

b a s i c a l t u t o r i a l s

Flute

SMPH
原版引进

金昌国 编

朴美香 译

ジユビター出版社提供版权

长笛基础教程

2

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

b a s i c a l t u t o r i a l s
Flute

金昌国 编

朴美香 译

シユビター出版社提供版权

长笛基础教程 2

图书在版编目 (C I P) 数据

长笛基础教程. 2 / 金昌国编, 朴美香译.

——上海: 上海音乐出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-80751-697-2

I. ①长… II. ①金… ②朴… III. ①长笛-吹奏法-教材

IV. ①J621.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 215894 号

シュエーター出版社提供版权

书名: 长笛基础教程 2

编者: 金昌国

译者: 朴美香

出品人: 费维耀

责任编辑: 杨海虹

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 640×978 1/8 印张: 10.5 谱、文: 84 面

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-697-2/J · 644

定价: 28.00 元

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

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

巴赫是最高的山！ 莫扎特是最美的山！

- 十分亲切而美妙、格调高贵的旋律
- 音乐和长笛技巧的有序排列

考虑上述两点最后断定用本人最敬重喜爱的作曲家 J. S. 巴赫与莫扎特来演绎长笛的基本奏法、音域显现的顺序以及律动的展开最为适宜。诸位初学者若通过该教程能够较早接触巴赫、莫扎特的优美音乐，我将深感荣幸。

金昌国

金昌国 Chang-kook Kim

长笛演奏家、教育家。出生于日本大阪府。1967 年获得全日本音乐比赛第一名，1969 年作为亚洲人第一次获得日内瓦国际音乐比赛第二名（第一名空缺）。1970 年至 1980 年担任德国汉诺威国立歌剧院管弦乐团首席长笛。1985 年发起、创办了当今世界三大顶级长笛赛事之一的“神户国际长笛比赛”。1986 年创办了著名的东京重奏团。曾任全日本音乐比赛以及神户国际长笛比赛、慕尼黑国际音乐比赛、大阪国际室内乐比赛、布达佩斯国际音乐比赛、丹麦尼尔森国际长笛比赛、尼克莱国际长笛比赛等评委。作为指挥家现任东京重奏团、大阪室内乐团、九州交响乐团、大阪世纪交响乐团的指挥。1981 年开始任教于日本国立东京艺术大学，现任东京艺术大学名誉教授、韩国国立艺术综合大学外聘教授、日本武藏野音乐大学特聘教授、亚洲长笛联盟会长。

朴美香

毕业于上海音乐学院。曾任职于北京中国广播交响乐团（中国爱乐乐团）。1991 年东渡日本于国立东京艺术大学攻读硕士学位，师从金昌国教授。1996 年 9 月受聘回国，任教于上海音乐学院。曾多次在国内外各地以及日本、韩国举办个人专场独奏音乐会。多次受邀担任国内外重大长笛赛事的评委。前后录制了多张个人长笛独奏 CD 专辑，并出版了数本长笛音乐专著。现任上海音乐学院副教授、上海长笛学会副会长、亚洲长笛联盟常务理事、上海 Academy 长笛乐团团长、雅马哈长笛中国艺术家代表。

目 录

前言	3
呼吸	4
呼吸法的练习	5
● 八分休止符处不发声吸气练习	6
吸气的方法	7
兼作呼吸练习的音阶练习	9
姿势	14
发音	16
强弱法	17
● 强弱法的练习	19
● 乐器音高的特征	21
● 瞬间变换强弱法的练习	24
各式各样的吐音	28
颤音	33
● 使用节拍器的练习	34
颤音和强弱法的结合	39
歌唱性演奏的方法	43
● 旋律的高潮	43
● 倚音	43
● 弱起拍	43
● 节奏上的重点	44
● 渐强渐弱发声训练法	50
● 快板乐章中的长音符	51
● 呼吸位置的寻找方法	56
● 强调	59
● 旋律的线条	62
● 旋律的线条及倚音	63
● 上下关系	65
快速音群中的音符读法	69
滑音	71
辅助音 (articulation) 的添加法	73
克服精神紧张	77

