

153995

萨克管 演奏艺术

拉里·蒂尔 著
董克、崔如峰 译

新世界出版社

萨克管演奏艺术

The Art of Saxophone Playing

[美] 拉里·蒂尔 [Larry Teal] 著

董克、崔如峰 译

新世界出版社

一九九一·北京

萨克管演奏艺术

[美]拉里·蒂尔 著

董克、崔如峰 译

*

新世界出版社出版

(北京市百万庄路24号)

邮政编码:100037

北京大学印刷厂制版

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

*

大16开 9.5印张 250千字

1991年4月第一版 1991年4月北京第一次印刷

印数:0001—7000册

ISBN 7-80005-147-1/J.027

定价:7.60元

目 录

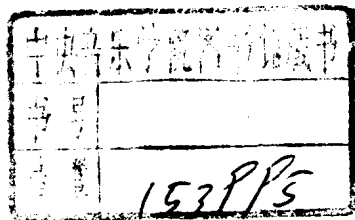
译版序言	(3)
序言	(4)
乐器	(7)
萨克管家族； 乐器的选择； 乐器的保养	
笛头	(11)
材料； 设计； 其它	
哨片	(15)
哨片的选择； 哨片采用的芦苇； 哨片的修整； 哨片太软； 哨片太硬	
演奏姿势	(24)
呼吸技术	(26)
呼吸器官； 掌握呼吸的方法； 吸气； 排气； 概要	
口型	(30)
面部结构潜析； 牙齿； 支撑肌肉； 肌肉的发展；	
上下颚的对齐； 笛头的放置； 面颊； 舌； 概要	
音质	(37)
管乐器声音的自然特征； 音的概念； 身体是乐器的一部分； 音的术语学；	
噪音方法； 身体问题； 声音聚焦； 声的融合； 萨克管的弱音	
自然颤音(起伏颤音)	(46)
良好自然颤音的性质； 自然颤音的变化； 掌握正确的概念； 萨克管自然颤音的类型；	
初学步骤； 动能的转换； 练习的音型； 十个要点	
音准的调整(调音)	(52)
正确地审听音高； 口型的紧张程度； 保持住颌的姿势； 笛头的放置； 笛头的适用性；	
正确地调整键子； 温度变化的影响； 相对应的纯律和平均律音阶； 采用特殊指法调整音高	
掌握技术	(61)
节奏和技术； 提高速度； 指法位置的选择； 替换指法； 指法的选择； 概要	
起音和收音	(71)
舌的位置； 收音	
断音	(74)
吐音的音节； 提高速度； 双吐	
发音	(79)
发音的节奏； 连音； 发音标记 适应合奏	
分句和演释	(82)
记谱； 表现； 分句的手段； 力度； 音乐进行和呼吸； 音色； 发音； 自然颤音	

乐器的兼奏	(86)
适应各种萨克管； 萨克管和单簧管； 长笛； 双簧管； 大管； 乐器的选择	
超高音域	(89)
学习、演奏材料精选目录	(93)
教程和练习曲； 独奏曲； 二重奏曲； 四重奏曲； 合奏曲； 推荐读物	
附册:《萨克管实用练习手册》	

主要图表目录

萨克管家族	(5)
阿道夫·萨克斯最初发明的乐器	(6)
萨克管笛头	(12)
哨片修整必备工具	(19)
萨克管哨片部位图	(21)
演奏姿势	(23)
横隔膜、腹部和下肋架在呼吸过程中的状态	(25)
萨克管口型使用的肌肉	(31)
口型“轮”	(32)
顎部和牙齿校正的情形	(33)
正确和不正确的口型	(34)
下唇的支撑	(35)
弱音器的位置	(45)
萨克管自然颤音演奏中颌的动作	(48)
中音萨克管和次中音萨克管的音准倾向	(53)
用于改变音高的指法	(57)
指法表	(58)
键子名称图	(60)
手的姿势	(61)
装饰颤音指法表	(69)
吐音位置	(71)
兼奏者演奏技术对照表	(88)
超高音域指法表	(91)

译版序言

广大的萨克管演奏者和爱好者盼望已久的《萨克管演奏艺术》一书,由董克、崔如峰二位同志翻译后,终于和中国广大的读者见面了,这无疑是我国萨克管艺术界的福音。

《萨克管演奏艺术》一书是冠以“加拿大萨克管之王”称号的国际著名萨克管演奏大师波尔·博柔笛[Paul Brodie]先生于1990年5月访华时,应广大中国萨克管界朋友们的要求,慎重而又热情地推荐的。

通过与博柔笛先生近些年的交往和相处,我深知他之所以推荐此书,完全出于他对中国人民的友好感情,出于他对中国萨克管演奏艺术健康发展的殷切期望。在我读完《萨克管演奏艺术》的中译本之后,对此更是坚信不疑了。博柔笛先生的推荐还体现了他对该书的原著者——博柔笛先生的导师、美国著名萨克管演奏家、教育家拉里·蒂尔(Larry Teal)先生的崇敬,体现了博柔笛先生数十年演奏与教学实践的经验和选择。而这一切的基础,正是因为《萨克管演奏艺术》一书所具有的丰富内容和它的系统性、科学性。

《萨克管演奏艺术》的主要特点是:

1、该书积艺术大师实践之经验,概括了萨克管演奏艺术的规律。本书既详尽地阐述了初学者渴望已久的诸多基础技术性知识,又为萨克管演奏艺术的升华提供了科学的指南。

2、该书系统详尽地解答了萨克管学习与教学中的各类问题,这也是它区别于一般教科书的突出特点。如在“哨片”一节中,通过对选材、制作、修整问题以及哨片二十余个部位的具体分析,可使萨克管演奏者获得最佳的哨片选择和修整的技艺。又如在“替换指法”、“超高音域”、“颤音的十个要点”、“双吐”等章节中,伴以图解,阐述之详尽,实属难得。

