

INSTRUMENTAL MUSIC TEACHER'S SURVIVAL KIT

管乐队组建与训练手册

〔美〕兰迪·纳瓦尔 著

张之悍 译

INSTRUMENTAL MUSIC TEACHER'S SURVIVAL KIT

管乐队组建与训练手册

〔美〕兰迪·纳瓦尔 著

张之悍 译

丁62

124

人民音乐出版社·北京

GUANYUEDUI ZUJIAN YU XUNLIAN SHOUCHE

图书在版编目(CIP)数据

管乐队组建与训练手册 / (美) 纳瓦尔(Navarre, R.) 著 ;
张之悻译. — 北京 : 人民音乐出版社, 2015. 10
ISBN 978-7-103-05063-7

I. ①管… II. ①纳… ②张… III. ①管乐队—手册
IV. ①J627-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 218608 号

选题策划 : 刘沐粟

责任编辑 : 许 亮

责任校对 : 潘 藤

著作权合同登记

图字 : 01-2013-5137 号

Instrumental Music Teacher's Survival Kit

Copyright © 2007 by Northeastern Music Publications, Inc. Used by Permission

本书中文简体版由 Northeastern Music Publications, Inc. 授权人民音乐出版社在中国大陆出版发行

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码 : 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail:rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

880×1230 毫米 16 开 20.25 印张

2015 年 10 月北京第 1 版 2015 年 10 月北京第 1 次印刷

印数 : 1-2,000 册 定价 : 85.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010) 58110591

网上售书电话:(010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题,请与本社出版部联系调换。电话:(010) 58110533

关于《管乐队组建与训练手册》

本书是以实用为宗旨，为管乐队组建者和管乐教师提供了一套编排有效的练习与乐队指导课程，以及 12 种管乐器的入门课程。即使你从未演奏或教过其中任何一样管乐器，本书也为你准备了足以胜任前五节课的所有实用信息，包括从各种乐器的发音技巧到训练的时间分配。

为了便于使用，本书分成七个章节：

- 一、管乐课程的准备
- 二、管乐队的启蒙教学
- 三、统计表和回执
- 四、指挥
- 五、如何应对第一场音乐会
- 六、管乐队训练的窍门与建议
- 七、管乐队招生的组织技巧和演出事宜

第一章“管乐课程的准备”的建议和材料能帮助你日后的教学。这一部分包括精神准备、选择初级管乐队教程、客观环境等，所有这些都将对初期教学的效果有极大的影响，并为学生学好乐器打下良好基础。

第二章“管乐队的启蒙教学”是本书的核心。它包含了每一种乐器的“手把手”入门课程：长笛、单簧管、萨克斯管、小号、圆号、低音铜管（长号、上低音号、大号）、鼓、钟琴和双簧乐器（双簧管和大管）。一个称职的教师可以从不同角度表达同一个要求，因此本章节告诉你用各种不同的手段引导学生在自己的乐器上吹出声音。

每一个乐器部分都是完整且独立的，结尾处都有一个“常见问题表”，能帮助老师快速解决问题。每个部分还包括该种乐器的指法表，其中很多音有两种指法，第一种是一般指法，第二种是半音阶指法。半音阶指法只有在乐句有特

定要求下才使用(半音阶指法一般有音准问题)。谱例提供的是每种乐器前五课的内容。在学生们完成了前五节课时的内容以后,他们应该可以很轻松地演奏老师布置的一般难度的演出曲目。笔者还加入了一些可能对音乐教学有帮助的乐曲。

第三章“统计表和回执”提供了在一般情况和特殊情况下的训练计划。这里也包括如何制作课程安排和制作时需要牢记的因素。

第四、五章将会指导你如何有效的举办一场音乐会。从如何拿指挥棒到怎样安排音乐会的曲目,再到乐队第一场音乐会的组织等,所有相关内容应有尽有。

第六、七章,“管乐队训练的窍门与建议”与“管乐队招生的组织技巧和演出事宜”,将谈到更深入的问题,包括人才的培养和保留,经费预算,以及其他诸如此类的内容。

我希望本书内容无论对刚工作的管乐教师与乐队指挥,还是已经从事教学多年的教师都同样有帮助。

请注意本书插图里学生的性别是不同的。笔者不同意某种性别的学生适合学某种乐器的说法。教师根据学生的具体情况分配乐器。没有所谓的男性或者女性乐器,而且乐器在设计制造之初也从没有考虑到性别之分。

