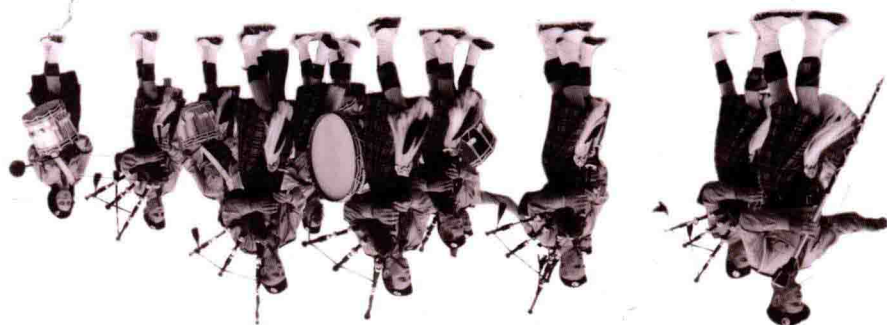

玩转苏格三风笛基础

成柏翰 著

成柏翰
著

零基础 玩转苏格兰风笛

 暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

零基础玩转苏格兰风笛/成柏翰著. —广州: 暨南大学出版社, 2017. 12

ISBN 978 - 7 - 5668 - 2247 - 5

I. ①零… II. ①成… III. ①西乐器—管乐—吹奏法 IV. ①J621.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 273140 号

零基础玩转苏格兰风笛

LING JICHU WANZHUAN SUGELAN FENGDI

著 者: 成柏翰

出 版 人: 徐义雄

策划编辑: 李 艺 胡艳晴

责任编辑: 李倬吟

责任校对: 苏 洁

责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

网 址: <http://www.jnupress.com>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 深圳市新联美术印刷有限公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/16

印 张: 8.25

字 数: 218 千

版 次: 2017 年 12 月第 1 版

印 次: 2017 年 12 月第 1 次

定 价: 48.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

自序

苏格兰风笛或其他风笛乐器在中国并不常见，许多人只是听说过风笛的名称，或曾在电视、电影中看见过它们，真正亲耳听过风笛演奏的少之又少，导致大家错误地认为风笛是一种十分难学的乐器。我出版这本书的目的是让大家不出国门就可以了解、学习苏格兰风笛这种古老的乐器。

扎实的基础对于苏格兰风笛初学者来说十分重要，只有从最基本的做起，一步一个脚印，才能吹奏欢快的里尔舞曲（Reel）、角笛舞曲（Hornpipe）、吉格舞曲（Jig）、斯特拉斯贝舞曲（Strathspey），还有流传百年的古曲 Ceòl Mór（也叫 Piobaireachd）。

只有那些没有接触过或者没能通过正规渠道了解过苏格兰风笛的人，才会觉得学习苏格兰风笛是一件非常困难的事情。其实，苏格兰风笛简单易学，有着极高的音乐表现力。

作为一个中国人，我也不能理解自己为何会去学习这种奇怪的乐器，也不知道为何会喜欢上这种乐器。许多人问我为什么，现在想想，或许是因为这种乐器冷门吧！

当初学习风笛并不是一帆风顺的，我辗转广东各地寻找老师，与家人一起在香港街头到处寻找、求购、求学风笛。本以为香港有浓郁的苏格兰风笛文化，其实风笛也是鲜为人知的。然后通过网络搜索才知道，深圳有几个表演性质的风笛队，终于在深圳世界之窗找到了老师学习。

当时的学习环境十分艰苦，我上小学的时候，每周五下午三点就放学了，一放学就回家拿风笛，跟父亲一起坐火车去深圳，再坐四十分钟的地铁到老师家里学。我的第一套风笛是银龙老师帮我代购的，一直使用到现在，后来也进行过小改装。没有银龙老师，我也不会接触到苏格兰风笛，在此感谢银龙老师。

那时候我想过在家里自学，但也未曾放弃到处寻找老师。后来，我在天津找到了杨一欣老师，他是一名十分热情的风笛手，我也很享受和他在一起的学习时间，跟他学习，了解到很多知识，我进步飞快。

在上学时，小学的音乐老师唐老师与中学的音乐老师马老师都给予我很大的支持，他们对音乐的钻研和认真的态度使我对学习风笛有了新的认识。

前往苏格兰时，朋友们都说我是去“朝圣”的。没错！我去苏格兰就是要见识一下苏格兰风笛的“庐山真面目”。在那儿我感受到了苏格兰人民对生活、音乐的热情。我探访了苏格兰两家最大的风笛专业学院：风笛学院（College of Piping）和国家风笛中心（National Piping Centre），并认识了许多朋友。

