

笛声中的艺术

● 涂琳 著

华中师范大学出版社

笛声中的艺术

● 涂琳 著

华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

笛声中的艺术/涂琳 著. —武汉:华中师范大学出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5622-5578-9

I. ①笛… II. ①涂… III. ①音乐欣赏—世界 IV. ①J605.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 119070 号

笛声中的艺术

© 涂琳 著

责任编辑:赵国静 谢 琴

责任校对:罗 艺

封面设计:甘 英

编辑室:第五编辑室

电 话:027-67867364

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863426 67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnapress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:湖北新华印务有限公司

督印:章光琼

字数:180 千字

开本:787mm×960mm 1/16

印张:11.5

版次:2012 年 9 月第 1 版

印次:2012 年 9 月第 1 次印刷

印数:1-1000

定价:28.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

序

涂琳在繁忙的工作之余做了一件很有意义的事：她在大量收集整理长笛相关资料的基础上，用自己所掌握的历史唯物主义的观点，理清长笛曲目发展的脉络，对 107 位作曲家的约 200 首代表作品逐一解析研究。然后，对这些作曲家的生平和创作情况，经典长笛作品产生的时代背景，作品的内容、形式、风格、音乐形象、艺术特点等，作出比较精炼的概括和浅显易懂的介绍。呈现在读者面前的这本书，便是她辛勤劳动的结晶！

学习乐器，除了需要掌握各项演奏技术，相关的理论知识也是不可或缺的。尤其是在高等音乐艺术院校的专业教学中，必要的理论知识（如作品赏析、和声、曲式分析、音乐学、音乐史、文献学、乐器法、教学法等）对学生们来说显得特别重要。因为我们要培养的是艺术家，而不是“匠人”。即使是广大乐器爱好者，也需要对所演奏的作品有所认识，有所了解。比如，乐曲的作者，作品产生的时代背景，乐曲背后的趣闻轶事，应该用什么样的情绪和风格来演奏，等等。如果我们把这些都弄明白了，演奏起来就能更准确地表达作曲家的意图，就能更好地挖掘出乐曲潜在的内涵。我们在聆听国内外一些大师授课的时候，常常会在赞叹他们高超技艺的同时，也为他们科学知识和人文知识的渊博所折服！可以想见，正是因为长期全面的知识素养的积累，才成就了这些大师们今天的辉煌！

《笛声中的艺术》像一本长笛作品指南，为检索考究有关长笛的文献资料提供了一个便捷的通道；又像一本工具书，为拓宽长笛教学思路、提高教学质量提供了较为丰富而详实的辅助教材。这本书的出版，无疑为长笛文献研究工作作出了十分有益的贡献。涂琳曾就读于武汉音乐学院附中，后出国留学深造，2002 年于白俄罗斯音乐学院研究生毕业后又回到她的家乡，在武汉音乐学院专职从事长笛教学工作。她还很年轻，教学科研时间都不长，她还在执著地求索，不断地丰富和充实自己。今天，她热诚地将自己教学中日积月累的宝贵资料梳理加工，汇编

成册，奉献给大家，其精神实在难能可贵！我在由衷敬佩的同时，还热切期盼各位管乐同仁今后有更多更高质量的管乐研究文献问世！

王启晨

2012年4月，于武汉音乐学院
(序作者系湖北省管乐学会会长、武汉音乐学院管弦系教授)

002

序

俄罗斯作家柯罗连科的经典小说《盲音乐家》里，有一位善良的乌克兰马夫约西姆，他从水流潺潺的小溪畔砍来一小段水柳木，经过一番晒干、打磨、钻孔后，做成了一支朴素的木笛。每当苍茫的暮色降临的时候，从约西姆的马棚里就会流泻出一阵阵柔和的、令人凝思的、抑扬颤动的笛声。这位老马夫很满意他的笛子，“笛声宛若他自己受到温存和体贴的心情的流露，而婉转衷情和影影绰绰的哀愁，都立刻在这奇妙的笛声里呜咽倾诉出来，并且嘹亮地、连续不断地在寂静而传音敏锐的黄昏里散播”。小说的主人公、五岁的盲孩子彼得鲁思，在一瞬间就被这奇妙的笛声迷住了，连妈妈特意为他演奏的钢琴曲，也无法打动和感染他单纯的心。倾听马夫吹奏出的木笛声，成了这个盲孩子生命中最幸福的时光。

