

中国笛子教程

理论卷

戴树红 编著

上海教育出版社

笛子

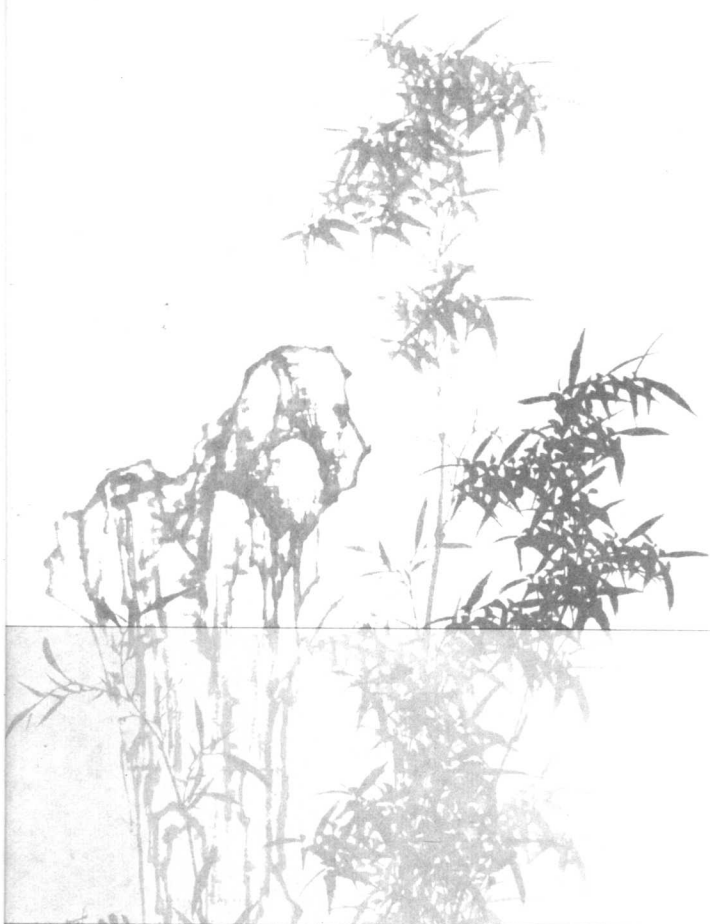
中国笛子教程

理论卷

戴树红 编著

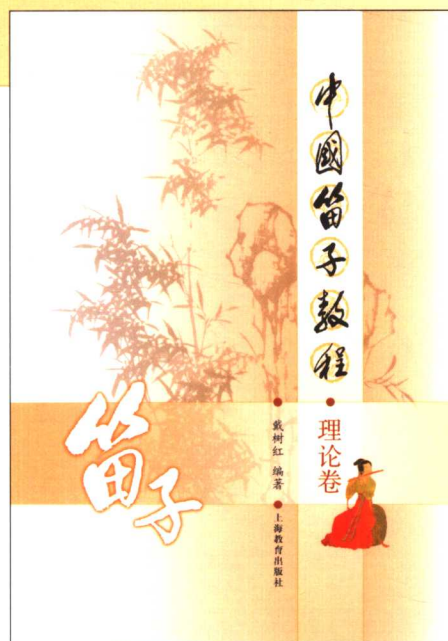
上海教育出版社

戴树红，上海音乐学院笛子专业副教授。1937年3月5日生于江苏泰州。1959年毕业于上海音乐学院民族音乐系，后留校任教，至今已近半个世纪，积累了丰富的教学经验，此书即系其对本专业深厚学养的结晶。

除笛子专业外，他还擅长洞箫，亦能琴，现为上海今虞琴社社长及中国古琴协会常务理事。与张子谦、龚一、谢孝苹、林友仁、谢导秀、周惠、周皓等老、中、青琴家及丝竹高手有琴、箫合奏与丝竹文曲等音响精品传世。个人亦有《戴树红箫吟神品》（洞箫专辑）行销国内外。