——兰迪·纳瓦尔

关于作者

兰迪·纳瓦尔（美国马里兰大学，音乐艺术专业博士）从 1973 年开始音乐教学，最开始是费城公立学校的音乐教师。他的经验涉及中小学器乐课程设置、大学音乐专业教学、校园管乐队的指挥与组建。纳瓦尔博士也开设讲习班，主讲乐器基本培训、音乐听力提高、读谱训练。

纳瓦尔博士是美国东北音乐集团的奠基人和总监。美国东北音乐集团为美国东南宾夕法尼亚州、南新泽西州和北特拉华州的学校提供音乐普及和器乐教育的服务。他的业务包括组建学校管乐队、培养新学生、监管和指导音乐教师并运行商业活动。该公司旗下有东北音乐出版公司，由纳瓦尔博士建立和运营，专门出版学校管乐队使用的乐谱。

除了教学和管理公司以外，纳瓦尔还是一个古典萨克斯管演奏家，活跃在北美地区，曾与包括费城爱乐等多个乐团同台演出。他写的作品在美国、欧洲和亚洲均有演出和出版，他的文章刊登在《萨克斯管月刊》《管乐队世界》《单簧管世界》和《宣言》等杂志上。

目 录

第一章 管乐课程的准备	1	长笛课 2	13
精神准备	1	长笛课 2 谱例	14
选择一本管乐队初级教程	1	长笛课 3	17
外观	2	长笛课 3 谱例	18
介绍	2	长笛课 3 谱例 A	19
节奏的开始	2	长笛课 4	21
长笛	3	长笛课 4 谱例	22
双簧管	3	长笛课 4 谱例 A	23
大管	3	长笛课 5	25
单簧管	3	长笛课 5 谱例	26
萨克斯管	3	长笛课 5 谱例 A	27
小号	4	关于音准	29
圆号	4	关于乐器品质	29
长号和低音铜管	4	长笛常见问题表	30
鼓类	4	口封练习	32
钟琴	5	高音练习	32
乐感的培养	5	长笛指法表	33
教室的布置	5	长笛课备忘录	35
第二章 管乐队的启蒙教学	8	单簧管基础课	37
长笛基础课	8	单簧管课 1	37
长笛课 1	9	单簧管课 1 谱例	38
长笛课 1 谱例	10	笛头 / 簧片的放置说明	40
口形	11	第一个音	41
		第一首歌	42
		拆卸乐器	43

单簧管课 2	43	小号基础课	96
单簧管课 2 谱例	44	小号课 1	96
初级的教程	45	小号课 1 谱例	97
单簧管课 3	46	小号课 2	101
音准	46	小号课 2 谱例	102
单簧管课 3 谱例	47	小号课 2 谱例 A	103
单簧管课 4	48	小号课 3	104
单簧管课 4 谱例	49	小号课 3 谱例	105
单簧管课 5	51	小号课 4	107
单簧管课 5 谱例	52	小号课 4 谱例	108
最终建议	53	小号课 5	110
学习如何不换气演奏每个音	54	小号课 5 谱例	111
超吹	56	长远的想法和建议	112
单簧管练习曲——超吹	57	小号 / 短号常见问题表	113
单簧管常见问题表	60	♭B 调小号 / 短号指法表	115
♭B 调单簧管指法表	64	小号课备忘录	116
单簧管课备忘录	67	铜管乐器热身练习	118
萨克斯管基础课	69	圆号基础课	120
萨克斯管课 1	69	筛选圆号的学生	120
萨克斯管课 1 谱例	70	吹奏前的准备	121
第一个音	72	口形	121
萨克斯管课 2	76	组装乐器	122
萨克斯管课 2 谱例	77	持号姿势	122
萨克斯管课 3	79	吹 F 调圆号	123
萨克斯管课 3 谱例	80	更多建议	124
萨克斯管课 4	83	音准	125
萨克斯管课 4 谱例	84	除去口水声	125
萨克斯管课 5	86	圆号课 1 谱例	126
萨克斯管课 5 谱例	87	圆号课 2 谱例	127
萨克斯管常见问题表	89	圆号课 3 谱例	128
萨克斯管指法表	91	圆号课 4 谱例	129
萨克斯管课备忘录	94		

