

长笛艺术与舞台表演

FLUTE ART AND STAGE PERFORMANCE

赵婧◎著

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

长笛艺术与舞台表演

Flute Art and Stage Performance

赵 婧◎著

中国海洋大学出版社

·青岛·

图书在版编目(CIP)数据

长笛艺术与舞台表演 / 赵婧著. -- 青岛 : 中国海洋大学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5670-1289-9

I. ①长. II. ①赵. III. ①长笛-吹奏法-研究
IV. ①J621.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 269129 号

出版发行 中国海洋大学出版社
社 址 青岛市香港东路 23 号 邮政编码 266071
出 版 人 杨立敏
网 址 <http://www.ouc-press.com>
电子邮箱 yyf_press@sina.cn
订购电话 0532-82032573(传真)
丛书策划 河北畅志文化传媒
责任编辑 杨亦飞 电 话 0532-85902533
装帧设计 河北畅志文化传媒
印 制 长春市昌信电脑图文制作有限公司
版 次 2017 年 4 月第 1 版
印 次 2017 年 4 月第 1 次印刷
成品尺寸 148mm×210mm
印 张 6
字 数 150 千字
印 数 1~1000
定 价 32.00 元

前言

长笛是一种古老的管乐器,长笛文化像美丽的钢琴文化一样,散发着它独特的芬芳和魅力,吸引和召唤着一代代爱乐人去亲近、探寻和发现它的秘密,去感受、领略和享受它的魅力。

音乐家德彪西曾经说:“音乐只为聆听而存在。”门德尔松也说:“一首我喜欢的乐曲是无法用文字来说明的,这不是音乐太不具体,而是因为它太具体了。”两位音乐家似乎告诉我们,任何文字的解说对于音乐来说都是多余的。在我看来也是这样的,音乐不是我们泛白的语言所能传递的,也不是一两句话就能说明的。也就是说,只有表演才能传递,只有用心体会才能真正体会其中所涵盖的思想感情以及所要传递的价值。

本书从长笛的发展史、长笛的演奏家、长笛在中国的发展以及长笛的表演艺术、表演中存在的怯场现象和长笛的发展前景等方面进行了研讨。本书有两大特点:第一,针对长笛的中外发展史从理论上使读者对长笛有所了解,感受长笛的存在价值;第二,从长笛的表演艺术方面入手来让学生从长笛应用中了解长笛在乐器中的地位。这样的理论与实践的结合研究,决定了本书的存在意义。

本书内容分四部分:

第一部分为第一章至第三章,介绍了长笛的发展史以及相关代表人物。

第二部分为第四章至第五章,介绍了长笛的应用及表演艺术。

第三部分为第六章,主要介绍了长笛演奏者在表演中存在的怯场心理;通过原因的分析以及策略的提出来帮助读者克服怯场。

第四部分为第七章,主要介绍了长笛的发展前景。

由于作者水平有限,书中不足之处在所难免,望读者不吝指正。

目 录

第一章 长笛发展的历史轨迹	1
第一节 长笛的起源	1
一、长笛的传说	1
二、长笛的分类	3
三、长笛的地位	5
第二节 古典时期长笛的发展	8
一、不为熟知的古典长笛	8
二、古典长笛演奏家	8
第三节 近代长笛的发展	11
第四节 现代长笛的发展	13
第二章 长笛的著名学派——德奥	16
第一节 从早期到巴洛克时期	16
一、乐器的发展	16
二、巴洛克整体音乐环境	17
三、德奥长笛即兴演奏的特点	18
第二节 德奥学派的重要音乐家	19

一、巴赫	19
二、巴赫作品	20
三、泰勒曼	24
四、泰勒曼作品	25
五、匡茨	27
六、匡茨作品	27
第三节 古典时期德奥长笛学派整体综述	28
一、历史环境和其他因素	28
二、德国长笛发展状况概述	29
第四节 全盛时期主要作曲家和作品	31
一、海顿和贝多芬	31
二、德奥古典主义长笛学派	32
第五节 有代表性的作曲家	34
一、社会环境和当时主要音乐风格的影响	34
二、库劳	35
三、莱内克	35
第三章 长笛在中国的发展轨迹	36
第一节 明清时代中国长笛的发展	36
一、长笛的传入	36
二、管弦乐队的初建	37
第二节 近现代中国长笛的发展	38
一、长笛在上海着陆发展	38
二、长笛在哈尔滨继续发展	39

