

音乐入门最佳指南

中国民族乐器小百科

笛子

唐俊乔 / 著

收笛子历史发展、艺术特点、流派品牌、保养制作等相关知识。

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J0593

音乐人自学指南系列

中国民族乐器小百科

笛子

曹耀舟 / 著

中国音乐学院考级教材
附送：笛子演奏入门视频教程
扫码可观看

中国音乐学院
考级教材

ISBN 7-309-07121-2

音乐入门最佳指南

中国民族乐器小百科

笛子

唐俊乔 / 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族乐器小百科——笛子 / 唐俊乔著 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5523-0658-3

I. 中… II. 唐… III. 笛子 - 基本知识 IV. J632.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 217337 号

书 名: 中国民族乐器小百科——笛子
著 者: 唐俊乔

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 王亚平
封面设计: 宫 超
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020
网址: www.ewen.cc
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 850×1168 1/32 印张: 3.5 图、文: 112 面

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0658-3/J · 0593

定价: 16.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

目录

1 第一章 认识笛子

你可能非常喜欢笛子的音色,你可能非常好奇地想了解笛子这种传统的民族乐器。本章为你介绍笛子的各种基本知识。

7 第二章 笛子快照

全面介绍笛子的构造,各个部位的图片使你对笛子有一个全方位的立体认识。

16 第三章 学习演奏

如果你想学习笛子演奏该如何上手呢?哪些课程对你比较适合呢?怎样才能找到称心的老师?如何安排你的学习课程?如何科学、合理地进行练习?本章将详细为你介绍这方面的经验。

23 第四章 选购笛子

怎样挑选和购买笛子,如何比较笛子音色并从中选出一支适合自己的笛子。

28 第五章 一支好笛子

本章将带你了解制作笛子的竹材,每种竹笛的特色以及笛子各个细节部分的图片与介绍。

40 第六章 笛膜与胶

本章除了带你了解笛膜与贴笛膜的胶,还将介绍如何正确地贴笛膜和调整笛膜。

43 第七章 基本技法

本章介绍笛子基本演奏技巧方法,让你对笛子的学习有更深一步的认识。

58 第八章 笛子保养

要想使你的笛子一直保持最佳状态,你需要好好保养它。本章为你介绍笛子的保养及维修。

61 第九章 追根溯源

我国早在八千年前就出现骨制的笛子,你想知道如今的竹笛是怎样一步步发展而来的吗?本章将为你简略介绍笛子的起源与发展。

65 第十章 代表人物

本章主要介绍中国笛子的代表性人物及生平。

68 第十一章 笛子家族

本章为你介绍除笛子之外,与笛子相关的其他吹管乐器。

76 第十二章 笛箫制作

把竹子制作成能发出动听、悦耳声音的笛、箫,是要经过很多道工序的。本章将带你详细了解笛箫的制作过程。

86 第十三章 品牌与制笛师

本章主要介绍近代的笛子制作厂家及主要的制笛师。

91 常用技法符号表

收录笛子常用技法符号的名称和简要说明。

93 常用指法表

第一章 认识笛子

这一章我们先来认识笛子。笛子演奏可以独奏，也可以重奏、合奏。无论是在小型的还是大型的民族乐队中，笛子都是非常重要的基础，时常处于核心地位。在一个大型民族管弦乐队中通常需要多名笛子演奏者一起演奏，也许有一天你或许就是这个集体中的一员。第一章就为你介绍笛子所能担当的各种角色和有关笛子的知识。

吹管乐器笛子

笛子是一件吹管乐器。演奏者用嘴唇控制气流使其成为一束，通过笛子的吹孔吹入气息，笛子的竹管因气流振动而发出声音。因此，我们称笛子为吹管乐器。

笛子的历史

1986年在河南舞阳县贾湖村东新石器时代早期遗址中发掘出16支竖吹骨笛(用鸟禽肢骨制成)，根据测定距今已有8000余年。音孔由五孔至八孔不等，具有与现在我们所熟悉的中国传统笛子大致相同的音阶，骨笛音孔旁刻有等分符号，