3、该书还总结了各类萨克管及有关木管乐器家族的共性知识,“乐器的兼奏”、“分句和演释”等章节为全面了解萨克管系列乐器和其它木管乐器提供了较丰富的知识。

4、除了正文部分和图解之外,该书还提供了大量的学习、演奏材料精选目录。《萨克管演奏艺术》的中译本并附有《萨克管实用练习手册》,为学习者和教育者理论与实践的结合提供了极大的便利条件。

除原书自身所具备的特点之外,译者董克、崔如峰既有长期从事管乐艺术事业及有关资料信息工作的经验,又有较好的外文功底,还有翻译、出版《木管乐器演奏法》、《大管教学指南》及多种乐器使用知识等文献的经验,这就使得该书的译本更具准确性和易解性。

近些年来,萨克管在我国已不局限于在军乐队或管乐队中采用,大量的以各种类型的西洋乐器为主组成的乐队,不论是小型的电声乐队,还是中、大型的管弦乐队,都经常在演奏中使用萨克管。《萨克管演奏艺术》一书中译本的问世正值我国萨克管演奏得到普遍重视、广大萨克管爱好者迫切需要此类教科书的时机,这就使得它的出版更具现实意义。

作为从事音乐表演艺术数十年的音乐工作者,我热忱地推荐《萨克管演奏艺术》一书,寄希望于广大的萨克管演奏者、教育者以及爱好者们借助该书的帮助,在今后的艺术实践中为萨克管演奏艺术正名,为其演奏艺术的发展做出应有的贡献!愿我国萨克管演奏艺术事业沿着科学的轨道,在普及的基础上得以迅速的发展和提高。

中国人民解放军军乐团 程义明

(一级指挥)

序 言

多年来萨克管一直被误认为是“容易演奏”的乐器。纠正这一错误观点的最好方法是,在其后面加上一个词,改为:萨克管是“容易演奏糟糕”的乐器。采用萨克管也许比使用其它木管乐器容易奏出一些简单的旋律和吹出仿佛是萨克管的声音来。兴趣盎然的业余萨克管手凭着一张指法表和一本初级教材能够在相对短的时间里取得好象是很大的进步。萨克管手的高级深造显得没有必要了,因为上述情形给人们造成一种印象,学习萨克管不需要进行认真正规的训练,也不需要努力钻研它的演奏技术。萨克管受到很多人的轻视,而不少持有轻视观点的人不能不说是占据充分理由的。造成这种情况的原因可以直接归咎为萨克管演奏者缺少像学习其它种类乐器时具有的认真努力的态度,他们未能像掌握其它同类乐器那样,采取孜孜不倦、刻苦进取的学习方法钻研萨克管的演奏。

尽管萨克管的状况在不断地得到改善,但是,在其成为乐器家族中的标准成员之前,它仍然有大量的潜力值得人们开发。应该高度评价那些终身致力于萨克管表演才能开发的具有奉献精神的和才华横溢的独奏家和演奏家,正是他们充满艺术魅力的演奏,使得萨克管的地位不断地提高。由于这些艺术家的表演,许多作曲家变得有兴趣为萨克管这种乐器写作音乐,尽管目前萨克管的文献虽不十分丰富充裕,但无论在质量方面,还是在数量方面,它正以令人鼓舞的比例不断增长。有些学生经常问起为什么交响乐队的编制中不包含萨克管。这有下述几个方面的原因:①当交响乐这种形式最初发展成型时,萨克管尚未问世。②早期将萨克管编入交响乐队进行尝试时,因为其声音不成熟且粗糙,声音又难以与其它乐器融合得很好,因此时常不能取得令人感到满意的效果。③考虑到编制确定的交响乐队中没有固定的萨克管手,并且担

心附加乐手将需要增加额外的费用,所以作曲家避免采用该种乐器。④在胜任交响乐表演的水准方面,萨克管演奏的标准尚未达到作曲家或指挥家们可以始终感觉放心的地步。

上面的最后一点最为重要,这就将消除轻视萨克管状况的重担直接放到了萨克管演奏家们的肩头上。尽管事实证明萨克管表演水平的改进已经有了令人鼓舞的进展,但是,萨克管演奏作为一门艺术仍然还处于初期发展的阶段。

理想的学习环境是在有能力的教师的指导下进行学习,一本《萨克管演奏艺术》不可能取代上述的条件。然而,许多年轻的乐手不可能有跟随专门的萨克管教师接受正规训练的机会,音乐教育者也不可能具备各种本人所要教授乐器的专门知识。撰写本书的目的就是向上述人员提供他们可能需要的诸方面的知识,这些知识是我在演奏和教学的实践中获得的,尤其是在基本方法方面,它们是令人信服的经验。这些基本原则在用于不同的个人时,可能需要教师或学生做些小的变化,因为我们的原则绝不是用于处理某些特殊情况的。

尽管乐器的演奏在艺术中肯定具有冒险的性质,然而真正艺术性的表演必须有技艺的支持,所谓的“艺高人胆大”正是这个道理。诚挚的学生必须献身于这种技艺、技术的发展提高和致力于掌握、精通乐器。只有演奏者具备重现自己观念所需的流畅技巧之后,才能够得心应手地充分展现音乐的表现力。