在风笛学院，时间过得非常快，我知道自己只有极其有限的时间去学习、去享受，因此抓紧每一分、每一秒去认识所有我能够认识和学习的人。其间我认识了 Willie Park、Donald MacPhee、Alastair Dunn 等朋友，和他们交流学习。通过网络搜索，我才发现原来他们是风笛界的大师级

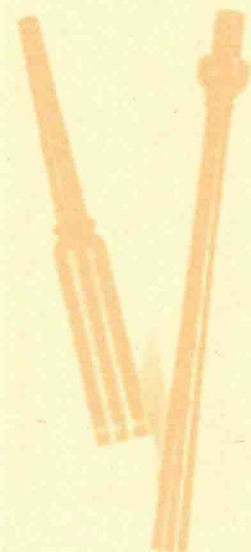
人物。

“学习风笛是痛苦、残忍的。”刘畅这句话在我心中一直占据着重要的位置。在中国推广有异域风情的乐器是十分困难的，在没有任何人陪同的情况下坚持每天练习，需要巨大的毅力。面对语言、地区、文化的障碍，我写了这本教材，就是想把苏格兰风笛介绍给大家，使得全国各地的风笛爱好者都能学习这种独特奇妙、振奋人心的乐器。

在学习风笛的过程中，我阅读了许多书籍、资料，这本书算是我个人目前学习风笛的经验总结。希望大家能够珍惜学习的时间及志同道合的朋友，希望大家的努力和汗水最终得到回报，希望大家享受苏格兰风笛带来的快乐！

2017年9月

目录 contents

001 自序

上编 苏格兰风笛基础练习

003 导语

007 第一课 五线谱和音名

015 第二课 音阶练习

017 第三课 杂音 (Crossing Noise)

019 第四课 单倚音 (Grace Note)

022 第五课 打音 (Strike)

026 第六课 用单倚音开头

028 第七课 用单倚音切换主音

031 第八课 基础乐理

037 第九课 双花音 (Doubling)

041 第十课 Leumluath (Grip)

044 第十一课 掷音 (Throw)

047 第十二课 糊音 (Slur)

050 第十三课 Taorluath

054 第十四课 滚音 (Birl)

058 第十五课 Tacum

061 第十六课 里尔舞曲 (Reel)

063 第十七课 收兵进行曲 (Retreat March)

065 第十八课 吉格舞曲 (Jig)

067 第十九课 角笛舞曲 (Hornpipe)

069 第二十课 斯特拉斯贝舞曲 (Strathspey)

071 第二十一课 三花音 (Tripling)

074 本编总结

076 附加乐谱

下编 苏格兰高地大风笛

089 第二十二课 选购风笛以及风笛基本知识

096 第二十三课 使用气囊单独吹演奏管

098 第二十四课 高地大风笛演奏管

102 第二十五课 呼吸技巧与呼吸调整

103 第二十六课 演奏姿势

104 第二十七课 装上和弦管

107 第二十八课 使用和弦管来吹风笛

109 第二十九课 基本的和弦管调音方法

113 第三十课 风笛调(校)音器

114 第三十一课 保养、存放风笛

118 附录一 苏格兰高地大风笛历史简述以及风笛在中国

120 附录二 Aragorn Simpson 赠言

123 后 记

上编
苏格兰风笛基础练习

在学习苏格兰风笛之前，你需要具备如下几个条件：

- (1) 一支苏格兰风笛练习管以及练习管的哨片；
- (2) 一本风笛教程；
- (3) 一支笔；
- (4) 一个节拍器；
- (5) 一本空的五线谱练习本；
- (6) 一颗热爱苏格兰风笛、坚韧不拔的心；
- (7) 手指健全。

如果你具备以上条件，我坚信，你一定能成为一名优秀的苏格兰风笛手。

初学苏格兰风笛时，不需要购买一套苏格兰风笛，只需要一支练习管。

RGH 牌练习管的分解图（尺子为参照物）

练习管 (Practice Chanter) 是初学苏格兰风笛及往后学习的一个重要工具。它声音小, 便于携带, 方便练习指法技巧。

如果学习方法正确, 且每天坚持 1 小时以上的练习, 风笛实际上是一种相对简单的乐器。学风笛难就难在坚持练习基本功, 在进阶练习或者学习曲子之前, 每天要坚持 30 分钟以上的基本功练习。