第三节 中国长笛艺术核心人物代表	40
第四节 长笛演奏的基本技巧	45
一、单项技术及其与多项技术的配合	45
二、长笛演奏基本技巧在管弦乐作品中的运用	57
三、长笛指法教学的研究	63
四、长笛装饰音演奏方法研究	70
第四章 法国学派对我国长笛演奏的影响	79
第一节 基础技术方法的影响	79
一、吹奏口型与吹口位置	80
二、法语对长笛发音的启发	82
第二节 音色概念的影响	83
一、法兰西民族与音色	84
二、音色的变化	85
第三节 对节奏、节拍的影响	86
一、在音乐与演奏中的意义	86
二、法国作品中的复杂节奏、节拍	86
第四节 法国现代音乐中的长笛	89
第五章 长笛艺术在管弦乐队中的运用	91
第一节 管弦乐队	91
第二节 长笛在管弦乐队中的演奏	93
一、长笛演奏《沃尔塔瓦河》旋律	93
二、长笛演奏《牧神午后前奏曲》旋律	96
三、长笛演奏《彼得与狼》旋律	97

四、长笛演奏《梁山伯与祝英台》旋律	100
第三节 管弦乐队中的长笛演奏者应具备的能力	104
一、长笛在管弦乐队中的音色变化	104
二、解决长笛在管弦乐队中的节奏问题	107
三、管弦乐队中木管乐器组的配合	112
第六章 长笛的表演艺术研究	114
第一节 长笛与吉他	114
一、吉他	114
二、长笛+吉他作品分析	115
第二节 长笛与竖琴	117
一、竖琴	117
二、长笛+竖琴作品分析	118
第三节 长笛与钢琴	121
一、钢琴	121
二、长笛+钢琴作品分析	123
第四节 长笛与交响乐	129
一、交响乐	129
二、长笛在交响乐队中的运用	130
三、长笛+交响乐作品分析	132
第五节 长笛与室内乐	136
一、室内乐	136
二、长笛+室内乐作品分析	138
第七章 长笛演奏者舞台表演的怯场心理	144

第一节 长笛表演者出现怯场的原因	145
第二节 提高长笛演奏者的舞台表现力	147
一、增强自信心	147
二、夯实基础	148
三、着力培养能力	148
四、加强实践表演	148
第八章 促进长笛艺术在中国的永续发展	149
参考文献	151
附 录	153

第一章 长笛发展的历史轨迹

第一节 长笛的起源

长笛是所有管乐器中最古老的一种，过去使用的一种名为 transverse flute 的横笛就是它的前身。17 世纪，长笛已被应用到管弦乐队中，但是那时候的长笛还是很不完善的一种乐器。到了 19 世纪，慕尼黑人伯姆对长笛加以改良，增开了音孔，发明了联动键（机械装置），改良了长笛的音色和运指方法，使之成了一种完善的乐器。

一、长笛的传说

关于长笛的出现，最早是在神话传说中。在古希腊神话中有一个叫“潘”的牧神，据说这位牧神所使用的乐器就是长笛。那时的长笛并不是我们现代意义上的长笛。关于长笛的起源，蕴藏着一个神话爱情故事。相传牧神爱上了自然女神西林克斯，他向河神求助，河神就把芦苇做成了长笛送给牧神，让他吹奏长笛向自然女神表达爱慕之情。

西方特有的长笛是横笛。据史书记载，早在公元前 2 世纪的古希腊和伊特鲁里亚国就已出现横笛。有这方面史籍记载的国家还有印度、中国和日本。这些国家至今仍以横笛为主要管弦乐器。这种横笛形似中国无膜的闷笛。乐器学家认为长笛起源于亚洲，中世纪时通过斯拉夫国家传入西方。在欧洲，长笛以芦苇管上开有 1 个吹孔、6 个音孔的形制而获得了普遍的传播。从那时起，德国便成了长笛的发祥地，德国人创制出了最接近现

