

一 | 学 | 就 | 会 演奏系列

竹笛

演奏技巧

刘铁男◎编著

一 | 学 | 就 | 会 演奏系列

竹笛

演奏技巧

刘铁男◎编著

图书在版编目 (CIP) 数据

竹笛演奏技巧 / 刘铁男编著. — 北京 :
现代出版社, 2016. 7
(一学就会演奏系列)
ISBN 978-7-5143-4979-5

I. ①竹… II. ①刘… III. ①笛子—吹奏法
IV. ①J632. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 159328 号

责任编辑: 江骅谕

出版发行: 现代出版社

地 址: 北京市安定门外安华里 504 号

邮 编: 100011

电 话: 010-64257320

网 址: www.1980xd.com

电子邮箱: xiandaimusic@sina.com

印 刷: 三河市宏盛印务有限公司

开 本: 210×285mm 1/16

印 张: 13.5

版 次: 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5143-4979-5

定 价: 38.00 元

版权所有, 翻印必究; 未经许可, 不得转载

编 者 的 话

本教程秉承系统性、规范性、科学性、实用性的原则。循序渐进将笛子的常用技术训练及演奏，进行了较为详细的讲解并选择了针对性较强的练习曲和乐曲供学习者练习。

本人在多年的竹笛教学、比赛以及社会考级中发现，多数竹笛演奏者在演奏方面存在的问题，均出自基础训练方面。因此本教材在第一单元用了较大的篇幅强调和讲解了笛子学习初始阶段基础训练的重要性及训练方法。并配有一目了然的图解。这一阶段的练习曲力求简单易吹，在达到训练目的前提下尽可能使练习曲富有旋律性以增加学习者的学习兴趣，使学习者在轻松愉悦的状态下逐步掌握笛子演奏这门艺术。

基本功的训练方面强调了基本功训练的重要性和阶段性训练方法及基本要求。

本教程在乐曲选编过程中，力求将竹笛演奏的不同流派、不同演奏风格、不同演奏特点的乐曲汇入其中并附有乐曲说明及演奏提示。由于篇幅所限，一部分笔者非常喜爱且极有训练价值的作品未能编入，倍感遗憾。

在乐曲选编的过程中得到了曲作者及笛界同仁的大力支持，由于你们的佳作使本教程增色颇多。在此深表谢意。

书中所附名家简介均为全书排版之后补充部分，所选名家难以如愿，恳请翻阅者理解，由于受排版及篇幅所限，排名不分先后。感谢贵社和主编霍长和先生的约稿，了却了我的多年心愿。

本教程编写虽力求完美，但由于能力有限。不足之处恳请各位前辈、笛界同仁及翻阅者斧正。再次拜谢。

刘铁男于2015年秋

目 录

第一单元 学前必读

一、竹笛概述	(1)
二、竹笛的历史	(1)
三、竹笛的构造、分类及应用范围	(1)
四、竹笛的挑选、修理与保养	(2)
五、笛膜的选择与粘贴	(4)
六、著名演奏家简介	(5)

第二单元 基础乐理知识

(8)

一、基本音级	(8)
二、音符的高低	(8)
三、音符的长短	(9)
四、休止符	(9)
五、半音与全音	(10)
六、变化音	(10)
七、附点音符	(11)
八、节奏	(11)
九、节拍	(11)
十、单节拍与复节拍	(11)
十一、调	(12)
十二、常见的简谱符号	(14)
十三、常用音乐术语	(16)

第三单元 演奏技术详解与分解练习

一、技术详解	(18)
(一) 竹笛演奏的口型	(18)
(二) 竹笛演奏的呼吸	(19)
(三) 竹笛的演奏姿势	(20)
(四) 竹笛的持笛及按孔	(21)
(五) 竹笛的演奏符号	(22)

二、分解练习	(23)
(一) 持笛、发音及按指练习	(23)
(二) 手型训练及简音作“5”指法练习	(23)
附: 简音作“5”指法表	
(三) 长音练习	(33)
(四) 气震音练习	(36)
(五) 泛音	(39)
(六) 吐音练习	(39)
(七) 花舌音练习	(54)
(八) 简音作“2”、简音作“1”指法练习	(55)
附: 简音作“2”简音作“1”指法表	
(九) 颤音、叠音、赠音、打音、滑音、历音、垛音练习	(61)
(十) 循环换气练习	(76)
附: 笛子常用指法表	(79)

