

高校艺术研究论著丛刊
College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品
提升创新能力，促进学术交流发展

西洋乐器演奏 技巧指导

*Xiyang Yueqi Yanzou
Jiqiao Zhidao*

主编 刘莉莉 刘治国 商立君

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

西洋乐器演奏技巧指导/刘莉莉,刘治国,商立君

主编. —北京:中国书籍出版社,2014.2

ISBN 978-7-5068-4057-6

I. ①西… II. ①刘… ②刘… ③商… III. ①西乐器—奏法 IV. ①J62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 036787 号

西洋乐器演奏技巧指导

刘莉莉 刘治国 商立君 主编

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 张 倩 牛 超

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室) (010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 30

字 数 660 千字

版 次 2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4057-6

定 价 89.00 元

前 言

西洋乐器从古希腊古罗马时期发展到现在,不断地进行完善,也不断地淘汰更新。许多乐器,如琉特琴和羽管键琴等已经被淘汰,也有许多乐器,如现代钢琴、小提琴等经过完善发展,保留到了现在,并得到了广泛的应用。现代西洋乐器主要是指18世纪以来,欧洲国家已经定型的管弦乐器、弹弦乐器和键盘乐器。常用的西洋乐器有:弦乐器、木管乐器、铜管乐器、键盘乐器、打击乐器等。每一种乐器都有自己的特点,不同的做工、传统,以及不同的个人演奏技巧赋予乐器不同的特点或音响。总的来说,弦乐器的共同特征是柔美、动听;木管乐器起源很早,是乐器家族中音色最为丰富的一族,常被用来表现大自然和乡村生活的情景;铜管乐器的音色特点是雄壮、辉煌、热烈;键盘乐器的特点是具有宽广的音域和可以同时发出多个乐音的能力;打击乐器主要用于渲染音乐气氛。

关于西洋乐器的研究,国内外的理论著作浩如烟海,在一定意义上对西洋乐器的教学和演奏水平的提高起到了很大的推动作用,这是值得肯定和提倡的。但是,目前市面上的西洋乐器的理论著作绝大部分是针对单个乐器的演奏技巧的学习与指导,对所有西洋乐器进行全面系统论述的书籍并不是很多,而对各类乐器进行分门别类地比较、总结的书籍更是少之又少。这给想全面了解西洋乐器知识的学习者造成了很大的困扰。为了达到学习的目的,他们不得不花费大量的时间与精力一本又一本地翻阅、整理。基于此,编者决定编写此书——《西洋乐器演奏技巧指导》。

本书的编写主要具有以下几个方面的特点。

(1)全面性与系统性。本书共有十一章,内容涉及西洋乐器的种类介绍、西洋器乐的体裁形式与发展,以及各类乐器的音域、音区、音色、演奏技巧等,所有知识形成了一个脉络清晰的结构,全面而系统。

(2)基础性与实用性。本书以掌握和运用各种演奏技巧为目的,一方面强调各类乐器的演奏理论知识基础,另一方面又强调各类乐器的演奏技能技巧。书中有针对性地挑选了与各种演奏技巧相匹配的训练,融技术性与趣味性为一体,使学习者在理论概念完全清楚的前提下,学习各种乐器的演奏技术。理论研究为演奏实践提供理论基础,演奏实践又是理论研究的外在体现,这样学习者既能加强知识与技能的有机结合,还能通过有效的音乐

实践发展其创造力。

本书在写作过程中虽然查阅了大量的书籍和论文,力求知识全面、内容深刻,但难免存在种种遗漏和缺陷。对此,希望各位专家、学者和同仁予以谅解并提出宝贵意见,以求本书得到进一步修改和完善。

编者

2014年1月

目 录

第一章 西洋乐器概述.....	1
第一节 西洋乐器的起源.....	1
第二节 西洋乐器的分类.....	3
第三节 西洋乐器的构造与发音	19
第二章 西洋器乐的发展	31
第一节 巴洛克时期之前的器乐发展	31
第二节 巴洛克时期的器乐发展	35
第三节 古典主义时期的器乐及著名作曲家	42
第四节 浪漫主义时期的器乐及著名作曲家	58
第五节 近现代多元风格的器乐及著名作曲家	68
第六节 西洋器乐在中国的发展	73
第三章 小提琴演奏基础	83
第一节 小提琴的起源与发展	83
第二节 小提琴的音响特性	83
第三节 著名的小提琴制造家和演奏家	87
第四节 小提琴的记谱、音域与音区.....	89
第五节 小提琴的定弦及各弦音色	91
第六节 小提琴的演奏姿势	97
第四章 小提琴演奏技巧指导.....	101
第一节 小提琴的弓法技巧指导.....	101
第二节 小提琴的把位、指法与换把技巧	121
第三节 小提琴的演奏技法.....	135
第五章 其他弓弦乐器及其演奏技巧指导.....	184
第一节 其他弓弦乐器的音域与音区.....	184
第二节 其他弓弦乐器的定弦及各弦音色.....	186
第三节 其他弓弦乐器的把位与指法.....	189

