

中国竹笛曲论

● 耿涛 著

中国当代
音乐家
作品论著
系列丛书

第一辑

中国文联

中国竹笛曲论

耿涛 著

第一辑

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国竹笛曲论/耿涛著. - 北京: 中国文联出版社, 2003.8

(中国当代音乐家作品论著系列丛书. 第1辑)

ISBN 7-5059-4287-5

I. 中… II. 耿… III. 笛子-吹奏法 IV. J632.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 075062 号

书 名	中国当代音乐家作品论著系列丛书 第1辑 (1-5)
作 者	耿涛 丁先红 陈旭 曹盛 王光池 张烈
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	向 群
责任印制	李寒江
印 刷	北京恒智彩印有限公司
开 本	850 × 1168 1/16
印 张	42.75
插 页	7 页
版 次	2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-4287-5/J·919
定 价	118.00 元

您若想详细了解我社的出版物

欢迎惠顾我们出版社的网站 <http://www.CFLACP.com>

2003年1月，在奥地利莫扎特故乡萨尔茨堡留影。

2003年1月，在奥地利维也纳参观贝多芬故居。

2003年1月，在丹麦欧登塞与安徒生青年交响乐团合作排练莫扎特D大调长笛协奏曲。

2003年1月，在丹麦欧登塞与长笛演奏家莫斯特、钢琴演奏家艾伦合作排练库劳长笛二重奏留影。

2001年5月，在英国安伯瓦利演奏。

2002年9月，在德国汉堡讲学、演奏期间，参观吕贝克市。

2003年2月，在奥地利国立维也纳音乐与表演艺术大学讲学、举办中国竹笛独奏音乐会期间，在管乐系留影。

2001年5月，在苏格兰首府爱丁堡参观留影。

作者简介

耿涛，男，1960年10月出生，山东临沂市人，1987年毕业于山东师范大学艺术系，中国七音孔竹笛演奏家。现为中国音乐家协会会员、中国民族管弦乐学会竹笛考级委员会理事，浙江省绍兴市音乐舞蹈家协会副主席，浙江绍兴文理学院音乐系主任、副教授。

耿涛副教授演奏中国竹笛三十余年，在中国竹笛的演奏、研究、创作等领域多次荣获各类比赛优秀奖；出版CD专辑《中国竹笛作品演奏精选》；在《中国音乐》、《乐器》、《星海音乐学院学报》、《音乐周报》、《乐器世界》等杂志、报刊发表中国竹笛学术论文二十余篇；在《民族器乐曲论选集》发表《沂蒙情》、《欢乐的校园》、《沂蒙山抒怀》竹笛作品三首（人民音乐出版社2002年出版）。

2001年以来，曾多次应邀赴英国爱丁堡、丹麦欧登塞、德国汉堡、奥地利维也纳等地参加艺术节演出、讲学、举办独奏音乐会，受到国内外多家媒体的报道与好评。

序 言

樊祖荫

我与绍兴文理学院音乐系主任耿涛副教授的交往已有多年。开始是通信关系,他写有关竹笛的文章向《中国音乐》投稿,我在审稿中提出意见请他修改,如此几次往返之后,在文章得以发表的同时,也使我对作者的人品、文品有了较多的了解。他为人纯朴厚道,谦虚好学,对自身所从事的专业热爱、敬业并具有较扎实的功底和较全面的修养。以后他几次因公事来京,并顺道来看望我,在直接的交往过程中更加深了我对他的上述印象,于是,我们渐渐地成了朋友。

这本《中国竹笛曲论》,汇集了作者创编的练习曲 96 首、创作及改编的乐曲 8 首、撰写的文章 14 篇。可以说,它是集作者十余年来在竹笛的教学、创作、演出与科研方面所取得成果的结晶,也是作者在专业音乐道路上第一个阶段业务方面的全面总结。全书的三个部分各有特点:

一、上编中的练习曲,以各种不同的节奏形式为序,夹带各种吹奏技法,由简单至复杂,循序渐进;其中涉及了中国竹笛常用的五种指法的训练,丰富了中国竹笛的演奏技术手段。教学实践证明,这套练习曲具有科学性与实用性的优点,便于学生掌握。

二、中编的 8 首乐曲,有 5 首是作者自己创作的,其题材多选自作者所熟悉的生活,如怀念故乡的《沂蒙情》与《沂蒙山抒怀》,歌唱工作之地的《水乡音诗》与《欢乐的校园》等。每首乐曲的旋律既能较充分地发挥竹笛的性能,又具有浓郁的地方色彩;写作技法上也多有创新之处,能够较好地我国传统音乐的技法与近代作曲技法(如调性的对比及较多的半音运用等)结合起来。多数乐曲采用七音孔竹笛演奏,解决了中国竹笛快速演奏半音的技术困难。这些乐曲均由作者自己在各种音乐会上演出过,并出版了 CD 专辑,其中有的作品还在国际、国内的音乐比赛中获奖,得到了国内外听众的喜爱。

三、下编中的文章,篇幅虽都不大,但很有针对性,涉及到竹笛的乐器形制、乐器改革、演奏技巧、音色运用以及风格的拓展、作品的创新等多方面的课题。这说明作者善于思考、勤于钻研,能将平时在教学、演奏过程中发现的问题与经验、体会进行深入研究,从感性上升至理论,总结成文。这对于从事表演艺术的人来说很是难得。

纵观全书即可看出,耿涛是一个勤奋务实的人。他专注于竹笛,在此领域中全面出击,辛勤耕耘,积十余年的功夫取得了丰硕的学术成果。在当前浮躁之风颇盛、很多学人追求“实惠”之时,耿涛的敬业、实干精神更属难能可贵。诚然,耿涛尚年轻,正处于人生精力最充沛旺盛之际,相信他会乘胜前进,继续攀登高峰,为我国民族音乐事业的发展作出更多的贡献。

谨以此短文祝贺《中国竹笛曲论》的出版。

2002 年 5 月 22 日于

北京丝竹园

目 录

上编 中国竹笛基本知识及练习曲

一、中国竹笛的历史与发展概略	(1)
二、中国竹笛演奏的基本知识	(3)
三、中国竹笛常用五种半音音阶指法表	(5)
四、中国竹笛练习曲 96 首	(6)
(一) 全按作“5”的指法与技巧练习	(6)
1. 全音符长音练习	(6)
2. 全音符长音练习	(6)
3. 全音符长音练习	(7)
4. 全音符长音练习	(7)
5. 全音符练习	(8)
6. 二分音符练习	(8)
7. 二分音符练习	(9)
8. 四分音符练习	(10)
9. 四分音符练习	(10)
10. 二分、四分音符综合练习	(11)
11. 四分音符练习	(12)
12. 全音符、二分音符与四分休止符练习	(13)
13. 二分音符与四分休止符练习	(14)
14. 全音符与四分音符练习	(15)
15. 四分音符与八分音符练习	(15)
16. 二分音符、四分音符与八分音符练习	(16)
17. 二分音符、四分音符与八分音符练习	(17)
18. 全音符与二分音符练习	(18)
19. 综合练习	(19)