为什么一支朴素的乌克兰木笛吹奏出的乐音，会有这么大的魅力呢？那迷人的秘密究竟在哪里？柯罗连科在小说里借助故事的主人公的感受，表达了他的见解：原因不是别的，只因为这支木笛是在亲爱的乌克兰大自然中生长起来的。“它一直在孩子所熟悉的家乡河岸上摇曳着，而使孩子感到温暖的乌克兰的阳光和微风，也同样抚爱和吹拂过它……在万籁俱寂的睡眠时刻，只听见夜晚玄秘的沙沙声和沉睡中山毛榉树丛簌簌作响的时候，笛声就自然而然地在整个亲爱的乌克兰大自然伴送之下传到盲孩子耳边。”小说里写道。

最后，就连盲孩子的妈妈，那位一直视维也纳的钢琴演奏为真正音乐的“贵夫人”，也不得不承认，笛声里有一种“特别真挚的感情”，那不属于任何技巧，而是一种“天然率真、纯洁而非矫揉造作的诗意”，那是任何乐谱上都学不到的。

《笛声中的艺术》正是一本仿佛浸染着乌克兰大自然的气息，弥漫着真挚、天然和清新诗意的音乐著作。

这是一本有关长笛的专题音乐文化史和艺术史；也是一本献给所有爱乐人的，用清新和恬淡的散文诗风格的文字写成的长笛艺术入门书；

更是一位长笛演奏家、长笛艺术热爱者、研究者和教学者献给长笛艺术的“心灵之书”与“挚爱之书”。

本书的作者涂琳，是一位年轻的长笛演奏家，曾在白俄罗斯国立音乐学院留学多年，获得该学院长笛硕士学位。她曾录制出版过一张音乐作品专辑，收录了她自己吹奏的包括英国古老民歌《绿袖子》、福雷《西西里舞曲》、柏林《多愁善感》等九首长笛名曲。

在这个专辑里我们可以听出，她不仅仅是在用自己圆润、流畅和专业的吹奏技巧在处理这些乐曲，不，她更像那位在苍茫的暮色里为那个渴望音乐、寻找光明的盲孩子吹奏木笛的约西姆，在用自己真挚的情感和柔软的心，去吹奏出大自然的气息、生活的牧歌、风和树林的呼啸、水波的荡漾、少女和玫瑰的低语、月色的流淌……每一首不同风格的乐曲，都交融和传达着她对长笛、对音乐、对整个生活和世界的迷恋、理解与挚爱。

如果说，她的长笛演奏，是用笛声表达了自己的这种迷恋、理解和挚爱，那么，《笛声中的艺术》这本书，就是她用文字抒写的同样的迷恋、理解和热爱。

长笛是一种古老的管乐器，它也像美丽的钢琴文化一样，一直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、领略和享受它的美丽。

《笛声中的艺术》是涂琳在从事长笛演奏和长笛教学的同时，为我们采撷来的一束艺术金枝。从学术研究的意义和实用价值上看，《笛声中的艺术》给读者带来了这些收获：

从曲目纷繁的长笛曲库中，遴选出了那些属于世界最优秀和最经典的长笛曲目，为致力于研究长笛的爱乐人提供了一份经得起时间的淘洗的和值得信赖的参考文献。全书用清丽的散文笔调，删繁就简，对百余位作曲家的约200首作品，作了简洁而精准的描述和评说，其中涉及作曲家的生平和创作风格，经典长笛作品的内容、形式、风格、音乐形象、艺术特点，作品诞生的时代背景，音乐史上有趣的创作花絮，一些长笛作曲家及其作品之间的艺术传承关系，长笛演奏艺术的发展脉络，等等。通过该书对这些作曲家和作品的具体分析和评说，读者大致可以寻绎出一部清晰、形象和简要、生动的“世界长笛艺术文化史”。

采撷者付出艰辛的劳动和心血，我们来享受这美丽的艺术金枝和学

术佳果，这是多么好的事情！

音乐家德彪西曾经说过：“音乐只为聆听而存在。”门德尔松也说过这样的话：“一首我喜爱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。”两位音乐家的言下之意似乎是说，任何文字的解说对于音乐来说都是多余的。

