

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

ジユピター出版社提供版权

长笛基础教程

1

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

o a s i c a l t u t o r i a l s
F l u t e

金昌国 编

朴美香 译

シユピター出版社提供版权

长笛基础教程 1

上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

长笛基础教程. 1 / 金昌国编, 朴美香译.

——上海: 上海音乐出版社, 2011. 1

ISBN 978-7-80751-696-5

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 215898 号

ジユビター出版社提供版权

书名: 长笛基础教程 1

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: 12 谱、文: 96 面

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-696-5/J · 643

定价: 30.00 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. 巴赫与莫扎特来演释长笛的基本奏法、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

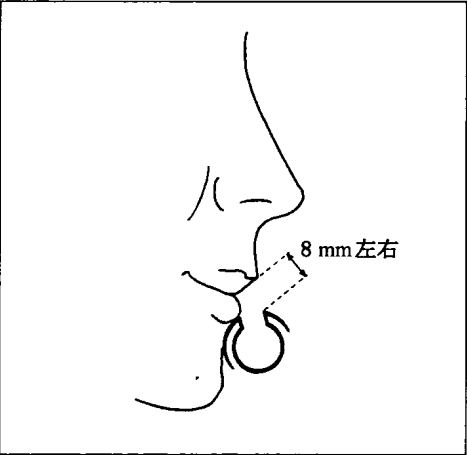
笛头的接触方法	6
吐音	7
利用笛头的发音练习	8
音域表	9
乐器的组合	10
利用完整乐器的练习	12
• 低音练习	12
• 添加连线	13
• 八分音符的练习	13
• 休止符练习(1)	13
巴赫作品	14
• 休止符练习(2)	14
• 进入中音音域	15
• 强拍上的休止练习	16
莫扎特作品	17
• 要掌握降 B	17
• 要掌握升 F	19
持笛法	22
• 附点四分音符的练习	27
• 吐音	32
• 十六分音符的练习	36
姿 势	38
• 附点八分音符的练习	42
• 半音练习	43
• 连音练习	50
• 切分音练习	54
颤指练习	58
• 三连音的练习	64
• 三连音和八分音符的融合	68
• 慢速乐曲的练习	72
• 复附点音符的练习	77
双吐音	81
闭孔式长笛的运指表	90
闭孔式长笛的颤指运指表	92
后记	94