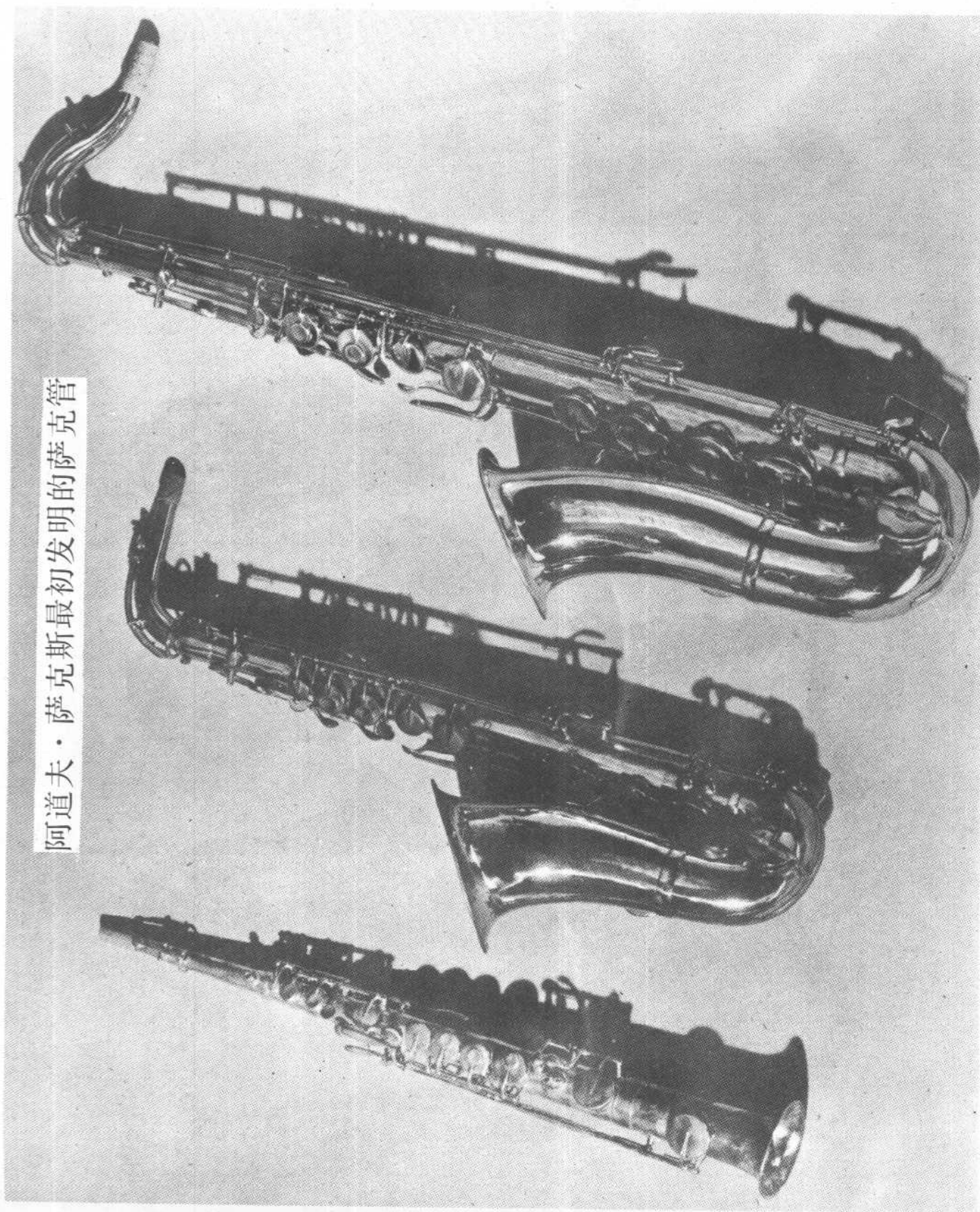
笔者将本书奉献给他的学生们,希望他们将自己的浓厚兴趣、求知欲和刻苦认真的意志不断地转化为动力,继续致力于钻研“萨克管演奏艺术”的追求中。

蒂 尔

萨克管家族

阿道夫·萨克斯最初发明的萨克管

乐 器

萨克管是少数几种“由人发明”的乐器中的一种。其它现代乐器都有漫长的逐渐演变的历史,因此它们的创始者已很难追溯,但萨克管则不然,史学家们一致认定它是由阿多夫·萨克斯——一位布鲁塞尔的乐器制作者,最早于十九世纪四十年代早期设计制造的。萨克斯以制造铜管乐器和木管乐器而著名,他决定跨越两个乐器家族,生产出具有铜质圆锥形管体、具备木管指法机械系统并配有单簧哨片笛头的新型乐器。以后,此种乐器虽然作过多种改进,但其基本设计结构始终没有改变。在管膛方面所作的较小改动是为了增加萨克管演奏的流畅性和声音的力量。键子系统方面的改进采用了自动八度键、用于发音的 G# 键和其它先进技术。萨克管的常用音域只做了微小的扩展。萨克斯设计制造时的音域是从五线下的 B 音至上加四间的 F 音。现代的萨克管则将音域扩展到了下面的 Bb 音和上面的 F 音,采用附加的键子,有人能够奏到高音区的 F# 音(中音萨克管)和低音区的 A 音(上低音萨克管)。

1846 年,萨克斯认为他的新发明已经完成。那年,他去巴黎并获得了此项发明的专利。萨克管是一种混合了木管特点和铜管特点的乐器,那时人们说它奏出的声音带有各种乐器的特色,面对这一新发明,法国军乐队率先在合奏中试用了它。萨克管被人们普遍采用肯定是很快的,因为在专利发布后一年,有关当局就许可将其列入军乐队的标准编制中。