第四节 其他弓弦乐器的演奏技法·····	193
第六章 木管乐器及其演奏技巧指导·····	203
第一节 木管乐器的基本特性·····	203
第二节 木管乐器的记谱、音区与音色·····	204
第三节 木管乐器的演奏基础·····	219
第四节 木管乐器的演奏技法·····	242
第七章 铜管乐器及其演奏技巧指导·····	261
第一节 铜管乐器的音域、音区与音色·····	261
第二节 铜管乐器的记谱与指法·····	274
第三节 铜管乐器的演奏基础·····	279
第四节 铜管乐器的演奏技法·····	287
第五节 乐队中铜管乐器组的编配与应用·····	305
第八章 钢琴及其演奏技巧指导·····	313
第一节 钢琴的音域、音区与音色·····	313
第二节 钢琴演奏的姿势与指法·····	314
第三节 钢琴演奏的基本触键法·····	331
第四节 踏板的运用·····	342
第九章 其他键盘乐器及其演奏技巧指导·····	362
第一节 手风琴及其演奏技巧指导·····	362
第二节 电子琴及其演奏技巧指导·····	397
第十章 弹拨乐器及其演奏技巧指导·····	406
第一节 竖琴及其演奏技巧指导·····	406
第二节 吉他及其演奏技巧指导·····	416
第十一章 打击乐器及其演奏技巧指导·····	429
第一节 击器的运用与击点的选择·····	429
第二节 打击乐器基本演奏方式·····	431
第三节 有定音高打击乐器的演奏·····	438
第四节 无定音高打击乐器的演奏·····	460
参考文献·····	472

第一章 西洋乐器概述

第一节 西洋乐器的起源

人类是缔造一切艺术的主体。人类起源与艺术起源的关系是显而易见的。乐器是人制造的演奏音乐的工具,是人类文明进程的结晶,是音乐发展到一定阶段的产物。最早人类是用自己的嗓音和身体作为乐器歌唱的。后来在漫长的生活生产中逐渐发明了不同种类的乐器,它们都能演奏出人们心中想象的美妙的音乐。

关于乐器的起源有许多说法。在古希腊的传说中,最早的乐器是牧神潘赐给人类的。相传潘神追逐一位美丽的仙女绪任克斯,仙女为拉东河所阻,落入陷阱,一个保护神将她变为芦苇,潘神用这芦苇制成了最早的管乐器——排箫。在希腊神话中,音乐之神是阿波罗。他演奏的里拉琴(小提琴的前身)是他的同父异母的兄弟赫墨尔发明的,赫墨尔因为偷了牲口,将里拉琴赠与阿波罗以示歉意。阿波罗也是众缪斯(包括主司天文、历史、英雄史诗、爱情诗、器乐、悲剧、喜剧、谐谑剧、舞蹈和合唱曲的几位女神)的首领。音乐(music)正是来源于缪斯(muse)这个词,可见,在古希腊,“音乐”这个词有着比现在更为宽泛的意义。有关乐器起源的传说众说纷纭、五彩缤纷,就像种类繁多的乐器一样充满美妙与神奇。

事实上,乐器是这么产生的。如果在洞穴里围着火堆的人们没有娱乐的话,漫长的冬夜会无聊得难以忍受。虽然生存是当时人们最关心的问题,但当家庭和部落并不处在危险之中时,人们就有时间体验一些其他的东西。人们发现用木棍轻轻敲击煮食物用的罐子,会发出悦耳的声音,偶然之下,人们还发现,如果在罐子里加入不同量的液体,敲击时还会发出不同的音调,这给人们带来了更多的乐趣。动物的皮毛在制成衣物之前,必须敲打以便使其尽快干透。人们发现,当动物皮被绷紧的时候,敲打会发出声音,于是聪明的人们将动物皮绷紧固定在罐口上,并用木棍或者手指敲击,第一个