圆号课 5 谱例	130	家里没有乐器	164
圆号常见问题表	131	蜂鸣练习 / 对音	165
F 调圆号 / 双排圆号指法表	133	号嘴的选择	165
如何帮助学生找到“自然音”	134	自制大号底座（坐姿演奏）	165
圆号课备忘录	135	蜂鸣练习	166
低音铜管基础课（长号、上低音号、大号）		低音铜管常见问题表	167
.....	137	长号拉管把位图	168
低音铜管课 1	137	上低音号（低音谱号）指法表	170
长号和上低音号课 1 谱例	138	上低音号（高音谱号）指法表	171
大号课 1 谱例	139	大号指法表	172
低音铜管课 2	143	低音铜管（长号 / 上低音号 / 大号）课备忘录	173
长号和上低音号课 2 谱例	144	小军鼓基础课	175
大号课 2 谱例	145	小军鼓课 1	175
低音铜管课 3	147	小军鼓课 1 谱例	176
长号和上低音号课 3 谱例	148	小军鼓课 2	181
大号课 3 谱例	149	小军鼓课 2 谱例	182
低音铜管课 4	151	小军鼓课 3	185
长号和上低音号课 4 谱例	152	小军鼓课 3 谱例	186
大号课 4 谱例	153	小军鼓课 4	187
低音铜管课 5	155	小军鼓课 4 谱例	188
长号和上低音号课 5 谱例	156	小军鼓课 5	191
大号课 5 谱例	157	小军鼓课 5 谱例	192
进一步的建议	159	更多的建议	193
大号教学	159	26 首美国标准行进鼓点	194
什么样的学生应该学大号？	159	小军鼓常见问题表	198
小号、长号、上低音号转学大号	159	小军鼓课备忘录	200
低音铜管热身	160	钟琴基础课	202
大号热身练习	162	乐器组装	202
姿势	164	手形	203
号的类型	164		
气息支撑	164		
扩充音域和改进音色与音准	164		

教程	203	坐姿	231
钟琴课 1 谱例	205	吐音	231
钟琴课 2 谱例	206	呼吸	232
钟琴课 3 谱例	207	基础课	232
钟琴课 4 谱例	208	手形	233
钟琴课 5 谱例	209	大管课 1 谱例	234
钟琴常见问题表	210	大管课 2 谱例	235
钟琴课备忘录	211	大管课 3 谱例	236
双簧管基础课	213	大管课 4 谱例	237
乐器的组装	213	大管课 5 谱例	238
手形	215	大管常见问题表	239
簧片	215	泛音键练习	241
口形	216	大管指法表	242
第一个音	217	大管课备忘录	244
双簧管课 1 谱例	218	第三章 统计表和回执	246
双簧管课 2 谱例	219	课程表	246
双簧管课 3 谱例	220	监督学生	246
双簧管课 4 谱例	221	练琴计划	247
双簧管课 5 谱例	222	测验	247
双簧管常见问题表	223	成绩卡片	248
双簧管指法表	225	华盛顿小学管乐队课程表 A	249
双簧管课备忘录	227	华盛顿小学管乐队课程表 B	252
大管基础课	229	管乐队固定课程表	253
组装乐器	229	家长信	255
口形	231	演出成绩评定表	257
		音乐会评定	258
		管乐队汇报卡	259