虽然萨克管获得音乐会管弦乐队承认的进程始终十分缓慢,但是其在音乐会管乐队的使用和作为一种独奏乐器现今已牢固地确立了自己的地位,而且,它在所有所谓的“正统”形式的合奏中的使用范围似乎越来越清楚和名正言顺。近来的一个发展趋势是,萨克管在许多音乐学校和学院中作为课程设置的一个组成部分取得了较大的突破。这就给打算正规和全面地学习萨克管的人们一个与学习其它乐器相同的均等的机会,与此同时,也淘汰了先前那种已培养出不少正规学生的“无计划的乱来的”训练方法。萨克管的才干和发展最终将以它的演奏标准为基础来确定。在优秀的艺术家手中,萨克管自身的才干也得到了证实。

萨克管家族

当今使用的萨克管家族含下列成员:

Bb 调高音型
Eb 调中音型
Bb 调次中音型
Eb 调上低音型
Bb 调低音型

萨克管家族中的其它“表亲”,没有被人们认定为标准的成员,但是,在不同的时期里,它们曾不同程度的流行过,其中包括有:

F 调和 Eb 调小高音型
C 调高音型
F 调次高音型
C 调“旋律”型
Eb 调倍低音型

令人感兴趣的是,人们注意到拉威尔在他的作品《包莱罗舞曲》中为两支萨克管——F 调小高音萨克管和 Bb 调高音萨克管——写了著名的由高音萨克管演奏的乐段,并且明显地让乐器以较好的音域演奏。现在这一乐段已完全由 C 调或 Bb 调高音萨克管演奏。据笔者所知,F 调的小高音萨克管目前已不存在,但是,从理论上说,处于 1928 年拉威尔创作的那个时代,人们还是采纳那种乐器的。

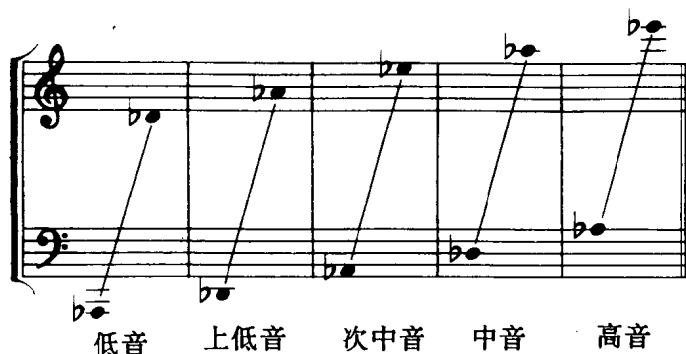
萨克管家族中的所有成员都采用相同的指法,之所以存在结构的不同主要是因为它们的大小存在差异。从家族中的一种乐器换为另一种乐器演奏时,技术上不需要做大的变动。尽管需要在口型方面做些小的调整,但是产生声音的基本概念却总是相同的。所做的转换主要是对不同尺寸的笛头和哨片进行定位的问题。

一般的习惯作法是将所有的萨克管音乐采用高音谱表记谱,即使是上低音和低音萨克管也不例外。萨克管是

移调乐器,即:总谱上记录的是萨克管的调性,而非“音乐会”或钢琴的调性。举例来说,钢琴上的中央C会以下列方式记录在总谱中。

萨克管以音乐会音高为标准记谱的音域:

乐器的选择

采用优良的乐器是十分必要的,反复经常地强调妥善地修理乐器,使乐器处于良好的状态中的必要性一点也不过分。从学习开始就获得一件优良的乐器所付出的代价远远低于采用品质低劣的乐器在学习中和听觉上所忍受的挫折。我们经常听到的“还可凑合着用来继续学习”的说法应该被宣告为是不合理的。从学习的最初开始,学生就应该拥有一件“质量优良可以保证继续学习”的乐器。有的有经验的教师经常面对的是连他本人甚至都吹不出一个音阶的劣质乐器。不难想象,在此情形下,学生可能苦干几个月或者更长的时间,进而影响到他的口型、演奏的热情,以及周围人们对他的印象。

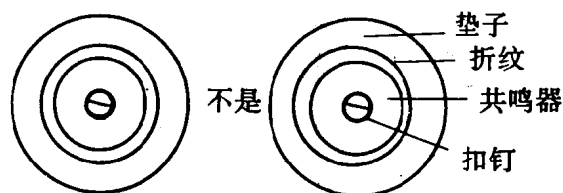
如果可能的话,请接受专家的忠告。在大多数情况下,乐器的购置是一笔较大的开支,不应轻视它。专业音乐家、私人教师或公共学校的音乐教师将乐于在此方面与你商讨。有着良好信用的产品(如 Selmer, Leblanc, Con-

n, Martin, Buescher, King, SML, Buffet, Bundy, Pan—American, 或者 Vito) 出自有可靠基础的、其产品一直有着良好信誉的制造厂家。

购置乐器时,应适当地考虑到下面这些互相关联的起决定性的因素:

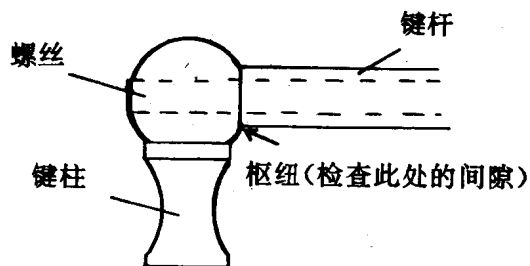
1、乐器的结构

- 金属。**金属的厚度和强度是否能足以保证乐器不易弯折。(某些“不标准”的乐器采用很软的金属制造,以致于使用拇指即能在上面压出陷窝。)机械系统的品质看起来是否坚固,机械性能是否优良。在正常压力下,键子不应弯曲。
- 键子软垫。**软垫看起来是否整洁精致,安装是否良好。软垫圆周的印痕是否能准确地接触音孔中心。如果软垫有共鸣器,它们是否贴紧和贴平。