封面题字 桑 桐

责任编辑 王 俭

封面设计 郑 艺

编 者 的 话

本书为上海音乐学院笛子副教授戴树红先生所撰。全书实为其从事笛子教学近半个世纪成果的一个总结。其中,理论卷对笛子的基本吹奏方法及各种技巧的演奏与记谱法均作了详细地剖析。既有理论阐述,又列举了大量的谱例实证。理论联系实际,使本专业中一些常为大家耳熟的概念亦能从理性上得以详明。使读者不仅能知其然,亦能知其所以然。既有对一般乐理知识的阐释,又有我国传统乐学概念的渗入。如唱名与音名,音程与音阶,五度向上,五度向下,变宫为角,清角为宫,工尺谱调名的名命法,以及何为小工调、正宫调等均有涉及,具有一定的“工具”价值。而乐曲卷则共收大、小、难、易乐曲 77 首。前 32 首为一般入门小曲及纯南方风格的传统曲笛乐曲,可为初学所用,亦可当洞箫教材使用,只需从横吹变竖吹,口风、风门从大变小即可以了。其理,在初学阶段,笛箫皆同。而后 45 首则涵盖了冯子存、陆春龄、金祖礼、刘管乐、赵松庭等各大名家及专业演奏家们所传之北方风格及各种综合技巧的民间乐曲和创作乐曲以及部分濒临失传的南方风格的传统古曲。令人钦佩的是,每首乐曲,均不论其大、小、难、易必经过著者再三推敲,亲自确定,严格标订详明的演奏法和各种速度及表情用语,以利传习。这实是一项十分艰巨的工作,也是对我国笛子教材建设的一大贡献。可以说,这是为广大笛子爱好者和各类艺术院校笛子专业教师提供了一个很好的资料库。本书也是同类书谱中的一个精品善本。故我社竭诚将此书推介刊行,以飨读者。

编 者

2006 年元月

目 录

第一部分 引 言

一、笛子可以自学	(3)
二、鼻子也能吹笛子	(4)
三、笑着也能吹笛子	(4)
四、笛子还能自己做	(5)

第二部分 笛子简介

一、笛、箫名称的混用与澄清	(9)
二、现今笛子的种类	(9)
三、六孔笛的各部名称	(9)
四、六孔笛的音位指法表	(10)
五、笛子的选择与养护	(11)
六、怎样贴好笛膜	(11)

第三部分 笛子的调

一、笛调的含义	(15)
二、笛子常用调的指法形成原理	(16)
三、AD 调曲笛常用调音阶音位指法的演变图	(17)
四、几个常用调变调指法的演进练习	(19)
五、四种常用调的音阶指法总表	(21)
六、传统（工尺谱）笛调命名法概说	(23)

第四部分 笛子演奏法

第一节 笛子的发音

一、如何掌握笛子的正确发音	(29)
二、笛头音（六孔全开）的发音练习	(31)
三、逐渐增加管长的笛头音练习	(31)
四、以按孔替换贴孔的笛头音练习	(32)
五、如何正确持笛与按孔	(32)

第二节 一个八度内的指法练习

- 一、一个八度内的顺指法练习 (34)
- 二、一个八度内的“叉口”指法练习 (37)
- 三、一个八度内的音阶练习 (40)

第三节 音程练习

- 一、三度音程练习 (42)
- 二、四度音程练习 (43)
- 三、五度音程练习 (44)
- 四、六度音程练习 (45)
- 五、七度、八度音程练习 (46)
- 六、十一度内的级进音程练习 (47)
- 七、音程综合练习 (48)

第四节 音阶练习

- 一、超过两个八度的音阶练习 (52)
- 二、含下辅助音的音阶练习 (52)
- 三、含大跳音程的音阶练习 (53)
- 四、五声音阶练习 (54)
- 五、五声、七声音阶的综合练习 (55)
- 六、三声音阶练习 (55)

第五节 技巧练习

- 一、叠音与打音 (57)
- 二、敲音与双叠音 (60)
- 三、吐音 (61)
- 四、滑音 (74)
- 五、历音与躁音 (77)
- 六、花舌与喉音 (80)
- 七、飞指与揉音 (81)
- 八、其他一些演奏符号及技巧 (82)