曲目一览

1	J. S. 巴赫	加伏特舞曲 (摘自《英国组曲》第 6 号)	BWV. 811	14
2	J. S. 巴赫	我们拥有一位新领主 (摘自《农民清唱剧》)	BWV. 212	15
3	J. S. 巴赫	耶稣, 人的切望之喜 (摘自《心、口、行为与生活》)	BWV. 147	16
4	W. A. 莫扎特	小步舞曲 (摘自《12 首二重奏曲》第 2 号)	K. 487	17
5	W. A. 莫扎特	小星星 (摘自《妈妈请听我说》12 首变奏曲)	K. 265	18
6	W. A. 莫扎特	雪橇 (摘自《3 首德国舞曲》第 3 号)	K. 605	20
7	J. S. 巴赫	啊, 这味道有点太甜 (摘自《农民清唱剧》)	BWV. 212	20
8	J. S. 巴赫	小步舞曲 (摘自《组曲》g 小调)	BWV. 822	21
9	W. A. 莫扎特	小步舞曲 (摘自《12 首二重奏曲》第 9 号)	K. 487	24
10	W. A. 莫扎特	行板 (摘自《钢琴三重奏曲》G 大调)	K. 564	25
11	W. A. 莫扎特	摇篮曲	K. 350	26
12	W. A. 莫扎特	让我来设法安慰她一番吧 (摘自《唐璜》)	K. 527	27
13	W. A. 莫扎特	行板 (摘自《钢琴奏鸣曲》A 大调)	K. 331	28
14	W. A. 莫扎特	我输了, 我不快乐 (摘自《费加罗的婚礼》)	K. 492	29
15	W. A. 莫扎特	小行板 (摘自《交响曲》第 30 号)	K. 202	30
16	J. S. 巴赫	小步舞曲 (摘自《献给安娜·玛格达莱纳的小曲集》)	Anh. 114	31
17	W. A. 莫扎特	这是多么美丽的声音啊 (摘自《魔笛》)	K. 620	33
18	W. A. 莫扎特	当夫人叫唤的时候 (摘自《费加罗的婚礼》)	K. 492	35
19	W. A. 莫扎特	小步舞曲 (摘自《12 首二重奏曲》第 11 号)	K. 487	35
20	W. A. 莫扎特	小步舞曲 (摘自《12 首 C 大调钢琴变奏曲》)	K. 179	36
21	W. A. 莫扎特	小行板 (摘自《交响曲》第 27 号)	K. 199	37
22	W. A. 莫扎特	行板 (摘自《嬉游曲》F 大调)	K. 213	40
23	J. S. 巴赫	加伏特舞曲 (摘自《结婚清唱剧》)	BWV. 202	41
24	W. A. 莫扎特	歇一会儿吧 (摘自《唐璜》)	K. 527	42
25	W. A. 莫扎特	大喜 (摘自《后宫诱逃》)	K. 384	43
26	W. A. 莫扎特	爱情究竟是何物 (摘自《费加罗的婚礼》)	K. 492	44
27	W. A. 莫扎特	我是捕鸟人 (摘自《魔笛》)	K. 620	46
28	W. A. 莫扎特	如果有个爱人或妻子该多好 (摘自《魔笛》)	K. 620	47
29	W. A. 莫扎特	当快乐的泪水流出时 (摘自《后宫诱逃》)	K. 384	47
30	W. A. 莫扎特	小步舞曲 (摘自《12 首二重奏曲》第 6 号)	K. 487	48
31	J. S. 巴赫	小步舞曲 (摘自《献给安娜·玛格达莱纳的小曲集》)	Anh. 118	49
32	J. S. 巴赫	小步舞曲 (摘自《献给安娜·玛格达莱纳的小曲集》)	Anh. 120	50
33	J. S. 巴赫	国王的主题 (摘自《奉献乐》)	BWV. 1079	51
34	J. S. 巴赫	我们在此跪着流淌着眼泪 (摘自《马太受难曲》)	BWV. 244	52
35	J. S. 巴赫	《勃兰登堡协奏曲》第 4 号 第三乐章	BWV. 1049	53
36	W. A. 莫扎特	浪漫曲 (摘自《G 大调弦乐小夜曲》)	K. 525	54
37	W. A. 莫扎特	让我们手牵手, 一起前往那里 (摘自《唐璜》)	K. 527	56
38	J. S. 巴赫	欢喜吧, 得救的臣民 (摘自《清唱剧》第 30 号)	BWV. 30	56
39	J. S. 巴赫	永恒之火, 爱的源泉 (摘自《清唱剧》第 34 号)	BWV. 34	57
40	W. A. 莫扎特	急板 (摘自《弦乐四重奏曲》第 3 号)	K. 156	59
41	W. A. 莫扎特	行板的主题 (摘自《嬉游曲》D 大调)	K. 334	60
42	J. S. 巴赫	加伏特舞曲 (摘自《无伴奏小提琴组曲》第 3 号)	BWV. 1006	61
43	J. S. 巴赫	小步舞曲 (摘自《管弦乐组曲》第 4 号)	BWV. 1069	62
44	W. A. 莫扎特	急板 (摘自《交响曲》第 28 号)	K. 200	63
45	W. A. 莫扎特	这条路可以带领你到目的地 (摘自《魔笛》)	K. 620	64
46	W. A. 莫扎特	可爱的人儿, 请进来 (摘自《费加罗的婚礼》)	K. 492	64
47	J. S. 巴赫	很快的快板 (摘自《小提琴协奏曲》a 小调)	BWV. 1041	65
48	J. S. 巴赫	耶稣, 人的切望之喜 (摘自《心、口、行为与生活》)	BWV. 147	66
49	W. A. 莫扎特	玩笑音乐 第一乐章	K. 522	66
50	J. S. 巴赫	进行曲 (摘自《献给安娜·玛格达莱纳的小曲集》)	Anh. 127	68
51	W. A. 莫扎特	快板 (摘自《钢琴奏鸣曲》F 大调)	K. 533	70
52	W. A. 莫扎特	“罗德隆”三钢琴协奏曲·回旋曲	K. 242	71
53	J. S. 巴赫	圣灵啊, 你的香料已经不是没药 (摘自《复活节神剧》)	BWV. 249	72
54	W. A. 莫扎特	不能再飞了, 可爱的蝴蝶啊 (摘自《费加罗的婚礼》)	K. 492	74
55	W. A. 莫扎特	D 大调小夜曲·回旋曲	K. 320	75
56	W. A. 莫扎特	请你打我吧, 我的马塞托 (摘自《唐璜》)	K. 527	76
57	W. A. 莫扎特	这时候请安慰我的情人 (摘自《唐璜》)	K. 527	78
58	J. S. 巴赫	《勃兰登堡协奏曲》第 2 号 第一乐章	BWV. 1047	79
59	W. A. 莫扎特	快板 (摘自《Kassation》D 大调)	K. 100	81
60	J. S. 巴赫	《勃兰登堡协奏曲》第 5 号 第一乐章	BWV. 1050	82
61	W. A. 莫扎特	“哈弗纳”小夜曲·回旋曲	K. 250	82
62	W. A. 莫扎特	谁都知晓爱的喜悦 (摘自《魔笛》)	K. 620	84
63	J. S. 巴赫	反向卡农 (摘自《赋格的艺术》)	BWV. 1080	84
64	J. S. 巴赫	《勃兰登堡协奏曲》第 4 号 第一乐章	BWV. 1049	86