第四章 指挥	261	主动的管乐队展演	291
指挥图示	263	打击乐家族	294
第五章 如何应对第一场音乐会	264	铜管家族	295
第六章 管乐队训练的窍门与建议	278	木管乐器	296
教育	278	音乐会	298
演出	278	家长会	299
留住人才	279	家长通知	300
让乐队生存下去	280	后继工作	301
如何练琴	280	学校的后继工作	302
修理乐器	285	附录	303
工作面试	286	大调音阶——高音谱号	304
第七章 管乐队招生的组织技巧和演出事宜	288	和声小调音阶——高音谱号	305
为什么你需要好的招生计划	288	旋律小调音阶——高音谱号	306
寻找乐器商	289	大调音阶——低音谱号	307
管乐队展演前的准备	290	和声小调音阶——低音谱号	308
动员演说	290	旋律小调音阶——低音谱号	309
被动的管乐队展演	291		

第一章

管乐课程的准备

精神准备

要想成为好老师，你必须有教学的欲望。做音乐教育的人，更含糊不得。很多年轻老师把主要精力放在演奏上，把教学只是作为一个稳定收入的来源。几年以后，他们才意识到教学是一个可以做一辈子的事业，而且能乐在其中。优秀的演奏员可以成为绝好的老师。事实上，乐团的演奏不会超越老师本人的演奏，或者是老师本人对音乐的想象力。老师自己的乐器演奏的越好，乐队的演奏就越出色。

你必须注意到，音乐教学是一种对音乐热爱的传播。学生们对音乐的热爱来自老师与他们分享的多与少。音乐教师一定要充分熟知自己专业之后才能成为好老师。老师只要有所心得，就应该及时与学生分享。表达你的快乐才能让学生有兴趣来你的班上学习。一定要充满热情！要让学生知道你关注他们所有的小进步和成功。你还要记住：不管你这一天过得有多么糟糕，总有学生比你更糟，所以要给所有学生自信的微笑。这一套也许是老生常谈，但是学生们会明白你这一天过得不容易，而你却没有责怪他们。要让学生们乐于参加排练，而不受你个人情绪的影响。你对学生们的关注和他们在音乐中获得的快乐，才是你最得力的宣传。

选择一本管乐队初级教程

有很多事情要在开始上课以前做出决定，比如一个礼拜有几天要上课、每周排练几次、是每组分排还是整体合排等，都是你挑选管乐队教程需要考虑的因素。

有些因素你自身无法决定。比如说，有些学校不允许上小课或者上大课。如果你只能上大课，

你就必须选择一种能顾及所有乐器的教程；而如果你工作的学校允许你分排也可以合排，那你就在分排的时候使用某种乐器的特定教程。本书所提供前五节课的教程不仅能用在小课上，在乐队排练时也是很有用的。五节课以后，学生应该能应付一般的演出了。所有的教学内容，除了长笛以外，都不仅用于乐团训练，也能用于私人小课。因为长笛的教学比较复杂，所以你选用的教程要能给长笛学生打下一个很好的基础，建议都写在课程安排里了。

以下是在选择管乐队教程时，在单独乐器和整个乐队上要注意的地方。

外观

有几个非常重要的问题要在选择教程时问自己：这本教程能给大家带来快乐吗？一本有着漂亮的乐器图片的教程封面也许对于学生们来说非常重要。如果他们的第一反应是积极的，那么他们会很高兴接受。虽然书的封面并不是它的一切，但封面确实能给人带来兴奋。这不是唯一的考虑，但却是很重要的一点。

这本书里有多少文字？如果开始的几页都是文字，没有任何图片和谱例，学生们也许认为演奏乐器是一件很难的事。如果看起来很复杂，那么它就是很复杂。学生们将会形成心理负担。

学生什么时候能演奏乐器？人们参加管乐队的主要原因就是希望能演奏乐器。不要让学生等上几天或几个礼拜之后再碰他们的乐器。做准备虽然很重要，但不能代替演奏乐器。学生在第一次上课时能吹出一到两个音是非常重要的，如果可以的话，能吹出一首歌的一段更好。如果从开始你就让他们失去好奇心，他们会在三个月之内离开的。你需要在第一节课时，就激发他们的热情。当他们的的好奇心过去以后，他们会专心练习，从而演奏更难的音乐。教程一定要看起来有意思，而且要给所有学生同时上课。