笛子

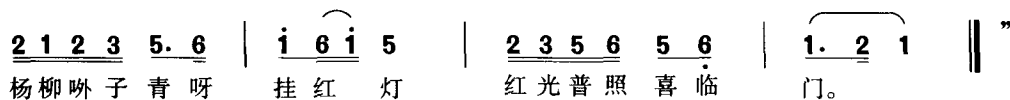
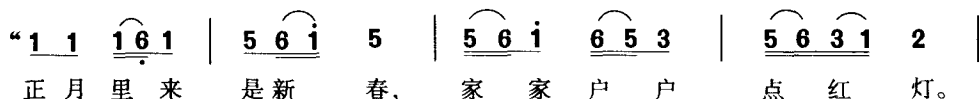
第一部分

引言

一、笛子可以自学

记得还是在新中国成立的前夕,欢迎解放大军南下渡长江的日子里,因家境清寒,我十三岁才上小学四年级。这所小学是家乡泰州的大寺庙“光孝寺”专为穷苦孩子所办的,不收学杂费,故称“泰州光孝义务小学”。老师多为该寺的学问僧人,亦有俗家教师担当科任教师。有位姓张的老师,可能是来自老解放区,不仅教我们唱很多解放区的新歌,还能自编好多活报剧让我们去街头宣传演出,在其他兄弟小学面前,我们还是很“风光”的。我们演活报剧也常用一两件民族乐器,如笛子、二胡再加上一副自制的竹板来伴奏,有时先奏上一曲《梅花三弄》来吸引观众,效果还真不错。我就是在这时开始学习吹笛子的。说来有趣,第一个教我吹笛子的人,却是一个不会吹笛子的人,此人就是那位姓张的音乐老师的儿子,是我的同班同学。他自己虽不会吹,却知道笛子上六个孔各是音阶上的哪个音。这样,我就从一个姓徐的邻居开的裁缝店里借来一枝已经搁置多年的笛子,照他所说的一个音一个音地摸起来。知道了“1、2、3、4、5、6、7”各个音是从什么指孔里发出来的。慢慢地也就能吹出一两首简单的小调来了。记得我会吹的第一个小曲,就是庆祝解放的时新小调:

那时小学上音乐课,老师总是一边踏着风琴,一边唱着歌词,一句一句地教会大家唱一首歌的。光会唱歌,要搬到笛子上吹出来,那还须先弄清楚与歌词相配的谱子是什么音,才可以通过笛子上的各个音孔将一句句的曲调吹出来,所以从学笛子一开始就有了练耳辨音(听辨音之高低与长短)的要求,慢慢地也就学会了识简谱——自己悟会的。即仔细看着歌纸上的音符与各种增时或减时符号以及符点、小节线等书面符号,认真听辨老师是怎么唱的。这样,久而久之,只要拿到一首歌谱,即使没有老师教,大概也可以自己试着唱出来,也就能用笛子将它吹出了。从自学的角度看,这可以说初步会吹笛子了,能够自娱了。若要进一步吹得好些,那就必须多听,听比自己学得早的人吹的是什么样,暗中学,暗中比,勤奋地练,要努力赶上并超过他们,这样,就能不断进步了。

记得有一年夏天,晚上乘凉,我在自家门前街心吹笛。我的邻居,一个耳聋的中年人竟客气地借过我手中的笛子吹了起来。我很惊讶,原先不知道他会吹笛子,但听他一吹,声音竟然那么饱满润厚。也许因为耳聋重听,且又身体魁梧,发音也特别恢宏。因而得知,虽是同一枝笛子,不同的人(方法有异)吹出的声音是不尽相同的。我模糊地有了“音色”、“音质”的概念。脑海里储存进好的、更好的标准,再不断去追求去模仿,定能不断进步。

还是这位聋人告诉我要会用“游字”,吹出来的音符就不会那么干巴单调了。后来我才知道,所谓“游字”就是我们常用的一些用以润饰旋律骨干音的隐藏在旋律中的装饰音素,如“叠音”之类,以后详述。