练习管

练习管是一个双簧木管乐器, 主要功能是练习苏格兰风笛的指法。它的功能是双重的。首先, 它是初学者在架起苏格兰风笛前的一个重要指法学习工具。其次, 顾名思义, 它可以用作练习风笛曲目的实践工具。

吹管和演奏管

练习管主要分为两个部分: 吹管和演奏管 (接口处用麻线或者蜡线缠绕)。演奏管装上哨片, 再套上吹管, 成为一个完整的练习管。

吹管的上部分是吹嘴, 下部分是气腔。空气直接进入吹管进而震动练习管哨片, 并且通过手指动作来发出声音。

练习管与高地大风笛一样, 有八个孔。底下两个孔起到的是扩音作用, 无指法意义。

目前大品牌的练习管都是由乌木和树脂制成的。玫瑰木 (Rose Wood) 练习管大部分是巴基斯坦制造的, 它们比乌木练习管要轻很多, 从它们的指孔上可以轻易看出, 这种练习管是粗制滥造的。此外, 插上哨片来尝试演奏的时候会发现, 它们的声音很多都不准确, 无法正常演奏。

选购练习管 (练习笛)

购买练习管, 应该选择众所周知的品牌或经销商。他们坚持传统, 能有更好的品质保证。练习管上会印有制造商的名称, 通常在演奏管底部或者顶端。

那些没有印刻商标的练习管大多是用合成木材或其他便宜材料制成的, 需慎重选购。

如果你现在持有的是一支巴基斯坦制造的苏格兰风笛练习管, 虽然质量不佳, 但是不要丢弃它, 稍加改造, 仍然可以胜任练习工作。

● 巴基斯坦制造的吹管分为两部分, 一是吹嘴, 二是气腔, 而其他国家制造的练习管是一体的。所以为了保证两者之间气密性好, 建议把吹嘴和气腔拆开, 重新用胶水粘牢, 保证气密性。

● 拆开演奏管接口处的线, 采用蜡线, 如果购买了普通蜡线, 尽量不要使用。最好的蜡线是蜂蜡线, 打的蜡十分厚, 而且自己就可以做, 上网或者在附近的五金店、乐器店购买蜂蜡, 然后把线拆开, 拉紧。用蜂蜡不停地摩擦棉线 (厚棉线) 来打蜡, 然后缠在练习管的接口处, 这样做气密性最好。

● 组装起来, 测试一下音阶是否准确。手指全部按住孔, 从低音开始吹, 听听音准, 或者有没有爆音。

● 建议更换一个原产的哨片, 因为巴基斯坦制造的哨片不是最理想的。

现在有合成树脂材质的练习管, 价格相对较低, 做工令人满意。

注意一下，金属雕刻和象牙装饰对音准没有任何影响，购买一个二手的练习管也是很好的选择，只要能保证它是由著名的制造商制造的且这个练习管没有开裂等其他毛病。但需要对练习管进行彻底的清洗，并确认是否需要更换一个新的哨片。平时练习完毕后也要清洗练习管。

清洁

用肥皂和温水混合一点消毒剂来清洁演奏管。方法是用一根细长的毛刷清洁内部。灰尘经常堆积在指孔边缘，尤其是最顶端的指孔，首先用牙签或尖细的物品来清洁，再用细毛刷刷一下。清洁后用软布擦拭演奏管外部，放置在常温的房间自然晾干。

用大毛刷刷干净吹管，并用肥皂水清洗，冲洗后自然晾干。再用流动的水冲洗一下哨片，自然晾干。

缠线

一般来说，接口处是由黄色或黑色较粗的麻线或是外层包裹蜡的线缠绕的。

接口缠线不要太紧，能保证气密性即可，因为吹练习管的时候会有很多水汽，这些水汽会渗入线中导致膨胀，如果线缠得太多，吹完就拔不出来了。

练习管通常比风笛上的任何部位更需要及时更换麻线，因为经常性的湿润与干燥会让麻线更容易腐烂。

麻线需要均匀缠绕，应该经常检查演奏管顶部的麻线是否过多或过少。在完成麻线的缠绕与检查后，将麻线打结并剪断。在每次吹奏结束后，都应该清洗演奏管，晾干演奏管与哨片。

哨片（簧片）

有两种材质的哨片可供选择：塑料哨片与芦苇哨片。塑料哨片是现在比较流行的，特别推荐给初学者，因为它非常容易吹奏。用很小的劲就能使哨片正常震动，这样初学者就会有更多的精力去进行手指的练习。