其实，世界上许许多多热爱音乐的人，他们可能终其一生也不会作一首曲，不会配一次器，更不会用钢琴或长笛去演奏任何一首乐曲，但是他们心灵敏感而丰富，想象力比“聆听力”更为发达和活跃。更重要的是，他们的心中有一部严格的“美学”，有一部独立的音乐史和艺术史，他们在“聆听”的同时，还会去调动内心全部的情感、经验和想象，去体验诉诸耳畔的音乐之声，以心灵感受的方式进入对音乐的理解——然后把自己全部的感受和理解“意译”为文字，他们在文字上的“绘声”能力是卓越的，甚至已经超越了乐音，超越了听觉……也因此，我们这个世界自从有了“音乐”，也同时有了“音乐文学”；有了无数伟大的作曲家和音乐作品，也同时有了一部部音乐传记、评论、欣赏和音乐研究著作。可以说，人类的音乐史，是由乐谱和文字共同谱写完成的。

《笛声中的艺术》就是一部把美丽的乐曲生动、准确、形象地“意译”成同样优美的散文诗一般的文字的书，是一本浸润着感动和热爱的“绘声”的书。一位艺术女性的淡雅、知性和清丽的文笔，有如草原上流淌的光影斑驳的花溪，贯穿在本书的每一个单元、每一个章节和段落里……

罗曼·罗兰在《约翰·克利斯朵夫》的最后一卷《复旦》卷首语之前，引用过舒伯特的一行不朽的乐谱，以及肖贝尔所配的德文歌词：“你，可爱的艺术，在多少暗淡的光阴里……你安慰了我生命中的痛苦，使我心中充满了温暖和爱情，把我带进美好的世界中……每当受苦的人把琴弦拨动，发出了一阵甜蜜圣洁的和声，使我幸福得好像进入天堂。可爱的艺术，我衷心感谢你！可爱的艺术，我感谢你！”

哦，银色的长笛，优美的笛声，你，可爱的艺术……

你是抒情的乐音，更是内心的激情。供你栖息的地方不是听觉，不是感官，而是心灵。对于寂寞和孤独的心，你是欢乐的朋友、温暖的巨手、仁慈和善良的音乐女神；对于漫长和黯淡的黑夜，你是不可思议的

白昼和光明。你是天宇中的星辰，是遥远的地平线上的强劲的西风；你是人人渴望的那一片浪漫的月光，是智慧和激情的钟声，是充满热爱的心在颤动，是永恒的生命在跳动……

柯罗连科的《盲音乐家》里，盲孩子的妈妈倚靠在暮色的窗口，满怀感动，在倾听约西姆用心灵吹奏出的深情的笛声。我也多么希望，《笛声中的艺术》这本书，也像那飘荡在夜色下的草原上的柔和的笛声一样，飘送到更多爱乐人和读者的窗口。

徐 鲁

2012 年暮春时节，于东湖之滨
(序作者系著名诗人、作家、书评家，湖北省作家协会副主席)