代长笛的老式德国长笛。

早在几千年前,人们用野兽的骨头吹奏,后来才学会用植物的管径做笛子。当人们发现在一根简单的小管子上开孔,能吹出不同乐音以后,就出现了有孔笛子。这种最初的长笛叫古竖笛,上部有个尖头并带有哨片,管身是圆锥形的,向下竖着吹奏,好像现在的单簧管和双簧管。它广泛流行于古埃及、阿拉伯、希腊和罗马一带。这种古竖笛后来发展成为尖头笛,民间风行一时。

中世纪时期,欧洲出现了一种外形和长笛式样相近的名叫斜式笛或横笛的乐器,其前身可追溯到古老的芦笛。它虽与古竖笛同时产生,但不使用哨片,而是利用吹孔将笛管的一端堵塞。当气息吹在经过切削的吹孔边缘上,就能引起管内空气柱的振动而发音。

欧洲人很早就熟悉横笛。中世纪的诗人,如13世纪末的威廉·德·马肖和14世纪的厄斯塔舍·戴桑普等,都曾在文学作品中赞扬过它。17世纪中叶,在斜式笛获得普遍好评以后,尖头笛悄然引退。除了在某些作品中勾起人们的回忆外,就只能在博物馆或古乐器收藏家那里才能见到。

长笛在其历史沿革过程中曾经历了由无键到有键、从单键到复键的发展过程。早期的无键长笛主要用于军乐。17世纪中叶开始,它作为重要乐器用于歌剧和宫廷乐队。该时期的长笛均用黄杨木制造,有6个指孔,无键,演奏半音依靠变化指法(不连续地打开指孔)获得,笛体保持亚洲竹制的圆筒形。这种长笛后被装有一个键的圆锥形德国长笛所取代。1832年德国长笛家、发明家T.伯姆根据英国人W.戈登研究的长笛新结构原理创造了圆柱形长笛。这种圆柱形长笛改进了音孔的排列,音孔增至15个,用开启立式键来代替关闭的半音键以改进指孔;为操纵这些开启键,T.伯姆发

明了用在纵轴上的环键机械装置。1847年,积累了丰富经验的T.伯姆最终完成了性能优异的伯姆式长笛,其长度为内径的30倍,音键结构更为科学。在音色上,伯姆式长笛也较老式德国长笛的音色更为圆润、鲜明和饱满。不仅如此,伯姆式长笛发音广,奏法繁多,表现丰富,与弦乐、木管、铜管乐器均有极佳的合奏效果。

二、长笛的分类

长笛是现代已知的乐器家族中最古老的成员之一,其种类很多。下面简单介绍几种长笛。

短笛 C 调乐器(piccolo):其名字源于意大利文“flauto piccolo”,可被视为小型长笛。短笛笛管长度是长笛的一半,也被称作小长笛,音域比长笛高一个八度,即 c2-b5。所以,一些意大利作曲家也会称短笛为“ottavino”,记谱与长笛一样。短笛在管乐团和交响乐团被广泛使用,其声音清脆且具有很强的穿透力,常被用以演奏独立的乐队片断。

标准的 C 调长笛(flute):音域为 b-#f4[小字组 b-小字四组 #f(B 尾管)]作为旋律性长笛乐器演奏其声音柔美,表现力丰富,被视为长笛家族中的花腔女高音。擅长演奏华彩乐段,具有华丽多样的演奏技巧,除了在管乐团和交响乐团扮演重要演奏位置外,在独奏领域也大放异彩。

图 1.1 长笛

中音长笛(alto flute):1954年由波姆所创造并制成的 G 调长笛,发音比 C 调长笛低四度。基本形状比长笛放大加长,指法不变。笛头分为直管笛头(虽然在持笛方面会给演奏者带来压力,但是从乐器的演奏音质角度来讲,直管笛头的中音长笛更佳)和弯管笛头(u 型笛头,吹口向内,弯头的