鼓就这样诞生了。

人们还发现,拨动弓弦会发出声音,而且如果把弦系在弓上不同的地方,拨动时就会发出不同的声音。于是,第一个弓奏竖琴产生了。各种不同的暗示给了人们各种各样的经验:在弓上系多根弦;在弓上绑一个罐或者葫芦来扩大声音(或许是人们偶然将弓竖在罐子上演奏时发现的);用一根棍子敲击弓弦,创造出弦鼓;将两个弓对着,用一根横向的棍子连接起来,并在棍子上拉上弦,就变成了七弦琴,等等。一个特别而复杂的经验是将树脂涂抹在一根弦上,再将这根弦与另一根弦交叉,摩擦以发出声音。显然,这种擦刮声还需要更多的改进。不过,流畅优雅的振荡声最终还是在最早的弦乐器上产生了。

人们将直的股骨用来做长笛:将骨髓取走并在骨头上以一定的间隔雕出小洞,当用力吹它的时候,它就会发出声音。这就是后来的竖笛家族的雏形。随后,人们将一两个簧片安置在管乐器的吹口,就形成了双簧管家族。这些早期的簧片也许是坚韧的草叶或者在山洞发现的长条木片。渐渐地,人们还学会了交错地吹奏长笛,而不是简单地顺着孔吹奏。

这些早期的乐器渐渐流传开来,并使人们对它们的制造者产生了一种尊重甚至是敬畏的感情。人们相信这些乐器存在着某种魔力,因为部落里的大多数人只熟悉在跳舞时拍打大腿或者木头相撞发出的声音,而对这些乐器发出的声音感到困惑迷茫,乐器的演奏者因此也就成为受人敬畏的对象。为了强化个人的权力,演奏者们还刻意利用并扩大这种敬畏,如此一来,音乐和魔力就不可避免地纠缠在了一起。

音乐魔法师们戴着可怕的面具和头饰,不停地摇动着葫芦,摩擦着锯齿状的木棍,并进行一系列恐怖的活动,如围绕头部旋转牛吼器,以恐吓部落中的“下层”成员,因为这会产生一种令人难以置信的“震慑一切的声音”。巫医和首领成为部落里主要的音乐传播者,这时候,音乐带给人们的恐惧远远多于欢乐。所有这些器具,包括葫芦摇响器、摩擦用具,还有牛吼器,都发现于欧洲旧石器时代后期的历史遗存中(大概在 30000 年前)。

后来,乐师还利用声音来震慑部落。人们在面具上装一个木制小喇叭,作为扬声器,巫医们通过它发出各种奇怪的声音,传达指令,这些声音被认为是超自然的。有时候他们还用摩擦滚筒发出刺耳的声音来增加人们的恐惧。不过,并非所有“音乐”都是跟“恐惧”相联系的。人们把弓缩小到可以放入口中,充当玩具。后来在铁器时代这个小玩具得到发展,演变成了今天

的口弦。各种早期的竖琴也常常用于各种娱乐活动,通常还伴着很长的关于部落历史的口头传说。

第二节 西洋乐器的分类

一、弓弦乐器

(一)小提琴

小提琴起源于阿拉伯,11世纪时传入意大利,15世纪末才固定成现在的形式。木制,长约600毫米,分琴颈和琴身两部分。琴颈部分有指板,琴身内部有一根音柱,撑于面板和背板之间。有弦四根,按五度关系定弦($gd^1a^1e^2$),用G谱号记谱。小提琴演奏的旋律音色优美,音域宽广,发音圆润,色彩变化多样,丰富优美,表现力很强,是独奏、重奏、合奏和管弦乐队中的重要乐器。

(二)中提琴

中提琴形状构造与小提琴相似,唯外形稍大于小提琴。定弦比小提琴低五度(cgd^1a^1),用中音谱号与G谱号记谱。音色较深沉,发音较粗糙,如带鼻音。常用于重奏或在管弦乐队中担任伴奏。

图 1-1 小提琴

图 1-2 小提琴演奏

图 1-3 中提琴

图 1-4 中提琴演奏

(三)大提琴

大提琴外形与构造和小提琴、中提琴相似,唯琴身比中提琴长约一倍。下端还有一根支柱,竖立在地上,用以加强振动作用。定弦比中提琴低八度(CGda),用F谱号记谱。其音色浑厚、优美、饱满,用以独奏、重奏、合奏,是管弦乐队中重要的低音乐器。