20. 大调音阶练习	(20)
21. 分解和弦练习	(21)
22. 附点四分音符与分解和弦练习	(22)
23. 附点八分音符练习	(23)
24. 附点八分音符练习	(23)
25. 附点八分音符与十六分音符练习	(24)
26. 二分音符与十六分音符练习	(25)
27. 中高音练习	(26)
28. 十六分音符(五声音阶)练习	(27)
29. 十六分音符(七声音阶)练习	(28)
30. 分解和弦与琶音综合练习	(29)
31. 跳音(单吐)练习	(30)
32. 跳音(单吐)练习	(31)
33. 跳音(单吐)练习	(31)
34. 跳音(单吐)音阶练习	(32)
35. 三连音(单吐)练习	(33)
36. 跳音(双吐)练习	(34)
37. 跳音(双吐)练习	(35)
38. 跳音(单吐、双吐)练习	(36)
39. 跳音(三吐)练习	(36)
40. 分解和弦跳音(单吐、双吐与三吐)练习	(37)
41. 切分音与跳音综合练习	(38)
42. 跳音(双吐)音阶练习	(39)
43. 打音练习	(40)
44. 倚音与打音练习	(40)
45. 叠音、打音与倚音练习	(41)
46. 颤音练习	(42)
47. 颤音与力度变化练习	(43)
48. 波音、叠音、打音与增音练习	(43)
49. 高音练习	(44)
50. 高音颤音练习	(44)
51. 连音符练习	(45)

(二) 全按作“2”的指法与技巧练习	(46)
52. 二分音符练习	(46)
53. 二分音符与四分音符练习	(47)
54. 二分音符、四分音符与八分音符练习	(48)
55. 跳音(双吐)练习	(49)
56. 跳音(单吐、双吐)练习	(50)
57. 民族风格跳音(单吐、双吐)练习	(51)
58. 滑音练习	(52)
59. 滑音练习	(53)
60. 刹音练习	(54)
61. 刹音练习	(54)
62. 历音与颤音练习	(55)
63. 历音与颤音练习	(55)
64. 变化音练习	(56)
65. 变化音练习	(57)
66. 半音阶练习	(58)
67. 跳音(双吐)音阶练习	(59)
68. 跳音(双吐、三吐)分解和弦练习	(60)
69. 跳音(双吐)练习	(61)
70. 跨八度跳音(双吐)与连音练习	(62)
(三) 全按作“1”的指法与技巧练习	(63)
71. 二分音符练习	(63)
72. 四分音符音阶练习	(64)
73. 二分、八分音符练习	(64)
74. 八分、十六分音符跳音(单吐、双吐)练习	(65)
75. 转调练习	(66)
76. 转调练习	(67)
77. 跳音(单吐、双吐、三吐)练习	(68)
78. 花舌练习	(69)
79. 花舌练习	(70)
80. 综合练习	(71)

(四) 全按作“6”的指法与技巧练习	(73)
81. 二分音符练习	(73)
82. 二分、四分音符练习	(74)
83. 二分、四分、八分音符与三连音练习	(74)
84. 花舌与滑音练习	(76)
85. 综合练习	(76)
86. 转调练习	(77)
87. 查尔达什舞曲(片断)	(79)
(五) 全按作“3”的指法与技巧练习	(80)
88. 二分音符练习	(80)
89. 二分、四分音符练习	(81)
90. 综合练习	(82)
91. 跳音(单吐、双吐)练习	(83)
92. 滑音练习	(84)
(六) 其它练习	(85)
93. 弱起节奏练习	(85)
94. 泛音练习	(86)
95. 超高音练习	(87)
96. 高音颤音练习	(88)

中 编 中国竹笛乐曲 8 首

欢乐的校园	耿 涛曲(89)
沂 蒙 情	耿 涛曲(94)
边防骑兵	耿 涛曲(98)
沂蒙山抒怀	耿 涛曲(104)
水乡音诗	耿 涛曲(109)
中国京戏	顾冠仁编曲 耿涛改编(114)
帕米尔高原的春天	刘富荣编曲 耿涛改编(118)
D 大调长笛协奏曲第一乐章	莫扎特曲 耿涛移植(122)

下 编 中国竹笛艺术研究文论

竹笛演奏的起音与收音	(128)
竹笛吹奏中如何控制气息	(129)
谈中国竹笛的音色特性	(131)
少儿竹笛教学谈	(133)
如何掌握竹笛作品的风格	(135)
竹笛吹奏中的滑音技法	(138)
竹笛吹奏中气量的运用	(139)
中国竹笛的传统称谓应变革	(140)
谈中国竹笛的琶音演奏	(142)
优秀传统笛曲《鹧鸪飞》	(144)
蔡敬民新竹笛曲《金陵游》赏析	(145)
谈中国竹笛多音孔形制的改革	(148)
谈中国竹笛的音色特征在艺术表现中的作用	(152)
关于中国竹笛音孔称谓问题	(155)
访欧印记	(157)
后 记	(163)

