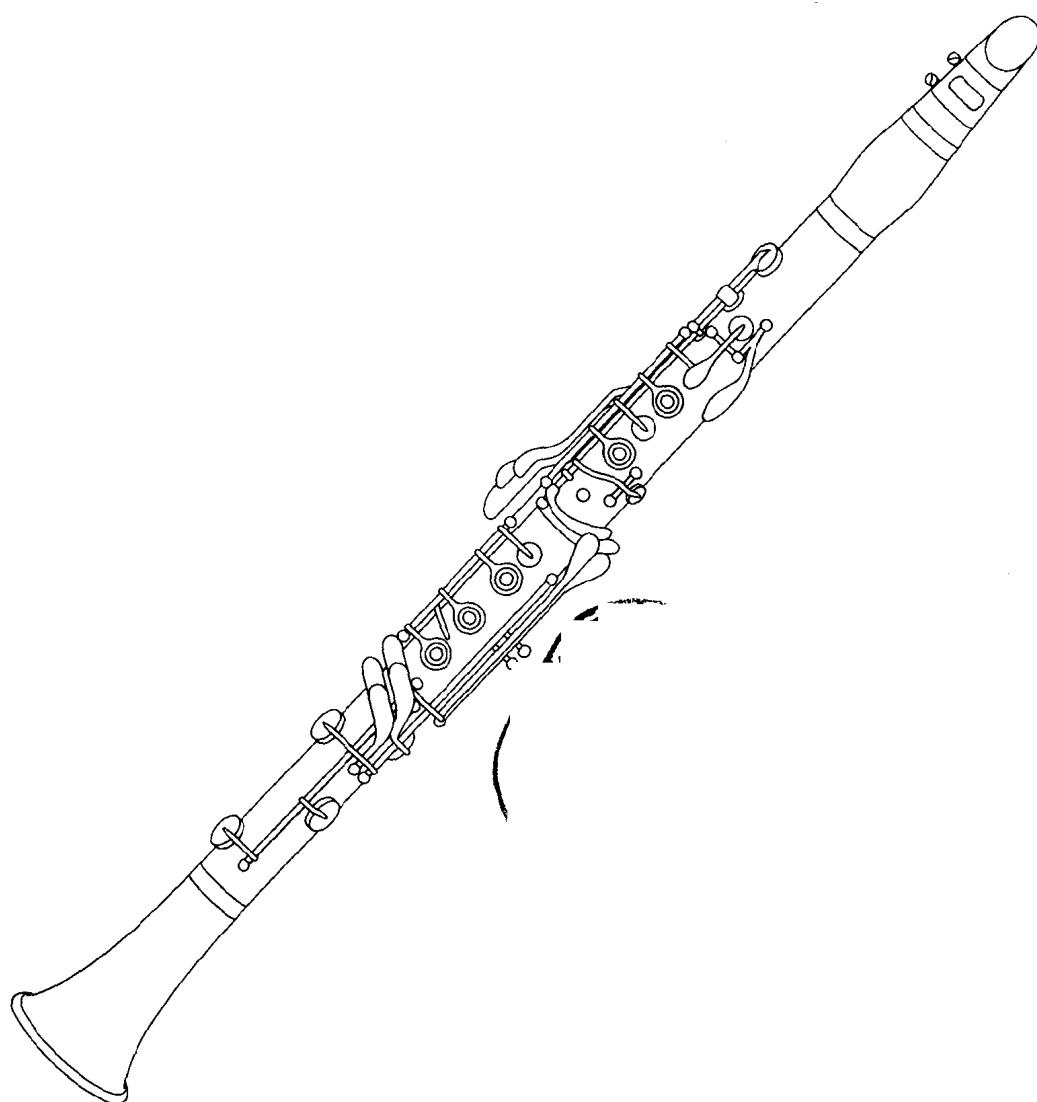

9 787540 428105 >
J·572 定价:24.80 元

新概念单簧管完全教程

杨季涛 编著

湖南文艺出版社

新概念单簧管完全教程

杨季涛 编著

责任编辑:何 征

★

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 湖南省益阳潇湘印务有限公司印刷

★

2002 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本:880×1230 1/16 印张:15.5