曲目一览

		作品号	页
1	W. A. 莫扎特	圣体颂(摘自经文歌《圣体颂》)	K. 618 8
2	J. S. 巴赫	我快乐地跟随你(摘自《约翰受难曲》)	BWV. 245 10
3	J. S. 巴赫	神灵的主(摘自《弥撒曲》b 小调)	BWV. 232 12
4	J. S. 巴赫/C. F. 古诺	玛丽亚赞歌(摘自《平均律钢琴曲集》)	BWV. 846 20
5	J. S. 巴赫	柔和的广板(摘自《长笛奏鸣曲》A 大调)	BWV. 1032 22
6	W. A. 莫扎特	柔板(摘自《长笛四重奏曲》D 大调)	K. 285 23
7	W. A. 莫扎特	小步舞曲速度(摘自《长笛四重奏曲》G 大调)	K. 285a 24
8	W. A. 莫扎特	行板(摘自《嬉游曲》降 B 大调)	K. 137 25
9	J. S. 巴赫	波兰舞曲(摘自《管弦乐组曲》第 2 号)	BWV. 1067 27
10	J. S. 巴赫	西西里舞曲(摘自《长笛奏鸣曲》降 E 大调)	BWV. 1031 29
11	J. S. 巴赫	快板(摘自《长笛奏鸣曲》C 大调)	BWV. 1033 30
12	J. S. 巴赫	急板(摘自《无伴奏小提琴组曲》)	BWV. 1002 31
13	W. A. 莫扎特	行板(摘自《小提琴助奏钢琴奏鸣曲》F 大调)	K. 13 36
14	J. S. 巴赫	行板(摘自《长笛奏鸣曲》e 小调)	BWV. 1034 37
15	J. S. 巴赫	萨拉班德舞曲(摘自《无伴奏长笛组曲》a 小调)	BWV. 1013 38
16	J. S. 巴赫	G 弦上的咏叹调(摘自《管弦乐组曲》第 3 号)	BWV. 1068 40
17	W. A. 莫扎特	小行板(摘自《长笛与竖琴的协奏曲》)	K. 299 41
18	J. S. 巴赫	小步舞曲(摘自《管弦乐组曲》第 2 号)	BWV. 1067 44
19	W. A. 莫扎特	活泼的快板(摘自《小提琴奏鸣曲》C 大调)	K. 296 45
20	W. A. 莫扎特	小广板(摘自《5 首嬉游曲》)	Anh. 229 49
21	J. S. 巴赫	急板(摘自《长笛奏鸣曲》b 小调)	BWV. 1030 51
22	J. S. 巴赫	阿勒曼德舞曲(摘自《无伴奏长笛组曲》a 小调)	BWV. 1013 57
23	C. P. E. 巴赫	小柔板(摘自《无伴奏长笛奏鸣曲》a 小调)	Wtq. 132 60
24	W. A. 莫扎特	行板(摘自《长笛和管弦乐行板》)	K. 315 63
25	J. S. 巴赫	中庸的快板(摘自《长笛奏鸣曲》降 E 大调)	BWV. 1031 65
26	J. S. 巴赫	很快的快板(摘自《长笛奏鸣曲》E 大调)	BWV. 1035 69
27	J. S. 巴赫	柔板(摘自《长笛奏鸣曲》C 大调)	BWV. 1033 71
28	J. S. 巴赫	我们的救世主为了爱而死去(摘自《马太受难曲》)	BWV. 244 71
29	J. S. 巴赫	中庸的柔板(摘自《长笛奏鸣曲》E 大调)	BWV. 1035 75

前言

完成本教程第1册的学习后,接下来进入第2册。

编写第2册的主要动机在于为了更加优美、富有音乐性地演奏长笛。因篇幅的关系在此无法涉及更多的练习曲,因此在学习第2册时,可以把以下练习曲作为附带练习并行学习效果将更好。

