

牟楠 编著

笙声不息

山东流派演奏艺术

顿气、锯气、剥气等“三大气”

极大地丰富了笙的演奏技巧

多方位灵巧的“历音”运用

气息运用与众不同

用“调笙演奏”调作品的创举

山东教育出版社

牟楠 编著

笙声不息

山—东—流—派—演—奏—艺—术

 山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

笙声不息: 山东流派演奏艺术 / 牟楠编著. — 济南: 山东教育出版社, 2018

ISBN 978-7-5701-0255-6

I. ①笙… II. ①牟… III. ①笙—吹奏法 IV. ①J632.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第127458号

责任编辑 / 李广军

装帧设计 / 闫 姝

SHENG SHENG BU XI

——SHANDONG LIUPAI YANZOU YISHU

笙声不息

——山东流派演奏艺术

牟楠编著

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东教育出版社

地址: 济南市纬一路321号 邮编: 250001

电话: (0531) 82092664 网址: www.sjs.com.cn

印 刷: 济南万方盛景印刷有限公司

版 次: 2018年6月第1版

印 次: 2018年6月第1次印刷

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 12.5

印 数: 1-2000

字 数: 200千

定 价: 40.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换) 印厂电话: 0531-88985701

笙，是中国民族管乐器中唯一可以演奏复调的乐器，也是世界上唯一能演奏开放式和声的吹管乐器。多年来演奏家及作曲家对笙的演奏技法和音乐作品方面进行了大量的研究，取得了可喜的成绩，涌现出不少的优秀作品。

20世纪80年代初，著名笙教育家、演奏家、山东艺术学院牟善平教授与上海电影乐团著名笙演奏家翁镇发先生合作研制了37簧圆斗加键笙（简称37簧笙），经过广大笙演奏家30多年的实践，不断改进完善，使笙的优越性能及诸多创新技法得以展现，充分体现了其强大的生命力。

牟善平教授通过多年的舞台演出和教学实践，逐渐形成了自己独特的演奏风格，这种独具特色的演奏风格得到了国内外专家和同行的认可，逐渐形成了目前全国笙坛独有的、公认的一种学术形态：“牟派”。

一、“牟派”笙乐的特点

1. “牟派”特点之一：“三大气”极大地丰富了笙的演奏技巧

“三大气”指的是：顿气、锯气、刹气。

1) 顿气发出“学虚”声，是由下巴和舌头配合来演奏的技巧，通常用来演奏八分音符。

在最早的《挂红灯》、《出水莲》等作品中，我们可以看出顿气的作用，在《挂红灯》乐曲的华彩部分，最后的几个“la”音是用顿气来演奏的。用顿气演奏时，演奏者就会感受到发音是那样的饱满、有力，可以更好地表达乐曲的意境。

2) 刹气类似快速的顿气，但发出的声音有所不同。它发出的是“SE KEI”音，和

“双吐”有点相近，但和“双吐”又有区别，它比“双吐”更加丰满，通常用来演奏十六分音符。这项技巧在牟善平教授的作品中最为常用，其中《挂红灯》、《山东啰啰调》、《出水莲》、《织网歌》等作品，很多地方都是用刹气来演奏的，用刹气来演奏这些作品，使作品更加富有独特的韵味，同样也使乐曲中的十六音符更加丰满而有颗粒性，这对于准确地把握音乐形象是大有裨益的。

(3) 锯气的声音可形象地比喻为“拉锯”的感觉，发出的声音是“司嗖”，一个完整的锯气是由一吹一吸来完成的。在传统的笙作品中，一般在乐曲的高潮部分，都是用三吐节奏和双吐节奏来完成乐曲的高潮部分，但牟善平教授在作品的最后部分大量运用了锯气这个技巧，使得乐曲在最后的高潮部分更加有力，也能使笙这件乐器在高潮部分成功地展示其独有的音色和技巧。例如：《微山湖船歌》、《骑竹马》、《棉乡美》、《挂红灯》和《山东啰啰调》等作品中都可以看到这项技巧的作用。锯气可根据乐曲的表现来确定用气的深浅与节奏的变化，尤其是在较慢的旋律中，又可展现其深情柔美、华贵从容的独特韵味。在韵味独特的《织网歌》中，牟善平教授所运用的锯气技巧合理、准确、生动，使作品熠熠生辉，让人百听不厌。

