

崔佛·怀 TREVOR WYE 长笛教材系列

长笛实用手册

flute

第一册
音色

编著：崔佛·怀 (Trevor Wye)
编译：好好艺术工作室

吉林出版集团有限责任公司

崔佛·怀 TREVOR WYE 长笛教材系列

《崔佛·怀长笛实用手册》久负盛名，享誉全球，系列中各册教材分别针对长笛各项技巧精心讲授，是长笛学习者的最佳选择！

第一册 音色

音色是吹好长笛的一切基础，此本著作也是长笛音色练习方面最可靠的书籍。本书将带领你通过一系列的步骤（包括所有音域的练习），去建立你的音色，进而学习不同色彩的音色、呼吸法、音准控制及弹性等课程。

随书附赠CD，内含乐曲伴奏。

崔佛·怀（Trevor Wye）早年师从于著名大师 Geoffrey Gilbert 及 Marcel Moyse 学习长笛。他曾在伦敦著名的音乐学院 Gildhall School of Music 及曼彻斯特的 Royal Northern College of Music 担任教授，现在他于英国肯特郡的工作室教授长笛，并带着他独特的“奇幻长笛”（Flutes Fantastic）旅行于世界各地巡回讲演。同时崔佛·怀（Trevor Wye）也是英国长笛协会的创立者。

崔佛·怀长笛教材系列，国内独家出版发行：

- 《崔佛·怀长笛实用手册/第一册：音色》
- 《崔佛·怀长笛实用手册/第二册：常用技巧》
- 《崔佛·怀长笛实用手册/第三册：运舌发音法》
- 《崔佛·怀长笛实用手册/第四册：音准和颤音》
- 《崔佛·怀长笛实用手册/第五册：呼吸和音阶》
- 《崔佛·怀长笛实用手册/第六册：进阶练习》
- 《崔佛·怀长笛初级教程/（1-2）合订本》

版权提供：

 香港 Hao Hao Music Sales Limited
The Music Sales Group 所属

 好好学文化教育局有限公司

发行总代理：

 广州豆芽图书有限公司
网址：www.doartmusic.com（豆芽音乐网）

版权登记号

图字：0720102786

ISBN 978-7-5463-4047-0

 吉林出版集团有限责任公司

上架建议：艺术类·音乐

定价：¥28.00元

崔佛·怀 TREVOR WYE

长笛教材系列

编著：崔佛·怀 (Trevor Wye)
编译：好好艺术工作室

长笛实用手册

第一册 音色

图书在版编目 (CIP) 数据

长笛实用手册. 第1册, 音色 / (美) 怀著 ; 好好艺术工作室编译. -- 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2010.12

书名原文: Trevor Wye Practice Book For The Flute Book 1 : Tone

崔佛·怀长笛教材系列

ISBN 978-7-5463-4047-0

I. ①长… II. ①怀… ②好… III. ①长笛 - 吹奏法 - 手册 IV. ①J621.16-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第212809号

版权合同登记号: 吉图字 0720102786

长笛实用手册第一册: 音色

作 者 崔佛·怀 (Trevor Wye)
出 版 人 王保华
责任编辑 赵广宇 吴 疆
责任校对 罗子廉
封面设计 黄雪花
开 本 889mm × 1240mm 1/16
字 数 40 千字
印 张 3
印 数 3000册
版 次 2010年12月第1版
印 次 2010年12月第1次印刷
出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 吉林音像出版社
吉林北方卡通漫画有限责任公司
地 址 长春市泰来街1825号
邮 编 130062
电 话 总编办: 0431-86012915
发行部: 0431-86012875
印 刷 广东省农垦总局印刷厂
定 价 ¥ 28.00 元
书 号 ISBN 978-7-5463-4047-0

中文简体版本仅供中国地区发行

Only For Sale in the People's Republic of China

献给来客

目 录

音色练习：概括说明	5
(a) 泛音	6
(b) 低音域	7
(c) 中音域	13
(d) 高音域	18
要诀	22
音色	24
呼吸控制	27
弹性	27
音准控制	34
范例	40