- 噪声。**是否能听到金属碰金属的喀哒声。只要是听起来不正常的噪声都应予以校正。
- 机械动作。**每个键子的张力是否相同。弹簧张力在一般情况下是否看起来太强或太弱。每个“键架”中的键子离音孔的距离是否相同。所有键子是否贴音孔太紧或离得太远。不同产品的实际情况可能会有微小的差别,但优秀的修理手可以在这方面告诉你一些中肯的意见。软垫在音孔上面的高度对于音准和音质有着直接的关系。憋闷、呆滞的音质表明机械装置的动作贴得太紧,而带野味、开放性的声音则提醒你机械装置的动作抬得太高。
- 弹簧张力。**某些键子的动作是否出现拖沓的倾向。出现这种情形的原因可能是弹簧较软或者是弹簧受枢纽束缚。放开键子后是否还有音的“反复余振”,将手指放到键子的侧面进行这方面的试验。键子到达行程的高点时不应弹回。任何弹回的动作都可能是弹簧较软或不适当的缓冲装置造成的。如果是弹簧较软,必须果断地将其换掉,且不要采取增加弯度以加大张力的办法,因为单纯增加弯度仅仅是一种临时性的应急措施。
- 滚轴。**滚轴来回转动时是否十分流畅、不卡壳不抖动。

- g. 键子枢纽。键柱和连杆之间不应有间隙。应从两个方向进行检查。这一部位十分重要,因为任何间隙都会妨碍垫子均匀平整的就位于音孔之上。假如存在纵向的间隙,就会暴露出乐器结构方面工艺粗糙的质量问题。单凭此点,就可以拒绝购置这件乐器。下面的图强调说明了这方面的问题:

2. 演奏测试。

- a. 渗漏测试。萨克管至低音区 Bb 音间的每个音发音是否容易。按住 G# 键并演奏低音区的 F—E—D—C 音。这些音的发声不应有差异。测试这些音时试用很轻的力度演奏。试用 1—4 指法演奏中音区的 Bb 音,并和采用另一种重合指法(bis)演奏的 Bb 音进行比较。也许在音质方面有些微小的差异,但发声的反应应该是相同的。
- b. 音准。如果萨克管存在任何形式的渗漏,那么检查它的音准就没有什么意义了。当你确信所有的软垫盖合良好时,可实行下列测试:对照 A—440 的音高认真调音。使用诸如频闪观测器之类的电子装置对调音十分有益。有关音准方面的详细论述,请参阅本书中的有关章节。注意乐器暴露的问题可能不完全,如有可能再试验时,求得其他萨克管手的帮助。大多数的“名牌”萨克管制作优良,而且可以按音准的要求演奏,因此应该在问题判断准确之后,再谨慎地宣判乐器的死刑。
- c. 发音。这是一个需要征求专家意见的问题。乐器的所有音域发出的声音是否均匀一致。在乐谱第三间的 C# 音和第四线的 D 音之间,存在不可避免的音质变化,但是,某些乐器比起另外一些乐器来,此种现象更易为人们所察觉,如果是这样的话,就应该认真看待了。试从乐谱第四间的 E 音向上至高音区的 C# 音演奏半音阶。演奏时,不要改变口型或气流,仔细审听每个音。看它们的音质是否均匀一致。再请另一演奏者采用他自己的笛头做同样的试验。稍微移动一下位置判断此点,在这

种情况下,乐器本身的真实声音会被较好地判断确定。在音准和发音问题上,应征求多方面的意见。

- d. 音量的平衡。音量的输出是否均匀一致,或者,是否出现一个音强、而另一个音弱的现象。测试时不要迁就或压迫气流。试采用所有的力度演奏,特别是一个 p 和两个 p 的力度。也要采取离开一定距离审听的方法。
- e. 房间。如有可能,在同一房间里试验多支乐器,因为这样可以做大量的声音测试。在某一房间中发音呆滞的萨克管有可能在另一“有活力的”房间中发出很有共鸣的声音。
- f. 对音。无论音准检查的结果怎样,所有乐器都要采用同一音高对音。当选择一件新的萨克管时,注意你可能还受到前面那件乐器的影响,并且已经记住了某些偏爱的音。这些音一直“吹奏”了很长时间,以致于演奏者可能意识不到他将原来使用的乐器上的调整方法转用到了新的乐器上,结果,造成了音高因素使用的混乱。除了采用你的笛头之外,还要用乐器自身配置的笛头进行测试。采用新乐器自身配置的笛头或许在音准和声音的均匀一致性方面效果更好些。
- g. 用过或重整过的乐器。一支好的已经用过的乐器常常优于第二流或第三流的新制成乐器,但是,必须要谨慎地挑选它们。在此再次提醒大家,此时绝对有必要听取随行的内行人的忠告。千万不要购买那些磨损严重、只经过表面“修理”的、仅仅因为它是名牌的萨克管。它可能看起来是新的,但仔细检查之后,就会发现它那磨损严重、不能再做调整的机械部分的致命弱点。
- h. 完美的萨克管 目前还未问世,鉴于声学方面的问题,也许它永远不会出世。因此,在很长的一个时期里,仍需要通过认真的挑选和良好的音乐判断为自己谋得可能是最佳的乐器。市场上有几种优良的产品。同一厂家制造的和型号相同的乐器只有微小的质量差别,但是,在做出最终的决定以前,要尽可能地多做一些工作和尝试。一支优良的乐器应该能够通过上述“所有”步骤的测试。