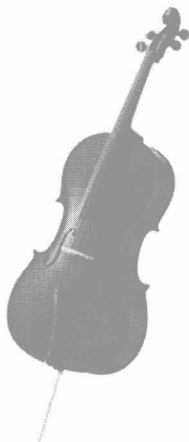

图 1-5 大提琴

图 1-6 大提琴演奏

(四)低音提琴

低音提琴又称“倍大提琴”,外形与其他类提琴相似,唯琴身两肩成三角形。按四度关系定弦($E_1 A_1 DG$),实际音高比记谱低八度。音色雄厚、低沉。在弓弦乐器中体积最大、音最低,是管弦乐队的基础低音。

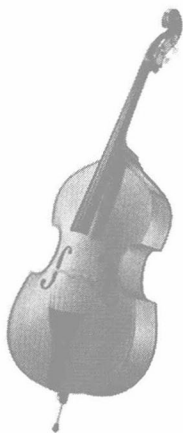

图 1-7 低音提琴

图 1-8 低音提琴演奏

二、木管乐器

(一)长笛

长笛管身呈圆柱形,有用金属或木料制成的两种。 c^1-b^4 为低音区,此音区音色富丽而有力,此音区中的低音酷似远处的小号声。弱奏时,可模仿中国民族乐器箫的音色。 b^1-c^3 为中音区,此音区音色明亮、柔和、优美。 c^3 以上为高音区,音色清晰、明朗,并具有尖锐的力量。

长笛是管弦乐队、吹奏乐队及木管重奏中的重要组成部分,也是常用独奏乐器。长笛可以演奏华美、幽静的旋律和技巧性较高的华彩乐段。长笛在低、中音区演奏旋律时,容易被其他乐器声音所掩蔽,因此伴奏必须轻微;在低音区高八度上重复其他木管乐器旋律,带有光辉和明朗的音色。

图 1-9 长笛

图 1-10 长笛演奏

(二)短笛

短笛是长笛的同类变形乐器,形制与长笛相同,比长笛短一半。短笛主要在乐队的全奏中使用,演奏激烈的或华彩性乐段,其音响如果运用得当,可以使旋律更加辉煌有力。

图 1-11 短笛

图 1-12 短笛演奏

(三)双簧管

双簧管,有簧的木管乐器。由咀子、管身和喇叭三部分组成。管身木制,咀子由两片薄芦片组成,因此而得名。音色柔和、清悠,发音准确,富于歌唱性,是很好的旋律乐器。近似我国的唢呐音色,最适于表现田园风味,似带有鼻音。发音稍为缓慢,有迟钝感觉,但性能甚佳,表现力丰富,其 a^1 音常用作管弦乐队的调音标准。

图 1-13 双簧管

图 1-14 双簧管演奏

(四)英国管

英国管(Corno Inglese)是双簧管的变形乐器,又叫中音双簧管,是F调移调乐器,发音比双簧管低纯五度,用高音谱表移调记谱,实际发音比记谱低纯五度,记谱音域与双簧管相同。

图 1-15 英国管

图 1-16 英国管演奏

(五)单簧管

单簧管又称“黑管”。有簧的木管乐器,用硬木或塑料制成。由咀子、小筒、管身和喇叭口四部分组成。小筒与管身之间可以伸缩调音。音色光辉华丽,丰满圆润,音域宽广,表情与强弱变化自如、细致、气息消耗量小,是很好的旋律乐器。

图 1-17 单簧管

图 1-18 单簧管演奏

(六) 低音单簧管

单簧管有小型的、中音的、次中音的、低音的和倍低音的几种变形,其中低音单簧管在管弦乐队中最为常用。低音单簧管是 $\flat B$ 调乐器,发音比 $\flat B$ 调单簧管低八度,构造与 $\flat B$ 调单簧管相似。在管弦乐队中, $\flat B$ 调低音单簧管一般由第Ⅱ或第Ⅲ单簧管演奏者兼奏^①。

图 1-19 低音单簧管

图 1-20 低音单簧管演奏

(七) 大管

大管又称“巴松”(系原文的音译),双簧木管乐器。分哨子、短节、长节、底节和喇叭口五部分,折成两段并列。音色厚重,泛音丰富,很有表现力,常用以演奏有特性的旋律,如庄严、神秘、滑稽、痛苦等。