译制人员：

项目负责：罗子廉 翻译校对：潘肇南（香港） 排版：许多 项目校对：陈乐贤

前言

给学生的话

本书的重心在于练习，内容包括在长笛学习过程中如何选择练习、提高效率，如何找到问题并解决问题。本书可以解决你在学习中的很多问题，并让你在短时间内取得进步。

用恰当的方法练习，将可以缩短在长笛基础练习上所花的时间，从而有更多时间来进行音乐创作。

以下是练习中常见的重要问题：

(a) 练习长笛是因为想要练习，如果不想，请不要练习！带着抵触的情绪来练习，是非常浪费时间的。

(b) 用最严格的方法练习，找出自己音色和技巧上所有的瑕疵，并且克服它们。唯有如此才能快速的进步。看完本书后，你会发现很多练习针对的都是同一个问题，只是入手的角度不一样。我们亦可据此而设计出新的练习方法。

(c) 永远练习不会的地方，不要太自我陶醉于已经吹得很好的地方。

(d) 面对那么多的练习，千万注意姿势与手的位置要正确，在练习时有个好老师来协助是非常重要的。

保 证

拥有本书并不保证长笛会有所进步，白纸黑字是没有魔力的。但是，如果有想要吹好的欲望，加上合理的练习，就一定会取得进步的。这纯粹是关于时间、耐性与用心的问题，本书的编写目的是为了避免无效率的练习，强调的是专注这件事，若仔细地跟随本书的指示，将会事半功倍！这才是本书的保证。

给老师的话

这套《崔佛·怀长笛实用手册》共有六册，对于所有学龄一年以上，直至音乐系程度的学生均适用。书中有些曲目上标出了建议的练习速度，但在教学过程中应视学生的能力而适当增减。业余演奏者或未来的职业演奏家皆可使用本书。有些练习会比较困难，所以要根据需要进行安排你的学生的练习。

崔佛·怀
Trevor Wye

音色练习：概括说明

这本书并不讨论到有关特别的学派、各国的风格或是特殊音响演奏法的问题。

建议找一位好老师来指导。

练习时可以闭着眼睛以增强听力。

整个练习过程，都要仔细的聆听。

不要被周遭的事物所影响。

如果你的音色尚未发展成熟，最好由低音域开始练习。

我永远不会忘记莫伊斯先生（Marcel Moyse）在他著作《音色的艺术与技巧》前言中所说：“这是个时间、耐性及用心的问题。”

只是拥有这本书是不够的！

音 色

“音色”实际上是个综合性词语，由各具特色的各种声音汇聚而成，其中每一种声音都在“音色”里扮演着重要的地位。

例如：

- （a）色彩
- （b）宽度
- （c）清晰度
- （d）明暗度
- （e）颤音
- （f）纯度

吹奏的声音如果包含上述某些或全部的要素，并且达到令人满意的水准，它自然会被认为是美的音色。但对于一个乐手来说，其中最薄弱的方面就决定了他的整体水平。所以上述任何一个要素都不能与其他要素分开来练习。

假设任何人拿起长笛，只要心中有吹出好音色的渴望，那么吹出来的声音至少是不会太差的。长笛笛头的设计，就是为了能发出好听的音色。因此，学生在练习吹缓慢的长音时，让他有机会就检视并听见自己声音中的瑕疵，这样他自己的自我检视技巧就能帮助他改进音色。长音练习是真正能帮助学生改进音色的要诀。但是在长音练习时如果不用心集中精神，是不可能达成任何效果的。本书的目的是提供一系列的方法来帮助建立“音色”，如果能够理解并耐心地练习，将会在最短的时间内得到你所想要的结果。