有些音孔旁还加打了小孔,与今天的中国民族民间音调完全一致。8 000 年前的骨笛,见证了我国文化的悠久历史。

笛子的名称

笛子过去有很多种名称。在最古老的时候大家称其为“邃”。后也有称:“龙头笛”(因其形制);“叉手笛”(乐师在皇帝面前将双手交叉作拱手之意);“柯亭笛”(拆“柯亭”第十六根竹制笛,其音色优美,后人赞好以“柯亭”为名)。也有以材料为名的,如:“骨笛”“铜笛”“铁笛”“玉笛”等。还有以地域为名的,如:四川羌族的“羌笛”、广西侗族的“侗笛”等。

“di”的发音

笛子为何有“di”这个发音?因为中国笛子具有强烈的民族特色,音色动人、委婉。古人谓之为“荡涤之声”,故笛子原称“涤(di)”。近邻日本至今还保留有“涤笛”(由中国唐代传入)。

笛子取材

据考古发现,远古时期笛子制作的原材料多为鸟兽的骨头(在美国,一位华侨收藏了一支战国时期七个按孔横吹的铜笛,较少见)。大约距今 4 000 多年前,黄河流域生长着大量竹子,开始选竹为材料而制笛。《史记》记载:“黄帝使伶伦伐竹于昆谿、斩而作笛,吹作凤鸣。”以竹为材料是笛子制作的一大进步。一,竹比骨振动性好,更易发音,音色清脆;二,竹比骨更便于加工;三,竹材原料量大而广泛。现代的笛子大都以竹材为料制

作,因此“竹笛”也是笛子又一广泛的名称。

曲笛和梆笛

当代中国的笛子名称最常用的两种叫法是以剧种取名:南方剧种昆曲的“曲”为曲笛,北方剧种梆子戏的“梆”为梆笛。曲笛笛身较长、偏粗,音域较低,音色醇润,多用于表现中国南方风格乐曲;梆笛笛身较短、偏细,音域较高,音色清脆亮丽,多用于表现中国北方风格乐曲(也有因其长短而将曲笛称之为“长膜笛”;梆笛称之为“短膜笛”的)。曲笛和“梆笛”是笛子演奏者尤其是初学笛者最常用的。

另外,还有更低音域的“低音笛”(在民族乐队中不加膜而谓“新笛”),再低音域的“低音弯管笛”等。

独奏

笛子独奏是笛子音乐表现的重要形式。20世纪初叶,以冯子存、刘管乐、陆春龄等为代表的老一辈笛子演奏家最早将竹笛从伴奏乐器带到了独奏的舞台上,竹笛终于走向了前所未有的辉煌年代。独奏通常由一个人独立完成,而为了不让独奏显得过于单薄,也可以加入其他乐器为它伴奏。为笛子伴奏的乐器形式多样,如:用一架扬琴或用一支笙或用一架钢琴,也可以用几件乐器的小乐队或中大型乐队伴奏等。

重奏

重奏可以体现在笛子与笛子间,如:由两人演奏的笛子二重奏、三人四人五人演奏的三重奏四重奏五重奏等,以此类推。

也体现在各种小型室内乐的演奏形式中,像“江南丝竹”“民间吹打”“广东音乐”等。这时的笛子不是唯一的主角了,是与各种乐器搭配进行演奏,如二胡、扬琴、琵琶、古筝等,通常这种形式的演奏人员不多。演奏时他们相互之间就像是在对话交谈,配合非常熟练默契。

合奏

这时笛子是以多支的数量出现,一般一个标准的民族管弦乐队需要笛子的数量应该是四到八支。由于笛子的音色华丽动听、不吵闹又具有穿透性,所以在民族管弦乐队中笛子的地位显得非常重要,可以说它是整个乐队的核心,在乐曲进行中经常会扮演领奏的角色。