乐器的保养

萨克管无须大量的养护,但是,为了保护乐器并保持乐器的清洁,每隔几日所进行的习惯性的保养应严格地

一丝不苟地照章办理。乐器不用时,应存放于乐器箱内。笛头和脖管应分别用小块的布包好,并将它们适当的靠紧放入乐器箱内的附件仓中。勿庸置言,搬运乐器必须加倍小心,即使是乐器放在乐器箱中,如果遭到碰撞或掷落于地,也可能受到严重的损坏。

鉴于目前大多数的萨克管经过喷漆的工序,因此在打亮上光方面没有什么问题。使用一块略微潮湿的布擦拭乐器就已足矣。键子和条杆下的灰尘可以用普通的羽毛或纱线类型的单簧管拭刷清除。将乐器存放于无尘条件下可以延长软垫的使用寿命,并且保证它们始终正确就位。清洁乐器主体和脖管内膛时,建议采用萨克管拭刷。

即使没有出现明显的演奏困难,每年也应将乐器送到修理部检查和调整一次。专业的修理人员会发现磨损严重的软垫,并在其彻底破损之前根据需要更换它们。鉴于调整和修理乐器需要专门的知识和技艺,学生不应自己动手试着调整和修理乐器。比起首先考虑将乐器送往修理部的人来,那些“自己动手者”往往需要在修理方面付出更高的代价。

有时软垫会发生粘着现象,这是因为潮气和灰尘在软垫的折纹中混合到了一起。出现这种现象时,可将一块

厚厚的干净手绢或者一块薄布置于软垫的下面,并轻轻地压下键子,按住键子时,将布来回蹭几次。采用一小盒眼镜片清洁纸也能较好地从事这种清洁工作。大约每月都应该照此方法将所有的软垫清洁一次。如果软垫仍然出现粘着现象,应更换新的软垫。G#键是最容易产生故障者,其原因在于它是借助弹簧的张力开启,而非依靠手指的压力。许多演奏者在演奏之前养成了让G#键抬起的习惯,其目的在于检查它是否发生粘着。

有些人的汗里含有大量的酸性物质,它们会侵蚀掉乐器表面的喷漆。虽然此种现象令人烦恼,但它对乐器的演奏质量没有影响。每次演奏之后,擦拭乐器的键子和管体可以推迟这种化学反应造成的影响。

每隔半年应该使用牙签蘸一点油往所有的摩擦部位滴一点油。因为键子油很容易散开流淌,所以每个点上点到油之后,必须立即将过剩的油擦掉。要特别当心,防止软垫上沾上油,油会损坏软垫。

萨克管是一件相当精密的机械组合器件,要象对待精密仪器那样使用爱护它。仔细保养你使用的乐器可以使其始终处于最好的演奏状态,延长它的使用寿命,并且为将来的演奏带来便利。

笛 头

从开始使用管乐器起,人们就为了寻找理想的笛头进行着坚持不懈地研究,但是,应该清楚的是,人们不可能找到一个能解决所有问题的良策。我们的目的就是朝着正确的方向出发。关于笛头问题,存在两个极端,其中的一个极端是,某些人是“笛头症”的患者,他们花费了较多的时间改变笛头,可是练习较少;而相对的另一个极端则是不敢尝试使用任何新的或有所变化的笛头。也许应该站在这两者之间,从实际出发处理此问题。

阻碍所有的萨克管手采用完全一致的笛头的原因仅有几个,它们分别是:①面部的形状和肌肉组织的差异;②骨结构的不同;③牙齿的差异;④嘴唇的大小和薄厚。除此之外,还有各自声音概念的不同和演奏风格的不同,以及许多各异的约定类型的需要。尽管存在明显的混乱,但所有萨克管笛头构造中所包含的某些针对个别情况的物理原则,还是值得人们在正确选择笛头时认真考虑的。

在学生本人的个性自我断定之前,随标准乐器附带的笛头应该能满足初学者的需求。此种笛头一般具有适中的刮面和腔窝,适合初学者采用。如果有理由改变,教师或有经验的萨克管家会及时察觉。除非教师要求购买某种型号和刮面的笛头,否则,初学者不应自己到商店去购买新的笛头产品。单凭颜色、材料、外观、精美的包装,或某些其它的销售骗局选购笛头是一种愚昧无知的表现。许多钱财就是这样白白浪费掉的。事实上,上述购置方式对于学生来说,常常是错误的,对他们产生的作用也是弊大于利。另一个应该避免陷入的圈套是因为某些名人采用“强制的特殊刮面的 X42D”型笛头,因此也去购买这类笛头。如果照此逻辑推断,那么国内的所有小棒球手都应去购买美国著名棒球运动员贝贝·鲁斯使用的同样重量的击球棒!笛头是口型形成中最重要的因素之一,切不可在此方面草率从事。除非从熟悉未来使用者的音乐状况的专家的手中获得准确的规格,否则,不应将笛头作为送给表亲的圣诞礼物。

材 料

萨克管笛头采用硬橡胶(胶木)、玻璃、金属和塑料制造。各种材料在特性上存在微小的差异,使用的材料不

同,其产生的效果也不同,选用何种材料一般是根据个人的爱好,而每种材料的优点则是人们争论不休的一个问题。各种不同材料制成的笛头的实际规格是相同的,包括腔窝和外型尺寸,以及刮面,演奏效果几乎十分相似。毫无疑问,各种不同材料的感觉会给演奏者带来心理方面的影响,但是,如果它们的规格相同,听者将很难听出它们之间的区别。

尽管在单簧管演奏者中有许多玻璃笛头的拥护者,但是,目前采用此种笛头的萨克管演奏者却甚少。玻璃笛头相当容易破碎,顶端遭到微小的碰撞就可能造成残缺。它在结构方面的主要优点是刮面具有耐久性。

