

乐器演奏与教学系列

RECORDER

演奏与教学

竖笛

韩中健 编著

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

RECORDER

乐器演奏与教学系列

竖笛演奏与教学

韩中健 编著

 南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

竖笛演奏与教学 / 韩中健编著. —南京: 南京师范大学出版社, 2001.12

(乐器演奏与教学系列)

ISBN 978-7-81047-668-3 / G · 396

I. 竖… II. 韩… III. ① 竖笛—吹奏法 ② 竖笛—器乐曲—世界—选集 IV.J621.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2001) 第092716号

书 名	竖笛演奏与教学 (第2版)
编 者	韩中健
责任编辑	跖 琦
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E - mail	nspzbb@njnu.edu.cn
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	南京捷迅印务有限公司
总 经 销	全国新华书店
开 本	850 × 1168 1/16
印 张	24.75
字 数	713 千
版 次	2009 年 11 月第 2 版 2009 年 11 月第 1 次印刷
印 数	1—3 600册
书 号	ISBN 978-7-81047-668-3 / G · 396
定 价	50.00 元
出 版 人	闻玉银

再版前言

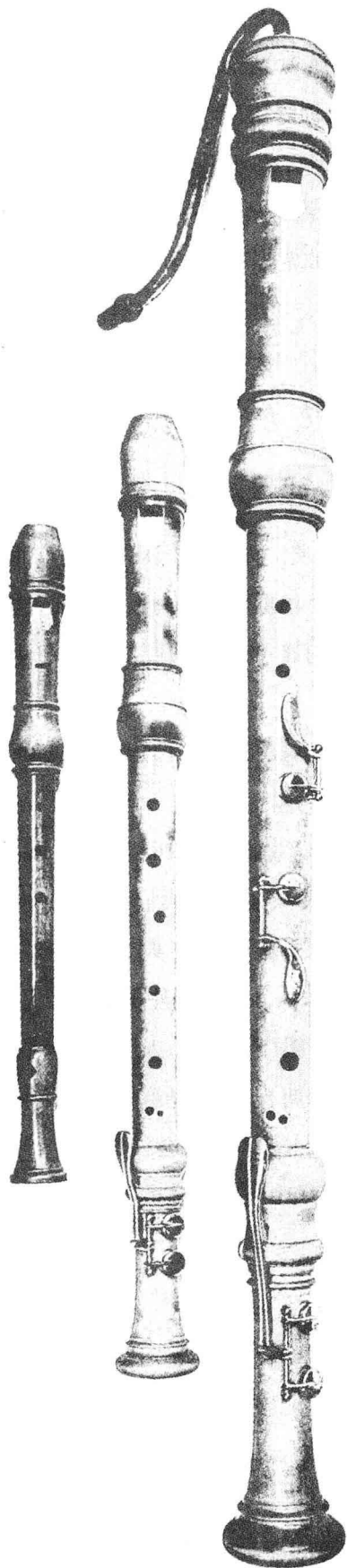
八孔竖笛(Recorder)是一种历史悠久、造型美观、结构科学、音质甜美的吹奏乐器。它起源于欧洲,是欧洲最古老的乐器之一。历经几个世纪的演变,至中世纪时已经基本定型,到文艺复兴时期初步形成了从高音竖笛到低音竖笛的家族乐器系统。到巴洛克时期,竖笛作为这一时期的代表性乐器,发展到了颠峰状态。

在文艺复兴、巴洛克时期的音乐中,竖笛曾是一种非常重要的乐器。当时许多著名的作曲家,如巴赫(J.S.Bach、J.C.Bach)、亨德尔(G.F.Handel)、泰莱曼(G.P.Telemann)、维瓦尔迪(A.Vivaldi)、萨马蒂尼(G.Sammartini)等都为它写作了大量各种体裁的独奏曲或重奏曲;或者把它作为乐队中的一个声部,在大型作品中采用。大量的优秀作品一直流传至今。

20世纪以来,竖笛以它特有的优势特征,受到许多音乐家的重视。特别是英国多尔梅奇家族(Dolmetsch)的大力提倡以及德国著名音乐家卡尔·奥尔夫(Carl Orff)在音乐教育领域的积极推广,还有以荷兰著名竖笛演奏大师弗兰斯·布吕根(Frans Brueggen)为代表的荷兰乐派的大力推动,使得竖笛在音乐史上的地位再次回归。不少现当代作曲家也为竖笛谱写了许多独奏曲、重奏曲、合奏曲。现在,竖笛无论是在专业音乐教育领域还是基础音乐教育领域都正发挥着巨大的作用。

本书以高等师范音乐系科学生及中、小学音乐师生为读者对象,内容主要包括以下五章内容:一、竖笛概况,二、演奏法概论,三、基础练习,四、技巧训练,五、乐曲选练。

在第一章中,读者可以了解到竖笛的历史、竖笛的特点及外国著名竖笛演奏家介绍等相关知识。第二章是关于竖笛演奏的理论。从演奏方法、演奏技巧的角度,对演奏姿势及演奏中

气、指、舌的运用等作了详尽的介绍和分析。第三章从左手五个音的练习开始,按照由浅入深、循序渐进的原则,以指法训练内容为主线,逐渐加入右手音的学习和高音区的练习,进而增加带有变化音的练习。同时,结合运气、运舌和运指方面的内容进行训练。第四章的技巧训练,着重在气、指、舌三方面进行专门的练习。选编了有针对性的练习曲与乐曲,供读者在学习时根据自己的实际情况选择。第五章选编了部分优秀的竖笛作品,既可作综合练习之用,又可供读者专项练习或演奏参考之用。

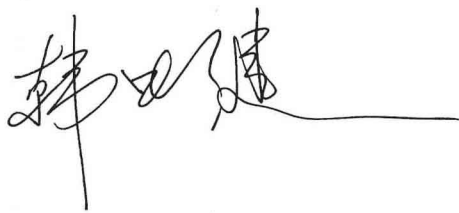
学习竖笛演奏与学习其他乐器的演奏,有着共同的特点——实践性非常强,仅仅学会它的演奏理论是不够的。理论所起的作用仅在于促使演奏者科学地认识自己的演奏。在学习中要根据自己的特点,理论与实践相结合,经过刻苦的练习,才能迅速提高自己的演奏水平。