目 录

文艺复兴前的长笛 /001

巴洛克时期 /004

吕利 (Jean Baptiste Lully) /007

马雷 (Marin Marais) /008

库普兰 (Francois Couperin) /009

奥特泰尔 (Jacques Martin Hotteterre) /010

维瓦尔第 (Antonio Lucio Vivaldi) /012

泰勒曼 (Georg Philipp Telemann) /015

亨德尔 (Georg Friedrich Handel) /017

巴赫 (Johann Sebastian Bach) /018

布拉韦 (Michel Blavet) /027

古典主义时期 /029

匡茨 (Johann Joachim Quantz) /031

班达 (Franz Benda) /034

佩格莱西 (Giovanni Battista Pergolesi) /035

巴赫 (Carl Philipp Emanuel Bach) /036

格鲁克 (Christoph Willibald Ritter von Gluck) /037

斯塔米茨 (Johann Wenzel Anton Stamitz) /038

巴赫 (Johann Christian Bach) /039

博凯里尼 (Luigi Rodolfo Boccherini) /039

斯塔米茨 (Carl Philipp Stamitz) /040

罗塞蒂 (Antonio Rosetti) /041

莫扎特 (Wolfgang Amadeus Mozart) /041

普莱耶尔 (Ignace Joseph Pleyel) /046

德维耶纳 (Francois Devienne) /047

贝多芬 (Ludwig van Beethoven) /048

库劳 (Friedrich Daniel Rudolf Kuhlau) /050

浪漫主义时期 /052

- 韦伯 (Carl Maria Friedrich Ernst von Weber) /054
西歇尔 (Philipp Friedrich Silcher) /056
伯姆 (Theobald Boehm) /057
舒伯特 (Franz Seraphicus Peter Schubert) /058
门德尔松 (Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy) /060
肖邦 (Frederick Francois Chopin) /061
舒曼 (Robert Schumann) /062
史特克美斯 (H. Steckmest) /063
库默 (G. Kummer) /064
布利恰迪 (Giulio Briccialdi) /065
巴齐尼 (Antonio Bazzini) /065
多普勒 (Albert Franz Doppler) /066
弗兰克 (Cesar Auguste Jean Guillaume Hubert Franck) /067
瑞耐克 (Carl Heinrich Carsten Reinecke) /069
杰南 (Paul Agricole Genin) /071
德梅塞曼 (Jules Auguste Demersseman) /073
勃罗德克 (Vilem Blodek) /073
圣-桑 (Charles Camille Saint-Saens) /075
比才 (Georges Bizet) /076
东久 (Johannes Donjon) /077
博尔纳 (Francois Borne) /077
佩萨尔 (Emile Louis Fortune Pessard) /078
维多 (Charles-Marie Widor) /079
塔法内尔 (Claude Paul Taffanel) /080
福雷 (Gabriel Urbain Faure) /082
安德森 (Carl Joachim Andersen) /084
戈达尔 (Benjamin Louis Paul Godard) /086
富特 (Arthur Foote) /087
里姆斯基-科萨科夫 (Nicolai Rimsky-Korsakov) /088
夏米娜德 (Cecile Louise Stephanie Chaminade) /089
胡 (Georges Adolphe Hüe) /090

002

- 诺布洛 (E. Hoblot) /091
 甘 (Louis Gaston Ganne) /091
 德彪西 (Achille-Claude Debussy) /092
 布瑟 (Henri Busser) /094
 高伯特 (Philippe Gaubert) /095
 埃奈斯库 (George Enesco) /097

20 世纪音乐 /099

- 尼尔森 (Carl Nielsen) /100
 莫盖 (Jules Mouquet) /101
 凯什兰 (Charles Louis Eugene Koechlin) /102
 鲁塞尔 (Albert Charles Paul Marie Roussel) /103
 哈恩 (Reynaldo Hahn) /104
 齐宾 (Vladimir Nikolayevich Tsibin) /104
 卡格-埃勒特 (Sigfrid Karg-Elert) /105
 卡普莱 (Andre Caplet) /106
 卡塞拉 (Alfredo Casella) /107
 瓦雷兹 (Edgard Victor Achille Charles Varese) /108
 格里菲斯 (Charles Tomlinson Griffes) /109
 伊贝尔 (Jacques Francois Antoine Ibert) /110
 马丁 (Frank Martin) /112
 马蒂奴 (Bohuslav Martinu) /113
 普罗科菲耶夫 (Sergei Sergeyevich Prokofiev) /114
 奥涅格 (Arthur Honegger) /116
 米约 (Darius Milhaud) /118
 辟斯顿 (Walter Hamor Piston) /119
 宫城道雄 (Michio Miyagi) /120
 欣德米特 (Paul Hindemith) /120
 普朗克 (Francis Jean Marcel Poulenc) /122
 费鲁德 (Pierre Octave Ferroud) /123
 科普兰 (Aaron Copland) /124
 布克哈德 (Willy Burkhard) /125
 伯克利 (Lennox Berkeley) /126