第四单元 经典曲目

喜相逢	冯子存编曲	王铁锤记谱	(80)
万年红	冯子存编曲	霍 伟记谱	(83)
卖菜	山西民歌	刘管乐改编	(85)
小放牛	民间乐曲	陆春龄改编	(87)
鹧鸪飞	湖南民间乐曲	陆春龄改编	(89)
行街	江南丝竹	陆春龄整理	(91)
早晨		赵松庭编曲	(94)
折柳	选自昆曲《紫钗记》	顾兆琪演奏谱	(97)
三五七	浙江婺剧曲调	赵松庭编曲	(99)
游园	选自昆曲《牡丹亭》	顾兆琪演奏谱	(102)
牧笛	刘 炽曲	刘 森改编	(104)
玉芙蓉	道教音乐	俞逊发演奏谱	(107)
牧民新歌		简广易曲	(109)
妆台秋思	古曲 陈 重	杜次文编曲	(112)
沂蒙山歌		曾永清曲	(114)
姑苏行		江先谓曲	(117)
挂红灯		周成龙曲	(119)
麦收时节	李书元	赵越超曲	(122)
春潮	刘锡津	霍殿兴曲	(125)
收割	曾加庆曲	俞逊发改编	(129)
枣园春色		高 明曲	(131)
扬鞭催马运粮忙		魏显忠曲	(134)
水乡船歌		蒋国基曲	(136)

走进快活岭	曲 祥曲 (139)
春到湘江	宁宝生曲 (142)
秋湖月夜	俞逊发 彭正元曲 (145)
西湖春晓	詹永明曲 (149)
花泣	张维良曲 (152)
秦川抒怀	马 迪曲 (154)
乡歌	梁 欣 延 武曲 (158)
遐方怨	周煜国 孙永志曲 (161)
小八路勇闯封锁线	陈大可曲 (164)
大青山下	南维德 李镇曲 (167)
深秋叙	穆祥来曲 (170)
兰花花	关 铭曲 詹永明改编 (173)
走西口	南怀德 魏家稔 李 镇曲 (176)
鹰之恋	刘文金曲 (183)

第五单元 最新出版乐曲 (简谱版)

天雨	胡玉林曲 (187)
嘎达梅林随想曲	内蒙民歌 黄晓飞编曲 詹永明演奏谱 (189)
雪映红梅	刘锡津 霍殿兴 赵越超曲 (193)
燕归来	王次恒曲 (196)
春悟	刘铁男曲 (199)
雪意断桥	刘锡津曲 (202)

第一单元 学前必读

一、竹笛概述

竹笛是我国民族器乐最具代表性的乐器之一，这一最古老吹奏乐器，音色优美、嘹亮，委婉动听，并具有丰富的表现力。长期以来深受广大竹笛爱好者的喜爱，并广为流传。随着一代又一代竹笛制作者及演奏家们的努力，以及新作品的不断出现，竹笛正以多姿多彩的演奏形式，魔力般的声音及丰富的音乐感染力，征服了越来越多的中外听众。

二、竹笛的历史

从远古时期的骨笛到现在的竹笛，中国竹笛经历了漫长的岁月。考古界认为我国早在八千年前就有了骨制的笛子。唐代之前有“笛箫不分家”之说。唐代之后才明确分为：横吹为“笛”，竖吹为“箫”。20世纪50年代之前，竹笛只作为戏曲伴奏乐器，直到1953年北派笛子大师冯子存将笛子搬上舞台，才告别了笛子只能为戏曲伴奏的历史，使之成为我国最具代表性的民族器乐独奏乐器之一。