本书中的曲谱是以高音和次中音竖笛(最低音为 C_2 、 C_1)为基础选编的。演奏超高音竖笛、中音竖笛、低音竖笛(最低音为 f 、 f 、 f)时,如采用本书作教材,则应将曲谱移低五度。

本书自 2003 年首次出版以来,受到许多同行和竖笛爱好者的广泛关注。作为南京师范大学“十五”重点教材建设项目之一,2004 年获得南京师范大学优秀教学成果二等奖。先后被全国多所高等院校音乐学专业选作竖笛教科书,许多中小学音乐教师更是爱不释手。根据几年来的教学实践,这次对全书进行了修订。增补、更换了第三、四、五部分的一些练习和曲例,订正了一些印刷错误,以期使本书更加完善。

本书的修订和再版,得到了南京师范大学出版社领导的热情支持,特别是趵琦、吕振斌两位老师为本书的修订提出了许多有益的建议,在此再版之际,谨向他们致以诚挚的谢意。

笔者在编著本书时曾参阅下列文献与资料:《新格鲁夫音乐和音乐家辞典》(The New Grove Dictionary of Music and Musicians/Stanley Sadie/Macmillan,1980);《新格鲁夫乐器辞典》(The New Dictionary of Musical Instruments/Stanley Sadie/Macmillan,1984);《贝克氏音乐家辞典》(Baker's Biographical Dictionary of Musicians/Nicolas Slonimsky-7 th.ed/Schirmer Books,1984);《外国著名管乐演奏家词典》(陈建华编著,人民音乐出版社 1999 年出版);《乐声的奥秘》(梁广程编著,人民音乐出版社 1986 年出版);《世界乐器图说》(关肇元编译,《乐器》杂志 1985 年第四期);《八孔竖笛教程》(孙恒枢编著,人民教育出版社 1994 年出版);《竖笛演奏基础》(吉尺富著,日本教育株式会社 1988 年出版);《竖笛曲选》(器乐教育研究会编,日本教育株式会社 1974 年出版);《风骚独领的竖笛手——米琪拉·培特瑞》(刘伟,《国际音乐》杂志 1998 年第二期),等等。

2009 年 8 月于南京师范大学

第一章 竖笛概况

- 第一节 竖笛的历史与发展 | 1
- 第二节 竖笛的种类与特点 | 7
- 第三节 竖笛各部位名称图示 | 9
- 第四节 竖笛的保养 | 9
- 第五节 竖笛指法与指法表 | 10
- 第六节 外国著名竖笛演奏家介绍 | 13

第二章 演奏法概论

- 第一节 竖笛演奏的姿势 | 17
- 第二节 竖笛演奏的手形 | 18
- 第三节 竖笛演奏的口形 | 18
- 第四节 竖笛演奏的呼吸方法 | 19
- 第五节 竖笛演奏的运舌法 | 21
- 第六节 竖笛演奏的运指法 | 26

第三章 基础练习

第一节 左手五个音的练习 | 28

- 1. 发音练习(一) | 28
- 2. 发音练习(二) | 29
- 3. 发音练习(三) | 29
- 4. 三音练习(一) | 30
- 5. 三音练习(二) | 30
- 6. 三音练习(三) | 30
- 7. 三音练习(四) | 31
- 8. 三音练习(五) | 31
- 9. 小快板(朱明观曲) | 31
- 10. 三音练习(六) | 32
- 11. 发音练习(四) | 32
- 12. 音阶练习 | 33
- 13. 交叉指练习(一) | 33
- 14. 练习曲 | 33
- 15. 啄木鸟(韩中健曲) | 34
- 16. 交叉指练习(二) | 34
- 17. 划小船(德国民歌) | 35
- 18. 练习曲 | 35
- 19. 五月里(贝尔曲) | 36
- 20. 连音练习(一) | 36
- 21. 连音练习(二) | 38
- 22. 粉刷小工人(波兰歌曲) | 38
- 23. 摇篮曲(满族民歌) | 39
- 24. 圆舞曲(吕振斌曲) | 39
- 25. 音阶练习 | 40
- 26. 练习曲 | 40

- 27. 手指练习 | 40
- 28. 玩游戏(克瓦塔耳曲) | 41

第二节 加入右手四个音的练习 | 42

- 29. 发音练习(五) | 42
- 30. 发音练习(六) | 43
- 31. 右手闭孔练习 | 43
- 32. 模进练习(一) | 43
- 33. 练习曲 | 44
- 34. 模进练习(二) | 44
- 35. 模进练习(三) | 45
- 36. 卖报歌(聂耳曲) | 45
- 37. 厄尔嘎兹山(土耳其民歌) | 46
- 38. 小白菜(河北民歌) | 46
- 39. 西班牙吉他(西班牙民歌) | 47
- 40. 斯卡博勒市场(多巴哥民歌) | 47
- 41. 欢乐颂(贝多芬曲) | 48
- 42. 雪绒花(罗杰斯曲) | 49
- 43. 我的小猫(穆罕默德·塔里基曲) | 50
- 44. 缪塞特舞曲(佚名) | 50
- 45. 康定情歌(四川民歌) | 51
- 46. 草原情歌(吴应炬曲) | 51
- 47. 箫(江苏民歌) | 52
- 48. 春天来了(德国民歌) | 52
- 49. 老黑奴(福斯特曲) | 52
- 50. 可爱的家(比肖普曲) | 53

第三节 高音区的练习 | 54

- 51. 发音练习(七) | 55
- 52. 发音练习(八) | 55
- 53. 开闭高音孔练习(一) | 55
- 54. 开闭高音孔练习(二) | 56
- 55. 开闭高音孔练习(三) | 56
- 56. 模进练习(五) | 57
- 57. 模进练习(六) | 57
- 58. 模进练习(七) | 58
- 59. 模进练习(八) | 59
- 60. 模进练习(九) | 59
- 61. 萨尔塔雷洛舞曲 | 60
- 62. 土拨鼠(贝多芬曲) | 61
- 63. 友谊地久天长(苏格兰民歌) | 61
- 64. 小白船(朝鲜民歌) | 63
- 65. 柳芭莎之歌(里姆斯基-柯萨科夫曲) | 63
- 66. 匈牙利民歌 | 64
- 67. 梭罗河(印度尼西亚民歌) | 65
- 68. 红衣裳(瓦尔拉莫夫曲) | 66