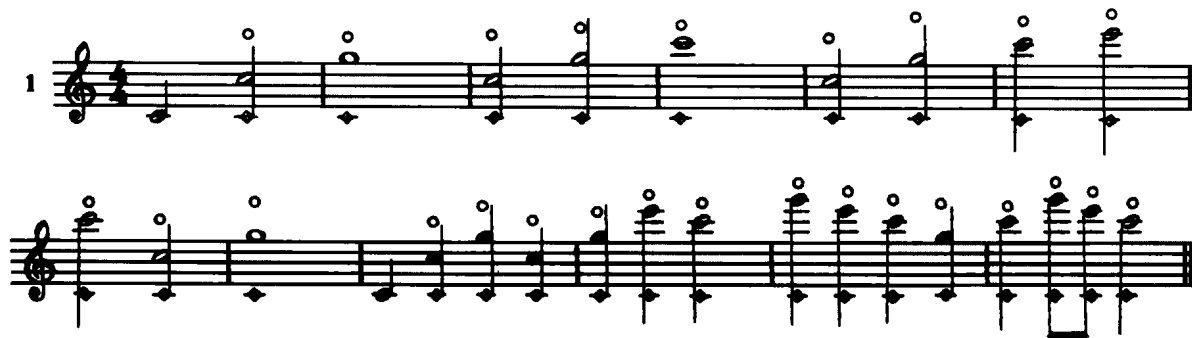
泛音

泛音是形成声音音色及个性的基本要素。对初学者来说，吹奏低音域或高音域的音都非常困难。但是大家必须了解，首先要低音域中能吹出正确的泛音及饱满的音色，否则到了中高音域会遭遇到更大的困难。