字数:384,000 印数:1—5,000

ISBN7-5404-2810-4

J·572 定价:24.80 元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系退换

前言

从某种意义上说,演奏技巧是开启器乐作品艺术大门的钥匙。它与器乐作品密不可分,充当着先导者,发挥着前驱的作用。但是,学习演奏技巧又不是学习音乐艺术的最终目的。演奏技巧仅仅是表现音乐作品的一种手段和一种方式,熟练掌握演奏技巧是为了将作品的深层内涵予以开创性的诠释。音乐像一首诗,像一幅画,作曲家仅仅为我们设计了一个框架,提供了一个印象和一条思路,还有许多东西需要演奏家去填充、润饰和丰富,并引领着听众沿着这条思路向纵深拓展。对演奏者来说,除了认真学习、熟练掌握演奏技巧,还有许多知识需要去学习和钻研。只有这样,才能担当起艺术使者的重任。

本书以追求艺术效果为目的,努力地系统阐释单簧管的各种演奏技巧,分析其成因,讲解其方法,并试图对一些十分重要却又容易被人忽略的艺术表现手段作为本作品的重点内容。本文中的很多观点和方法虽在许多国家和地区广为采用,并在本人和本人的学生中得到了很好的验证,但迄今为止,有关的演奏教程中还少有提及。为了有助于单簧管初学者的练习,从一开始便接触这些内容,掌握其要领,熟悉其方法,以免学习数年后又返回头来补课,特重点编写了有关内容。希望它能成为演奏者们成长路上的一块铺路石。

这里主要指的是以下几方面的内容:

- 一. 使用 A 音键时的“倒指法”;
- 二. 使用泛音键时的“点指法”;
- 三. 如何一劳永逸地用固定的方法吸收嘴唇单包法和双包法的优点,同时摒弃其不足之处;
- 四. 如何加强五声音阶等的练习,使这件乐器更好地为民族音乐服务;
- 五. 如何自编音阶、琶音、主三和弦、属七和弦等基本练习曲;
- 六. 快速运舌方法。

虽然作者是按一般习惯的顺序来编写的,但读者却完全不必依照本书编序进行阅读、思考和实践,可以结合单簧管演奏学习过程中的难点有针对性地选用其中有关章节。文中列举的谱例,只是探索某项演奏技巧的路子之一。单簧管学习者应该认真遵循教程的安排,在教师的指导下循序渐进地练习教材中的内容,只是在遇到难以克服的技巧问题时再翻阅文中的谱例,将其加进教程中的相关章节进行反复练习,或许这些谱例能帮助您逾越难关。

以上为本书的第一部分内容,主要是理论。

全书共分两大部分。第二部分是教程内容。是让单簧管学习者通过理论学习之后,开始进入实践阶段。

第二部分内容又分为两个单元。

第一单元是演奏入门。初学者通过练习,能够基本掌握单簧管演奏技能,并能演奏一些初级乐曲。初学者在这个单元的学习过程中,务必经常回头温习本书第一部分的有关章节,力求牢固掌握基本吹奏方法,为进入第二单元打下坚实基础。“万丈高楼从地起”,这个单元的学习内容如同“高楼”的地基。

第二单元是让初学者入门之后,全面系统地开始向前迈步。这个单元的学习内容由浅入深、循序渐进,单簧管学习者要认真扎实地吹奏好每一首练习曲,“一步一个脚步印”地向前推进,切不可随意跳越。音阶和琶音练习是枯燥的,但又是必不可少的。其意义犹如为建成筑高楼大厦准备好砖石,有了音阶和琶音这些“砖石”,才能建成乐曲的“高楼”。

九首单簧管乐曲也是由浅入深的,越往后程度越高,对学习者的演奏能力要求也越高。学习者可以在本书第二部分内容第二单元的练习过程中,根据学习进度逐步选取其中的乐曲加以练习,并作为自己的保留曲目。每首乐曲均有“演奏提示”,应阅读完提示后才进入练习阶段。