塑料哨片不需要打磨，它的寿命比芦苇哨片长。芦苇哨片比塑料哨片更难演奏。

塑料材质的苏格兰风笛练习管哨片

有几种方法可以调整哨片吹奏的难度。用橡皮筋缠绕叶片是最流行的方式。叶片较小的开口意味着哨片会比较容易吹奏。挤压叶片的开口或底部也可以得到同样的效果。总而言之，就是减少开口。还有很多人选择用刀对芦苇哨片进行打磨，对于初学者来说，我不推荐这种方式。

将哨片从演奏管上拿下时，要握着哨片靠近底座的位置。再次将哨片插入演奏管的时候，要非常小心，确保哨片是直立插入的，而且不能握着哨片的叶片。演奏结束后，拿住哨片的金属部分甩动，甩出多余的水分，并将哨片放在常温的房间晾干。

购买哨片之前，要确认哨片的叶片是否均匀地贴合在一起，哨片的两面是否完全对称，不对称则是错误的。可以用这个方法进行挑选：选择一个吹奏起来相对简单的哨片，并在演奏管上进行尝试，从 Low G 音吹奏到 High A 音，确保没有尖锐的杂音。购买哨片时记得带上练习管，以便挑选到最适合的哨片。

完成练习后

拆开练习管时，必须格外小心，否则有可能损坏哨片。练习管的下半部分是抓在 High A 孔的附近，上半部分是抓在装饰环的附近。双手握紧，旋转并向后拉。应注意，哨片不要碰到内壁。组装风笛演奏管与吹管的时候，也是用同样的方式去完成。取下哨片时，应该拿哨片的后部，而不是哨片的叶片。

携带

有一个携带练习管十分方便的方式：把练习管分开，将哨片放在上部，并用软木塞或者纸巾将其堵上。这样在携带的过程中练习管就不会受到很大的损伤。

第一课

五线谱和音名

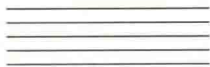

学习苏格兰风笛的第一件也是最重要的一件事情就是认识音符。

五线谱

苏格兰风笛的记谱方式为五线谱，五线谱上的每条线和之间的空隙代表不同的音。

五线谱，顾名思义是由五根线条组成的。

五线谱

五线谱是用来记录音的高低长短的图表式记谱法，它的每一线、每一间都代表音的高度，由下而上逐渐升高，音在五线谱的位置越高，音越高；反之，位置越低，音越低。

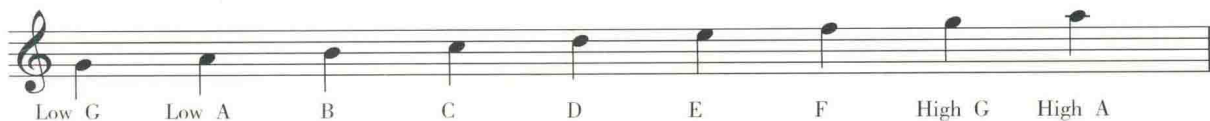
下图左边的符号叫作高音谱号。右边的两个像“#”号的符号叫作升号，在苏格兰风笛演奏中无实际意义，只为规范记谱。有些苏格兰风笛乐谱没有两个升号，也不算错误，只是省略而已。

高音谱号和升号

高音谱号是音乐中表示音调区位高低的符号。高音谱号的另一个名称是“G”谱号，因为它是由拉丁字母“G”的花体字演变而来的。它是从五线谱的第二线写起的，所以第二线叫作G音线。

苏格兰风笛共有九个音，音名从低到高为 Low G、Low A、B、C、D、E、F、High G 与 High A。

上谱中音名有两个 G 与两个 A，所以使用 Low（下手）和 High（上手）加以区分。

手指

演奏管有八个指孔，正面上半部分有三个，下半部分有四个，背面有一个。正面上半部分从上到下分别是拇指、食指、中指与无名指。下半部分从上到下分别是食指、中指、无名指与尾指。