69. 翻身不忘共产党(傣族民歌) | 66
70. 扬基歌(美国民歌) | 66
71. 嘎达梅林(蒙古民歌) | 67
72. 清晨(奥地利民歌) | 67
73. 旋律(舒曼曲) | 68
74. 无锡景(江苏民歌) | 68
75. 铃儿响叮当(彼尔彭特曲) | 69
76. 谁不说俺家乡好(吕其明等曲) | 70
77. 红河谷(加拿大民歌) | 70
78. 波兰圆舞曲(波兰民歌) | 71
79. 采茶灯(福建民歌) | 72
80. 啊,朋友,再见(南斯拉夫民歌) | 73
81. 北方水草茂盛的家乡(藏族民歌) | 73
82. 樱花谣(日本民歌) | 74
83. 苏武牧羊(学堂民歌) | 74
84. 采槟榔(湖南民歌) | 75
85. 燕子(哈萨克族民歌) | 76
86. 曲蔓地(维吾尔族民歌) | 77
87. 乡村的夜晚(巴托克曲) | 78

第四节 加入变化音的练习 | 80

88. 古老的法国歌曲(柴科夫斯基曲) | 81
89. 少女的愿望(肖邦曲) | 82
90. 小步舞曲(巴赫曲) | 82
91. 加沃特舞曲 | 83
92. 勇敢的骑士(舒曼曲) | 83
93. 海鸥(缅甸民歌) | 84
94. 椰岛之歌(伊士玛伊曲) | 85
95. 吉卜赛女郎之歌(柴科夫斯基曲) | 86
96. 在阿尔玛山上(奥地利民歌) | 87
97. 友谊圆舞曲(阿·哈恰图良曲) | 88
98. 八达岭(笹本二郎曲) | 89
99. 送我一枝玫瑰花(维吾尔族民歌) | 89
100. 绣荷包(山西民歌) | 89
101. 小步舞曲(泰莱曼曲) | 90
102. 威尼斯船歌(门德尔松曲) | 91
103. 蓝色的爱(法国民歌) | 92
104. 船歌(舒伯特曲) | 92
105. 回旋曲(拉维纳曲) | 93
106. 西西里舞曲与基格舞曲(J·B·勒耶曲) | 94
107. 加沃特舞曲(巴赫曲) | 96
108. 草原上的家园(美国民歌) | 97
109. 行板(舒伯特曲) | 97
110. 鳉鱼(舒伯特曲) | 98
111. 多瑙河之波(伊凡诺维奇曲) | 99
112. 邮递马车(古关裕而曲) | 100
113. 古丽碧塔(塔吉克族民歌) | 101

114. 听,云雀(舒伯特曲) | 102
115. 草帽舞(墨西哥民歌) | 103
116. 萨尔茨堡小步舞曲(莫扎特曲) | 104
117. 圣母颂(舒伯特曲) | 107
118. 微笑波尔卡(巴格纳尔·萨利尔威曲) | 108
119. 塔兰泰拉舞曲(罗西尼曲) | 109

第五节 二、三声部重奏练习 | 111

120. 深深的海洋(南斯拉夫民歌) | 111
121. 牧童(斯洛伐克民歌) | 112
122. 樱花(日本民谣) | 113
123. 小步舞曲(克雷哥曲) | 114
124. 滑稽曲(莫扎特曲) | 115
125. 进行曲(罗西尼曲) | 116
126. 呼应(格吉克曲) | 117
127. 乘着歌声的翅膀(门德尔松曲) | 118
128. 美丽的梦神(S·福斯特曲) | 119
129. 四小天鹅舞曲(柴科夫斯基曲) | 121
130. 小夜曲(海顿曲) | 123
131. G大调小步舞曲(贝多芬曲) | 125
132. 幻想曲(莫利曲) | 127
133. 变奏曲(凡艾克曲) | 130
134. 游击队歌(贺绿汀曲) | 132
135. 猎人合唱(韦伯曲) | 133
136. 奏鸣曲(巴赫曲) | 135

第四章 技巧训练

第一节 双吐与三吐练习 | 141

1. 双吐练习(一) | 144
2. 双吐练习(二) | 144
3. 双吐练习(三) | 145
4. 双吐练习(四) | 146
5. 双吐练习(五) | 146
6. 双吐练习(六) | 147
7. 连音与双吐练习(一) | 147
8. 连音与双吐练习(二) | 148
9. 练习曲(亨克曲) | 149
10. 练习曲(亨克曲) | 150
11. 练习曲(亨克曲) | 151
12. 练习曲(亨克曲) | 152
13. 秧歌调 | 153
14. 愉快的赛跑(克瓦塔尔曲) | 153
15. 青春舞曲(维吾尔族民歌) | 154
16. 跳月歌(彝族民歌) | 154
17. 小玫瑰,小百合(舒曼曲) | 155
18. 娃哈哈(维吾尔族民歌) | 155

19. 颂祖国(维吾尔族民歌) | 155
20. 迪克西(美国民歌) | 156
21. 变奏曲(佚名曲) | 157
22. 斑鸠调(江西民歌) | 158
23. 那不勒斯舞曲(柴科夫斯基曲) | 159
24. 管弦乐组曲第二号第七首(J·S·巴赫曲) | 160
25. 练习曲 | 161
26. 旋律(亨德尔曲) | 163

第二节 气颤音练习 | 165

27. 长音练习 | 166
28. 悲枪交响曲(片段)(柴科夫斯基曲) | 166
29. 当我们年轻时(约翰·施特劳斯曲) | 167
30. 幻想曲(德彪西曲) | 167
31. 北斗星(格林卡曲) | 168
32. 广板(亨德尔曲) | 169
33. 悲叹小夜曲(托赛利曲) | 170
34. 小河淌水(云南民歌) | 170
35. 天鹅(圣-桑曲) | 171
36. 圣母颂(古诺曲) | 172
37. 萨拉班德舞曲(科雷利曲) | 173

第三节 指颤音练习 | 174

38. 指颤音练习(一) | 176
39. 指颤音练习(二) | 176
40. 《G大调组曲》序曲(J·费秋曲) | 177
41. 杜鹃圆舞曲(约翰森曲) | 178
42. 《白毛女》选曲(张鲁 马可曲) | 180
43. 单簧管波尔卡(普鲁修斯卡曲) | 183