三、竹笛的构造、分类及应用范围

（一）竹笛的构造

竹笛制作多以苦竹、白竹、紫竹等为材料，材质的不同，乐器的声音也有所不同。由于声音的区别，苦竹更多地被演奏者们接受并广泛使用。本教程以我国传统六孔竹笛为介绍对象。

六孔竹笛指六个按音孔而言，除此之外，还有笛塞、吹孔、前后出音孔等。

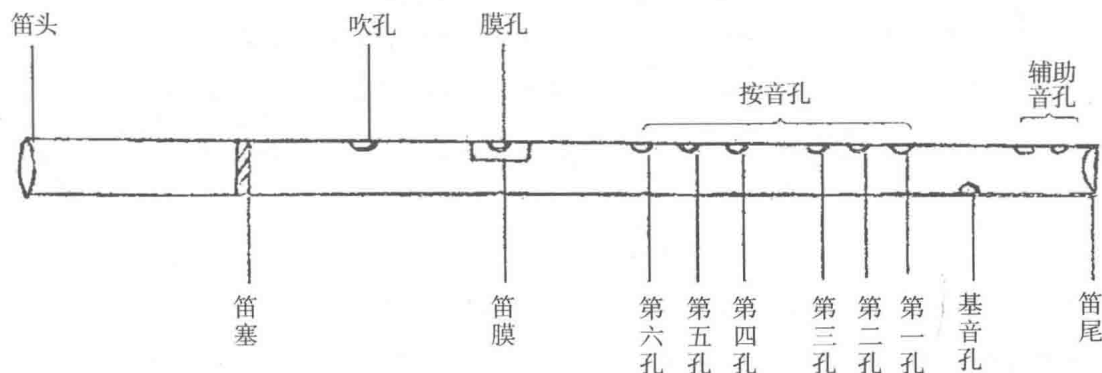

图 1

（二）竹笛的分类及应用范围

竹笛有梆笛、曲笛。另外还有低音笛等。

（1）梆笛

梆笛，笛身短，笛管较细，发音高亢、清脆，优美动听，由伴奏梆子戏而得名。常用梆笛有以三孔作1的小g调、小a调等。常用演奏技巧有吐音、花舌音、滑音、历音，垛音等。G调梆笛的常用音域为：小字一组的d至小字三组的e即“1”=G音的 $\dot{5}$ — $\dot{6}$ （简谱记谱比实际音高低八度）。

（2）曲笛

曲笛，指三孔作1的C调笛、D调笛，笛身相对粗而长，声音委婉动听，是昆曲、江南丝竹、广东音乐中不可缺少的主要乐器。C调曲笛的常用音域为：小字组的g至小字二组的a即 $\dot{5}$ — $\dot{6}$ （记谱同实际音高相同）。

近年来，随着乐器的改进，加之音乐多样化的发展，笛子种类也随之越来越丰富，出现了低音笛、低音长管笛、弯管笛、八孔笛、十孔笛等等。

四、竹笛的挑选、修理与保养

（一）竹笛的挑选

竹笛的制作取材于自然生长的竹子，它不同于西洋乐器的长笛，用料、规格完全一致，看似外观完全一样的竹笛，其音质等也有所不同。因此在选购笛子过程中，如何挑选比较得心应手的乐器，对今后竹笛的学习、提高、非常重要。

挑选笛子应该从以下几方面考虑。

1. 音质

音质，一般以声音圆润、厚实、明亮为理想选择，这主要取决于乐器本身的材质及制作工艺。好的材质，一般认为是：竹质结实，有重量感，笛管直而圆等。但不是每一支材质好的竹子都能制作出理想的笛子，这也是制作者们常遇到的问题。所以，挑选笛子，试吹是必不可少的重要环节。

2. 音准

音准，主要从标准音音高、音程关系、泛音等方面考虑。检验音程关系，以纯四度、纯五度、纯八度为好。泛音以轻松易吹，干净准确为好。另外，泛音的准确性非常重要。它可以反映出笛子制作的开孔比例和管内径的比例是否合理，如泛音不准，则该乐器不在理想范围之内，建议更换。竹笛取材于自然生长的竹子，音准出现小的偏离是常见现象，也是在可调范围之内，均属于音准较好的笛子。

3. 灵敏度

灵敏度是指吹奏中弱音，高音、泛音以及快速运指等是否发音灵敏。

（二）竹笛常见问题的简单调整与修理

一支新的笛子，由于制作、演奏习惯、风门、用气等诸多方面的原因，常会有发音不尽如人意之处，掌握一点基本的笛子修理常识、音高调整方法是非常有必要的。

1. 音准调整

(1) 八度调整

如果笛子选材合适，出现八度不准现象，可通过移动笛塞来调整，高八度偏低，笛塞往吹孔方向移动，高八度偏高，则往相反方向调整。笛塞的调整也是微调的范围内，离吹孔过远，高音不易吹响，过紧，也会有其它问题出现。

(2) 按指孔音高调整

笛子音的高低是由管距的长短决定的，因此，如遇到某按音孔偏低，应将该孔向吹孔方向略挖，遇到某按音孔偏高，应将该孔上端用蜂蜡封堵少许，并向下（笛尾方向）略挖。

(3) 高音调整

高音，指超高音，即筒音作“5”的“ $\dot{7}$ 、 $\dot{1}$ 、 $\dot{2}$ ”。高音吹不出来，可用移动笛塞的办法来解决。另外，也可调整笛尾的内径大小、或在筒音孔下端邻近处加开一个很小的孔。或选择内径较细的笛子。

(4) 筒音调整

如筒音（六个按音孔全按）不准，偏低可将后出音孔向前挖大，偏高可塞住一个后出音孔或全部塞住，重新开孔。

(5) 整体音调整

一般来讲，整体偏高或偏低，音程、音阶都比较准，建议不调整可留作气温改变条件下使用。

若急需调整，只能将吹孔向下（膜孔方向）挖。全部音偏高，做相反处理。要说明的是，吹孔调整只能做微调处理，吹孔不易改动过大。因为吹孔的大小、角度对整个笛子音色、音准及灵敏度均起着至关重要的作用。