上 编 中国竹笛基本知识与练习曲

一、中国竹笛的历史与发展概略

(一) 溯源

中国竹笛(The Chinese Bamboo Flute)源于新石器时期产生的骨哨。1977年,中国考古工作者在距今约七千年的浙江省余姚河姆渡古文化遗址(B.C4800)发现了160件骨哨;近年来,又在河南省贾湖古文化遗址发现了20多支骨笛。经有关专家鉴定,这些骨哨、骨笛与中国竹笛的形制十分近似,并且在一支骨笛上能吹奏出完整的五声音阶,因此,可以肯定地说:中国竹笛的前身就是新石器时期产生的骨哨和骨笛。

(二) 诞生

中国竹笛由骨制转为竹制大约在黄帝时代(B.C2400)。据古代文献《吕氏春秋·古乐篇》载:“黄帝命伶伦作笛,伐昆仑之竹……”已故中国竹笛大师赵松庭先生也认为:“我国最迟在黄帝时代已经有了竹制的笛子。”据此,中国竹笛自诞生至今约有4400多年的历史。近年来,中国考古工作者在湖南省长沙马王堆三号汉墓(B.C168)中发现了两支横吹的竹笛;在广西壮族自治区贵县罗泊湾一号墓(汉初期)发现了一支带有七个指音孔横吹的笛。因此,完全可以断定,中国竹笛在距今2200年以前已经在中国南方广为流传。

(三) 发展概略

汉、晋、隋时期,中国竹笛在制作种类上得到了进一步发展。汉代,著名音乐家蔡邕,拆“柯亭”第十六根竹制笛,其音色优美、动听,后人称赞好笛子谓“柯亭笛”。据此,可见制作好笛子需要独特的竹料。晋书中有一段话“……用笛有长有短,假令声浊者用三尺二笛……”此语说明当时已制作出较长的低音竹笛。隋朝时期,中国竹笛在制作种类上得到了更进一步的发展,如

“大横吹”、“小横吹”以及“排箫”等名称的出现,便可证明中国竹笛类乐器在当时制作上已达到空前的繁盛。

唐代,中国竹笛的音色发生了巨大的变革。唐代的刘系,制作了七星管,蒙膜助声。所谓“蒙膜助声”,即在竹笛的吹孔与指音孔之间开一个孔(谓之“膜孔”),使竹笛发出的音色清脆、明亮,并且使声音的力度也得以增强。中国竹笛这一“蒙膜助声”的发音方式一直延续至今,并在全世界独一无二。

宋、元、明、清时期,是中国竹笛广泛运用与普及发展的时期。此间,中国竹笛的形制已趋于稳定,并且已开始大量广泛运用于曲艺、戏曲与民间音乐等各种艺术表演形式的主奏和伴奏中。如,宋代流传的“鼓笛曲”艺术表演形式中,中国竹笛担任主奏乐器;元代,戏曲盛行,中国竹笛多用于伴奏昆曲与梆子戏,为此产生了“曲笛”与“梆笛”新的传统称谓;明清时期,中国竹笛已成为江南丝竹乐、十番锣鼓与二人台牌子曲等大量民间音乐合奏中不可缺少的重要乐器。

二十世纪初,中国竹笛由伴奏、合奏等艺术表演形式逐步迈入独奏艺术表演形式发展阶段。1938年,中国民族器乐演奏家卫仲乐先生随“中国文化剧团”赴美国演出时,首次用中国竹笛独奏民间乐曲《鹧鸪飞》,并在美灌制了唱片;1953年,著名中国竹笛演奏家冯子存先生成功地独奏了《喜相逢》等乐曲在全国引起了极大的轰动;此后,中国竹笛不但是伴奏、合奏等艺术表演形式的重要乐器,而且成为音乐舞台上不可缺少的、深受群众喜闻乐见的独奏乐器。