前面我已说过要多听、多比;暗中学、暗中赶超,就能不断进步。这是我在初学时就有的亲身体验。当时在我家东头大街玉带河的税务桥上一家老虎灶(茶水炉)的老大(姜姓)和几个邻居也在学

吹笛子,他们都是成年人,又有昔日的民间职业“吹手”的指导,他们注重练功,吹特别粗大的笛子,发音响亮。我就学他们的长处,天天练;也分析他们的短处——吹曲子呆板,且不识谱,会吹的曲子不多。我便发挥我的长处,多吹邻里喜欢听的旋律优美的歌曲,既自我陶醉,也“压”过了对方,令其不敢小视我这个小孩子,就这样越吹越起劲。

就在这时候,有位好心的邻居老奶奶对我说:“伢儿! 伢儿! 你吹笛子(箫也一样)要在晚上凌葵花(向日葵)叶上吹,第二天清早去看滴在葵花叶上的气水有没有变成红色,若有,笛子就不能再吹了。变成红色的气水就是人的心血,再吹就要得肺病病了。白色就不要紧,身体会越吹越健康。”第二天一大早,我真的去门口田边的那棵留有我头晚吹笛气水的葵花叶上看了看,一点红色也没有,我太高兴了。以后就更有信心地吹下去了。我甚至在推磨时也同时练笛子。一般人推磨总是磨棒架在腹部,双手扶着使劲朝前推,而我却将磨棒斜横于后腰臀部之上,双脚使劲向前蹬,倒退着推进,这样既省力,又有劲,还解放了双手,可以自如地捧书本或练习吹笛子。以致常引起每天从门前路过上学或放学的中学生们的流连忘返。

二、鼻子也能吹笛子

当此学笛子兴趣正浓时,一个苏北文工团的成年人告诉我,说他曾见过姜堰有个和尚能用鼻子吹笛子。只这一句话,具体怎么吹,毫无描述。凭着少年人的一颗好奇心及对新鲜事物的探求精神,我也试着用鼻孔去吹笛子,可就是再使足了力气也吹不响。因为鼻孔内壁是有软骨的,鼻孔要比双唇形成的“风门”大得多,又无法调节其大小,吸足一口气,几乎一秒钟就能“呼”光,故不能吹出任何乐句来。后来偶然发觉,当捏住一个鼻孔,而由另一鼻孔出气时,时间就能延长很多了。于是我就将一鼻翼侧压于笛子吹孔上侧,对准吹孔,轻轻一吹,就把笛子吹响了。吹完一曲“5 6 5 6 | i 6 i”的《秧歌舞》是不成问题的。没想到这一逗笑玩乐的“杂耍”竟成了我上中学及在工厂当工人时常常给大家带来娱乐的“保留节目”。以致厂里好多不知道我名字的老工人就以“那个拿鼻子吹笛子的五届青工”来作为我的代名词。我认为青少年朋友要学会、学好吹笛子,就必须培养自己这种知难而上的探索精神,即所谓的有志者事竟成,鼻子尚能吹笛子,用嘴吹,当然就更不在话下了。

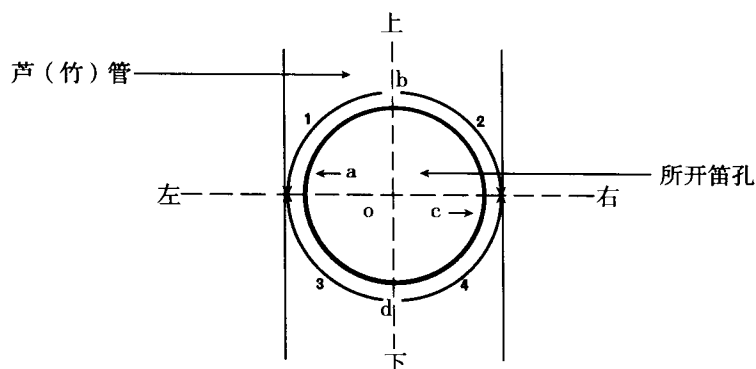
三、笑着也能吹笛子

笔者 1958 年曾在安徽肥东地区见一农民,说他能笑着吹笛子,起初不信,后来在联欢演出时,果然亲眼目睹了他的绝活儿。只见他先把笛子横于嘴边,对准吹孔,然后翻起上唇,露出白牙,做出笑状,全仗着上齿与下唇形成一个特别的“风门”,硬是把笛子吹响了,还吹完了一首小曲呢!