民族乐队中的乐器和声部

中国民族乐队中所使用的乐器,依其不同的发音原理以及音色的区别,可大致划分为吹管乐器、弹拨乐器、拉弦乐器与打击乐器四种基本类型,在乐队中我们称其为声部。

吹管乐声部乐器大致包括:笛子、笙、唢呐、管子、箫等。

弹拨乐声部乐器大致包括:扬琴、琵琶、三弦、大阮、中阮、柳琴、月琴、箏、箜篌等。

拉弦乐声部乐器大致包括:二胡、高胡、中胡、板胡、革胡等。现代的中国民族乐队编制中,往往加入大提琴和低音提琴等西洋拉弦乐器,用来充实乐队的弦乐低音声部。

打击乐声部乐器大致包括:大鼓、板鼓、排鼓、大锣、小锣、铙钹、小镲和木鱼及定音鼓等。

民族管弦乐队中的笛子

根据民族乐队中各种乐器的不同组合规律及整个乐队人数的多少,可划分为小型、中型及大型民族乐队。

小型民族乐队习惯上称为小民乐队。少则由 10 多人即可组成,一般多由 20 至 25 人组成,最多一般不超过 30 人。其中笛子常用人数为:1—2 人。

中型民族乐队通常由 30 至 60 人组成。其中笛子常用人数为:梆笛 1 人,曲笛 1—2 人,新笛或无膜加键笛 1 人。

大型民族乐队通常是由 60 人以上甚至 100 多人所组成的乐队,一般称为大型民族管弦乐队。其中笛子常用人数为:梆笛 2 人,曲笛 2—3 人(其中一人可兼梆笛 III 或新笛),新笛或无膜加键笛 2 人。

笛子首席

乐队中笛子首席由笛子声部的某一位演奏者担任,通常在梆笛或曲笛声部产生。正规的专业乐团通常会有首席考核制,某个时间段在本团内或除本团外也面向社会招考声部首席,取成绩最优秀者。笛子首席通常演奏第一声部,并配合指挥统领、协调整个笛子声部,也负责声部的组织训练,统一演奏技法。乐队中主要的领奏、独奏段落通常也由笛子首席来完成。

风格

笛子的表现力是相当丰富的。它既能表现欢快喜悦的心情,也能表达悲愤哀怨的情绪,具有迷人的魅力。它可以通过演奏技法的变化,轻而易举地表现出不同的音乐风格。例如:

通过颤、叠、震、打等装饰技巧表现出江南美景。通过吐、抹、历、滑等技巧表达北部地区人民质朴感人的深情。虽然笛子是件极具中国特色的乐器,但它的演奏内容及风格又是非常广阔和宽泛的,从古代的五声音阶乐器演变到如今的十二平均律,它的表演可涉及中外所有音乐。除古曲和传统乐曲外,20 世纪的中后期,有相当多的中外作曲家为笛子创作了众多的独奏曲及协奏曲,使笛子的演奏及表现领域达到了一个全新的阶段。

伴奏

笛子还在很多戏剧戏曲声乐演唱中担任伴奏。由于笛子本来就是从戏曲伴奏中脱胎而出,所以笛子在戏剧戏曲声乐中担任伴奏任务可以说是得心应手。

第二章 笛子快照

在中国，有多家乐器厂及众多制笛专家在制作各类的笛子，但笛子的基本构造属性是相同的。

笛子全貌

首先我们来看一下笛子的全貌：

笛子的主体是一根竹管的笛身，上面开有若干小孔。常见的六孔竹制笛，由笛头（镶口）、吹孔（1个）、膜孔（1个）、音孔（6个）、助音孔（2个）、基音孔（2个）和笛尾（镶口）组成。笛子还有一个重要配件：笛塞，和一个附件：笛膜（及粘膜胶）。另外笛身上通常还包括一个起着保护和美观作用的缠丝线。

笛身(内膛)