2. “牟派”的第二个特点：多方位灵巧的“历音”运用

民间曾有死笙活笛之说，如何将笙吹活了，也是牟善平教授苦苦追求的。牟派的第二个特点，就是为达到最佳表现效果，巧妙地将“历音”运用到作品之中。

在以往的作品中，“历音”往往出现在乐曲的后半部，也就是高潮部分。但牟善平教授在“历音”的运用和布局上却十分巧妙。如《微山湖船歌》第二段“摇橹歌”，在慢板旋律中巧妙地加入“历音”，颇有新意，现在这部作品已成为“牟派”的代表作之一。

《骑竹马》中“历音”的运用也非常生动。作品描写了活泼可爱的儿童玩耍的情景，固定音高的吹管乐器要展现出这样的场景通常要受到一些局限，但牟善平教授把“历音”运用到复调中，作为支声复调的一个声部，把儿童天真活泼的形象表现得声情并茂、可爱至极。这首乐曲很快便流行于全国笙坛，并在第三届全国音乐作品比赛中获三等奖。

《挂红灯》是牟善平教授早期的作品，作品取材于山东民间歌曲，极具民风特色。乐曲描写了正月里家家户户欢天喜地、敲锣打鼓，在门前挂红灯的社火情景。原民间歌曲唱道：正月里那个正月正，正月里家家挂红灯。根据歌词，我们可以看出这是表现一个欢快的场景。牟善平教授在乐曲中运用“历音”技巧，生动地模仿出敲锣打鼓的节奏，以节奏与旋律的完美结合来表现现实景象，增强了音乐的感染力。

“牟派”在很多作品中，大量运用了“历音”和“顿弹”等演奏技巧，如《微山湖船歌》、《鲁北行》、《织网歌》、《玫瑰花开》、《山东啰啰调》等。这些作品具有不同于其它乐曲的风格，如果没有正确学习“牟派”的演奏技术与风格，是很难准确演奏好这些作品的。“牟派”的作品与演奏风格中，“历音”与“三大气”同样，在乐曲中起着画龙点睛的作用，使乐曲在表现力上更加完美，给人耳目一新的感觉。在与其它众多笙作品的比较中，才越发使人感到“牟派”自有其独特的韵律和风格，自有其相关的理论和演奏规范。这也使“牟派”在笙坛上有着独创性的地位。

3. “牟派”特点之三：气息运用与众不同

“牟派”与其他的演奏家在演奏的技术理念上有着不同理解，如在气息的运用中，笙的气息吐音是由笙嘴到笙斗，然后到簧片。牟善平教授在演奏时，他的气息吐音是直接接触到簧片上面，从气息到簧片之间所产生的“零距离”和“三大气”的创造性运用，正是其学派价值含金量所在。

由于气息从笙嘴到笙斗然后到簧片的距离减少了，从而使发音气息和吐音旋律变得有力 and 清晰。以前在演奏前十六、后十六音符（“三吐”）、八分音符（“单吐”）时，如遇到弹性和跳跃性演奏时，演奏者的吐音总是不很理想。掌握了“三大气”之后，再演奏这些吐音，就会有不一样的效果，就能非常轻松地完成乐曲对演奏技术所要求的一切。

4. “牟派”特点之四：用D调笙演奏C调作品的创举

牟善平教授的另一个创举是用D调笙演奏C调作品，这在国内也是没有先例的。通常，D调笙可以演奏D调、A调、G调乐曲，但“牟派”是用D调笙演奏C调作品，同样得心应手，如《织网歌》、《棉乡美》、《骑竹马》等。这种手法增加了过去21、26簧传统笙的表现手法，充分地丰富了笙的音色、指法及旋律色彩。音域及指法的改进之于演奏和声复调和“民族乐器平均律化”的课题深化有着重要的价值，这已远远超出了“乐器转调方便”上的一般意义。