这原本也是民间艺人搞笑逗乐的绝招,但后来它在我的笛、箫教学中倒派上了大用场。它能形象生动地帮助我们直接看出上、下牙床的位置形态变动对改变“口风”方向的影响以及对正确发音所起的决定性作用。牙床的位置正确了,“口风”就能如愿地吹向指定的方位(与“口风”相对的吹孔边棱),用最节省的气发出最扎实有力的音来。一般从双唇之间的“风门”发音时,牙床位置的变动会直接影响音质的好坏,但总还能吹出音来,而若将上唇翻起,全靠上齿与下唇形成的“特别风门”来发音,情况就大有不同了。只要牙床位置稍有偏差,音就发不出来了。若能以正确的牙床形态为基础,再加上双唇肌肉的配合,使“风门”更精当严密,那发音就一定会很棒了。

四、笛子还能自己做

那还是在 1949 年的春天,我刚学吹笛的时候,总觉得借人家的笛子不方便,又没钱买,当地也没买处,于是就自己动手做。就地取材,从苏北行政公署伙房柴堆里讨来几根长江里的江柴——一种长得像细竹子一般的粗芦苇,取当中稍长的几节,与一般的笛子长短相近的,拿在手上,横于唇边,作自然吹笛姿势,然后分别于双手六个手指所按处,一个个用铅笔画上记号,再在与嘴唇接触处,居中画一个记号(即吹孔所在位置)。然后再用一种民间过年时雕刻大红窗花及贴在门沿上的开花旗用的戳刀在画有记号处雕出六个指孔和一个吹孔来,并在吹孔与第六孔间开一个笛膜孔,贴上一张芦苇膜或蒜瓣、百合瓣上的膜,一枝简易的芦笛就算做成了。当时还不懂得吹孔上方还应有一笛塞(学名称“笛脑”),正巧我将吹孔开在芦管的一个节的旁边,天然的节起到了堵住气流的逆向进行的笛塞的作用。印度虽早有大、小不等的芦笛,音色也很柔美,但却不如我无意中做出的贴了“笛膜”的中国有膜芦笛发音显得特别清亮、激越,也传得特别远,笛声竟能飞过几条街巷,引来昔日会吹笛的成年人,因为喜欢,硬欲向我讨取这种笛子。不过一枝笛子并不是就那么很有把握地容易做出来的。失败了好多次,劈掉好几枝芦柴后,才找到原因,摸到了规律,芦苇就不会被劈开了。其开孔用刀起、止如下图所示:

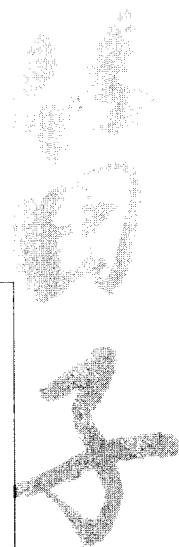
从上图可见,上下、左右纵横的两条轴线将一个笛孔分成了四等份,箭头所示为用刀的起点与止处其最大范围为 90° 。即不论任何一刀,起均不能先于上下轴线,止均不可超过左右轴线分毫,否则就会与笛管材料的纤维方向相逆,管子一定会劈开。仔细观察,一些竹椅、竹凳的榫头的开孔有裂缝,易钩坏衣服就是工艺粗糙,未按图示的原理挖孔所造成的,其实这种在竹子上(包括类似的芦苇上)挖孔,勿使其开裂的规律每个做笛子的师傅或竹器工人是早就掌握了。一个外行人,特别还是一个小孩子,能从多次的失败中悟出这个道理来,也仍然是很有兴味的一件事。这不就应验了“实践出真知”和“失败乃成功之母”的道理吗!