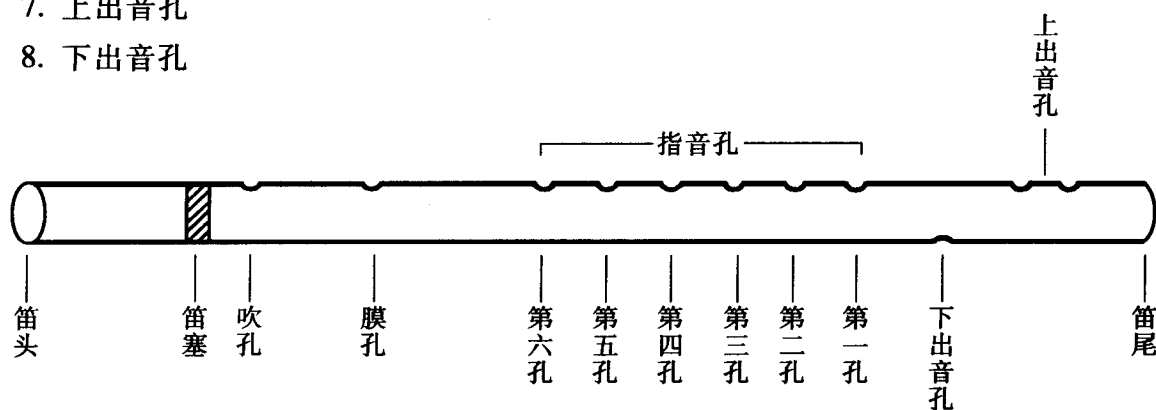
二十世纪五、六十年代,中国竹笛独奏艺术表演形式进入了前所未有的发展阶段。以北派冯子存、刘管乐和南派赵松庭、陆春龄为代表的北南两大流派将中国竹笛独奏艺术的发展全面推向了高峰。二十世纪七、八十年代,一大批中、青年演奏家脱颖而出,一批批新作品不断涌现;与此同时,众多竹笛演奏家、制作家开始对中国竹笛的形制进行了开拓性的革新,先后研制出“多音孔竹笛”(包括七音孔、八音孔、九音孔等)、“新竹笛”(加键笛)、“排笛”、“口笛”等;近年来,又出现了“弯管笛”、“巨笛”等。至此,中国竹笛彻底结束了数千年来扮演单一的伴奏角色,完全以主角的神采不仅登上了国内乐坛,而且已风靡在世界各地的舞台上,成为世界人民共同喜爱的乐器。

二、中国竹笛演奏的基本知识

(一) 中国竹笛的结构与各部位名称

中国竹笛的结构共有八个部分组成：

1. 笛头
2. 笛尾
3. 笛塞
4. 吹孔
5. 膜孔
6. 指音孔
7. 上出音孔
8. 下出音孔

(二) 演奏姿势

中国竹笛的演奏姿势分立姿与坐姿两种。

1. 立姿：左脚在前，右脚在后，身体的重心由两腿共同负担；身体要端正，双肩要平；头部要摆正，眼睛向前方注视。立姿多用于独奏。

2. 坐姿：左脚在前，右脚在后，身体的重心放在座位上；身体要端正，双肩要平；头部要摆正，眼睛向前方注视。坐姿多用于伴奏与合奏。

注：(以上对立姿与坐姿的要求适合持笛向右边的学生；持笛向左边的学生，其要求与此相反)。

(三) 持笛

1. 两手的食、中、无名指的第一节前端(指肚)分别按在六个指音孔上。

2. 两手的拇指分别托在竹笛的下方。
3. 右手的小指要按在笛身上。
4. 左手食指的第三关节适当用力将竹笛顶靠在吹奏者的下颚上。

注：以上对持笛的要求适合持笛向右边的学生；持笛向左边的学生，其要求与此相反。

(四) 呼吸法

演奏中国竹笛所采用的呼吸方法为“胸、腹式联合呼吸法”，其要领如下：

1. 吸气时，胸部与腰、腹部要积极向外扩张；吸气后，腰、腹部仍要保持吸气时向外扩张的状态。
2. 呼气时（吹奏中），腰、腹部要继续保持向外支撑的状态，同时，使气息均匀、有控制地射出。