1) 调整音准要仔细，认真，一边调一边校对，不可操之过急。

2) 音准调整，首先要具备很好的音准辩听能力，试吹者不存在演奏上的音准问题。

3) 不建议初学者对音准进行调整。

2. 膜孔调整

膜孔的大小究竟多大才合适，说法不一，可根据需要做适当微调。一般来说，想要竹笛声音清脆明亮，多采用小孔，使用嫩膜。想要音色柔和、委婉，多采用中孔（比按指孔稍小），使用光亮一些的笛膜（膜特别光亮的就没那么嫩）。大膜孔（和按孔差不多一般大或更大），音色不易柔和，除特殊需要，一般不宜采用。膜孔的精致程度，决定了贴膜的质量和调膜的难易程度。好的膜孔为长椭圆形，弧度要尽量流畅，工艺精制。如果膜孔边缘不够光滑、不够对称，贴好的膜也会出现拉力分布不均的现象。由于边缘的滑动不畅，也会给下一步的调膜带来不便。

3. 笛子保养

(1) 首先应该考虑到的是：尽量避免笛子的开裂。自然开裂是竹笛遇到的常见现象，尤其在气温寒冷的北方，开裂的主要原因，除了笛子本身的材质因素外，气温的高低变化，室内的干湿度都是其主要原因。所以，在竹笛存放的时候，应特别注意这方面的问题。尤其注意要避免暴晒、烘烤、风吹。

(2) 插口笛的连接部位也是需要细心保养的。这个部位应随时进行旋转，以免时间久了，出现转不动或锈死的状况。另外，有必要定期在上插口处涂抹凡士林或润滑油，以保证插口能够轻松旋转。插口过紧，要双手紧握靠近插口的位置旋转，千万不要紧握笛头和笛尾用力扭转，这样容易使插口周围的竹子出现裂缝。

(3) 笛子吹久了，笛筒内会存有灰尘、污垢等。久而久之，容易产生异味或发霉。这不但不卫生，还会影响笛子震动的灵敏度，因此有必要定期清洗。应尽量保持笛子干燥，如果经常积水或受潮，则容易开裂、掉漆，甚至影响音准。最好在每次使用完后将笛筒内的水空出来，让其自然风干后再装入盒或袋内。平时笛子存放，尽量注意通风，在北方冬季，笛子存放要远离取暖设施，以避免爆裂。

五、笛膜的选择与粘贴

笛子是没有膜孔贴膜的，唐代以后有了膜孔并且开始贴膜。竹笛之所以有魔力般的吸引力，很重要的因素就是笛膜的使用。要想使笛膜发挥其应有的作用，就要学会挑选笛膜、粘贴笛膜的方法。

(一) 笛膜的选择

笛膜种类品牌繁多，目前使用最多的是安徽五河、小溪、淮南一带的苇膜。该区域笛膜具有厚薄均匀、光滑细腻、声音明亮并富有弹性等特点，深受广大竹笛爱好者及专业人士喜爱，并使用广泛。

笛膜有薄厚之分，可根据所使用的笛子、乐曲的风格及气息冲击力的大小，选用合适的笛膜。一般来讲，曲笛多使用薄膜，贴得要尽量松一点（以高音易出为好）。梆笛则多使用稍厚一点的膜。但过厚会失去梆笛应有的明亮、清脆的特点。所以说，选择笛膜薄厚都是相对的，主要还是以达到理想声音为好。过厚的笛膜，颜色发黄，不但震动不好，而且发音闷，吹奏起来也显得吃力。过嫩的笛膜，发音松弛，抗震能力差，很容易短时间内破裂，尤其在舞台上，过嫩的膜会增加演奏的风险。因此，过老过嫩的笛膜我们都不宜选择，这就要求我们挑选的时候要很仔细才行。好的笛膜应该是富有弹性，质地薄、透明发亮的，贴在膜孔上，能使笛子发音清脆明亮、音色动听迷人。

笛膜粘贴的好坏，直接影响到笛子的音色、音量，因此，初学者有必要经过反复不断地摸索、练习最终掌握好这门技术。

(二) 贴膜步骤与方法

1. 将管状的苇膜剖开，并剪成大于膜孔的方块，或长方块，如果膜的质量很好，不建议揉膜（即笛膜揉搓成小团再展开）。

2. 在膜孔周围均匀地涂好适量的胶液，（一般采用润湿的阿胶、白芨等。两者均属中成药，粘性强，易于调整。）不要过多，更不能涂进膜孔里面，也不可用力，以免漆面受损。

3. 顺贴笛膜，（也就是膜纤维纹路与笛身纤维纹路平行）双手捏住笛膜横面的两端轻拉（即“拉膜”），使膜面的纹路与拉出来的皱纹呈十字形。然后对准膜孔适当拉紧粘贴。待晾干使用。下面三张贴膜图片为不同效果的样图。（见图2图3图4）