柯勒 / 35 首长笛练习曲 op. 33 I, II
E. Koehler / 35 EXERCISES for Flute op. 33 I, II
安德森 / 18 首长笛练习曲 op. 41
C. J. Andersen / Eighteen Studies for the Flute op. 41
安德森 / 24 首长笛练习曲 op. 21
C. J. Andersen / Twenty-Four Studies for the Flute op. 21
博姆 / 24 首旋律性练习曲 op. 37
Th. Boehm / Twenty-Four Melodias Studies op. 37
博姆 / 24 首随想练习曲 op. 26
Th. Boehm / Twenty-Four Capriccios Studies op. 26
弗斯坦诺 / 音的花束 op. 125
Fürstenau / Grouping of Keys op. 125

呼吸

平常我们无意识的呼吸和长笛演奏中的呼吸究竟有何不同？

由于出现“腹式呼吸”或“横膈膜”等难解的词汇，因此很容易误解成是否要采取跟平常不同的呼吸法。但是，我认为除以下一点外，没有其他任何不同之处。

惟一不同之处是

A. 日常的呼吸比例为

呼气：吸气

1 : 1

或

1 : 1.5 左右

B. 演奏长笛时的呼吸

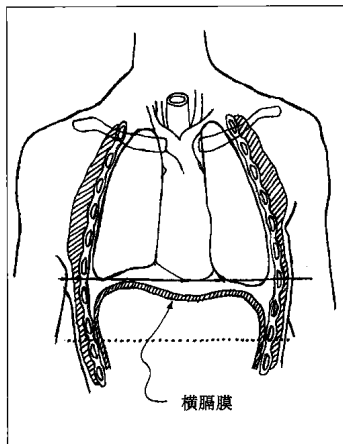
呼气=长

吸气=短

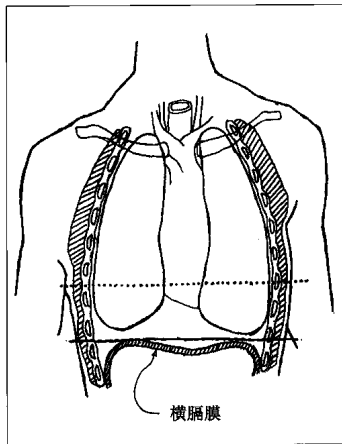
腹式呼吸并不是吸气吸到日常不同的位置。只不过呼气时间长而吸气时间变短而已。吸气时横膈膜急速向下，呼气时保持横膈膜位置，缓慢呼出。因此与其相比，相较日常呼气速度慢，且呼气时横膈膜位置与吸气时保持一致。

“不把横膈膜随意送回上部”的感觉叫做“横膈膜支撑”或“呼吸支撑”。

完全呼气的状态

吸进大量气息的状态

呼吸法的练习

在所有休止的地方都要充分张开嘴和喉咙,不发出任何声音的状态下吸气。腹部渐渐地出现“呼吸支撑”的感觉,形成正确的呼吸。

以下练习不需要一次性全部完成。跟随教程进度的逐步推进,进行反复练习。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