是笛子的主要部分，它是这件乐器的主体。由一根竹管做

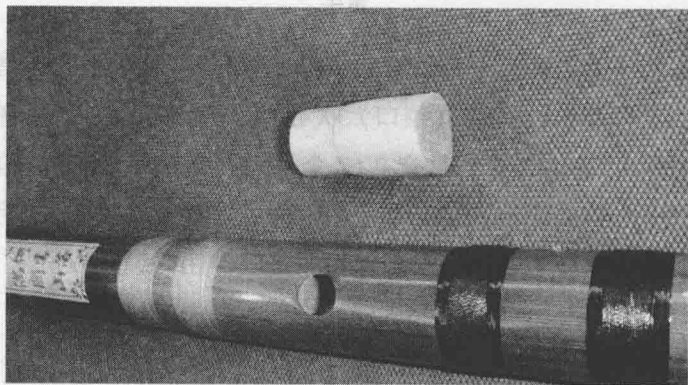
成,里面去节中空成内腔,外呈圆柱形。

笛身

笛塞

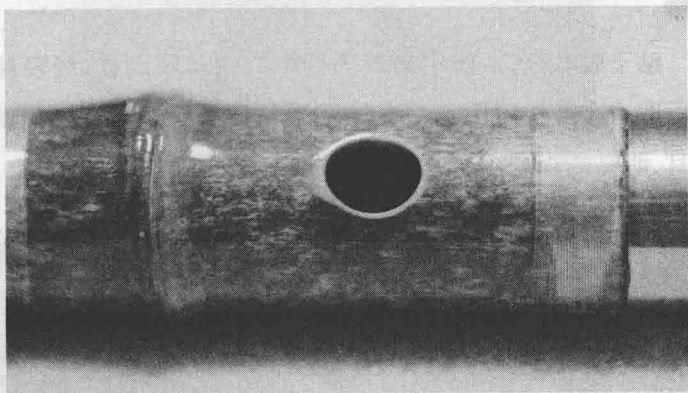
用软木材制成的塞子,装在吹孔上端管内。

笛塞

吹孔

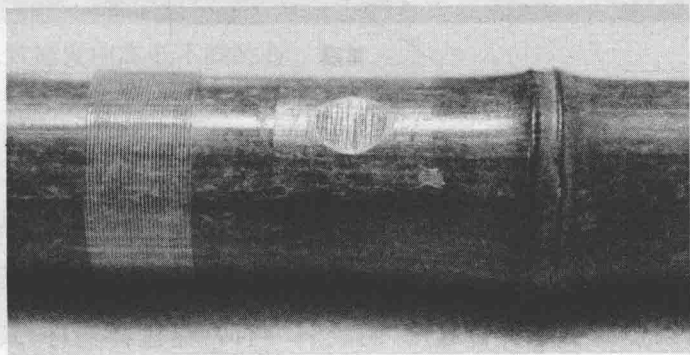
是笛身左端第一个孔。笛子能发音,就是通过吹孔把气灌入笛管内,使笛膜、竹管和空气产生共鸣振动,发出声音。

吹孔

膜孔

是笛身左端第二个孔,专用来贴笛膜。笛膜在这里起着调

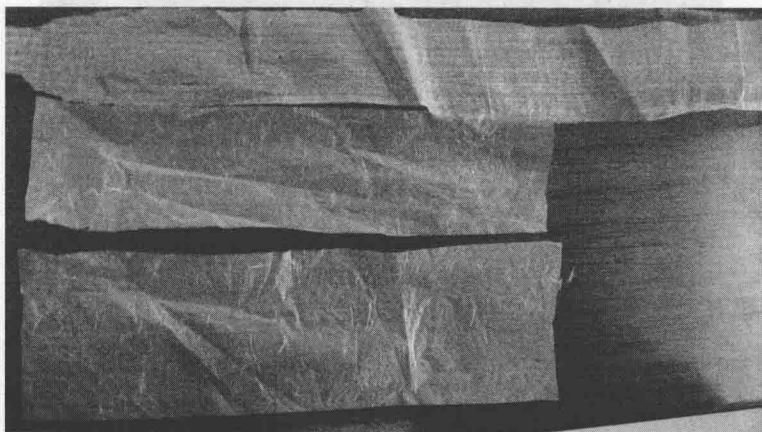

膜孔

整音色的作用。笛子没膜孔也能吹奏,但得不到有笛膜的那种独特动听的音色。

笛膜

贴于膜孔处,一般用嫩芦苇秆中的内薄膜制成,经轻揉搓纹后取一小方块使用。演奏时气流振动笛膜,便能发出清脆、悦耳、明亮的声音。

笛膜

粘膜胶

专用于粘笛膜。20 世纪中期以前,笛子演奏者大多用桃胶(一种在树上由于年久而淤积出的树脂)。20 世纪后期到今天,大多笛子演奏者选用“阿胶”(一种常见进补药材)来粘笛膜。