(五) 口形、风门与口劲

1. “口形”，即吹奏竹笛时口部的形态。吹奏时，双唇自然抿合发出“呜”的形状；同时，唇部肌与面部肌有机地协调活动；切忌两腮鼓起而影响发音的力度。

2. “风门”，即上下唇之间射出的气息所经过的空隙处。风门可大可小，须随着音的高低和强弱的变化而变化。吹奏低音和强音时，风门要放大，吹奏高音和弱音时，风门要收小。“风门”大与小的可变性是其主要特征。

3. “口劲”，即上下唇、嘴角与面部肌共同参与控制风门大小、气息缓急与气息方向变化的各部肌肉力量。正确地运用“口劲”大小的力量，决定着发音的准确与质量。“口劲”要靠平时经常练习，方可增长其控制的力量。

(六) 笛膜的正确选贴与调整

1. 笛膜的正确选择。首先，选择笛膜的厚度要适中，如果笛膜太厚，发音则闷、暗，缺乏明亮度；如果笛膜太薄，发音则沙哑，缺乏灵敏度。

2. 粘贴笛膜的过程。首先，将人工拉出的纹线与笛膜上的天然纹线形成十字垂直形状；粘贴过程中，先使用白芨或阿胶沾水后在膜孔周围轻轻摩擦，待产生胶质后，方可将笛膜粘贴上去。

3. 人工纹线。粘贴笛膜时，一定要形成至少5条以上的纹线，以增强发音的灵敏度和力度。

4. 笛膜的调整。由于受温度与湿度的影响，笛膜常会出现过松或过紧的现象，因此，吹奏者应掌握其正确的调整方法：当笛膜过松或过紧时，吹奏者可将膜孔周围用水沾湿（不可过多），然后，再用两手的拇指将笛膜的松紧度调整至最佳状态。