中音长笛可以使演奏者在演奏时不需将手臂过分伸直,减轻演奏者持笛的压力而且容易取得重心点)。G 调长笛的总长度为 82.75 厘米,管内直径为 2.6 厘米,音域从小字组的 g 到小字三组的 c。发音丰厚而甘醇,洪亮而有力,其音质从 pp(很弱)-ff(很强)始终如一,听起来音色颇像圆号。在填补室内乐、重奏及交响乐的音色和音域中起着重要作用。在长笛乐团中也是不可缺少的中音声部演奏乐器。

倍中音长笛(contra-alto flute):倍中音长笛的音域要比中音长笛的音域低一个八度,同为 G 调移调乐器,是在长笛家族的比较少见的乐器。

C 调低音长笛(bass flute):作为移调乐器,指法和记谱法不变,实际音高比记谱低一个八度。属于长笛的一种变种,1920 年问世,但并不普及和被大众所认知。因其音色低沉在管乐团中很容易被单簧管类乐器所盖过,所以大部分还是被使用在长笛重奏和长笛乐团中。低音长笛有两种构造:一种是弯头横吹型,形状与弯头的中音长笛基本相同但体积要大一些;一种是弯头竖吹型,是横吹的改进版,弯管笛头,吹管整体是竖立形状,可以通过支棍竖立在地上,减轻演奏者持笛的压力。在近代作品中低音的地位慢慢提高,尤其在长笛的重奏和合奏中,低音长笛的加入能使音色浑然一体,而且,其伴奏性极强,可与小型乐团合奏媲美。

倍低音长笛(contrabass flute):日本首制,比较少见,存世量少。音域比长笛低两个八度,由于其体积较大且本身的制造工艺比较复杂,社会需求量很少。目前,部分长笛乐团增加了对倍低音长笛的使用。其形状与竖形低音长笛一样,体积较大,需演奏者站立方可演奏,相当于弦乐重奏中低音 bass 的地位。音域与记谱与低音长笛相同。

超倍低音长笛(subcontrabass flute):伴随着长笛乐器制造技术的进步

与发展,近年来,一些乐器制造者发明了一种比倍低音长笛音域更加低沉的长笛,即超倍低音长笛。它的音域比倍低音长笛还要低两个八度。由于其体积要比倍低音长笛还要大许多,所以在低音区演奏发音时比较费气,一般乐团都使用倍低音长笛来代替演奏。超倍低音长笛在长笛乐团中的使用,可以使世人开阔眼界,更加深入地了解长笛家族。

以上几种是按照音域由高到低进行分类的。除此之外,长笛还可以按照按键开孔和不开孔进行划分,即开孔长笛和不开孔长笛。其中,开孔长笛难,无孔长笛简易。因此,我们也可以将长笛划分为16孔长笛、18孔长笛和19孔长笛三种,但不论是哪种长笛都不影响长笛本身音色的。

三、长笛的地位

长笛原属木管乐器,后改用金属制造。长笛演奏出来的音色轻柔空灵。有人说,听到长笛的声音便联想起一望无际的蓝天,其悠扬的韵律,有时也会引起人们对遥远故乡的怀念。长笛的音域宽广,表现力强,特别是演奏带有忧伤色彩的曲目时,会使人感到一股淡淡的惆怅。长笛演奏技巧华丽多彩,在交响乐队中常担任主要旋律,是重要的独奏乐器。那么,长笛的地位体现在哪些方面呢?