4. 通常笛膜的稳定性需要一天左右，所以临时粘贴笛膜并不可取。

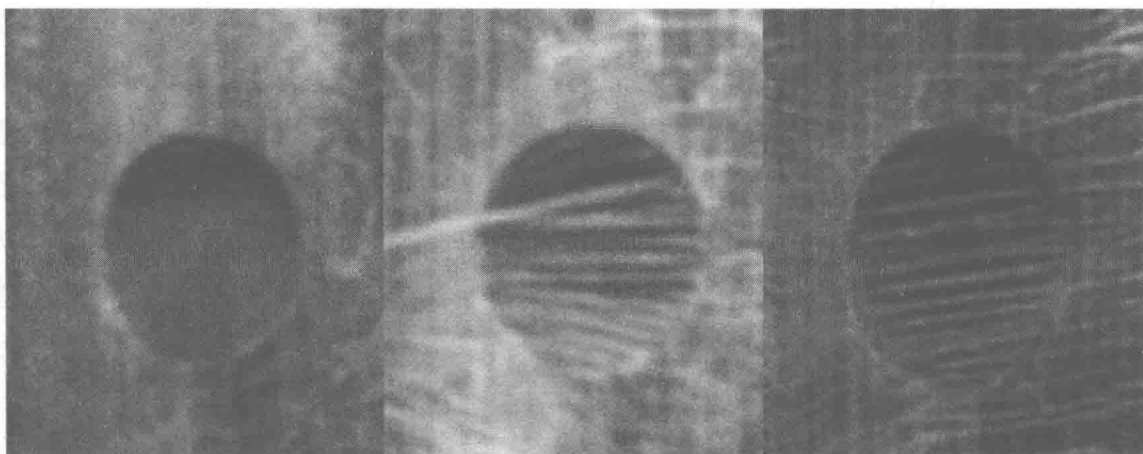

图 2

图 3

图 4

以上的三张图是产生完全不同声音效果的图样。图 2 粘贴过紧，光面状没有纹路，笛膜本身不能产生良好的振动，声音发闷，接近于贴胶布的效果。图 3 纹路不匀，局部有叠压的痕迹，声音会产生兹兹啦啦的效果，亦影响发音质量。图 4 是可以达到良好震动效果的图样。声音圆润、明亮。

5. 调膜

每次吹奏前，或刚刚贴好的膜均达不到非常理想的声音效果，都需要数次试吹和调整，才能达到松紧适度、声音不闷不噪、圆润明亮的满意效果。

调膜，主要指调整膜的纹路及膜的松紧度。如膜过紧，声音闷，可润湿膜孔一侧，然后轻吹笛筒，靠气息震动，使笛膜松膜。如膜过松，也是要润湿笛膜一侧，趁融化的胶没干透之前用拇指向一侧均匀轻拉。

6. 醒膜

笛子在用过或搁置一段时间后，膜本身会因气候、气温等因素影响，产生变化，在变化不大的情况下，一般不必要更换笛膜，采用传统的“醒膜法”即可解决。

如膜松时，向笛管反复哈“热气”数次，待笛管自然膨胀，膜可恢复原有音色。膜紧时，可向膜的表面反复轻吹“冷气”数次，膜可相对变松。

六、著名演奏家简介

(一) 冯子存 (1904—1987)

冯子存，笛子演奏家，北派笛子代表人物之一，1904 年出生于河北阳原县。冯子存从小学吹笛子，17 岁后一直从事地方戏曲“二人台”的伴奏工作。解放后参加察北宣传队，1953 年参加全国民间音乐舞蹈汇演，引起了音乐界的注目，他把竹笛作为独奏乐器第一次搬上舞台，完成了从伴奏到独奏过渡性的历史性转变。

通过长期的演出实践，冯子存在“二人台”音乐风格的基础上，总结和发展了北方笛子的演奏技法，他的演奏高亢、嘹亮，具有典型的北方梆笛特色。他整理改编和创作的大量笛子曲，富有民间器乐的特点和强烈的泥土气息，冯子存的演奏及创作，充分体现了北方人民粗犷、淳朴、热烈、刚劲的性格。出版有《冯子存笛子曲选》。

1964 年，他被调中国音乐学院任教，培养了一大批笛子演奏家和演奏员，并把北派笛子传播到全国各地。

冯子存的创作、演奏以及在各种技巧运用和发挥上,可以说是笛艺发展史上的一个里程碑。在他几十年的艺术生涯中,还创作和演奏了大量带有浓郁民族风格和时代气息的笛子独奏曲,如《喜相逢》《五梆子》《万年红》《黄莺亮翅》《挂红灯》等。这些作品成为北方竹笛乐曲的代表曲目,不断传播,这些作品的创作,为后人留下了极宝贵的财富,也为竹笛艺术的发展做出了巨大贡献。