单簧管是音乐家们手中的一把精巧工具,要得心应手地驾驭它,首先要热爱它。其次,要通过艰苦的努力,长期的钻研,苦练加巧练,才能洞察其全部奥秘,全面掌握使用它的方法。对每一个单簧管演奏艺术的探求者来说,它是一座高耸入云的山峰,只有不畏艰难险阻,用心智和汗水作为实践的双腿,一步一个脚印,不断努力攀登的人,才能达到它的峰巅。

这是音乐艺术的企盼,也是笔者的祝愿。

编著者

CONTENTS

目录

理论篇

第一章 单簧管概论	(1)
一、历史沿革	(1)
二、单簧管的种类	(2)
三、部件名称	(3)
四、性能及特色	(5)
第二章 吹奏姿势	(7)
一、持乐器的方法	(7)
二、站姿、坐姿	(8)
第三章 吹奏时的呼与吸	(10)
一、胸式呼吸法	(10)
二、腹式呼吸法	(10)
三、胸腹式呼吸法	(11)
四、换 气	(12)
第四章 吹奏时的嘴形	(17)
一、嘴唇双包法	(17)
二、嘴唇单包法	(18)
三、笛头贴胶	(18)
四、嘴 形	(19)
五、嘴 劲	(20)
第五章 怎样运指	(24)
一、运指的原则	(24)
二、“倒指法”——第 10 键的按键方法	(25)
三、“点指法”——第 12 键的按键方法	(28)
四、大跳音程的运指与运气	(31)
第六章 吐音、连音与长音	(35)
一、怎样运舌	(35)
二、连音的吹奏法	(50)
三、音头与音尾	(42)
四、怎样吹奏直音	(43)

五、怎样吹奏长音.....	(45)
第七章 音阶、琶音、五声音阶练习	(51)
一、半音阶练习	(51)
二、全音阶练习	(52)
三、自编音阶、琶音、五声音阶练习曲的作法及实例	(54)
第八章 特殊技巧的演奏方法	(59)
一、倚 音.....	(59)
二、波 音.....	(62)
三、颤 音.....	(66)
四、几种容易吹错的节奏.....	(70)
第九章 日常练习	(73)
一、练习步骤	(74)
二、关于移调	(75)
三、怎样将五线谱翻成简谱	(78)
四、关于简谱移调	(79)
五、乐曲的处理.....	(81)
课题实践篇	(83)
一、综合练习曲 95 首.....	(83)
第一单元 基本练习.....	(84)
第二单元 进阶快车道	(96)
单簧管经典乐曲 9 首	(197)
1. 北斗星	(197)
2. 古 堡.....	(198)
3. 加沃特舞曲	(199)
4. 印度客人之歌	(200)
5. 变奏曲	(201)
6. 单簧管波尔卡	(206)
7. 小协奏曲	(207)
8. 协奏曲	(213)
9. A 大调协奏曲.....	(221)
附录一: 怎样制作、修磨、使用和保养哨片.....	(236)
附录二: 单簧管的维修与保养.....	(237)
附录三: 常用音乐术语、记号、缩写.....	(238)
后 记	(242)

第一章 单簧管概论

一 历史沿革

单簧管, 英语记作 Clarinet (缩写为 CL, 发音如“克拉林奈特”), 通常我们称之为“黑管”。

单簧管起源于希腊。最初的时候用竹管做成有 7 个按孔和 2 个按键。1843 年, 德国人克罗斯采用长笛的机械装置方法, 增加了按键, 扩大了音域, 又由于改变了管身材质, 就使得单簧管的音色和音质发生了很大的变化, 音乐表现力有了极大的提高。发展至今, 单簧管已有 17 个按键 7 个按孔, 专业演奏者中还使用 21 键管, 其有效音域超过 3 个 8 度。21 键管比 17 键管稍长, 低音区多一个 $\flat E$ 音。现在市场上出售的单簧管多是胶木、木材做成的, 也有用玻璃制作管身的, 一般情况下, 其音色不如胶木和木材的好, 因此极为少见。胶木管音色明亮, 发音灵敏, 但音质不如木质管厚重、含蓄。因其价廉物美, 市场上出售的多为胶木管。木质管多为红木做成, 其音色“温和、甜润”, 音质“厚重”, 表现力更加丰富。木质管的价格普遍高于胶木管, 价值昂贵的单簧管多是木材做成的。