二、37簧笙的诞生

民族乐器如何适应时代的发展，如何不断创新？这是每一位音乐工作者的责任和向往。笙的改革应朝着什么方向发展？也是多年以来人们关注的焦点。牟善平教授与翁镇发先生于1985年在传统笙的基础上，改进、研制完成37簧传统改良笙，37簧传统改良笙被专家一致认为是中国目前结构最合理、最科学的簧管乐器，被誉为“中国独奏第一笙”。37

簧加键圆斗笙在笙的改革、研制方面应该是一个成功的范例，该型笙无论在外型、持笙方法、音位排列等方面均保留了传统笙的特点，并在此基础上扩展了笙的音域，解决了演奏员在演奏时缺音少调等问题。该型笙面世后，受到广大笙演奏者的欢迎，并被多所院校用于教学，该型笙获文化部科技成果三等奖。

36簧键笙的出现，为笙在音乐作品中的自由转调提供了很好的解决方案，作曲家、演奏家再也不用为笙的缺音少调而苦恼，但是因为36簧键笙是脱离开传统的持笙方法、音位排列而重新设计的，所以键笙的指法与传统笙的演奏指法、音位排列相去甚远。因此拿到一个新笙，需要学习新的指法，熟悉新的音位排列，这对已经长时间使用传统笙的演奏者来说，就要花上一段时间去重新学习、掌握。而另一个问题就是由于键笙所有的音都是加键，音位重新排列，所以笙的传统指法、传统的技巧，如五、八度传统和音、历音、抹音、指颤音等笙的特有技巧，就很难在键笙上表现出来。如果一个笙演奏员在一场音乐会中既要独奏又要参加乐队的话，至少要带上作用不同的两把笙。因此，加键笙的出现，只是解决了在乐队中转调的问题，但并没有从根本上解决笙演奏员的需求，无形之中又给笙演奏员增加了负担。从多年实践来看，37簧笙比较科学地解决了这一问题，从型制上看，它是在大部分笙演奏者熟悉的、传统的河北把位笙的基础上增加了高、中、低音区的半音，并且进行了合理的排列，使之达到完整的三个八度： $g-g^3$ ，既保留了传统的指法和音位排列，又补齐了半音阶，成功地解决了在一把笙上既保留传统指法、传统技巧，又可以自由转调这一问题。根据多年的教学观察，具备传统笙基础的演奏员，比较熟练地掌握37簧笙，只需1~2周的时间，大大缩短了演奏员对新笙的适应过程，从根本上解决了笙演奏者一人多笙的烦恼。

在37簧笙的改良创作过程中，首先必须了解和遵循笙的发展历史，因为笙以前的记谱法不记音符的，而是类似古琴，记录手指的位置。旧记谱法曾在唐朝传至日本，现在可以从日本保留下来的“雅乐”看到当时的记谱法。其次，37簧笙构造非常复杂，运用了杠杆原理、折叠管原理，采用交叉指法，只要稍稍改动一个笙管的位置，其它笙管就要重新调整。笙键的位置要贴合自然，以最人性化为根本。根据手指与身体的力量关系巧妙设计，使演奏者最大限度地发挥演奏水平。而且37簧笙是非封闭式笙，其特点就是笙的传统或现代演奏技法都可以发挥，而且其力度张力、音色变化是非常大的。相对于传统笙，需要花更多的功夫，但功夫越深，演奏出的音色及音乐张力就越见功力。也因为是非封闭式笙，笙的传统技巧和手法，如滑音、历音、打音等更能表现得淋漓尽致。

牟善平教授的作品中有较大的一部分乐曲是C调，也就是D调笙7作i演奏的。这些作品的出现也为37簧笙的研制奠定了基础。37簧笙用传统指法可以演奏各流派经典乐曲，用C调指法可以演奏任何调性的乐曲。