介绍

选择一本有图片的书，可以帮助年纪小的学生正确演奏乐器。书里的图片能帮助学生在家练琴时记住如何坐直和保持一个正确的口形（你可以从本书的图片里挑选一些给学生们）。

节奏的开始

年龄小的学生要从四分音符开始，而不要从全音符开始。大多数管乐团培训的书都是从全音符开始，然后迅速说到四分音符。实际上吹4个一拍的音比吹1个四拍的音要简单得多。四拍子的定义对一个学生来说是一个比较难理解的概念。很多学生，特别是长笛学生，要吹四拍，气是

不够的，这样会给他们一个错误的概念，好像他们不能正确演奏乐器一样。你不能让他们失去最根本的好奇心。

长笛

学生要从较高的音开始，比如五线谱上加一线的 B 音、A 音和 G 音。如果教程有预备课程，它应该包含这些音。从高音开始会使嘴形变小，这样，学生的声音会从一开始就更好。D 音、C 音和^bB 音对于初学者来说太低了，指法也太难了。至少要从 G 音、F 音和^bE 音开始，不能再低了，这样学生的音色才能好。如果你使用本书的教程来教长笛，学生会形成一个好的口形，而不会耽误乐团排练。当最初的五节课过后，学生就应该能胜任乐团的排练曲目。

双簧管

这个乐器最好从 B 音、A 音和 G 音开始。只要学生能成功地吹出这些音，那么接下来的音应该不会特别难。注意本书前面部分所提到的乐器的音域问题。双簧管是一种不能吹太高和太快的乐器，因为那样的音准是无法忍受的。吹高音要等到肌肉更适应才行。

大管

大管是另一种在很多教程里被歪曲的乐器。这些教程教的第一个音往往是很难吹的、指法也很难。其实，最好从 E 音、D 音和 C 音开始吹，而且在开始时要吹低音。在开始的几节课应避免吹 F 音或者更高的音。前五节课就像单簧管一样，避免吹过高和过低的音。本书的教程比大多数市面上出售的教程都更实用。

单簧管

不管学习的第一个音是哪个，单簧管演奏员都应该吹好。单簧管教学的主要问题在于如何超吹。单簧管应该在吹高音前多吹低音。经实践证明，本书的教程很适合基础教学。

萨克斯管

最简单的开始是吹 B 音、A 音和 G 音。尽管如此，他们真的可以一开始就吹几页基本教程。学生将会更容易演奏，但是第一个音不要吹 D 音。因为 D 音要求所有手指都按上而不按其他边键，但手小的同学做不到。

小号

小号演奏员在开始时会觉得高音比低音好吹。G音、F音和A音是非常适合起步练习发音的（按这个顺序）。这些音并不是太高，但是要求演奏者口形更集中、更放松。有些学生发音有困难，是因为他们的教程是从E音、D音、C音开始的。

圆号

在大多数乐队训练的教程里，圆号的教学法总是最差的。这不是国际性问题，而是因为圆号的移调，也因为其他乐器的音域，教程总是从最低或最高音开始，这对初学来说很不好。圆号初学者的最大问题是能否吹出正确的音准。因为根音很低，而根音又离旋律音差距很大。圆号的学生一定要和其他人的声音靠拢。如果他们听不见自己在吹什么，其他学生又在他们周围吹，他们的日子就会很不好过。你的学生学习得越规范，就能越好地演奏圆号，双簧管和大管也是一样。

最好是从E音、D音和中音C这些音开始练习。这些音并不是很难聆听而且音高合适。很多教程把高、低音同时列出，这对年轻的学生非常不好。对学生来说，第一次上课无论学什么乐器，视谱都已经很难了，如果同时还要移调，又要注意高音或低音的吹法，对演奏者要求太高了。所有看上去太复杂的东西都会吓到孩子，也让课程比实际上好像难了很多。本书的课程很容易视谱，并且都定位在学生容易演奏的音域。建议学生从主音F开始。他们没有必要在第一节课就学两种指法。从 \flat B调圆号开始也不错，但是F调圆号是更普遍的。很多现代的教程只有F调圆号。