第四节 各调音阶、琶音、三和弦

等练习 | 184

1. C大调 | 185
2. a小调 | 186
3. F大调 | 187
4. d小调 | 188
5. G大调 | 189
6. e小调 | 190
7. 降B大调 | 191
8. g小调 | 192
9. D大调 | 193
10. b小调 | 194
11. 降E大调 | 195
12. c小调 | 196
13. A大调 | 197
14. 升f小调 | 198
15. 降A大调 | 199

16. f小调 | 200
17. E大调 | 201
18. 升c小调 | 202
19. 降D大调 | 203
20. 降b小调 | 204
21. B大调 | 205
22. 升g小调 | 206
23. 降G大调 | 207
24. 降e小调 | 208
25. 升F大调 | 209
26. 升d小调 | 210

第五节 半音音阶练习 | 211

1. 半音练习(一) | 211
2. 半音练习(二) | 211
3. 半音练习(三) | 211
4. 半音练习(四) | 211
5. 半音练习(五) | 212
6. 半音练习(六) | 214
7. 半音练习(七) | 215
8. 半音练习(八) | 216
9. 练习曲(阿尔班曲) | 219
10. 野蜂飞舞(里姆斯基-柯萨科夫曲) | 222

第六节 技巧练习 | 224

1. 音阶练习(一) | 224
2. 音阶练习(二) | 224
3. 练习曲 | 225
4. 练习曲 | 226
5. 音阶练习(三) | 226
6. 音阶练习(四) | 227
7. 练习曲 | 227
8. 小曲(格吉克曲) | 228
9. 小步舞曲(莫扎特曲) | 228
10. 中板(奥斯特罗夫斯基曲) | 229
11. 练习曲 | 229
12. 练习曲 | 230
13. 塔兰泰拉(汤普森曲) | 231
14. 练习曲 | 232
15. 前奏曲(亨德尔曲) | 233
16. 小步舞曲(佩普希曲) | 233
17. 练习曲(亨克曲) | 234
18. 旋风(奥贝尔曲) | 234
19. 练习曲(亨克曲) | 235
20. 练习曲(亨克曲) | 235
21. 练习曲(亨克曲) | 236
22. 前奏曲(凡艾克曲) | 237

23. 练习曲 | 237
24. 练习曲(阿拉米罗·江皮里曲) | 238
25. 第三变奏曲(莫扎特曲) | 239
26. 快板(奥斯特罗夫斯基曲) | 240
27. 变奏曲(凡艾克曲) | 241
28. 快板(佩普希曲) | 243
29. 快板(亨德尔曲) | 244
30. 谐谑曲(巴赫曲) | 245
31. 创意曲(巴赫曲) | 246
32. 吉普赛回旋曲(海顿曲) | 247
33. 田园曲(维瓦尔迪曲) | 248
34. 练习曲(雷蒙恩·卡卢利曲) | 250
35. 仲夏夜之梦(片段)(门德尔松曲) | 252
36. 主题与变奏(亨德尔曲) | 253

第五章 乐曲选练

第一节 中外名曲 | 255

1. 在银色的月光下(塔塔尔族民歌) | 255
2. 牧羊姑娘(金沙曲 黎国荃改编) | 256
3. 帕米尔的春天(塔吉克族民歌) | 257
4. 梁祝(选段)(根据何占豪、陈钢小提琴曲
《梁祝》改编) | 258
5. 牧歌(东蒙民歌 沙汉昆改编) | 261
6. 彩云追月(广东音乐) | 262
7. 短歌(亚历山大罗夫曲) | 263
8. 伦敦德里小调(爱尔兰民歌) | 263
9. 间奏曲(片段)(比才曲) | 264
10. 小奏鸣曲(贝多芬曲) | 264
11. 场景(柴科夫斯基曲) | 265
12. 小夜曲(舒伯特曲) | 266
13. 苏尔维格之歌(格里格曲) | 267
14. 蓝色的多瑙河(约翰·施特劳斯曲) | 268
15. 梦幻(舒曼曲) | 272

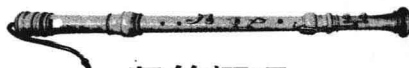
16. 浪漫曲(舒曼曲) | 273
17. 乡村舞曲(莫扎特曲) | 274
18. 小步舞曲(博凯里尼曲) | 275
19. 哈巴涅拉舞曲(比才曲) | 276
20. 手摇风琴(肖斯塔科维奇曲) | 277
21. 圆舞曲(格里格曲) | 278
22. 布列(亨德尔曲) | 279
23. 西西里与基格舞曲(亨德尔曲) | 281
24. 亚麻色头发的姑娘(德彪西曲) | 293
25. 印度客人之歌(里姆斯基-柯萨科夫曲) | 284
26. 小步舞曲(比才曲) | 285
27. 船歌(柴科夫斯基曲) | 286
28. 幽默曲(德沃夏克曲) | 288
29. 奏鸣曲(泰莱曼曲) | 290

第二节 独奏曲、奏鸣曲、协奏曲 | 293

1. 兰花花(祝盾编曲) | 293
2. 牧笛(符任之曲) | 297
3. 天山牧歌(杨少毅曲) | 306
4. F大调奏鸣曲(科雷利曲) | 321
5. 绿袖子变奏曲(佚名曲) | 325
6. C大调奏鸣曲(维瓦尔迪曲) | 333
7. 奏鸣曲(亨德尔曲) | 336
8. 随想曲(里姆斯基-柯萨科夫曲) | 339
9. C大调协奏曲(维瓦尔迪曲) | 341
10. 变奏曲(C·P·E·巴赫曲) | 344
11. F大调奏鸣曲(泰莱曼曲) | 350
12. F大调组曲(泰莱曼曲) | 359
13. C大调协奏曲(J·巴士顿曲) | 374

附录 常见音乐术语 | 386

第一章

竖笛概况

第一节 竖笛的历史与发展

八孔竖笛(Recorder)是一件历史悠久的欧洲乐器,它是竖笛类乐器中最科学、性能最为完善的一种。它的发展要比其他的木管类乐器如长笛、双簧管、单簧管等早得多。这种乐器的起源可以远溯至新石器时代,那时的人类以游猎为生,在狩猎和劳动中,他们发现可利用兽骨制作成骨管,吹骨管可以发出声音,这就是早期的吹管类乐器——骨哨笛(见图 1-1)。起初只有一二个音孔,结构非常简单,能吹奏简单的音调,后来逐渐发展完善,到中古时期才基本定型。