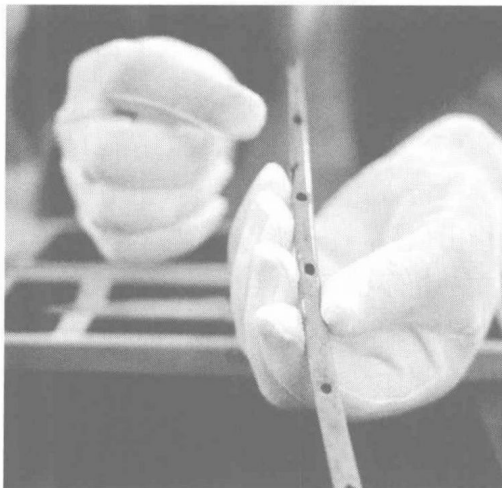
004

- 波扎 (Eugene Joseph Bozza) /127
若利韦 (Andre Jolivet) /128
梅西安 (Olivier Messiaen) /130
迪蒂耶 (Henri Dutilleux) /132
桑贡 (Pierre Sancan) /133
哈里森 (Lou Harrison) /134
尹伊桑 (Isang Yun) /135
皮亚佐拉 (Astor Pantaleon Piazzolla) /136
布列兹 (Pierre Boulez) /138
贝里奥 (Luciano Berio) /139
穆钦斯基 (Robert Muczynski) /141
柏林 (Claude Bolling) /143
福岛和夫 (Kazuo Fukushima) /144
武满彻 (Toru Takemitsu) /145
彭德雷茨基 (Krzysztof Penderecki) /146
科里利亚诺 (John Corigliano) /147
萨利南 (Aulis Heikki Sallinen) /149
米哈伊 (Tristan Murail) /150
穆恩 (Chloe Moon) /151
里奇 (Anthony Ritchie) /151
李伯曼 (Lowell Liebermann) /152
附一 西方长笛艺术史年表 /155
附二 长笛练习曲简表 /160
附三 现代演奏技法标记 /164
参考文献 /169

后 记 /171

文艺复兴前^①的长笛

长笛是现代已知乐器家族中最古老的成员之一，最早可追溯到石器时代。当时的人们因为不满足于苇管单调的声音，所以在野兽的腿骨上打洞，制造出最原始的笛子——骨笛。2008年9月德国考古学家从当地西南部霍赫勒·菲尔斯洞中挖掘出12块散落的秃鹰骨头。以蒂宾根大学考古学家尼古拉斯·康纳德为首的研究组把这12个部件组成了一根笛子。这些散落的部件包括一个22厘米长、上有5个眼的乐器和一个有凹口的长笛末端（但是从发布的乐器图片来看，是三孔或四孔的骨笛）。康纳德称，根据同一沉积层发现的物件判断，这根笛子有35000年的历史，是目前所知世界上发现最早的骨笛^②。

德国出土的骨笛

在历史的变迁中，骨笛逐渐衍生出许多种类，从地域上来说，有东方和西方笛子之分。西方笛子因吹奏方式的不同，分为横吹笛与竖吹

① 指文艺复兴时期前的所有历史，包含文艺复兴时期。

② 《最古老长笛》，载《科学之友》（上旬）2009年第8期，第13页。

笛。古埃及时期，有一种竖吹笛子，它的形制就是一个竖吹的上面开孔的粘土管，后又出现了用乔木类植物的茎制成的竖吹笛。到了文艺复兴时期，经过不断的创新与改良，竖吹笛演变为尖头笛。尖头笛是一种结构简单，管身有音孔，同时又有音键的竖笛，靠簧片发声。这种乐器在17世纪前后非常流行，现在在民间依然能找到它的变种。尖头笛本身因构造、材质等因素的限制，慢慢地退出了历史舞台，现在只有在古老的乐曲和博物馆中才能找到它的身影。

西方笛子的另一个分支便是横吹笛，也是现代长笛的祖先。最早于12世纪从亚洲传到欧洲。横笛与竖笛的区别在于前者没有簧片，而是在管身侧面打开一个“吹口”，形制更接近于今天的长笛。它在17世纪前的地位远远低于竖笛。17世纪后，随着制作工艺的不断改良，优点渐渐被肯定，横笛成为乐队中固定的成员。

17世纪前的作曲家并没有为特定的乐器组合写作，现在也很难找到当时的音乐资料。所以，要精确地说出横笛演奏在欧洲的兴起和传播是非常困难的。它可能在史前时代就被用于南欧和西欧的民间音乐，一直到现在还有些国家将它当作原始的民间乐器。西欧对横笛最早的描述几乎全部来自德语国家——那么，“德国长笛”显然就有了历史上的确实性^①。德国《曼尼斯手稿》的彩饰画中，叙述了14世纪早期游吟诗人的真实生活。画中的游吟诗人用横笛与古提琴合作演出，据此可以推断西欧音乐中最早明确指出使用横笛的就是游吟诗人。而同时期的法国复调音乐和意大利长笛文献都不能确定甚至完全缺乏。