十八世纪以前, 单簧管只是牧民们在山上放牧时吹奏的一种简单乐器。到十八世纪末叶, 由于单簧管制作水平已经接近成熟地步, 演奏技术日臻完善, 因而被吸收进交响乐队, 并逐步具有了重要地位, 还常常作为独奏乐器出现在音乐厅的舞台上。莫扎特曾写了一首《A 大调协奏曲》, 使单簧管的性能和表现能力发挥到了非常高的水平, 这首著名乐曲至今还受到单簧管演奏家们的崇敬和热爱。

逐渐地, 单簧管不仅成为交响乐队的重要成员, 还是室内乐队和军乐队中的主要乐器。尤其是在军乐队中, 它常常负责主旋律声部, 像管弦乐队中的小提琴一样, 倍受作曲家们的重视和重用。大约是公元 1862~1875 年间, 单簧管这件乐器正式传入我国。最初学成归来的演奏家们只能跪在慈禧太后面前为其演奏, 那时候演奏家的社会地位和单簧管的应用普及范围由此可见一斑。现在, 我国专业文艺团体已普遍使用这一乐器, 业余演出队中也屡见不鲜, 单簧管已成为了我们日常文化生活中的重要伴侣。

二 单簧管的种类

单簧管有以下三个种类, 这三种单簧管的音色有明显的区别, 表现风格也各不相同。

1. 小单簧管:

有 $\flat E$ 调和 D 调两种。D 管十分少见, 实用价值不大, 因此不再赘述。小单簧管用高音谱表记谱, 属移调乐器(实际音高比谱上音高低 6 度), 演奏方法与后面将要谈到的大单簧管大体相同, 在交响乐队

中很少使用,除非是作曲家为了追求某种特殊的音乐效果。它的音色清脆、嘹亮、锐利、高亢,适宜表现昂扬、向上的情绪,所以多用于军乐队,而且在其中有不可忽略的作用。小单簧管与大单簧管的关系近似于短笛与长笛,小单簧管与短笛、双簧管、高音萨克管等均处在军乐中的高音声部,在音乐作品的高音区发挥作用。

2. 低音单簧管:

常见的是 $\flat$ B调低音单簧管,但还有一种A调管,A调管比 $\flat$ B调管低一个小二度。低音单簧管的喇叭口向上弯曲,大体形状如同萨克斯管,有的人因此误将低音单簧管叫作萨克斯管。萨克斯管的管身呈圆锥形,上面细下面粗。低音单簧管的管身呈圆柱形,虽然也是上细下粗,但粗细程度不象萨克斯管那样悬殊。低音单簧管的音色与萨克斯管的音色有着明显的区别。前者比后者的音色含蓄,音质结实。

1921年,德国莫速豪尔工场制成了一种新式低音单簧管,有效音域比从前的A调管所能演奏出的最低音还低三个音,高音区可以奏出小字二组的F音,这种乐器被许多乐团采用。

低音单簧管的记谱法和所用谱表与大单簧管一样,但实际发出的音比大单簧管低8度(指同为调的低音单簧管和大单簧管),故也可用低音谱表记谱。低音单簧管与小单簧管、大单簧管的演奏指法一样,但呼吸方法不尽相同。这种乐器特别擅长于歌唱性音乐表现(这点又与萨克斯管相仿),表现力丰富,且有强烈的感染力量。它的最美音区在低音区,浑厚、深沉、悠远、深邃。不足之处是这种乐器体积较大,发音不够灵敏,操作起来缺乏灵活性,使人感到有些迟钝、“驱赶”不动。

从上述内容可见,小单簧管和低音单簧管的表现力均有其特殊性和局限性,所以,除了追求特殊音乐效果,交响乐队中一般不用。在专业文艺团体和业余演出队里常见的是大单簧管。

3. 大单簧管:

基本调有 $\flat$ B调、A调两种,这两种调别的管子都被专业演奏者采用,是最为常见和常用的,市场上卖得最多的也是它。在单簧管的种类分别中,我们称之为大单簧管,但习惯性的叫法是单簧管(或黑管,或竖笛),本文主要讲到的单簧管即大单簧管。

$\flat$ B调管和A调单簧管都用高音谱表记谱。由于它们均是移调乐器, $\flat$ B调管的实际音高比乐谱上所记的音高低一个大2度,A调管低一个小三度。作曲家把单簧管的分谱都会提高一个大二度(对 $\flat$ B调管)或提高一个小三度(对A调管)记录,只有这样才能与总谱上的调别统一起来,与其它不变调乐器保持一致。

用 $\flat$ B调管演奏降号($\flat$)乐曲,指法较为容易,演奏升号($\sharp$)乐曲指法要困难些。用A调管演奏升号乐曲,指法较为方便,演奏降号要难一些。练习和演奏时,到底该选用哪种调别的单簧管,不仅仅是看乐曲的升降号情况,更为重要的是尊重乐谱上的指定,要分析清楚乐曲所要表达的意境,从这些方方面面的情况和需要出发来选用特色与乐曲要求相符的管子。不过,一般情况下作曲家都会有所安排,都会指定调别管子。

$\flat$ B调管的音色柔和、圆润、含蓄、丰满。

A调管的音色高雅、精美、华丽、甜美。

A调管也被称作独奏管。两种调的单簧管的音色都极富穿透力。

为了帮助初学者了解与器乐演奏有关的一些音乐知识,在此将人们常说的“音色”、“音质”作一

简单明了地说明,使初学者能清楚其概念(不是定义),并在此基础上提高演奏水平。

“音色”,指声音的一种特性,人们耳朵所能分辨的“颜色”。“音质”指的是声音的结构。音色与音质关系紧密,互为作用,相互渗透。

音色的好坏与泛音出现的多少密切相关。泛音系列越长音色就越好,反之,音色就越差。

“泛音”,是振动体(比如单簧管的哨片和管子内的气柱)分段振动时所发出的音群。振动体在发音的时候,除全体振动外,同时分为二、三、四、五……段振动。这些分段各自发出比原音(全体振动发生的音)更高的各种高度的音,从而构成泛音系列。全体振动时产生的第一音叫做基础音或原音。基础音最强,盖过了其它的音,我们平常只能听到这一个音,而以这个音为标准高度。要想尽可能多地听出泛音系列中的音,只有通过物理手段才能实现。

音色的好坏与泛音的多少相关。泛音产生的多少与演奏方法、哨片、乐器质量等等相关。学习者应着重在演奏方法(特别是气息、嘴形等)上狠下功夫,力求通过正确的演奏方法获得优美的音色。演奏方法的重要程度是第一位的,客观条件(比如乐器、哨片等)是第二位的。

只要严格地、切合实际地按照正确的方法去运气、运舌、运指、保持正确嘴形等等,如果没有其它客观因素(比如哨片质量低劣、乐器漏气等等)的影响,学习者就一定能吹奏出良好的音色来。

就总体而言,单簧管的音色应该是“结实”、“圆润”、“明亮”的,富有弹性,有一定的厚度,各个发声体形成的共鸣效果听起来有“胀头”的感觉。由于具备这些特点,单簧管的音色在乐队中具有很强的穿透力。

三 部件名称

1. 单簧管全貌

- 1- 笛头(或称作嘴子);
- 2- 铁圈;
- 3- 小桶;
- 4- 上节;
- 5- 下节;
- 6- 喇叭口;
- 7- 手托;
- 8- 按键
- 9- 音孔;
- 10- 第10键;
- 11- 连接圈;
- 12- 第12键(或称作泛音键)。

2. 17 键^bB 调单簧管指法表

Diagram of a soprano saxophone with fingerings for the left and right hands. The left hand (左手) includes: 10 (食指), 9 (中指), 8 (无名指), 7 (小指), 6 (无名指), 5 (中指), 4 (食指), 3 (小指). The right hand (右手) includes: 2 (食指), 1 (中指), 0 (无名指), 1 (小指), 2 (无名指), 3 (中指), 4 (食指), 5 (小指).