三、中国竹笛常用五种半音音阶指法表

吹孔	指法 开孔○ 按孔● 按半孔◐	全按作“5” 半音音阶	全按作“2” 半音音阶	全按作“1” 半音音阶	全按作“6” 半音音阶	全按作“3” 半音音阶	备 注
○	●●●●●●●	5̣	2̣	1̣	6̣	3̣	
○	●●●●●●◐	5̣#	2̣#	1̣#	6̣b	3̣4	
○	●●●●●●○	6̣	3̣	2̣	6̣b	4̣#	
○	●●●●●◐○	6̣b	4̣	2̣#	1̣	5̣	第三种指 法为七音 孔笛专有
○	●●●●●○●						
○	●●●●●●○						
○	●●●●●○	6̣b	4̣#	3̣	1̣#	5̣#	
○	●●●●○○○	1̣	5̣	4̣	2̣	6̣	
○	●●◐○○○○	1̣#	5̣#	4̣#	2̣#	6̣b	
○	●●○○○○○	2̣	6̣	5̣	3̣	6̣b	
○	●◐○○○○○	2̣#	6̣b	5̣#	4̣	1̣	
○	●○●●●●○						
○	●○○○○○○	3̣	6̣b	6̣	4̣#	1̣#	
○	◐○○○○○○	4̣	1̣	6̣b	5̣	2̣	
○	○●●●○○○						
○	○○○○○○○	4̣#	1̣#	6̣b	5̣#	2̣#	
○	●●●●●●●	5̣	2̣	1̣	6̣	3̣	
○	○●●●●●●						
○	●●●●●●◐	5̣#	2̣#	1̣#	6̣b	4̣	
○	●●●●●●○	6̣	3̣	2̣	6̣b	4̣#	
○	●●●●●◐○	6̣b	4̣	2̣#	1̣	5̣	第三种指 法为七音 孔笛专有
○	●●●●●○●						
○	●●●●●●○						
○	●●●●●○	6̣b	4̣#	3̣	1̣#	5̣#	
○	●●●○○○○	1̣	5̣	4̣	2̣	6̣	
○	●●◐○○○○	1̣#	5̣#	4̣#	2̣#	6̣b	
○	●●○○○○○	2̣	6̣	5̣	3̣	6̣b	
○	●◐○○○○○	2̣#	6̣b	5̣#	4̣	1̣	
○	●○○○○○○	3̣	6̣b	6̣	4̣#	1̣#	
○	◐○○○○○○	4̣	1̣	6̣b	5̣	2̣	
○	○●●●●●○						
○	○○○○○○○	4̣#	1̣#	6̣b	5̣#	2̣#	
○	●●●●●●●	5̣	2̣	1̣	6̣	3̣	
○	○●●●●●●						
○	○●●●○○○						
○	●●◐○○○◐	5̣#	2̣#	1̣#	6̣b	4̣	
○	●●◐○○○●						
○	●●○○●●○	6̣	3̣	2̣	6̣b	4̣#	
○	●●○○○○●						
○	●◐○○●◐○	6̣b	4̣	2̣#	1̣	5̣	
○	●○●●○○●	6̣b	4̣#	3̣	1̣#	5̣#	
○	●○●○○○●	1̣	5̣	4̣	2̣	6̣	

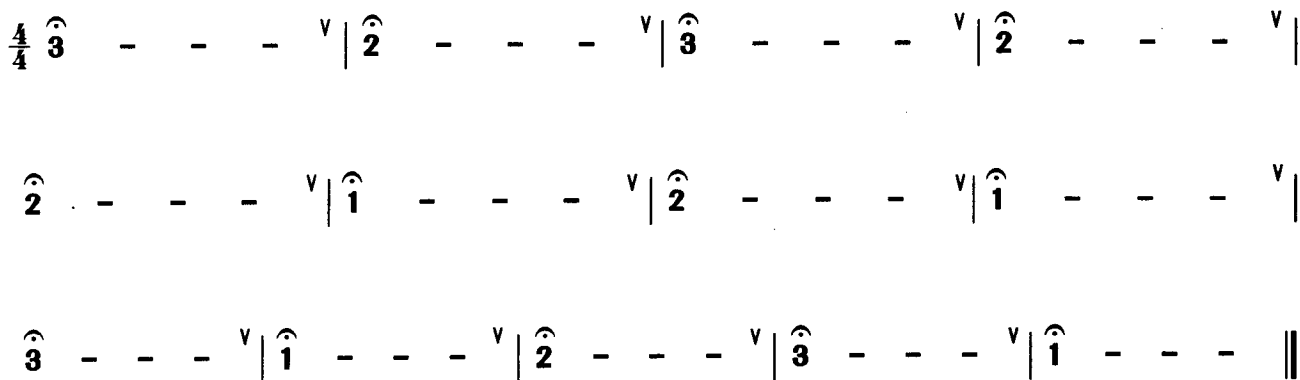
四、中国竹笛练习曲 96 首

(一) 全按作“5”的指法与技巧练习

1. 全音符长音练习

1=F (全按作 5)

♩=96

注:

- ① “v”为吸气记号。
- ② “^”为自由延长音符号。
- ③ 每个音起音时,可用舌尖轻轻发出“吐”的动作,使音头整齐、利落。
- ④ 有一定基础的学生可使用 D 调曲笛或 C 调曲笛。
- ⑤ 训练时可使用节拍器,每个音至少延长八拍以上。

2. 全音符长音练习

1=F (全按作 5)

♩=96