金属笛头的长处是结实强硬,并且在加工修整中具有很好的宽容度及韧耐性。由于金属不需要加工得很厚即可达到所需求的强度,因此笛头的外型可以做得稍小一点。这一特长尤其有利于嘴小而又偏爱并习惯采用较小笛头的次中音和上低音萨克管的演奏者。

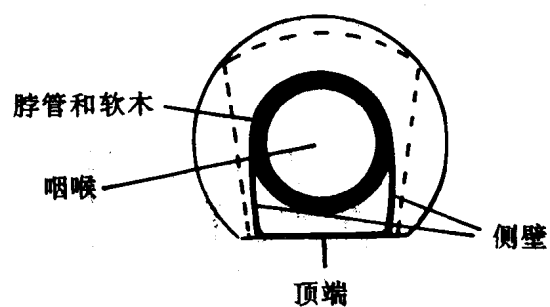
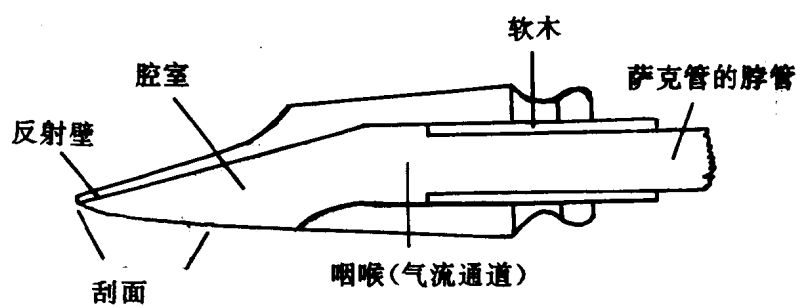
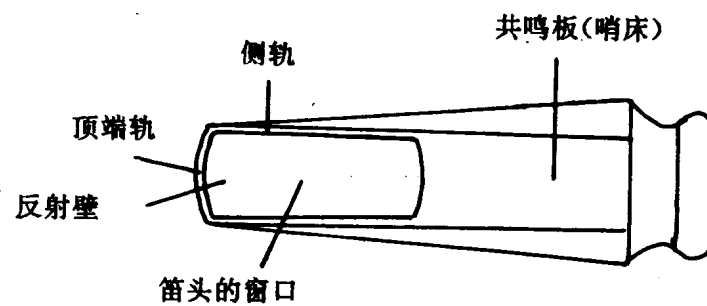
塑料现已被证明是一种很好的材料并被广泛采用。其质量不断提高,并且不再容易出现破裂的倾向。塑料笛头具有较高的表演层次和强度。鉴于在结实和精密方面它需要的费用较低,因此在学生中它使用的很普及。

多年来,硬橡胶——或者称之为胶木,一直是人们可信赖的制作笛头的材料,现在,它依然受到公众的喜爱。整修和加工它十分容易,一般情况下,它不会破裂,如果仔细保管使用,笛头的刮面可以长久持续地使用。笛头的顶端和刮面在遭到碰撞和摔跌之后可能损坏,因此在拿放时应当十分仔细。

所有的笛头在每次使用后应该用软布把里里外外擦干。每隔一段时间,可以用肥皂和温水清洗笛头,但千万不可使用热水。定期清洗笛头十分重要,不仅仅是因为不清洁的笛头是细菌极好的滋生土壤这一显而易见的事实,也是因为笛头中的沉积物在钙化之后几乎不能清除,它们聚集在笛头的腔窝中会改变笛头内部的规格。

设 计

笛头的设计是一个非常严肃的值得认真对待的问题,因为它的规格和形状直接影响到音质、音高、音量、各

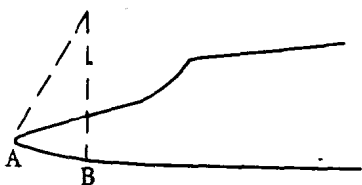

萨克管笛头

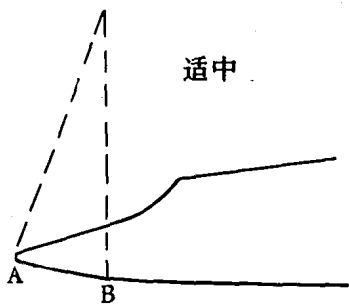
音域之间的平衡、演奏的流畅性和难易度。了解发音的各种决定性因素,对于选择笛头是很有帮助的。假如将哨片和笛头的动作作为驱动的机械系统,音质在笛头内的腔窝中存在自己的发源点。此种机械系统确立了基音和它的各个谐音之间的联系,影响着音质的性质。

在接着往下论述之前,也许有必要先讲清楚“中等刮面”这一概念。人们采用此术语是以大多数萨克管演奏者能够获得最佳的演奏效果为尺度而确定的。它的确定经过了长期的试验和挫折,即使是现在我们也并非认为它的设计是完美无缺的,然而,它是目前仅有的具有辨别能力的音乐家们能够着手进行工作的出发点。记住这一点,我们将开始讨论控制笛头性能、特征的一些因素。