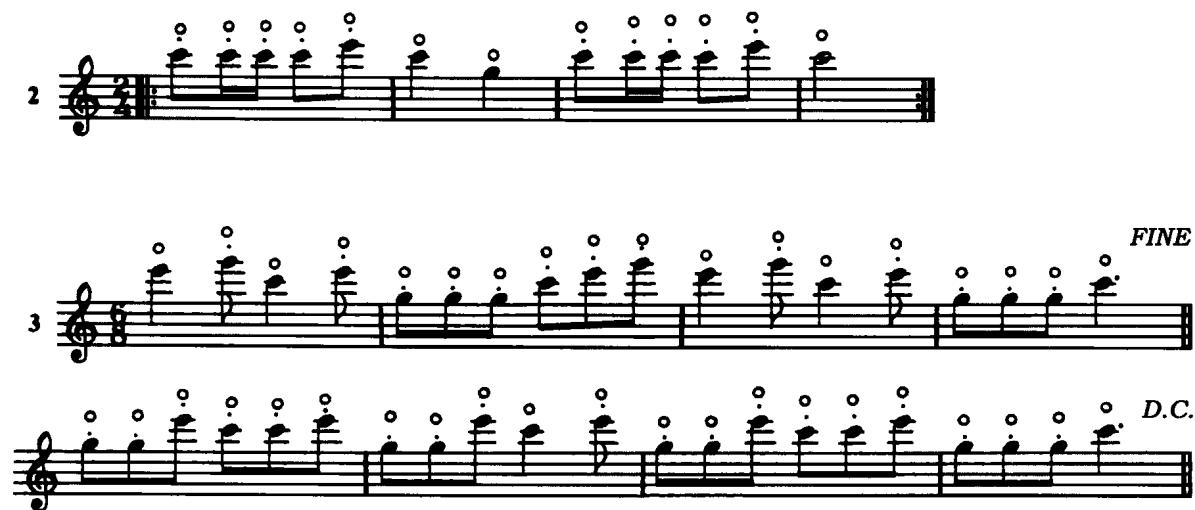
以下的一些泛音练习将会有所帮助。

例1：学习准确地吹奏出以下的泛音，吹奏时泛音不可与实音互相拉扯。这是一个非常有效的练习。

试着吹出号角声。

重复以上三个练习，并替换（a）低音升Do、（b）低音Re、（c）低音降Mi 的指法吹奏。注意在吹奏越高的泛音时，越需要增加气的速度。

低音域

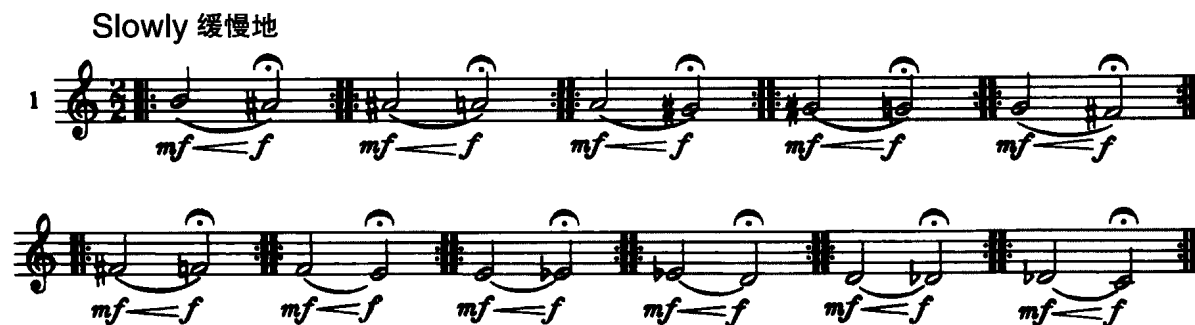
依据自己的需要及老师的建议，可以练习以下的练习曲。如果希望有扎实稳定的音色，请从低音域开始练习。练习之前先将B音吹好，它是长笛最容易吹奏的音；因为：（a）吹B音时管身最短，最容易吹奏。（b）大拇指与食指能够稳定地拿住长笛，而且吹奏B音较稳定不容易发出高八度的B音。努力吹出你有生以来吹得最好、最嘹亮、最优美、最浑厚的B音，这个练习可能会花上10到15分钟。

非常好！只要你不是赶着搭车，耐著性子好好练习它，这个练习的效果远超过许多其他的练习。

练习时每个B音在一口气内尽量吹长，千万不要吹短音。

当B音练习稳定之後，可以开始吹《练习1》了。每一组音要用非常缓慢的速度一口气吹完，保持相同的音色，吹奏下行音时不可转动乐器。如果发现第二音听起来比第一音好，可以将两音互换，倒过来吹。

最后三小节比较难吹出好的音色，不要用力，多练习几次就好了。

开始的头几天，练习1可能会花掉你20多分钟，但别担心，吹最快并无奖赏。经过数日的练习，你会发现音色更糟，因为你对声音的感觉变得更敏锐了。事实上是进步了！在长音练习中，你听到错误，意识到音色不足之处，所以才会觉得更差。

现在除了练习1还可以加上练习2、3、4，尽量重复练习每一小节；并非因为印有反覆记号，而是唯有如此才能练出好的音色。

这是个时间、耐性及用心的问题！

记住一定要以B音开始和结束你的练习，它就是你音色练习的标准音。

Slowly 缓慢地

* 如前所述，长笛最低的几个音会更加难以吹奏，因为管身加长了但是管径并无相对地加宽，如果管径加宽低音会较好吹，但是音色会随之改变，同时第二第三个八度亦会受到影响。

现在可以开始下列三组长音练习了。

吹下行音时嘴唇需要稍微的调整，不要让你的低音听起来像装满蜜蜂的纸袋（低音位置不准确时，乐器会发出各种杂音），避免乐器向内转动。记住先练习B音。

Very Slowly 非常缓慢地

1

2

3

进阶的学生，这里还有三歌低音练习，选自于：

- 1) 圣桑：《动物狂欢节》中的“水族馆”变奏曲
- 2) 拉威尔：“Introduction and Allegro”七重奏中的主题
- 3) 德彪西：《牧神的午后前奏曲》

1) “水族馆”需要空洞、纯净的声音，这种音色又被称为“黄色音色” (yellow tone)*。请想像鱼安静、优雅地在深海中穿梭的样子，别忘了要先练B音，接着再练习C音来为这个练习做准备。请参考《第四册－音准及颤音》中的“自然和弦”。

Moderato 中板

a)

b)

c)