笛头的接触方法

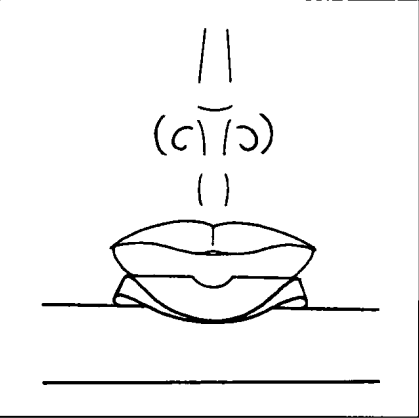
图 1

① 嘴唇的风口至吹孔下沿的距离一般大约 8 mm。(图 1)

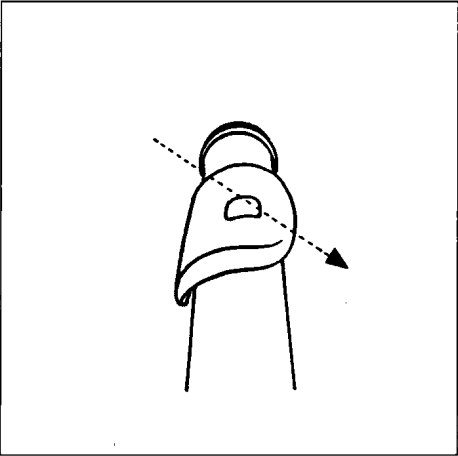
② 微微张开双唇,使嘴唇中央形成小孔,以吹凉热汤似的感觉吹向斜下方。

图 3

③ 该气流需吹向笛头吹孔的下沿中间部位。

图 2

④ 用下唇盖住吹孔约 $\frac{1}{3}$ 至 $\frac{1}{4}$ 。(图 4 阴影部分)