(二) 刘管乐 (1918 - 1990)

刘管乐,著名竹笛演奏家,北派笛子代表人物之一。1918年1月24日生于河北省安国县一个贫困的农民家庭。10岁起在老师的指导下开始学吹笛子,12岁辍学赴京,两年后返回家乡,在一位还俗僧人门下继续学习笛子、管子、唢呐等乐器。

1951年进入天津歌舞剧院的前身天津音乐工作团,担任笛子、管子和唢呐独奏演员。1953年,刘管乐专门从事笛子演奏,开始了他近40年的专业笛子演奏生涯。

他曾作为中国人民的文化使者数次出国演出,让世界人民领略了中国竹笛的风采,以其独树一帜的演奏风格,奠定了他在中国笛子演奏史上重要的地位,受到专家和同行的一致首肯和推崇。

刘管乐的笛音高亢、脆亮、坚实,极富光彩,注重气、指、唇、舌各种技巧的密切配合,并形成由滑音、垛音、吐音、历音、花舌音和多指颤音等北派梆笛的主要演奏技巧。刘管乐的演奏,在笛子界独树一帜,其风格可以这样概括:粗犷豪迈、热情奔放、音色圆润、干净利落。他最讲究的是运气,强调要“集中力度”。无论是高音或低音,强音或弱音,都要集中力度。这需要气和唇的紧密结合。一名好的笛子演奏者,必须做到“气足”、“指灵”、“舌清”、“唇松紧自如”。

刘管乐创作的作品题材广泛,内容丰富,独具特色,形象深远。在这些作品中,《荫中鸟》和《卖菜》最为著名。其作品的音调,多来自冀中吹歌、民歌与戏曲。同时,他还注意从少数民族音调和外来音调中吸取养分,并在创作中大胆采用民间音乐作为素材,对作品内容、情绪、意境的认真体察和准确把握,从而赋予民间音乐素材新的生命力。

(三) 陆春龄

陆春龄,著名笛子演奏家、教育家,我国南派竹笛的代表人物之一,被誉为“中国魔笛”,1921年出生于上海,曾任上海音乐学院教授、上海江南丝竹学会会长。他演奏的作品,音色醇厚圆润、纯净甜美,表演细腻,气息控制功力尤深。尤其在江南丝竹上,广蓄并纳,独树一帜,堪称笛界的一代宗师。

创作笛子曲目有《今昔》《喜报》《江南春》《工地一课》《练兵场上》等,整理的笛子曲有《鹧鸪飞》《欢乐颂》《小放牛》《中花六板》等,都已成为笛子的保留曲目。

陆春龄笛子艺术的独特风格,首先体现在运气上。他受昆曲的影响很大,讲求“气沉丹田”。陆春龄是笛子演奏家,又是音乐教育家。他所教过的学生遍及海内外,其中有些人在海内外乐坛、教坛上享有一定的声誉。他还是一位多产的民族器乐作曲家,他改编和创作的众多笛曲,已成为笛子演奏家们常常选奏的曲目,深受听众喜爱。

由于陆春龄对民族音乐的贡献,2006年,他荣获中国民族管弦乐学会颁发的“民乐艺术终身贡献奖”。2009年,荣获中国音乐家协会颁发的第七届中国音乐金钟奖“终身成就奖”。2010年荣获“上海文艺家终身荣誉奖”。并荣获国家级非物质文化遗产“江南丝竹”传承人称号。

（四）赵松庭（1924 - 2001）

赵松庭，著名笛子演奏家、教育家、作曲家。中国笛子南派代表人物之一，浙派笛子艺术的创始人。曾任中国民族管弦乐学会副会长，浙江省艺术学校原名誉校长。1924年出生于浙江东阳市一个书香门第家庭。九岁学吹竹笛，上海法学院肄业。曾任东阳中学、缙云师范学校音乐教师。建国后，历任解放军第二十一军文工团团员。1954年，他因伤回国后进入浙江省民间歌舞团，后在浙江省艺术学校任教员、艺术指导，并应邀到上海音乐学院兼课。

赵松庭集笛子演奏、创作、科学研究著述和教学于一身，对浙江和中国的民族民间音乐及中国竹笛的发展有很大贡献。他创造和首先使用了排笛，创造了L型倍低音大笛，亲手设计制作古代笛类吹奏乐器。他首创横笛频率计算的理论和方法，创作和改编了《早晨》《三五七》《二凡》《西皮花版》《鹧鸪飞》《婺江风光》《幽兰逢春》等10余首笛子独奏曲，皆已广泛流传。这些乐曲，已成为中国乐坛中的瑰宝。与此同时，他发表了《竹笛源流》《横笛频率计算和应用》《温度与乐器音准问题》《低音笛及L型笛》《中国笛子艺术的继承和发展》《同音双笛》等论文，编著出版了《赵松庭的笛子》《笛艺春秋》《竹笛演奏技巧广播讲座》等著作。他具有较高的文学修养和丰富的历史知识，古稀之年，仍然青春勃发。在教学中，他十分注重基本功扎实和德意培养，培养了一批当代的笛子演奏家、教育家，对中国竹笛艺术的发展有着极其重要影响。