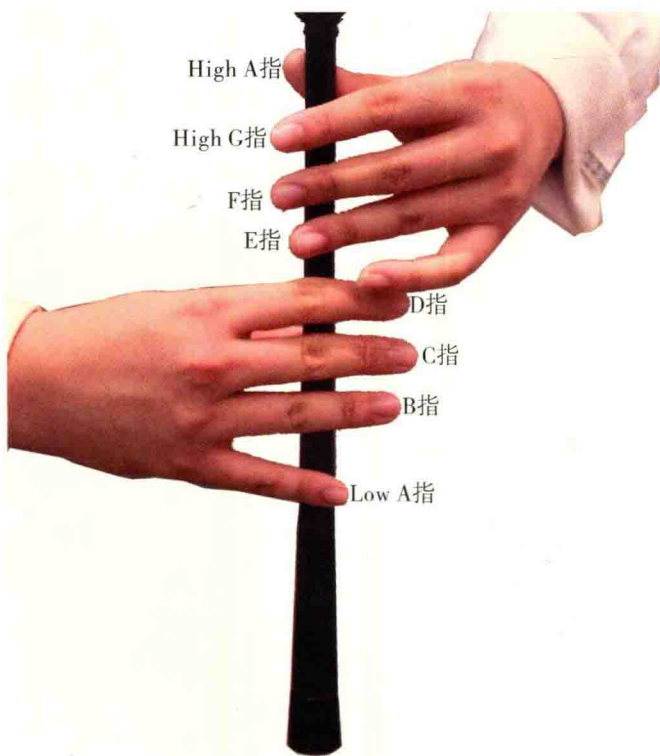
一般来说，左手在上半部分，右手在下半部分。有些人是右手在上，左手在下，这样也是可以的。所以在往后的学习中，我们都将用上手（Top Hand）和下手（Bottom Hand）来进行教学。

吹奏时，手指应该注意：

- 手指必须完全平直，稳而不紧张。
- 下手食指、中指、无名指是用手指的指间去按压指孔，尾指则是用指头按。
- 有两根手指是不用演奏的，上手尾指和下手拇指。尾指不用纠正位置，但是下手拇指必须放在食指和中指之间，开始的时候下手会有点酸痛，但是坚持练习后很快就能适应。
- 看着图片，对着镜子自行检查一下动作是否标准。依照经验来看，新手一般都会出现手指弯曲、下手拇指不到位、孔没有按紧等错误。

修正姿势后，应该能吹奏出一个平稳的音。如果吹奏的时候发现音不对，出现了颤音、错音或爆音，就说明手指没能完全按住指孔，有空气溢出。

下图展示了手指应该放的位置，还有每根手指的指名。

持高地风笛演奏管的手势（正面）

持高地风笛演奏管的手势（反面）

Low G 音

Low G 音手势

Low G 音是苏格兰风笛里的最低音。Low G 音位于五线谱的第二线。

记住，按紧所有指孔后，听见的应是稳定的低音，而不是颤音、歪歪扭扭的音。

Low A 音

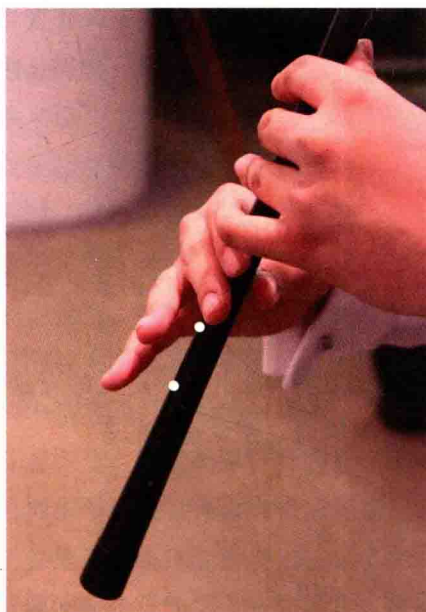

Low A 音手势

Low A 音位于五线谱的第二间。吹奏 Low A 音的时候，只需要在 Low G 音的基础上把下手尾指轻轻抬起就可以了，抬起来的时候，尾指也要保持平直。

B 音

B 音手势

B 音位于五线谱的第三线。吹奏 B 音时，其他手指全部按住，下手尾指和无名指抬起来。

C 音

C 音手势

C 音位于五线谱的第三间。吹奏 C 音时，下手尾指是按在演奏管上的，有些风笛手被误导，将尾指抬起，这是不正确的。另外，要确保下手尾指按在演奏管的指孔上。