图 1-21 大管

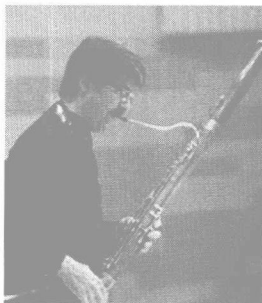

图 1-22 大管演奏

(八) 低音大管

低音大管与大管是同类乐器,记谱与指法和大管相同,发音比记谱低八

^① 通常是在三管编制的乐队中使用。

度,在乐队中,一般由第Ⅱ或第Ⅲ大管兼奏,通常用低音谱表记谱。低音大管在木管组中的地位,相当于弦乐组中的低音提琴。

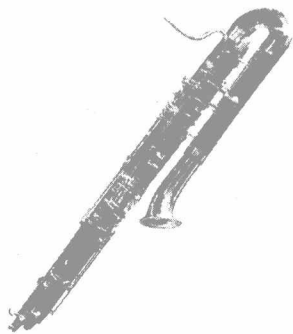

图 1-23 低音大管

图 1-24 低音大管演奏

(九)萨克斯管

萨克斯管由比利时人萨克斯于 1810 年创制。其哨片与单簧管相似,演奏法与双簧管相似,音色圆润、甜蜜,介于木管乐器和铜管乐器之间。

图 1-25 萨克斯管

图 1-26 萨克斯管演奏

三、铜管乐器

(一)圆号

圆号又名法国号,圆号的高音区稍嫌紧张;中音区明亮、柔美,富有表现力;低音区声音较粗,不够丰满圆润。总的来讲,圆号的音色具有柔和而高雅的特征,在乐队中,其音色介于木管与铜管乐器之间,是木管与铜管乐器

之间的纽带,也是木管与弦乐器音色的桥梁,在管弦乐队中也常用作节奏乐器。

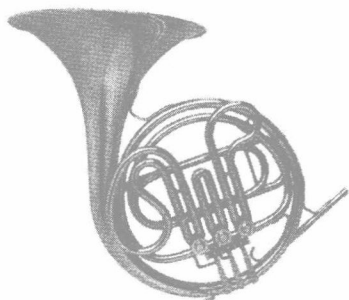

图 1-27 圆号

图 1-28 圆号演奏

(二)小号

小号是广泛用于管弦乐队、管乐队、轻音乐队和爵士乐队中的高音铜管乐器。最常用的小号为 $\text{B}^{\flat}$ 调小号,属移调乐器,记谱比实际音高一个大二度,音域为 $\text{f}^{\sharp}-\text{f}^{\natural}$ 。小号的高音区音色嘹亮辉煌,最高音区的音色高亢锐利,略感紧张;中音区音色优美,明亮壮丽,弱奏时圆润;低音区丰厚坚实。小号的音色具有强烈的号角色彩,听起来使人产生振奋的感觉。在乐队中除作为和声衬托以加强乐队的气势和音量外,也常常担任独奏,既能吹奏辉煌壮丽的号召性音高,又能演奏抒情、宽广、优美的或技巧难度大的华彩性乐段。

图 1-29 小号

图 1-30 小号演奏

(三)长号

长号是现代交响乐队和军乐队普遍应用的铜管乐器,中国亦称其为拉管或伸缩号,是15世纪的一种自然小号装上伸缩管发展而成的。长号用低音和次中音谱表记谱,记谱与实音相同,因此,不当作移调乐器看待。长号的音响强奏时洪亮、辉煌;弱奏时圆润柔和。作独奏或重奏乐器使用时,可演奏号角性或抒情的音调,亦可演奏技巧较为复杂的旋律。长号的滑音很有特色,运用得当,可为乐队音响增添色彩。

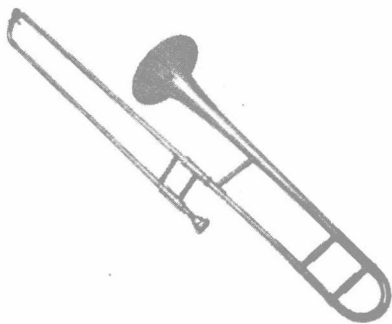

图 1-31 长号

图 1-32 长号演奏

(四)大号

大号亦称倍低音号,是广泛用于管弦乐队、军乐队的低音铜管乐器。大号的声丰满充实,音质介于圆号和长号之间。高音区声音稍发干,较少用;中音区发音厚实而洪亮,是常用音区;低音区发音低沉。大号由于管径粗,耗气量大,在发音、吹奏快速乐句和技巧运用上,不如其他铜管乐器灵活,仅在中音区宜于吹奏歌唱性曲调,一般用作支撑全乐队坚实丰满和声的基础低音。

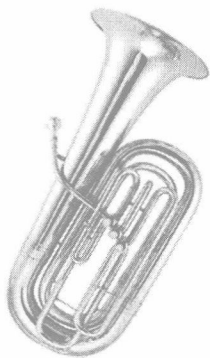

图 1-33 大号

图 1-34 大号演奏