牟善平教授的家中有一个小的试验台，上面台钳、电锯、磨石一应俱全，仿佛一个笙的小加工厂。他一有新的想法，便亲手制作、试验。一次一次的失败，一次一次的试验，最终成功研制出了37簧笙。

三、演教相长的“牟派”

1. 笙扬海外

牟善平教授1942年出生于山东省五莲县，12岁开始学习演奏民族乐器箫，后改学竹笛。1960年考入山东艺术专科学校（山东艺术学院前身），兼学吹笙。1962年分配至山东省歌舞团担任笙演奏员，同时师从魏永堂先生继续深造。

牟善平自1962年至1977年，15年的演奏实践经验，为“牟派”笙艺术的产生打下了坚实的基础。他通过不断分析解决演奏过程中存在的问题，结合自己丰富的演奏经验，不断改革创新，使“牟派”笙艺术与实践紧密结合，不断丰富笙的演奏技巧。在较早的笙演奏中，用民族吹管乐演奏出弦乐般的风格韵味是非常困难的，正是“牟派”笙艺术的出现，才有效地解决了这一技术难点。“牟派”把“三大气”及“历音”、复调等多种技巧和手法，运用到作品的创作和实际演奏中，使笙在演奏旋律上具有了鲜明的风格和韵味，成为“牟派”演奏技术和风格的最重要的特点。牟善平教授多次随乐团出国演奏，把中国传统民乐传播到海外，把笙的新曲新乐带到海外，牟善平教授的笙演奏名扬海外。

2. 精品层出

1977年，牟善平调入山东艺术学院音乐系担任笙专业课教师，他时至今日从事笙的演奏、教学工作达40余年。他不仅具有丰富的理论知识，同时也把丰富的演奏经验应用到教学中去。牟善平教授创作了数量较多的作品，其笙演奏曲多次被录制成唱片、磁带、CD发行，其中《微山湖船歌》、《挂红灯》、《骑竹马》、《织网歌》、《玫瑰花开》、《出水莲》等作品已在笙界广泛流传。

牟善平教授与徐超铭先生等人编著的《笙练习曲选》，是他们多年来教学与实践经验的总结，为笙的教学与演奏提供了丰富的内容。正如上海音乐学院胡登跳先生评价这本书所说：“《笙练习曲选》以简洁的语言，深入浅出地阐述各种技巧的方法和要求，

各章节安排合理，系统而全面，可为培养高水平的笙演奏人才打下扎实的基础。书中提出的‘顿弹’和‘吹奏与吸奏交替三吐练习’等技巧，是以往有关笙的练习曲选所没有的，是两位主编的独创。该书是建国以来正式出版的最全面、最丰富、技术水平最高的一本笙的教材。”

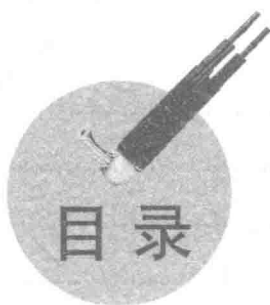
3. 桃李天下

牟善平教授在多年从事笙的演奏与教学中，敢于创新，敢于走自己的路，他在演奏技法上继承、发展了的顿气、锯气、刹气、顿弹、舌颤音等技巧，被笙界同行称为一绝，他教授的学生多人次在全国比赛中获奖。

牟善平教授除在山东艺术学院从事本科与研究生教学科研工作以外，还担任上海音乐学院、天津音乐学院、武汉音乐学院等国内外院校的客座教授，培养出大量高水平人才，众多学生活跃在国内外演奏舞台及高校的教学科研中。牟善平教授的教学以严著称，对学生的严格要求甚至让有的学生难以承受，但严格的要求换来的是“牟派”传人的不断发展壮大。