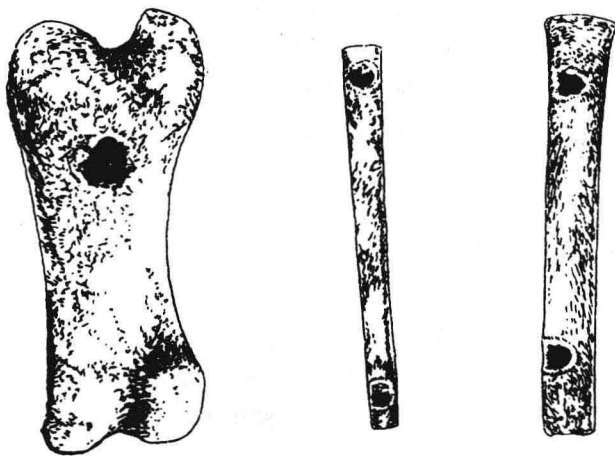
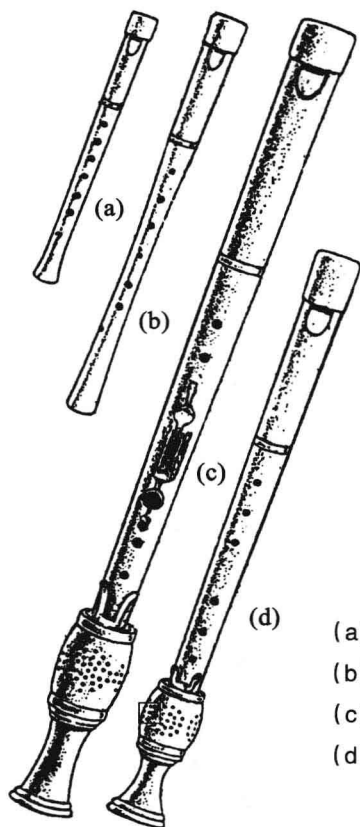

图 1-1 兽骨制作的哨嘴笛

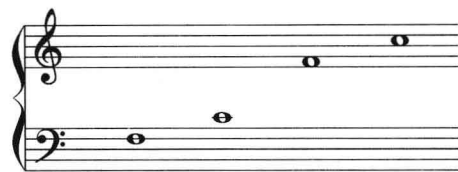
竖笛的音色柔和甜美,有着非常独特的声音魅力,它在意大利语中被称做“Flauto Dolce”,法文中称做“Flute Douce”,意思是它拥有“甜美文雅的笛声”。在英语中则被称做“Recorder”,这是与鸟声相关联的词,意即笛声像鸟声一样动听。德语则是从其构造的特点将它命名为“Blockflöte”,意思是将木栓装入笛内成为“带哨嘴的笛子”。

在现今保存的 12 世纪初的绘画作品和雕塑作品中就有关于竖笛演奏的记载。在那时的歌舞伴奏、家庭音乐聚会、祭祀、宗教等活动中,都能寻到竖笛的踪影。在大约 14 世纪,竖笛就已有三个音孔,并能吹奏简单的曲调。演奏者往往一只手演奏,另一只手击鼓或持谱。到十四、十五世纪,随着演奏技术发展的需要,人们不断对乐器进行改革,增加了竖笛的指孔,前面 4 孔,后面 2 孔。直至文艺复兴时期,竖笛的结构得到了进一步的完善,形成了完整的乐器系统(见图 1-2)。现存最早的文艺复兴时期的竖笛,据专家考证属于意大利北部的贵族家族。因此,有的史学家认为,竖笛最早成型于 14 世纪的

意大利北部。这时的竖笛已具备了简单的外形,有着甜美而优雅的音色,指法及吹奏法也有了较大的完善,能演奏一个八度以上的音域,有经验的乐手甚至可以奏出两个八度的音域。但是,由于气道窄,管膛过粗,吹起来仍很费劲。

(a) 上高音(descant)
(b) 高 音(treble)
(c) 低 音(bass)
(d) 中 音(tenor)

这四支竖笛的最低音分别是:f、c¹、f¹、c²

图 1-2 文艺复兴时期的竖笛

在文艺复兴时期的合唱曲(包括世俗的与宗教体裁的)、舞曲(pavana、galiarda、allemande 等)中,竖笛也是一件不可缺少的乐器。这个时期的名家加纳西(S.Ganassi)的竖笛教材也已问世。进入巴洛克时期,又有人出版了教材《八孔竖笛演奏必读》。由于这种乐器广为盛行,许多演奏家都为竖笛爱好者编写出版了相关的教材。

下述图示 1-3a、1-3b 是维尔东(Sebastian Virdung)于 1511 年出版的著作《Musica gentutsch und Ausgezogen》(《音乐全书》)中四支竖笛及指法表的插图:

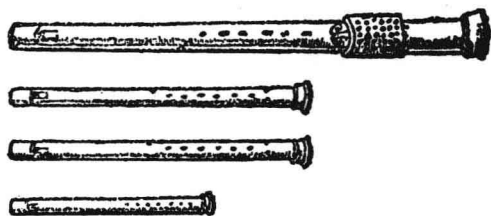

图 1-3a (上)一支低音竖笛
(中)两支中音竖笛
(下)一支高音竖笛

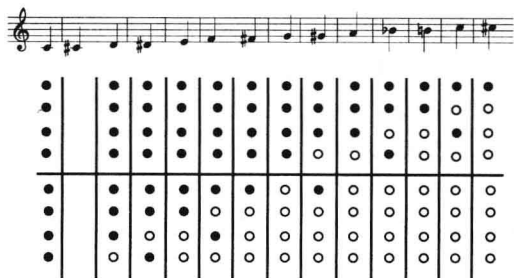

图 1-3b 指法表

随着爱好者的不断增加,竖笛合奏的形式也非常盛行,并开始有正规的教材、曲集出版。这个时期最为著名的有 Virdung, Agricola, Ganassi, Jambe de Fer, Praetorius, Mersenne 等人的著作。其中维尔东(Virdung)、加纳西(Ganassi)的教材,都已采用到三种类型的竖笛——高音竖笛、次中音竖笛、低音竖笛。阿古诺科拉(Agricola)则在他的教材中用了四重奏的插图。下面三幅图即是从16至18世纪出版的教材中选出的插图(图1-4、图1-5、图1-6)。