Diagram of a soprano saxophone with fingerings for the left and right hands. The left hand (左手) includes: 10 (食指), 9 (中指), 8 (无名指), 7 (小指), 6 (无名指), 5 (中指), 4 (食指), 3 (小指). The right hand (右手) includes: 2 (食指), 1 (中指), 0 (无名指), 1 (小指), 2 (无名指), 3 (中指), 4 (食指), 5 (小指).

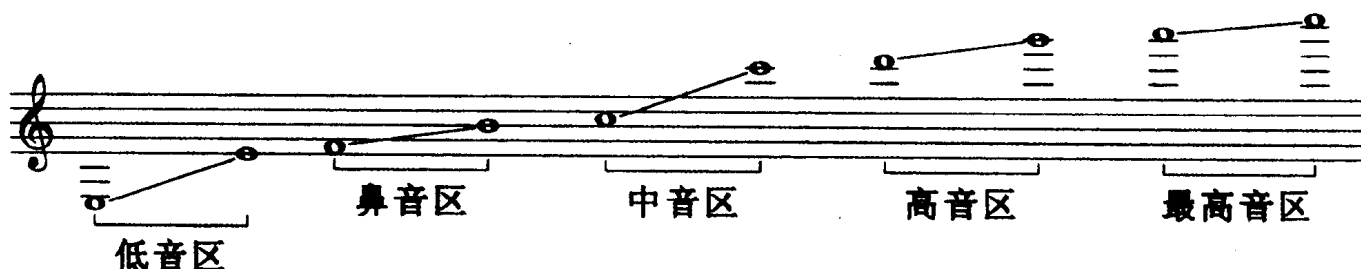

Diagram of a soprano saxophone with fingerings for the left and right hands. The left hand (左手) includes: 10 (食指), 9 (中指), 8 (无名指), 7 (小指), 6 (无名指), 5 (中指), 4 (食指), 3 (小指). The right hand (右手) includes: 2 (食指), 1 (中指), 0 (无名指), 1 (小指), 2 (无名指), 3 (中指), 4 (食指), 5 (小指).

Diagram of a soprano saxophone with fingerings for the left and right hands. The left hand (左手) includes: 10 (食指), 9 (中指), 8 (无名指), 7 (小指), 6 (无名指), 5 (中指), 4 (食指), 3 (小指). The right hand (右手) includes: 2 (食指), 1 (中指), 0 (无名指), 1 (小指), 2 (无名指), 3 (中指), 4 (食指), 5 (小指).

四 性能及特色

单簧管属于高音木管乐器(实际音域兼含中音)。它的发声原理是:由簧片(俗称哨片)的振动激发管身里的气柱形成共振而发声。以下仅以 17 键单簧管为例,它的有效音域可以划分成 5 个音区:

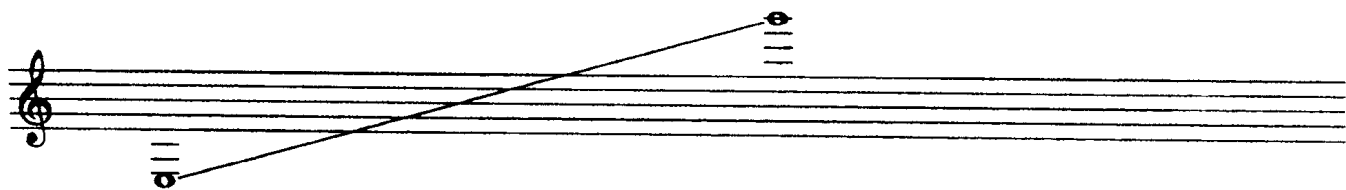

21 键管在低音区

增加了一个 $\flat E$ 音。

要具体确定单簧管的

要视演奏者的水平高低而定,演奏技巧越好的越能奏出更高的音。17 键管所能奏出的最为有效的音域是:

超越此范围奏出的更高的音实际上已没有多大适用价值了。

现将几个音区的特点介绍于下:

1) 低音区,也称芦笛音区。这个区段的音略微带有戏剧性,给人以紧张的感觉,显得浑厚、低沉、阴郁、深邃。像薄暮中草原牧民倾吐的衷肠,空旷、苍凉。

2) 鼻音区。音色晦暗、粗糙、缺乏共鸣,且音高也不稳定。初学者在演奏这段音区时,要注意气息的控制,辅之以一些特殊指法。比如在演奏下列音程时:

当从上向下演奏到带 ∇ 符号的音时,右手的食指、中指、无名指可以按住音孔,使其不要出现音偏高的现象。气息要保持住,不能用变换气量的方法控制音准。

3) 中音区。是常用的音区,其音色嘹亮、悠远,十分优美。像百灵鸟从旷野上空飞过,洒下一串清亮的啼鸣,将寂寞的游人从沉思中唤醒,此刻,一股温馨无比的甘泉淌过路人的心田。

4) 高音区。音色强烈、狂野、尖锐刺耳,作曲家在运用这区段以上的音时是十分慎重的。演奏

者在演奏这一区段的音时,要根据乐曲的情绪要求运用好气息和控制好嘴形,使奏出来的音色效果,尽可能符合作曲家的意图。

单簧管中音区以上的音有些近似长笛音色,但比长笛的声音更具感染力和张力。

单簧管属于高音木管乐器。它的发音原理与其它木管乐器不同,它的八度泛音不在八度上而在十二度上产生。单簧管在木管乐器组里性能尤其好,表现力丰富多彩。它的音量变化幅度较大,表现渐强渐弱的效果十分明显,可以从很强(*ff*)到很弱(*pp*),也可以从很弱奏到很强。又由于单簧管各音区的音色略有差异,性能多样,发音灵敏,既能演奏舒展悠远的乐曲,又能以飞快的速度表现狂风暴雨般的急骤旋律,极像一位能言善辩、才思敏捷的“演说家”,因此被誉为管弦乐队的“男高音歌唱家”,更有人称其为管乐器之王。因为单簧管擅长复杂而华丽的技巧性演奏,常被用于独奏或各种形式的重奏及合奏。

曾有人说过,双簧管是一种不可思议的乐器,单簧管是一种可思议的乐器。当然这里指的是音色现象,说的是双簧管发出的声音不可思议、难以捉摸,单簧管的声音虽能捉摸、可以想象,但仍不失含蓄,仍需思索后才能得出理解和认识。

第二章 演奏姿势

正确的演奏姿势,对于单簧管学习者来说十分重要。如果演奏姿势不对,将会造成唇、舌、指、气运动的不协调,以至影响音色、音质以及演奏技巧的正常发挥。这是学习单簧管的一个首要问题,做不好这一点,就无法向学习的纵深发展,更谈不上艺术表现了。

用某样乐器来表现音乐作品,除了必须具备娴熟的技巧、良好的艺术修养、思想修养和文化修养等等,形体动作也是表达作品内涵的一种有效辅助手段。舞台上正确的演奏姿势、恰当的面部表情和辅助动作,会产生很好的引导作用,能够帮助观众更好地理解作品所要表达的内容。不过,演奏时的每一个细微动作都是音乐的律动所致,是受乐曲内在含义的驱使,绝不能故弄玄虚,任意夸张。

下面,我们来详细探讨单簧管的演奏姿势。

一 持乐器的方法

总的原则是,能够保持乐器较长时间的稳定,确保运指的方便,姿势自然优美。一般做法是伸直右手拇指,用右手拇指的指甲根处的内侧面托住单簧管的手托。但这不是绝对的,每个人的手指长短不同,要根据各自的手指状况来具体确定拇指托住手托的位置。不管在拇指的哪个部位托住手托,都要以方便其余四根手指按孔、按键和乐器稳定为前提。右手拇指托住乐器后,食指中指、无名指分别盖住“右手I、II、III”孔(勿须用力,以封住音孔为目的),小指轻轻地贴在第13键上。切记不要让小指蜷缩在第12、14键的下面,小指要随时做好按键的准备。