（五）刘森

刘森，1937年出生。我国著名笛子演奏家，指挥家，笛子新派创始人。曾任中央广播民族管弦乐团演奏员、指挥、中国广播艺术合唱团指挥、总政歌剧团指挥、总政交响乐团指挥、中国电视爱乐乐团指挥。刘森自幼跟随父亲刘成鹏先生学习音乐，其父严格的音乐教育和对学习、吸收世界优秀音乐去推动现代民族音乐发展的观念，在他几十年的艺术实践中产生了重要的影响。

50年代末，在中国笛坛上，异峰突起，青年笛子演奏家刘森以他独特演奏风格，感人至深的艺术魅力开拓了一条崭新的艺术道路，在中国笛坛上独树一帜，创立了具有强大生命力与吸引力的演奏流派——刘森笛派。（亦称新派）刘森笛派的形成不仅是当代笛子演奏技法上的突破，更是中国当代竹笛音乐艺术与优秀文化相结合的一种美学特征。

新派竹笛从技法上讲气、指、舌均与传统的南、北笛派呈现出不同的特色。运指方面，强调指尖按孔，常用滑音、叠音等演奏技巧。用舌以舌起音最为多用。在用气方面讲究气由心生、音随意动。他演奏的《牧笛》《山村小景》《小放牛》《山歌》《云雀》《霍拉舞曲》等，都已成为笛子独奏曲中的精品。他用按半孔的方法来演奏有变化音的中外乐曲与其用独创的指法来演奏超吹高音的技艺，推动了中国竹笛演奏艺术的发展。刘森笛派音乐的气韵之美，意境之美，情景之美，以及由心而生的旋律之美对中国竹笛艺术的发展有着积极而深远的意义。其巨大的贡献更是有口皆碑。

第二单元 基本乐理知识

在人类历史的长河中，人们为了能使音乐保留下来，并且便于学习与交流，创造出各种各样的记谱方法。我们唱歌，或者演奏某一种乐器，仅仅靠记忆和口传心授都是不够的，必须要有乐谱。按照作曲家提供的乐谱，才能演奏和演唱出美妙动听的音乐。也由于有了乐谱，才使得很多的优秀作品流传下来。

简谱是记谱法一种。由于它简单明了、通俗易懂，在记谱、读谱上比较方便，因此在我国普及和推广音乐方面曾经而且仍在发挥很大的作用。不过由于它记谱有不少局限，而且现在世界上绝大多数国家又都不用它，我们应当创造条件推广、普及五线谱，以利于提高音乐水平及与世界各国进行音乐文化交流。

简谱是用阿拉伯数字 **1 2 3 4 5 6 7** 来记录音高的一种记谱法，这种记谱法是法国修道士苏埃蒂 1665 年提出来的。后来，将它加以改进和积极推广的竟然是法国著名哲学家、文学家卢梭。由于这种记谱法不便于记录多声部的、复杂的音乐，在欧洲几乎从未普及过。1882 年前后，美国人梅森到日本讲学时把它传入日本，19 世纪曾一度在日本学校通用过，不过后来他们也不用了。清朝末年，简谱通过留日学生传入我国。1904 年，沈心工编写的“学校唱歌法”一书出版，曾风行一时，从此简谱便在我国普及开来。

一、基本音级

八度内有固定唱名的七个音称为基本音级。同时也可称做音符。

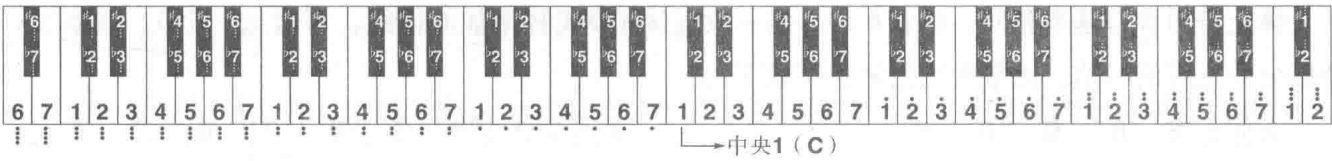
标记: **1 2 3 4 5 6 7**

唱法: do ri mi fa sol la si

在各个基本音级的上面加一小圆点，表示高八度演唱，加两个圆点表示高两个八度；反之，在下面加一个圆点，表示低八度演唱，加两个圆点表示低两个八度。广义上说音乐里总共就有 7 个基本音级。简谱中要想准确地表示音的绝对高度，还要应用调号标记。调号标记是用 $1 = F$ 、 $1 = G$ ……等来表示的。