四、艺术瑰宝，笙声不息

演奏流派的形成，有三个重要成因：表演风格独树一帜、作品特色独到和应用价值独具。上述特点已经将牟善平教授的演奏技术和风格打上深深的“牟派”烙印。然而牟善平教授之所以在中国笙音乐历史上地位突出，位列泰斗之列，除了自成流派，风格突出，还因为牟善平教授在民族乐器改革中的贡献，牟善平教授与翁镇发先生共同研制的37簧笙，是对我国民族乐器的发展创新，也赋予了传统笙演奏技法以历史性的改变。牟善平教授以自己四十多年的演奏实践和创作成果，印证并无愧于这份自然且必然形成的学派定位和学术盛誉。“牟派”的独树一帜，也使我国的民族器乐流派新添一支新军。多年来，中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院的笙教学大纲中，都将“牟派”所涉及的技术指要，作为笙专业的必修课程。“牟派”37簧笙艺术作为一种独特的表演艺术，其经过了多年的积淀，形成了自己独特的理论体系，是我国民间艺术的重要组成部分，需要不断研究、创新、传承，也需要笙艺术家的代代相传。

前言	001
----------	-----

一、基础练习

(一) 平吹练习与口形训练	001
1. 阳关三叠	001
2. 枫桥夜泊	002
3. 一枝梅	004
4. 行街(片段)	005
(二) 气息练习	005
1. 云庆(片段)	006
2. 流畅的旋律	007
3. 秋 思	008
4. 朝元歌	009

二、口内技巧练习

(一) 单吐练习	011
1. 单吐练习一	011
2. 单吐练习二	012
3. 老六板	013

4. 单吐练习三	015
5. 单吐练习四	016
6. 卖 菜	016
7. 轻巧的吐音	017
8. 速度与力度	018
9. 单吐与连音一	018
10. 单吐与连音二	019
(二) 双吐练习	020
1. 双吐练习一	020
2. 爬山虎	021
3. 平调绪	022
4. 双吐练习二	022
5. 双吐练习三	024
6. 茉莉花	025
7. 小开门	025
8. 双吐练习四	026
(三) 三吐练习	027
1. 三吐练习一	028
2. 三吐练习二	029
3. 狮子舞	029
4. 三吐练习三	030
5. 三吐练习四	032
6. 三吐 <u>TKT</u> 练习	033
7. 三吐、双吐练习	034
8. 女战士刀舞	035
9. 吹奏与吸奏交替三吐练习	036
10. 海情歌	037
(四) 碎吐练习	039
1. 碎吐练习一	039

2. 碎吐练习二	040
3. 碎吐练习三	040
4. 骨肉情深	041
(五) 花舌练习	044
1. 粗花舌练习	044
2. 细花舌练习	045
3. 旋律与花舌	045
4. 吸吐与吹花舌	047
5. 茂腔调	048
6. 爆花舌练习	049
(六) 呼舌练习	050
1. 呼舌练习	051
2. 水库引来金凤凰(主题段)	051

三、手指技巧练习

(一) 打指练习	052
1. 打指练习一	052
2. 打指练习二	053
3. 打指练习三	053
4. 打指练习四	054
5. 双金舞	055
6. 五寸刀舞	056
7. 笑颜开	058
(二) 颤指练习	061
1. 颤指练习一	061
2. 颤指练习二	062
3. 颤指练习三	063
4. 春 雨	063

(三) 抹音练习	065
1. 抹音基本练习	065
2. 凤阳歌	066
3. 即兴曲	067
(四) 历音练习	068
1. 历音练习一	069
2. 历音练习二	070
3. 墙头草	072
4. 山东啰啰调(片段)	074

四、三大气及派生技巧

(一) 顿气练习	075
1. 顿气练习一(《柳摇金》片段)	075
2. 顿气练习二(《二迷子》)	076
3. 顿气练习三	077
4. 顿气练习四(《拾样景》)	077
5. 顿气练习五(《越调绪》片段)	078
6. 顿气练习六(《二板绪子》)	078
7. 顿气练习七	079
8. 欢乐歌	080
9. 山坡羊	082
(二) 锯气练习	084
1. 锯气练习一	084
2. 锯气练习二	086
3. 锯气练习三	087
(三) 刹气练习	087
1. 尺字开门	088
2. 六字开门	089