作为一种课外活动的兴趣,学笛子的青少年,随时可以利用身边的一些现成材料,凭着半把剪刀就可以尝试着做根笛子。我曾经就为家乡邻居的中学生用他们家中废弃的伞柄、扫帚柄做过笛子,材质虽粗糙些,可音质、音准还是比一般商场里买来的普及品要好得多。我也曾为解放军的海军航空兵的业余演出队的战士做过好多枝塑料笛,那更方便了,塑料管是从福州路论公斤买来的,很便宜,花两三块钱就能做十几根笛子。塑料管的管径粗细是统一的,只要做准一枝,其余的就依样画葫芦,真的比用天然材料竹子做起来方便多了,挖孔也不会开裂。贴上一张笛膜,发音虽比不上好的竹

子做的,却要比用较差的竹子做的笛子好得多。

1956年,我从工厂考进上海音乐学院,即当时的“中央音乐学院华东分院”,专修竹笛。在乐队合奏课上发现学校原有的笛子音很不准。当时听说有个叫卢松泉(俗名“三毛”)的人,笛子做得很好。但又说他只肯给像陆春龄、赵松庭这样的名人做笛子。像我这样一个刚考进音乐学院的毛头小伙子,当然就不敢有求于他了。于是我使用小时候在家做过芦笛的经验,做了第一枝竹笛,工艺虽较粗,音准却是按照乐队的要求来调就的,比起学校原有买来的笛子好用多了。到“大跃进”的年代,学院大搞民族乐器改革,王巽之先生从城隍庙一家店铺买来一捆已经闲置了五六十年的不适合做扇骨的湘妃竹,让我们试做各种各样的笛子。湘妃竹,竹质细密,花纹美观,像凤眼,也称凤眼竹。用其所制的笛子,发音非常润泽,既明亮且温和。后来,我还将这些来自实践的经验去与苏州民族乐器厂的师傅们进行过交流。

本人自今还留有几枝当年由我亲手制作的曲笛和梆笛。一枝适合夏季高温时节标准音的曲笛,题刻为“荷笛”;一枝符合冬令标准音高的梆笛,则刻以毛泽东诗句“梅花欢喜漫天雪”为志。一枝福建红竹梆笛,内涂生漆,发音灵敏。这些笛子开孔的刀功极细,不同孔之孔径大小比例亦特别考究,故发音响亮纯净,轻响幅度大,富于表现,常为学生演奏或考试所借用,爱不释手,甚至不忍归还。还有一枝紫竹新笛,原系专为唐樸林同学(现为天津音乐学院教授)的毕业作品——《农奴之歌》所制。因竹质特别坚实细密,管壁厚薄适度,发音非常清纯,富于振动,接近洞箫音质,而不像一般新笛那样,发音虽厚实,却较迟纯,木而欠润。结果,就未舍得开笛膜孔,而留作充当洞箫之用,并由乐器厂老师傅篆以“横箫”二字留念。另行重做一枝,开了笛膜孔,去完成了《农奴之歌》的试奏任务。后来俞逊发与彭正元合作的《秋湖月夜》一曲,就是用这种开了笛膜孔的“新笛”来演奏的,现在亦常在演奏一些新作品时使用。其绝对音高与常用的“G调洞箫”同,而比常用的“G调梆笛”低八度。不贴笛膜,在乐队里可以当箫用,可称作“新笛”或“横箫”。贴了笛膜,吹奏一些低沉幽静的乐曲时,可以当它是一种低音曲笛(有笛膜),因其绝对调高正好是“G调梆笛”的低八度,所以,也有称其为“大G调笛”的。反之,“G调梆笛”也就可以称作“小G调笛”了。

第二部分

笛子简介

一、笛、箫名称的混用与澄清

笛子是我国一件古老的民族吹管乐器。笛的古字为“簫”，是一个摹拟笛子发音的象声词。它原指一种由若干不同长短的竹管编排而成的竖吹的排箫。排箫又分封底、无底两种，封底的称底箫，无底的则称为洞箫。到了隋唐，才渐渐专门将竹制、单管、多孔、横吹的管乐器称为“簫”（笛），亦称“横笛”、“横吹”，俗称“笛子”。而将竹制、单管、多孔、直吹的称做“洞箫”，简称“箫”。