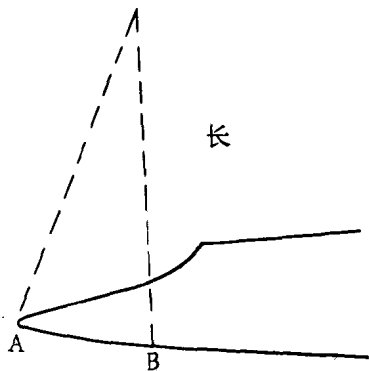
短

适中

长

1、刮面。弯曲的形状使笛头形成了平坦的哨床。哨床的长度决定了哨片顶端和笛头顶端之间的距离,即人们所知道的顶端开启口。从顶端到弯曲的开始点的距离即是刮面的长度。长刮面诱发咬夹,因为需要较大的压力才可能闭合哨片将要振动的部位。这种刮面需要缩短刮面的咬夹和软哨片,但因此会引起高音区演奏的困难。短刮面减弱了口型的控制力和灵活性。声音发薄并且低音有发散和破裂的倾向。相比较而言,它对于口型的控制显得容易了,但是却缩小了演奏的动态范围。宽开口的顶端使得弱奏的演奏变得困难,声音粗糙,而且在音量方面给人以虚假感。如果口型肌肉不是很有力量,则需要使用软些的哨片。窄开口的顶端需要采用较硬的哨片。发出的声音细薄,高音区的音容易出现偏高的倾向。一般在此方面的一致看法似乎是:刮面的曲线应呈完美的圆周弧形状。此种观点已被科学研究所证实,实际上是哨片关闭了笛头顶端的开启口,在哨片的有关章节中将详细论述该问题。下面的图例将以图形的方式显示这一原理,它强调的观点是:移动弧形的轴线能够产生无数个刮面。

2、反射壁。这一部位在笛头顶端的正后方,它最先接受来自哨片的振动波的冲击。高反射壁使哨片和笛头之间的这一部位形成较小的空间,并且增强了高音区的谐音,使奏出的声音多了一些尖锐感或蜂鸣感。这种反射壁可能引发短促的尖叫声。声音喷射良好,但却相当粗糙。低反射壁奏出的声音暗淡、僵死,缺乏传播的活力。由它造成的阻力太贴近哨片的顶端,因此造成吹奏的困难。

3、顶端轨。宽轨可以被描述为防护的装置。它在弱奏时效果极好,但是却不能产生喷射效果;放射出的声音纯净,但是缺少高音区的谐音;没有尖锐的音质,但是演奏流畅性较差。窄轨是一种危险的结构,它也许是引起吱吱喳喳的尖锐叫声的主要原因。由于窄轨几乎没有什么阻力,因此控制起来十分困难。所以哨片必须绝对的与笛头适配。鉴于它擅长演奏放射性的蜂鸣风格的嗡嗡声音,某些需要演奏这种类型声音的人,有时不惜冒偶尔发出短促尖叫声的风险采用它。只有有经验的演奏者才应该使用这种类型的笛头。

4、腔窝。这是声音的初级共鸣腔。尽管刮面的作用非常重要,但是无庸置言,设计优良的腔窝和任何适当的刮面一起使用将产生良好的效果,小型腔窝直接给笛头带来的影响是,它比采用大型腔窝演奏的音量大,且声音更尖锐。直线形状的侧壁奏出的声音中的高音谐音较多;曲线形状的侧壁奏出的声音较圆润柔和。目前存在的各种各样的内部形状的腔窝种类繁多,因此不可能全面地、有根有据地概述它们。

为自己选择理想的笛头是困难而漫长的过程。开始最好选用所谓的中型或标准型笛头。随着掌握乐器能力的提高,个人的演奏风格和喜好会走入一定的、明确的方向。我们主张适当地节制发展速度和小心谨慎的从事,以避免走回头路。因方法不正确造成的不良习惯或状况需要花费长时间和大的气力才能纠正。过于极端的笛头能够使你的演奏退回到你难以想象的地步。想象一下,初学者在学习的早期阶段中,购置长的、开放刮面的笛头的情形会产生什么结果。采用这种类型笛头的学生能够演奏高音的唯一方法就是使用咬夹,当他们演奏低音时则必须过地垂落下巴。时间不长就可能养成习惯,再想纠正就可能需要花费数年的时间,即使更换了较适中类型的笛头,纠正起来也是十分困难的。有经验的教师都能证实,,这一类型的问题并不少见。自学的学生容易养成不良的习惯,但是,通过使用适中或“中等”类型的笛头,能够消除掉某些不良习惯。

其 它

整修笛头不会明显地改变笛头的音质,也许可能使演奏变得更加容易,从而给使用者带来心理方面的慰藉。音质主要取决于笛头的腔窝和反射壁。良好的修整工作同样包括对笛头端轨和反射壁的修整。

* * * * *

在笛头的顶部采用一块橡胶垫可以减轻振动波经过牙齿时给某些演奏者带来的烦恼。它还可以使口张得更大,奏出的声音更加圆润柔和。

* * * * *

如果笛头太高,可以采用锉光和打磨的方法小心地把多余部分去掉。必须小心地从事这一工作,以免前功尽弃。最好请修理人员为你进行此项工作。

* * * * *

大多数萨克管演奏者一直怀有一种希望,即要求笛头制造商们将笛头刮面的系统标记统一标准化,这样一来,使用者即可以根据某些外部标记的含义,购进某些自己未曾采用过的产品。即使能按此方法大致地标记一下,也会消除某些存在的混乱现象。可是在目前,区分出关于笛头刮面和顶端开启口的某些令人费解符号的含义是件不可能的事情。

* * * * *

如果需要比较笛头,则必须分别为每个笛头对音。有些笛头长于另外一些笛头。因此需要调整它们在软木上的安装位置。

* * * * *

萨克管家族中所有成员采用的笛头构造的基本原理是相同的。但是,由于笛头大小尺寸的差异,所以,假如兼奏乐器的话,不必总是采用相同的笛头刮面和相同的笛头处理法。

* * * * *

请记住,任何笛头将只能对你的演奏起有限的作用。对于低劣的口型或不充分的气息支撑,笛头不可能产生什么补偿效果。