* 有关“黄色音色”音色进一步的解释及论述，请参看《崔佛·怀长笛实用手册——第六册（高级练习）》第6页。

2) 拉威尔: 拉威尔这个主题需要比较深沉而饱满的音色, 这种音色称之为“紫色音色”(purple tone)。

主旋律

Slowly 缓慢地

3) 德彪西: 《牧神的午后前奏曲》

这里有四个根据这个主题而来的低音练习。利用这些练习找出介于“黄色音色”和“紫色音色”之间的音色。

主旋律

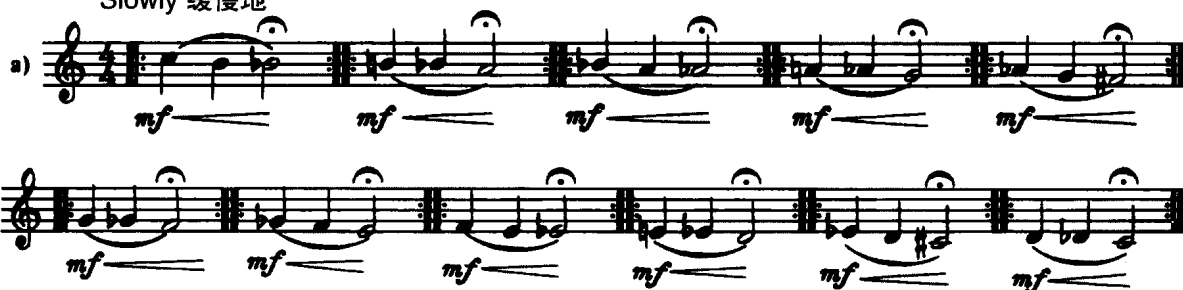
Très modéré
非常适中地

预备

Slowly 缓慢地

预备

Slowly 缓慢地★

预备

Slowly 缓慢地

预备

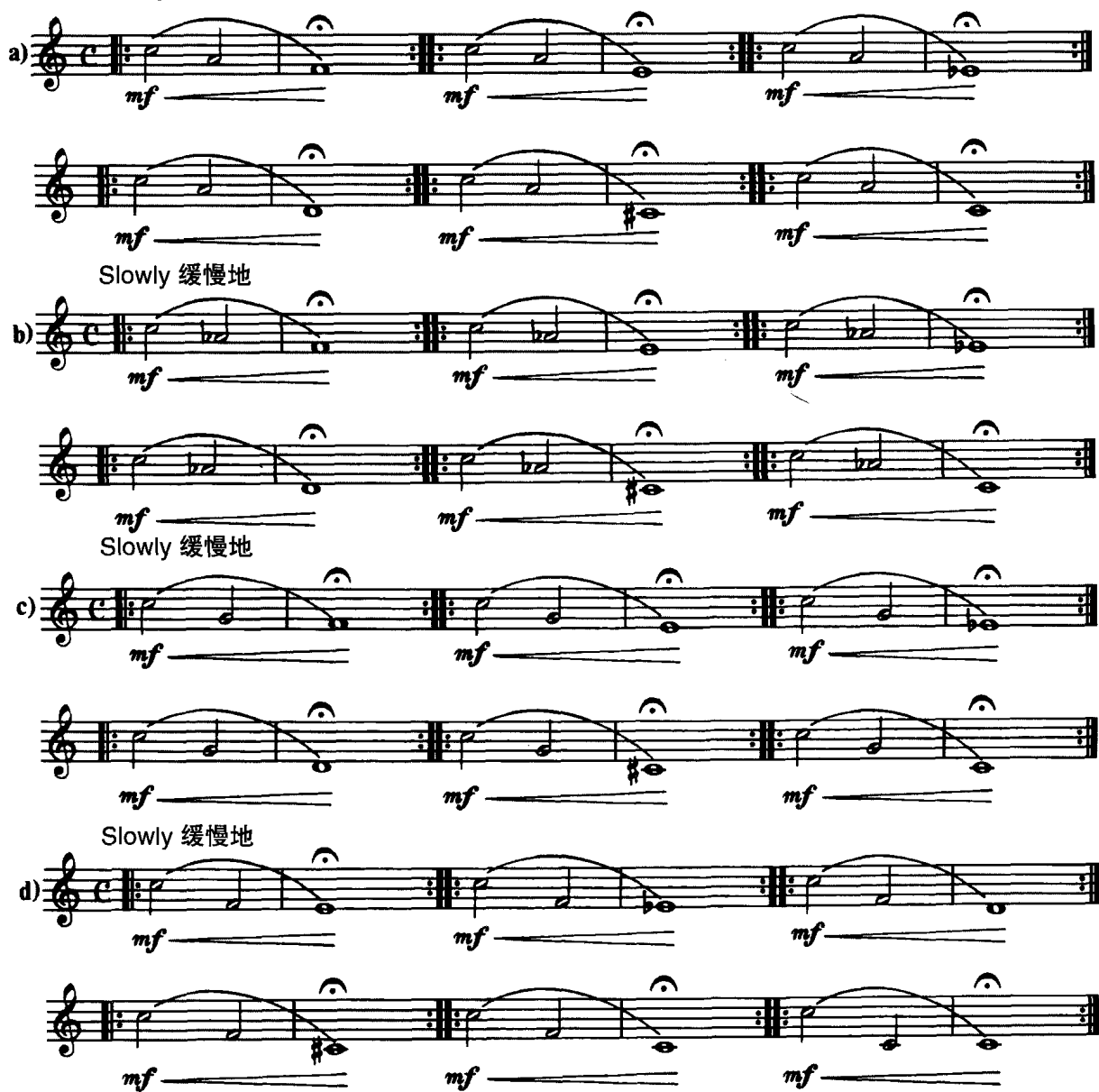

Slowly 缓慢地

最后的练习

Slowly 缓慢地

中音域 – I

首先找到由左手指法可吹奏的低音，它必须是最好的声音。

当音色稳定后，以连接的方式吹高八度，不要太用力。气流不要提升太高，否则高音听起来会显得单薄。吹高音时尝试用最少的气流吹奏，嘴唇不要盖住太多的吹口。如果你吹的高音不是B音，请慢慢地级进到B，并多练几次，尽可能地将它吹得明亮且优美。