3. 驻云飞	091
4. 睡不醒	094
5. 庆贺令	097
6. 顿气、锯气、刹气综合练习一（《爬桥》）	100
7. 顿气、锯气、刹气综合练习二（《五字开门》）	101
（四）舌颤练习	103
1. 舌颤练习一	103
2. 舌颤练习二	104
3. 海 燕	105
4. 大海的呼唤	106
5. 春光美	110
（五）顿吐练习	112
1. 朝天子（之一）	112
2. 朝天子（之二）	113
3. 祖国的边疆新西藏	114
4. 四句歌	115
5. 顿吐练习	118
6. 八 板	119
（六）顿弹练习	120
1. 顿弹练习一	121
2. 顿弹练习二	122

五、乐曲

1. 微山湖船歌	123
2. 挂红灯	127
3. 骑竹马	131
4. 织网歌	136
5. 玫瑰花开	140

6. 出水莲	145
7. 棉乡美	149
8. 牡丹乡情	154
9. 壮怀激烈	157
10. 海岛的早晨	160
11. 打秋千	164
12. 山东啰啰调	167
13. 鲁北秧歌	172
14. 知音	175
15. 远草赋	179
16. 静夜思	182

一、基础训练

(一) 平吹练习与口形训练

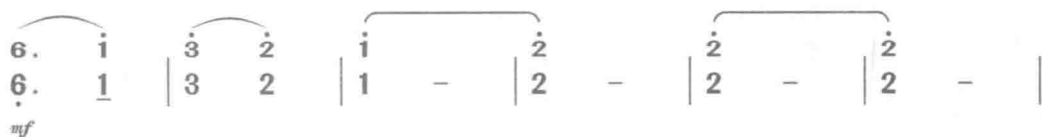
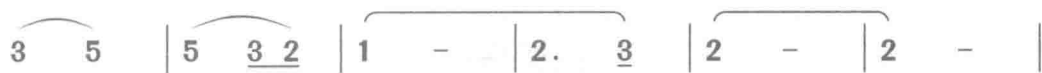
平吹练习是不加任何吹奏技巧的训练。平吹练习要求初学者保持好口形，吹奏时不要鼓腮，吸奏时两腮不要塌陷进去，吹、吸要保持口形一致。气息训练时以腹式呼吸为主。

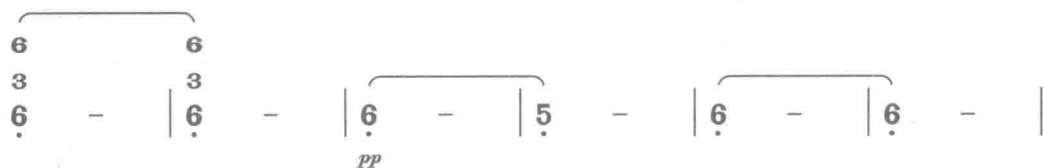
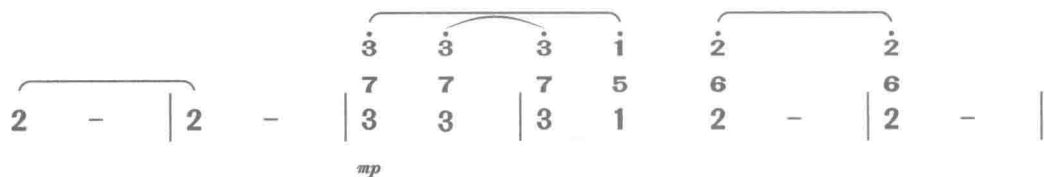
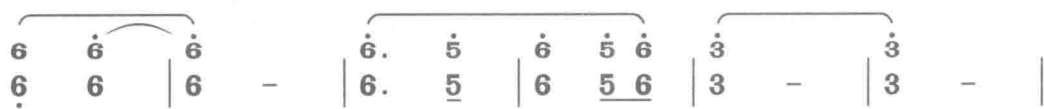
1. 阳关三叠

1 = D $\frac{2}{4}$

中板

(单)

2. 枫桥夜泊

1=D $\frac{4}{4}$

慢板