俗语“横吹笛子竖吹箫”即今人对笛、箫名称的一个最通俗明白的界定。

至于在古代原本被称作“簫”的竹制、多管、直吹的洞箫，则因其是竖吹而归入箫类；又因其系多管编排而成，顾名思义，即称其为“排箫”了。

二、现今笛子的种类

现今笛子大致分为曲笛、梆笛两大类。还有“大笛”与“小笛”两个系列。

曲笛常以用于昆曲伴奏的第三孔为“D”的笛子为标准。往上， $\flat E$ 、 $\natural E$ ；往下， $\sharp C$ 、 $\flat C$ ，也均属曲笛范围。

梆笛则常以用于北方梆子戏伴奏的第三孔为“G”的笛子为标准。往上， $\sharp G$ 、A；往下 $\sharp F$ 、 $\flat F$ ，亦均属梆笛范围。

D调曲笛和G调梆笛分别作为该两大类笛子的标准器，除了最常用于独奏外，也作为乐队编制中的标准器而纳入乐队总谱之中。而其余或上或下各调的笛子，则是因色彩的需要临时选用的。

乐队中有时还需要演奏更高更亮的笛子声部，如钢琴协奏曲《黄河》中就有一段十分高亢、嘹亮的西北“信天游”风味的散板乐段，是用比A调梆笛还要高半音的 $\flat B$ 小笛（吹 $\flat E$ 调）来演奏的，其色彩之流美，则是西洋短笛（piccolo）所绝不能替代的。上海民族乐团上世纪在大乐队演奏《月光变奏曲》时，甚至用上比曲笛高八度的D调小笛，使乐队的高声部色彩发挥到极佳状态。

为了乐器分类的规范化，我们就将上述这类比“梆笛”还高的笛子称为“小笛”。第三孔为“ $\flat B$ ”的，即称“ $\flat B$ 调小笛”；上述吹《月光变奏曲》的小笛，就叫“D调小笛”。余类推。

相反，我们则将低于C调（或B调）曲笛的各种调的笛子称作“大笛”。如“ $\flat B$ 调大笛”、“A调大笛”、“G调大笛”、“F调大笛”。或以口语称作“大 $\flat B$ 调”、“大A调”、“大G调”、“大F调”等等。甚至还有人（赵松庭）曾试用过比曲笛还要低一个八度的“大D调”的“D调大笛”。