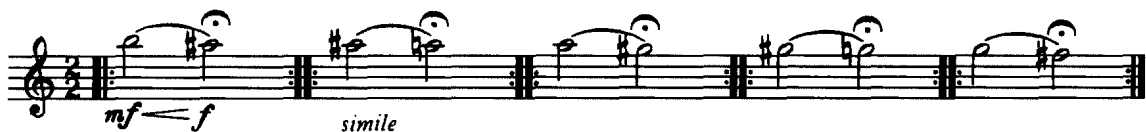
Slowly 缓慢地

现在可以开始尝试从B音向下延伸了。在吹下一音之前，先确认目前的B音是最好的音色，然后用同样的音色吹 $\sharp A$ 。

与前面的练习一样，将每一组音吹得越长越好，只有在已经重复了很多次，让每次的音色都变得很平均时，才能继续吹下一组。你也要努力地让第二个音听起来比第一个音更好，果真第二个音听起来比较好，请将这个练习反过来吹，当再度回到B音时，B音应该更棒了。

Slowly 缓慢地

我们现在到达G音了，虽然从G音下行到E音之间是第一个问题区域，但是仍然应该把它们吹好。切勿用力吹这些音。练习中如果这些音听起来都很清晰，那就继续练下去。然而，对大部分人而言，从G音下行到E音，这几个音的吹奏是有其困难度的，这是由于乐器长度管径及气流的关系所导致。有时候会使得声音吹破，甚至发出撕裂的声音。你可以运用这些练习来控制音色，如何能达到饱和而不破裂，达成音色的一致性和稳定性是这个练习的最大目标。下行时，如果低音听起来比高音悦耳，那么反向吹奏此练习，使“标准音”成为更称职的标准音！