从15世纪末期开始，横笛大量地出现在西欧绘画和文学资料中。所有的图像及文字资料显示，横笛在当时的功能相当多，它可用于独奏也可用于乐器组合中，可作为歌手的伴奏乐器亦可作为歌声的替代者。

当时的横笛受制作工艺限制，通常都是移调乐器。1545年的《德国乐器》一书中列举了四种规模的横笛：高音、中音、次中音和低音，但正文明白无误地指出只有三种规模存留下来，这三种笛子的音域从g、d¹、a¹向上超过两个八度。从那时起，中等规模的横笛（其定调为D，是现代长笛的直系祖先），在标准的四声部结构音乐中既演奏中音声部，

^① 章滨：《欧洲长笛艺术发展历程（一）——西方管乐器系列研究之四》，载《黄钟》2007年第4期，第132页。

也演奏次中音声部，这在 16 世纪乐器家族中是很常用的惯例^①。

无论如何，当时横笛的吹奏方法都是往一根钻了几个孔的长短不一的空心管中吹气，并且手按笛孔，演奏时，使管中气流的振动有所改变，从而发出各种音高。现代长笛所应具备的重要部分，在横笛的身上都可以找到。

1535 年，威尼斯木笛大师加纳西为竖笛编写了第一本专著——《Opera intitulata Fontegara》^②，书中不但对装饰音、发音、指法，而且还对演奏等其他方面给读者以指导。作为 16 世纪出版的最先进的一本教科书，它也同样适用于横笛。16 世纪另一本横笛文献——法国人西蒙·卡尼尔著的《长笛阿勒曼德舞曲谱集》，不幸现已遗失。

① 章滨：《欧洲长笛艺术发展历程（一）——西方管乐器系列研究之四》，载《黄钟》2007 年第 4 期，第 133～134 页。

② 本书 1956 年于德国柏林再版。

巴洛克时期

“巴洛克”意为“不圆的、形状不规则的珍珠”，原指建筑史上17世纪和18世纪豪华怪诞的风格。1746年法国哲学家普鲁赫第一次用“巴洛克”这个词来嘲笑当时一位小提琴家的演奏。这一称谓在当时是含有贬义的，但它还是透露了这一时期音乐的某些形式特征，即气势雄伟，生气勃勃，音乐富于律动，追求华丽的表情效果等。巴洛克音乐最早源于晚期文艺复兴的意大利，约1640年逐渐传遍欧洲各国，1690年之后的60年是这种风格的完善时期，以巴赫^①和亨德尔为代表的音乐大师们将巴洛克音乐发展推向了辉煌的顶点。至此，人们便将1600年至巴赫逝世的1750年这一百五十年称为“巴洛克时期”。

巴洛克时期的作品在风格上极为复杂，最常见的特点是音乐富于律动，节奏强烈、短促，旋律精致。这个时期的作品比文艺复兴时期更加重视节奏。在旋律上，乐句长度不一，气息较长，无论是声乐还是器乐，旋律都空前地华丽复杂。有相当多的装饰音和模进音型。因此，有时候听起来不像之后的古典主义时期和浪漫主义时期音乐那么悦耳。但曲调的进行常常带有形象化、象征性特征，并且旋律中有明确的和声属性。“教会调式”被“大小调体系”所取代，也形成了完整的以主、属、下属为中心的大小调功能和声体系，利用不协和音作调性转换并使和声进行富有动力和情感色彩。十二平均律在17世纪的发明与和声体系的充分发展有密切的关系。

在这个时期长笛音乐中最突出的就是通奏低音，它是巴洛克时期特有的作曲手段，又被称作数字低音。基本上由旋律与和声伴奏构成，强调的是高低两端的声部旋律线条——即低音部和高音部这两个基本的旋律线条。“通奏”即是在整首作品中持续进行的那个独立的低音声部。作曲家在键盘乐器（通常为古钢琴）的乐谱低音声部写上明确的音，并标以说明其上方和声的数字。演奏者根据这种提示奏出低音与和声，而

^① 文中除特别说明外，巴赫均指约翰·塞巴斯蒂安·巴赫（1685—1750）。