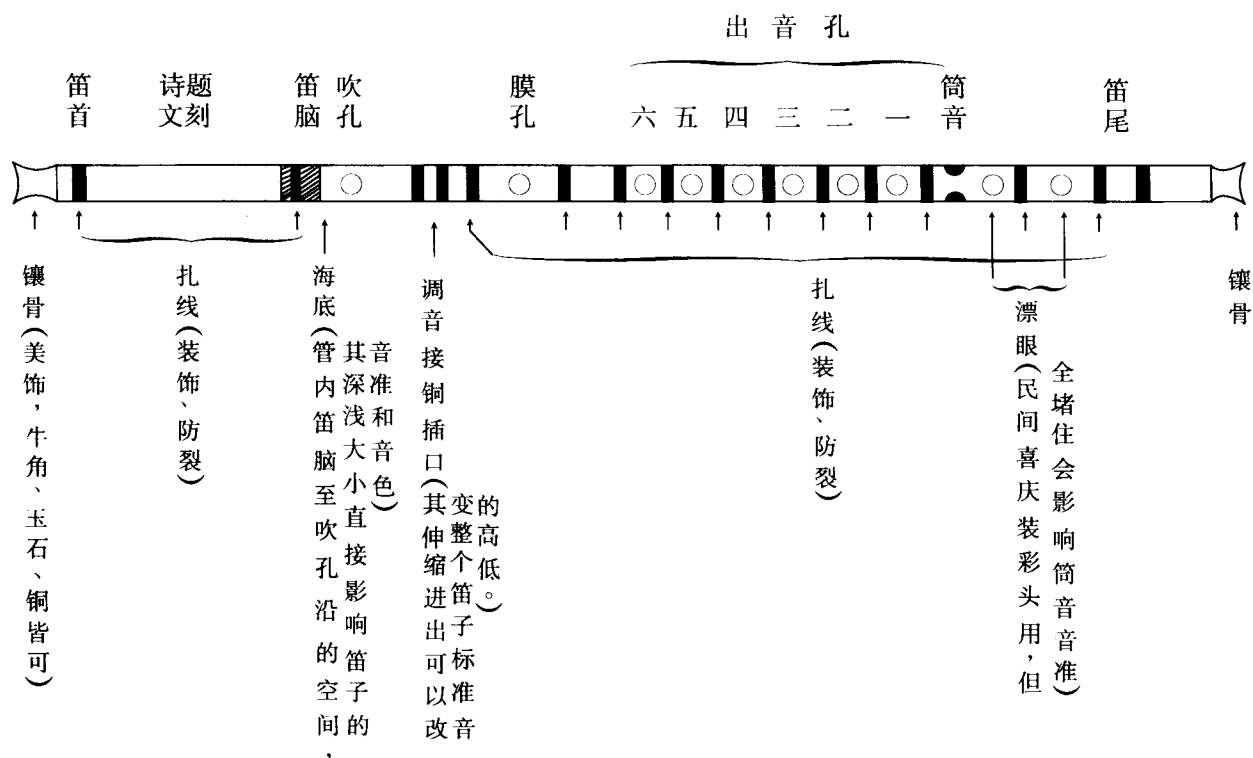
更有甚者，浙江省歌舞团的蒋国基竟推出一枝比杠棒还长的需要三人协同演奏的“巨笛”，并将它付诸舞台表演。

总之，从乐器分类的规范化出发，我们还是将我国的竹笛分为“曲笛”和“梆笛”两大类。其余高于“梆笛”的“小笛”和低于“曲笛”的“大笛”这两个系列等，则均以临时需要的色彩乐器视之。

若以产地或材质来分。则中国笛子还有苏笛、玉屏笛、竹笛、玉笛、骨笛、铁笛、枣木笛等。另外还有龙凤笛、弓（形）笛、竖笛、以及各种各样的加键改良笛等等。这些，我们均可将它们视为笛子的别名、雅号，或家族近亲。

三、六孔笛的各部名称

六孔笛的各部名称，图示如下：

四、六孔笛的音位指法表

兹将六孔笛音位、指法与简谱、五线谱唱名、音名对照,表示如下:(以D调曲笛为例。)

指 法 表	六 五 四 三 二 一	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ○	● ● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○ ○	○ ● ● ○ ○ ○	○ ● ● ● ● ○	● ○ ● ● ● ○	○ ● ● ○ ○ ○	○ ● ● ● ● ●	● ● ○ ● ● ●	● ● ○ ● ● ●	● ○ ● ○ ○ ○	● ○ ● ○ ○ ○	● ○ ● ○ ○ ○
简 谱 音 阶	1=D	5 5	6 6	7 7	1̇ 1	2̇ 2	3̇ 3	4̇ 4	1̇4̇ 1̇4̇	2̇4̇ 2̇4̇	3̇5̇ 3̇5̇	4̇5̇ 4̇5̇	6̇ 6̇	7̇ 7̇	1̇ 1̇	1̇ 1̇
五 线 谱 音 阶 (记 移 低 八 度 谱)																
固 定 音 名		a ² a ¹	b ² b ¹	♯c ³ ♯c ²	d ³ d ²	e ³ e ²	♯f ³ ♯f ²	g ²	1̇g ³ 1̇g ²	2̇g ³ 2̇g ²	1̇a ³ 1̇a ²	2̇a ³ 2̇a ²	b ³ b ²	♯c ⁴ ♯c ³	d ⁴ d ³	d ⁴ d ³