图 1-4 16 世纪教材中的合奏插图

图 1-5 17 世纪教材中的插图

图 1-6 18 世纪教材中的插图

17 至 18 世纪中叶的巴洛克时期,是竖笛发展史上最兴盛的时期。在这个时期的管弦乐队或铜管乐队中,竖笛仍作为最高音乐器被使用。1750 年以后,才逐渐从管弦乐队中消失。直到 19 世纪,竖笛担任的声部改由短笛演奏,低音竖笛在 18 世纪后的室内乐中还经常被使用。

巴洛克时期,竖笛作为一件重要的乐器常与声乐一起广泛地应用于大合唱、宗教类的乐曲中,甚至在歌剧中也常见到它的踪影。在表现超自然的事物(如神、天使或者女巫)、有着庄严气氛的祭祀场面时,竖笛作为最贴近于目的与场景的乐器被经常使用。这与西方音乐中将某种乐器与特定的戏剧情景相结合,来表达一定的事物有一定的关系。

这个时期的竖笛已经发展成至今仍在使用的这种形态(见图 1-7)。

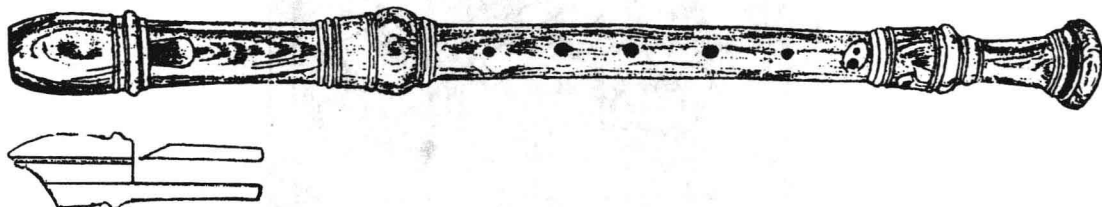
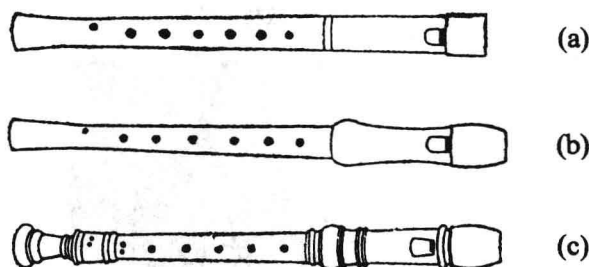

图 1-7 巴洛克时期的高音竖笛

这种竖笛管的上端有一块被称为哨塞(fipple)的木块,是哨笛类中最重要的乐器之一。哨塞与吹嘴之间的缝隙即为气道,吹出的气由此导向而冲撞哨舌的锐棱,大约三分之二的气流进入管腔,形成一定的音波而发音。竖笛的管身上开有若干个音孔,利用手指来开闭音孔,改变管内空气柱的长度,从而达到改变发音高度的目的。一般来说,其不同的音高是由管身的长度(有效气柱的长度)和管内气流振幅的大小和流速的快慢决定的。如管身短、空气振动及流速快,音则高;反之,音则低。

1. 竖笛外形的演变(图 1-8)

(a) 文艺复兴时期单节的竖笛;

(b) 后来形成的两节竖笛(可调节音高);

(c) 外型美观、带有装饰线条的三节竖笛(适应拆装的需要及调整指位的需要)。

图 1-8

2. 竖笛吹嘴的演变(图 1-9)

早期的竖笛是通过吹嘴背后的缝口吹奏的(a),后为了演奏的方便,出现了能衔入口中的鸭嘴形吹嘴(b),然后又演变成“郁金香形”的吹嘴(c)。

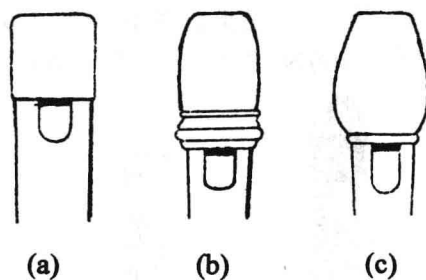

图 1-9

低音竖笛的吹嘴也有一个逐渐演进的过程(见图 1-10)。早期所有竖笛的吹奏是从吹嘴后面的一道缝隙吹气的,如图(a);而低音竖笛的弯嘴则是在 17 世纪末采用一种像巴松的吹嘴一样的金属管装在吹嘴的顶端,如图(b);后来则演变为装在吹嘴的后侧,如图(c)。

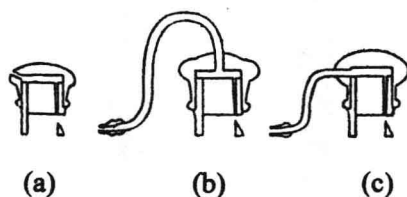

图 1-10

3. 低音竖笛指键的演变

随着乐器的不断完善、发展,竖笛本身也形成了较完整的乐器系统。而其中的低音竖笛管身特别长,由于声学上的需要,管体较大,指孔(孔径)也放大了,孔与孔之间的距离(孔距)也放宽了。这样,人的手指就显得过细、过短了,不能适应演奏的需要,必须依靠附加键来实施(见图 1-11)。最早的键子为“燕尾形”(或称“鱼尾形”),键柄向两面分开,如图(a),这样的设计是为了迎合当时演奏者的喜好。因为在持笛的姿势上,有的人喜欢用右手在下,有的人却习惯于左手在下,可供任意选择。后来又出现了“蝴蝶形”指键,其上装有铰门加以保护,如图(b)。再往后由于演奏姿势上的变化,指键又演变发展了右手键“铰链键”,如图(c),这种指键的杆一端用铰链装置在管身上,键盖与装在另一端的指柄相连。在这之后又出现了由小指键操纵的“双键”,如图(d),这种指键的装置一左一右,当按下左边的键柄时,右边的键柄也同时被压下,右键也可以单独使用。另外,还有一种采用的是“端键”,如图(e)。