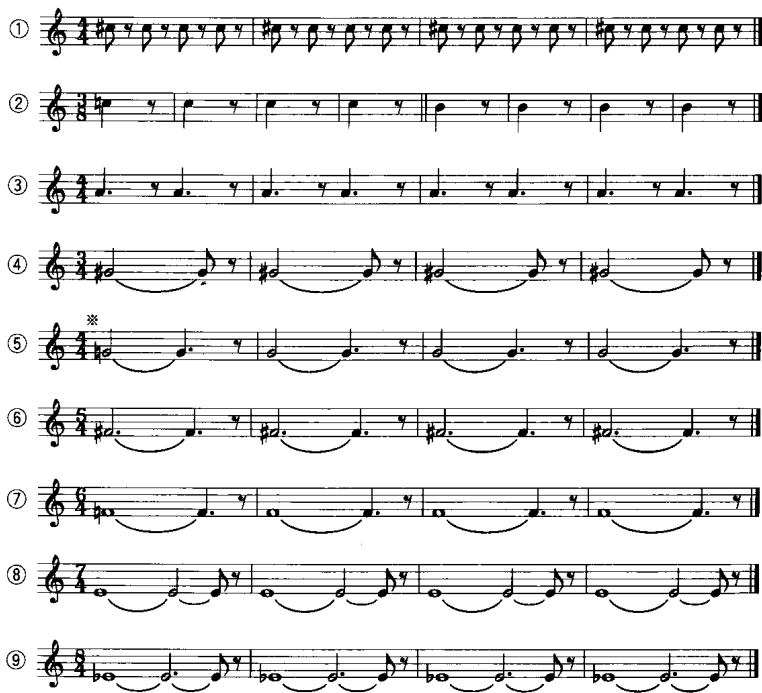
⑧

⑨

※ 请注意,休止变短则容易发出吸气声。

● 八分休止符处不发声吸气练习

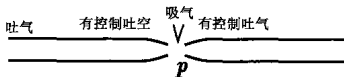
※ 注意不要让横膈膜完全返回上方,并且要留意吸气之前腹部的“呼吸支撑感觉”。

吸气的方 法

吸气前的一瞬间往往会自然地产生将残留的气息全部呼出的本能,而吸气之后也会产生快速吐气的欲望,因此容易造成吸气前后的图表状态。

理想的状态应该是:要注意吸气前做到渐轻,吸气后运用*p*(轻柔)来切入。

练习

以①为基准,每半音上行,直至最高音。

以③为基准,每半音下行,直至最低音。

※ > < 强弱变化很短暂。

以下曲子要注意呼吸方法。

圣体颂 (摘自经文歌《圣体颂》)

K. 618

W. A. 莫扎特

(不发出气息声) V

(> 不能变强; 以下相同)

2

7 (V)

12 V (V)

17 (V) 3

24 V (V)

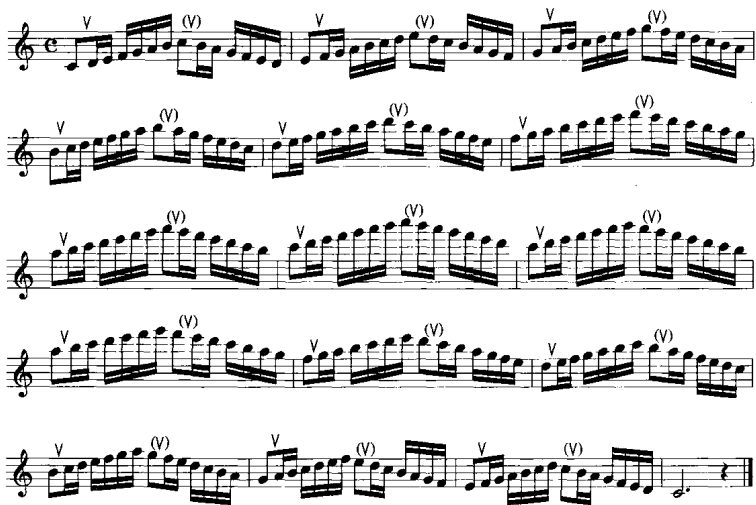
29 V

34 (V) V

39 V (V) 3

兼作呼吸练习的音阶练习

不要发出呼吸声音！

呼吸时请留意腹部。可以感觉到横膈膜和腹肌的既自然又充分的运动。

接下来在不同调上进行演奏。

☆ 不要一次性完成全部练习,请循序渐进。

我快乐地跟随你 (摘自《约翰受难曲》)

BWV. 245

J. S. 巴赫

Aria

7 (V)

13

20 (V) *p*

27 *f* *p*

33 (V)

40 *f* *tr* (V)

47 *p*

54

60 (V) *f*

67 (V)

73 (V) ※

※ 这之后需要自己找出呼吸位置。

79 *p*

85

91

97

103

110 *f* (tr)

117 *p* *f*

124 *p*

130

136 2

144

150 2 *f*

159

神灵的主 (摘自《弥撒曲》b 小调)

BWV. 232

J. S. 巴赫

Domine Deus

※1

※2

p

f

6

※1 可以这样演奏 (以下相同)

※2 在这之后需要自己找出呼吸位置。