如图1:

(图1)

左手拇指的指肚靠上处盖住第17孔,拇指尖贴在泛音键上。其余的食指、中指、无名指依次盖住“左手I、II、III”孔,小指贴在第1键上。与右手的要求相同,左手小指不能蜷缩在第3键或第2键下面。

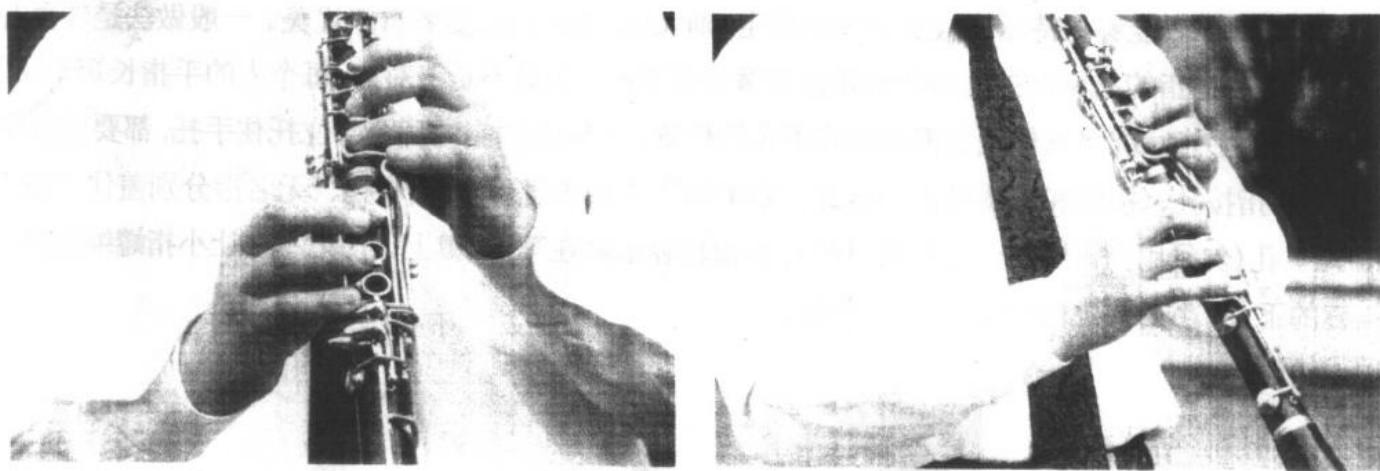
如图 2:

(图 2)

所有按音孔的手指部位均以指肚为宜,指肚的肌肉丰满,能封住音孔,防止气息泄漏。两手的手指应成自然弯曲状,不能平直地按住音孔或按键。左手的手型略略倾向笛头。除右手拇指稍有不同外,每个手指都应处于松弛状态,不能僵硬。右手腕不要弯曲。

如图 3:

(图 3)

二 站姿、坐姿

单簧管的演奏姿势分站姿和坐姿两种。站姿一般是用来独奏,坐姿一般用来合奏。不论是站着还是坐着演奏,身体的每个部位都要轻松自如,要尽可能符合生理状况。头要端正,颈部不能僵硬,双肩放松,面容可随乐曲略有变化。双臂不要紧紧夹住身体,但也不能有意抬高,自然离开身体就行了。乐器与身体成 45° 俯角,不要把喇叭口向上或贴近身体,仰头或低头演奏。

坐着演奏时,身体不要向前倾斜,更不能翘“二郎腿”,以免大腿压迫小腹,妨碍正常呼吸。勿靠椅背,也不能挺胸凸肚,使腰背部紧张。双腿可微微分开。

正确坐姿如图 4:

(图 4)

站着演奏时，双腿张开与肩平，左脚稍前，身体自然直立。不要晃动双腿，也不要脚踏拍子。
正确站姿如图 5:

(图 5)