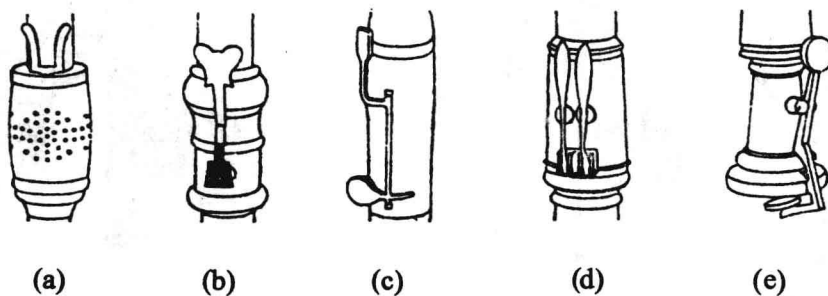

图 1-11

下述图示(图 1-12)中的(a)为 17 世纪捷克的低音竖笛,外形很优美,但管膛很细;(b)为精工雕刻的低音竖笛;(c)为 17 世纪法国象牙竖笛;(d)为 18 世纪法国低音竖笛。

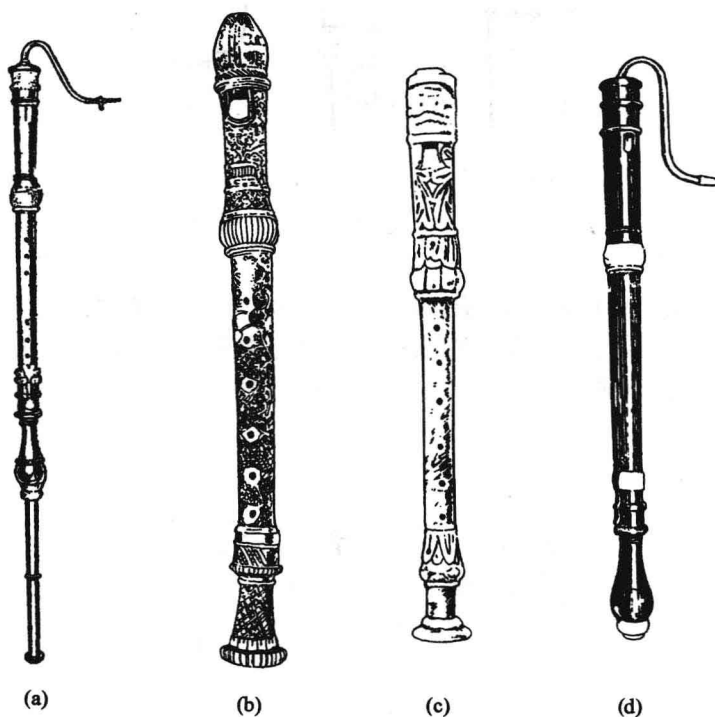

图 1-12

4. 演奏姿势的变化

文艺复兴时期的演奏姿势,曾出现过右手在上、左手在下或者左手在上、右手在下两种情况。当时竖笛第六、第七孔中的小孔是用石蜡封住的,第六、第七孔为单孔。这从维尔东(Sebastian Virdung)写于 1511 年的著作《Musica gentutsch und Ausgezogen》(《音乐全书》)中的插图中可以证实(图 1-13a);而在巴洛克时期,竖笛的第六、第七孔均为大小不一的双孔,必须采用左手在上、右手在下的演奏姿势。奥特泰勒(Hotteterre)写于 1707 年《竖笛、双簧管基础》一书中,就已明确了这样的要求(见图 1-13b)。

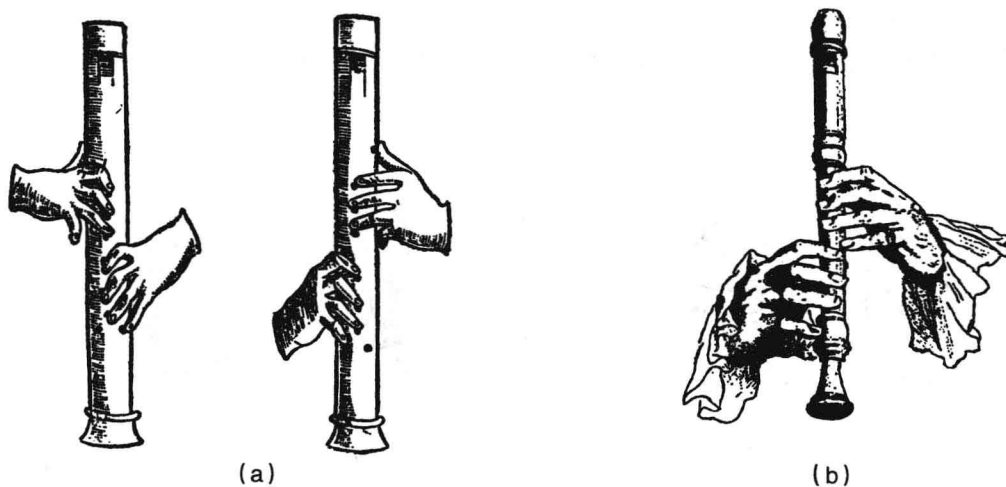

图 1-13

18 世纪后半叶(1750 年后),横笛的出现,受到了人们的喜爱,许多人热衷于吹奏横笛,竖笛受到了冷遇。直到 20 世纪初,由于乐器制作家阿诺德·多尔梅奇(Arnold Dolmetsch)的努力,对它进行改进,使其具有了优美动听的音色和简单易学的特点,才使人们对这种乐器又重新重视起来。竖笛被广泛应用于基础音乐教育,且收到了显著效果。

在竖笛发展的漫长岁月里,许多著名的作曲家都为它写作了大量各种体裁的独奏曲或重奏曲;或者把它作为乐队中的一个声部,在大型作品中采用。如:维瓦尔迪的《a 小调竖笛协奏曲》,泰莱曼的《F 大调竖笛协奏曲》、《a 小调竖笛组曲》,萨马蒂尼的《F 大调竖笛协奏曲》等。其中 J·S·巴赫为两支竖笛与小提琴而写的《勃兰登堡第四协奏曲》极为著名。巴赫还在他的世俗康塔塔《何事中我意》中的咏叹调《让羊群安详地吃草》中及第九十六首康塔塔《吾主耶稣》的开场合唱中,让竖笛担任其中重要的声部。许多优秀的作品一直流传至今。

20 世纪以来,竖笛以它特有的优势特征,受到了许多音乐家的重视,特别是英国多尔梅奇家族(Dolmetsch)的大力提倡以及德国著名音乐家卡尔·奥尔夫(Carl Orff)在音乐教育领域的积极推广,还有以荷兰著名竖笛演奏大师弗兰斯·布吕根(Frans Brueggen)为代表的荷兰乐派的大力推动,使得竖笛在音乐史上的地位再次回归。不少现当代作曲家也为竖笛谱写了许多独奏曲、重奏曲、合奏曲。现在,竖笛无论是在专业音乐教育领域还是基础音乐教育领域都正发挥着巨大的作用。