当情况有进步时，请回到B音继续练习。

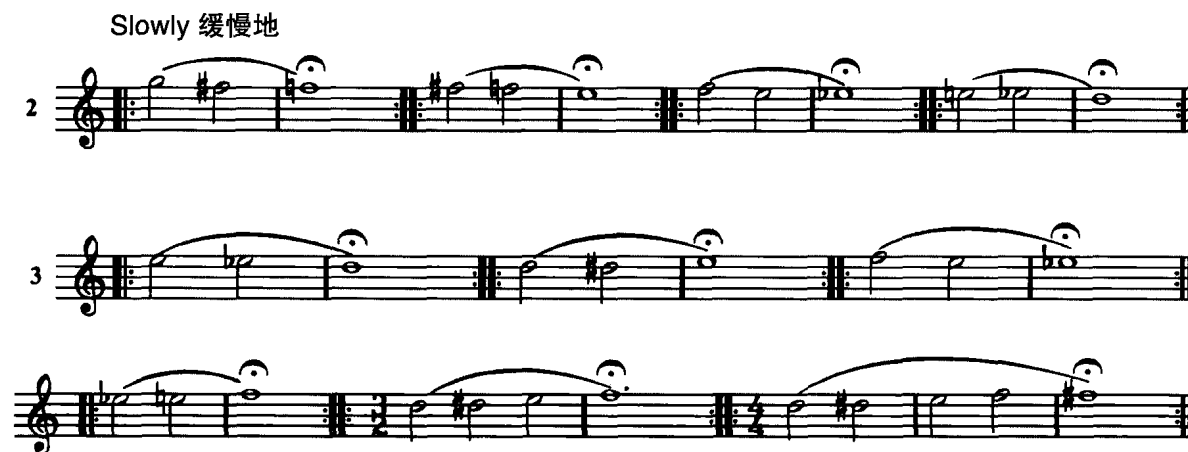

当你吹到 $\flat E$ 音时，通常在音质上会有明显的差别，这是第二个问题区域。跟之前的练习一样，藉由 E 音与 D 音间的半音练习，以提升 $\flat E$ 音之品质。

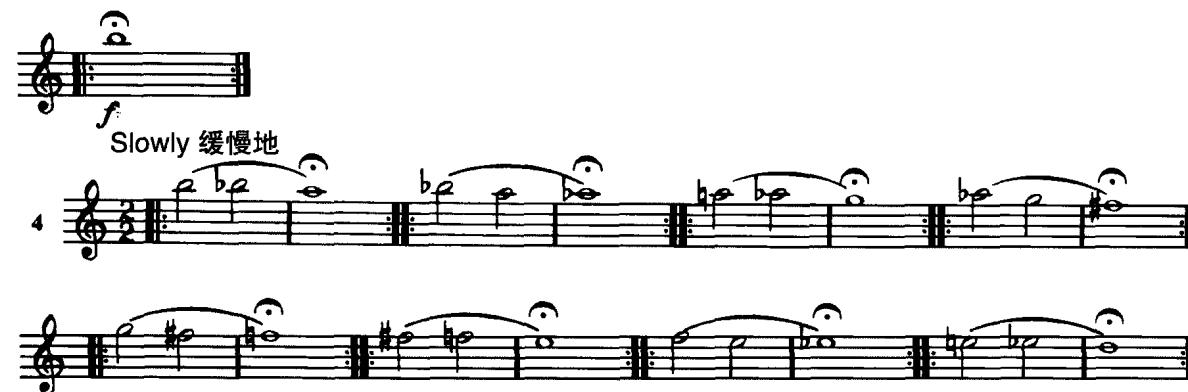

请确定 $\flat E$ 音与 D 音的指法：左手食指皆应抬起。*

$\flat E$ 音抬起左手食指，使这个音听起来乾净明亮，而不会闷闷的。如果这个音域对你还是有极大的困难，试著以连续的级进音程练习。

经过几天练习之後，在你的每日练习时间中加入《练习4》。它将练习1的每两个小节结合在一起，但是音质应保持一致。请记得先练习 B 音。

练习成功後，加入以下两个练习与于你的练习中。

* 附注：解决前述问题的练习，可参考《长笛实用手册第二册－技巧》及《第三册－运舌发音法》。

上方练习的最後一小节，你会遇到第三个问题区域： $\sharp C$ 及其周围的音。吹奏半音下行时， $\sharp C$ 音变起来特别的空洞。可以用不同的指法使 $\sharp C$ 音变得有共鸣。当从中音D音下行半音至 $\sharp C$ 音时，使用低音 $\sharp C$ 的指法，因为它较难发音，为了达到中音 $\sharp C$ 的音高，势必用力吹奏，如此一来升C音就会出现许多的杂音，这刚好可以作为调整气流的参考，接下来尝试著用正确的指法找出好的音色。在许多长笛上，加上右手三、四指的 $\sharp C$ 指法， $\sharp C$ 音听起来较佳。如果这样你的长笛有效的话，就试试看吧！

注意：C音听起来比 $\sharp C$ 音较佳，因此可藉著C音与 $\sharp C$ 音的泛音检查音准*。

*在“音准控制 - III”中，有更多有关调音与C音、 $\sharp C$ 音音色的练习。如果C音、 $\sharp C$ 音只有好的音色，没有好的音准，是白费精神的。就像化妆之前需先去掉粉刺一样！