长号和低音铜管

从基本来说，低音铜管和小号的问题是一样的。最好从F音、 \flat E音和G音开始，然后逐渐走向低音。

鼓类

管乐队教程的一个通病在于对年轻鼓手的培养太缓慢。鼓手经常觉得排练很无聊，因此他们总成为指挥抱怨的问题声部。我们要尽量找到一个让鼓手们有多种节奏型的教程。另外，节奏感对于年轻演奏者尤其重要，但是只有很少的教程强调节奏感。如果教程不从开始就强调节奏感，那么，作为一个乐队指挥，你就要加入这方面的指导给学生。这会很有意思，而且鼓手会有更积极性。本书的教程中，有专门训练节奏感的部分。让学生们尽快完成基本训练，然后从鼓的练习

曲学习。你可以在学生做入门练习的同时开始另一套教程。鼓手们必须有非常好的节奏感才能跟上乐队并乐在其中。

钟琴

在招收新人时让他们试奏钟琴是一个很好的主意。很多学过钢琴的学生，使用木槌也非常好。他们不想成为鼓手！大多数教程都有钟琴或槌类打击乐的项目。对于钟琴来说没有音域的问题，所以主要问题是选一个有意思的曲目。

乐感的培养

一些管乐队教程的进程特别慢，而且整本书的进度也很慢。试着在你和你的团队之间找到一个平衡。你的进度至少应该在教程的第 14 或者第 15 页开始八分音符。教程的内容是非常重要的，歌曲一定要符合学生的兴趣、古典音乐的旋律应该在第一套教程里引入，关于力度的教学应该在第一套教程的中部开始，并考虑用至第二套教程。没有人限制你只能用一套教程来排练乐团，而且这也是不必要的，要多选几种教程。你可以选择 A 教程作为基本教程，然后接上 B 教程或 C 教程都是可以的。教程只是一种工具，工具是可以多种混合的，你要尝试多种教程。通过实践你会明白，同一种教程在某一个学校很好用，可是在另一个学校却不好使。不要在自己的教学生涯中只认一套教程。由于教程是年年更新的，如果你从来都只用一套旧教程，学生会非常无聊的。要敢于尝试新的教程，教学的快乐也来自于此。

教室的布置

教室的布置取决于你的情况。如果你是外聘教师，你或许会教小组课或者一对一课，可能在教室，也可能在体育馆，或者如果你幸运，就在音乐教室里。如果你有自己的音乐教室，那就可以忽略以下内容。

对于小组学生在一个教室里上课的情况，你可以把椅子摆成半圆形，如图 1-1。这种座位摆放方法的好处就是能迅速帮助任何一个学生。这样坐也会让他们熟悉管乐团的排座方法。但是，有可能你的教室空间不够大。出于我本人作外聘教师的经验，你可能会被安排在一间教室里（有时很小），然后过一段时间又转移到另外一间，或者去体育馆里。你要在变换教室以后迅速摆好椅子和谱架。准备好应对所有情况。由于时间有限，你只有几分钟摆椅子和谱架。当然，学生要跟你一起摆。

图 1-1

如果你在排练厅里上小组课，那么你可以让有乐器的学生坐在前排（图 1-2）。无论你的位置在哪里都可以，只要能快速地帮助学生就行，这是一个重要的考量。不要坐在一个学生看不见你的地方，也不要把他们放在影响他们听力的地方，比如打击乐的旁边。这一点很重要，尤其是当前几节课学生没有乐器的时候。

图 1-2

你在分配整个乐团座位时的主要考量因素是曲目的配器和乐器的音量。图 1-3 和 1-4 显示了乐队座位变化的多种可能性。在实际情况中，某些乐器的人手就是短缺的。有时候你就是没有低音铜管的人手或者没有乐器。希望这两个图示能对你有用。尽管如此，学生的座位分配是取决于你的，你要探索怎样坐声音效果最好。乐队的座位没有什么对错之分。总之还是要训练学生练好自己的曲子，训练他们吹奏同时聆听别人的演奏，无论怎么坐，你的乐队都会有好的声音。