第二节 竖笛的种类与特点

竖笛的种类共有八种(图 1-14),其实际音域与记谱方法可详见下表:

中文名称	英文名称		实际音域	记 谱
最高音竖笛	Sopra	Recorder	c ³ —d ⁵	高音谱表(实际音高比记谱高十六度)
超高音竖笛	Sopranino	Recorder	f ² —g ⁴	高音谱表(实际音高比记谱高八度)
高音竖笛	Soprano	Recorder	c ² —d ⁴	高音谱表(实际音高比记谱高八度)
中音竖笛	Alto	Recorder	f ¹ —g ³	高音谱表(实际音高比记谱高八度)
次中音竖笛	Tenor	Recorder	c ¹ —d ³	高音谱表
低音竖笛	Bass	Recorder	f—g ²	低音谱表(实际音高比记谱高八度)
倍低音竖笛	Great Bass	Recorder	C—d ²	低音谱表(实际音高比记谱高八度)
最低音竖笛	Greatest Bass	Recorder	F—g	低音谱表

在竖笛家族中,尽管它们的大小不同,音高不同,但它们的构造、指法、演奏方法是基本相同的。以上的八种竖笛中有六种是常见的,即超高音、高音、中音、次中音、低音、倍低音竖笛,它们通常出现在重奏、合奏形式中,独奏形式中采用最多的是高音、中音、次中音三种竖笛。为了记谱方便,其中的超高音、高音、中音、低音、倍低音竖笛均低八度记谱,最高音竖笛低十六度记谱。

竖笛具有的哨嘴式装置,赋予它独特的音色,其声音甜美纯净,音色的变化虽然不大,但富有很强的表现力和感染力。这哨嘴式的装置还决定了竖笛在演奏时所需的气流量较其他管乐器要少,使得它的发音变得更加容易。

竖笛的结构也非常简单,仅有八个音孔,却能演奏出两组以上完全的半音阶,可以任意转调。尤其

是管身背后开有一孔(即 0 孔或称左手拇指孔),此孔兼作高音孔,这样的设置使竖笛在开孔状态下,所发出的音波长减半,其基音的波节变为波腹,从而使高音的演奏变得更加容易了。这也是八孔竖笛有别于其他同类竖笛的重要标志。

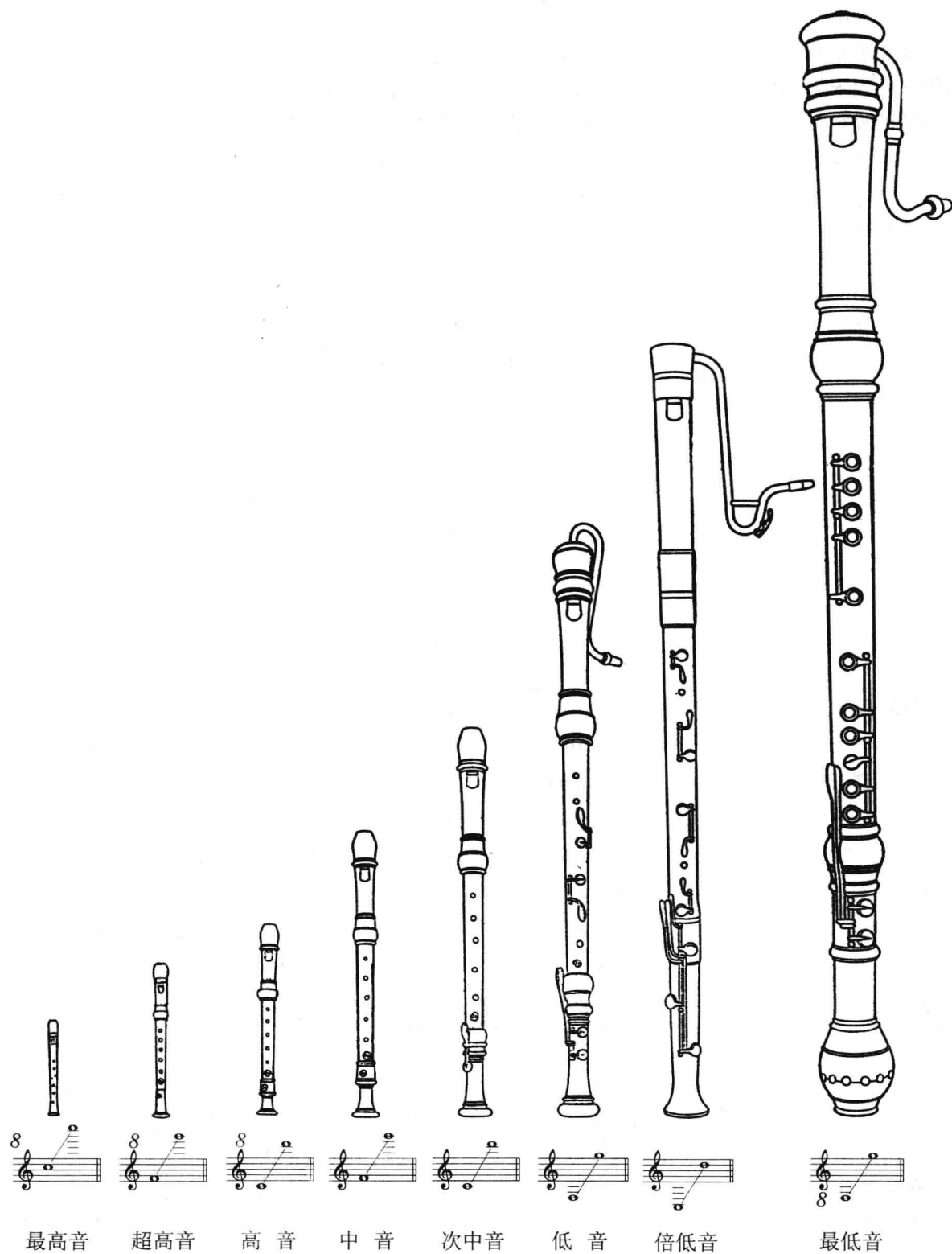

图 1-14