(一)长笛在管弦乐中的地位

管弦乐在音乐领域中极富魅力。它是作曲家创作技巧高度发展的产物,充分发挥了各种器乐的音乐表现力,在这个乐器大家族中能够清晰地看到每个乐器的特点。长笛属管弦乐队中的高音旋律乐器,旋律演奏常常是它的主要任务,有时也会构成和声或一些其他处理,这些都源于作曲家对长笛精心的创作。研究长笛在管弦乐队中的运用需要充分地认识音乐作品,了解作曲家所处的时代背景,站在作曲家的创作角度去研究乐谱,

使每一位演奏者清楚地认识到作曲家的创作意图,准确生动地对乐谱进行再创作。长笛在管弦乐中能够演奏旋律,能与其他乐器构成和声,当然还有其他运用,如节奏音型可以起到描绘情景、渲染气氛的作用等。正是长笛在管弦乐中的作用决定了其在管弦乐中的地位是非常重要的。

(二)长笛在交响曲中的地位

长笛作为木管乐器在古典音乐时期的早期已经在交响乐团中有了固定编制。由于长笛音色独特而优美,倍受世界著名作曲家的青睐,并出现了大量以长笛为演奏单元的曲目,从而确立了其在交响乐团中的重要地位。

尽管长笛属于吹孔气鸣的木管乐器,但长笛的发音原理相较于传统意义上的吹孔气鸣乐器较为特别:它是由吹孔处管壁受到来自于演奏者吹气产生的连续性气流导致的正负压力变化而激发出声响的。因此,长笛的音色在很大程度上受到入气端外形结构与吹孔内缘结构夹角的影响。长笛的音色将随着夹角的变小而愈发地清亮,但是其低音域会因夹角减小而导致低频振动频率较少而缺乏力度感,同时,高音音域由于气流角度把握容易失控而吹成泛音或表现出刺耳的音色。

随着现代作曲家对乐曲要求的提高,长笛的制作工艺日臻完善,演奏指法也在不断地创新。专业型长笛较之普通长笛也略做改动,将笛尾加长,可下行至b音,专业型长笛的音域扩展为(c1-c14),共44个半音。其中,低音区(c1-g1)的音色绵醇,在演奏弱奏时具有大调音色冷漠凄凉、小调音色柔和的特点。中音区(g1-g2)的音色柔和温暖,可以稳定发音。高音区(g2-g3)的音色清脆明快,声音丰满。超高音区(g3-c4)的音色清亮且对比度强,具有极强的穿透力。长笛与其他木管乐器不同,长笛在吹奏时谐音比较缺乏,吹奏音色显得较为冷漠,音响效果不如其他木管乐器那般丰

满圆润。长笛不善于模仿人声。这样的音色特点也注定了长笛在表现自然界的田园风光、森林松涛、春风轻抚、小鸟啁啾以及回声荡漾等场景时具有较多的应用。这也是长笛所具有的独特的能力——丰富多变的音色。

例如,在普罗菲耶夫的作品《皮德与狼》中,长笛所塑造的形象是一只小巧可爱、玲珑活泼的小鸟。长笛处于高音区明亮的音色,跳跃般快速而频动的旋律生动地塑造了小鸟在林间飞跃的形态。长笛也擅长快速流动的旋律,如斯美塔那的作品《我的祖国》中描绘伏尔塔瓦河片段。

德彪西在作品《牧神午后》中对长乐曲的表现形式进行了意义深远的探索。该作品风格独特,现代的长笛乐曲表现在很大程度上受到它的影响。作品展示了一个凄美的神话故事,充分利用了长笛特有的悠扬音色,旋律随性自如。

长笛可以演奏包括琶音和颤音在内的所有音阶,是演奏技术最为丰富灵巧的木管乐器;还可以运用吐音演奏断音以及同音反复等技巧乐句。但是,在吹奏中必须注意,应用弹吐法不宜频繁,如无必要尽量避免使用。在长笛的演奏中,各个音区的力度都具有不同的特点,低音区及最高音区的音响强弱各不相同,演奏的灵活性也各不相同。而且,长笛采用的各种演奏形式在交响乐团中普遍运用,各种音域都能够在其中找到演奏位置。

综上所述,在现代交响乐演奏中,长笛具有不可替代性,是交响乐团中不可缺少的一员,被誉为交响乐队中的花腔女高音,其在乐队中具有重要的意义。

长笛是管弦乐队中一件非常灵活的乐器,它不仅具有柔美清新的音色,还具备灵活复杂的技术和快速的音阶片段。所以,无论是连音还是吐音,长笛都能够将其展现出来。也正是因为长笛具备多样的技术才使得其