二、音符的高低

简谱的数字符号，如 **1 2 3 4 5 6 7** 就表示不同的音高。在钢琴键盘上可以很直观地理解音符和音高。以 $1 = C$ 为例：

钢琴上的琴键由黑键和白键组成，共有 88 个。上图标示出这 88 个键盘以及对应的音符标记和音高。现在重点看黄线框里面的音符——7 个白键和 5 个黑键。搞懂了这 12 个音符和位置规律就可以将所有 88 个键盘的音高掌握了。

黄线框里面的音符上下都不带圆点的一般叫中音区音符。记忆时应先将中央 1 (c) 牢记在心——这可以说是所有 88 个键盘位置的基础。这 7 个白键子就是如我们通常唱的 **1 2 3 4 5 6 7** 这 7 个音符。那么 5 个黑键呢？请看下面有关半音/全音的解释。

黄线右面的音符上边出现圆点的，则表示要将该音升高一个音组，俗称“高 8 度”。出现加两个圆点就表示将该音升高两个音组，以此类推。在音符下边出现圆点的，则表示要将该音降低一个音组，即“低 8 度”。出现加两个圆点就表示将该音降低两个音组，以此类推。

用手依次弹上面各组键盘，你会直观地感到音的“高低”。

三、音符的长短（时值）

音符有不同的长度，如下表。

音符名称	标记	时值 4/4
全音符	5 - - -	四拍
二分音符	5 -	二拍
四分音符	5	一拍
八分音符	<u>5</u>	半拍
十六分音符	<u><u>5</u></u>	四分之一拍
三十二分音符	<u><u><u>5</u></u></u>	八分之一拍

上例可以看出：音符的时值主要用横线标记，横线有标注在音符后面的，也有记在音符下面的，横线标记的位置不同，被标记的音符的时值也不同。从表中可以发现一个规律，就是：标记音高的数字本身代表四分音符，要使音符时值延长，在四分音符右边加横线“—”，这时的横线叫延时线，每一个横线代表一个四分音符，延时线越多，音持续的时间（时值）越长。要使音符时值缩短，在四分音符下面加横线，可称为缩时线，每一个横线缩短 $\frac{1}{2}$ 时值，音符下面的横线越多，该音符时间越短。

四、休止符

音乐中除了有音的高低，长短之外，也有音的休止。表示声音休止的符号叫休止符，用“0”标记。通俗点说就是没有声音，不出声的符号。

休止符与音符基本相同，也有6种。但一般直接用0代替增加的横线，每增加一个0，就增加一个四分休止符的时值。通常所用的休止符如下：

全休止符：0 0 0 0

附点全休止符：0 0 0 0 0 0

二分休止符：0 0

附点二分休止符：0 0 0

四分休止符：0

附点四分休止符：0.

八分休止符：0

附点八分休止符：0.

十六分休止符：0

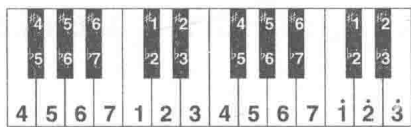
附点十六分休止符：0.

三十二分休止符：0 (下加三横线)

附点三十二分休止符：0. (下加三横线)

五、半音与全音

音符与音符之间是有“距离”的，这个距离是一个相对可计算的数值。在音乐中，相邻的两个音之间最小的距离叫半音，两个半音距离构成一个全音。表现在钢琴上就是钢琴键盘上紧密相连的两个键盘就构成半音，而隔一个键盘的两个键盘就是全音。

白键位置上的3和4之间、7和1之间构成半音；1和2之间，2和3之间，以及4和5、6和7之间构成是全音。1和2之间隔着一个黑键，1和2与这个黑键都构成半音。

六、变化音

将基本音级升高或降低得来的音，就是变化音。将音符升高半音，叫升音，用“#”（升号）表示，一般写在音符的左上方，如下所示：

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7

基本音级降低半音，用“b”（降号）表示，同样写在音符的左上方：

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

基本音级升高一个全音叫重升音，用“x”（重升）表示，这和调式有关。

*1 *2 *3 *4 *5 *6 *7

基本音级降低全音叫重降音，用“bb”（重降）表示。

bb1 bb2 bb3 bb4 bb5 bb6 bb7

将已经升高（包括重升）或降低（包括重降）的音，变成原始的音，则用还原记号“♮”表示。

♮1 ♮2 ♮3 ♮4 ♮5 ♮6 ♮7