图 4

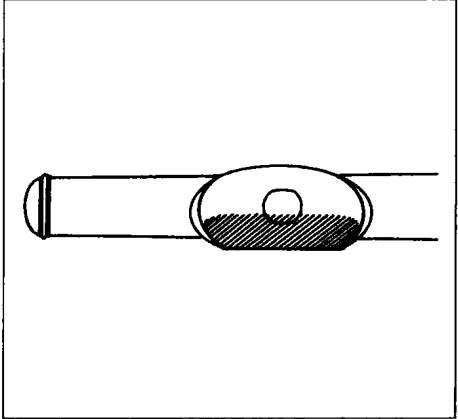
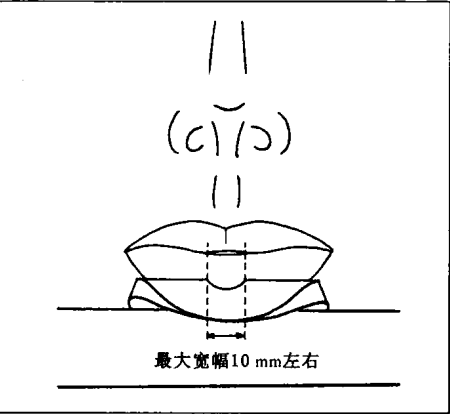

图 5

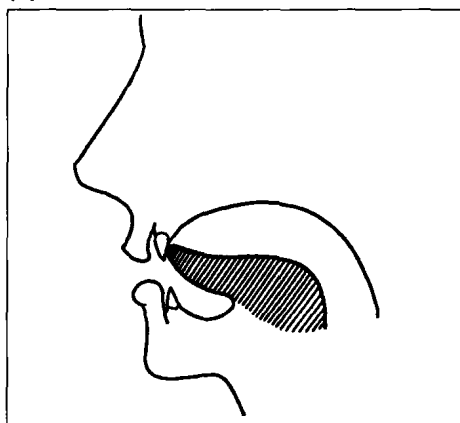

⑤ 嘴唇风口的最大宽幅为 10 mm。
超过以上宽幅就会造成气息的浪费,发不出好的声音。当音乐呈现 *p* 或 *pp* 的时候则需变得更窄。

吐音

- ① 舌尖抵住上牙内侧,随即收缩,让其轻轻发出 Te(或 Tu)的声音。这就是基本的吐音。
- ② 有关其他吐音后面将继续学习。

图 6

乐理①

拍子记号:因为存在各式各样的模式,要解释并非容易。但是基本概念如下:

- 下段的数字是指 1 拍中所数的音符的种类,而上段的数字则表示其在 1 小节当中的个数。

〈例〉 $\frac{3}{4}$ 是指把四分音符数成 1 拍,每小节三拍。

乐理②

音符的长度:全音符(♩) = 二分音符(♪) × 2 = 四分音符(♫) × 4 = 八分音符(♬) × 8 = 十六分音符(♭) × 16

休止符的长度:全休止符(■) = 二分休止符(■) × 2 = 四分休止符(♪) × 4 = 八分休止符(♪) × 8 = 十六分休止符(♪) × 16

在三拍子系的乐曲中,还会出现把一小节休止用全休止符(■)来替代的场合。

乐理③

附点音符:附点音符的时值是将该音符的时值延长一半。

〈例〉 $\text{♩} \cdot = \text{♩} + \text{♪}$ $\text{♪} \cdot = \text{♪} + \text{♫}$

附点休止符:附点休止符的时值是将该休止符的时值延长一半。

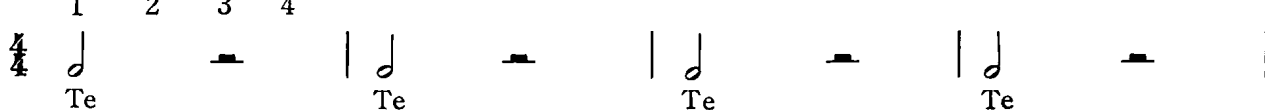
$\text{♩} \cdot = \text{♩} + \text{♪}$ $\text{♪} \cdot = \text{♪} + \text{♩}$

利用笛头的发音练习

拿起笛头按照前一页的要领贴住下唇,演奏以下音型。

(※ 1)

1 2 3 4

a) $\frac{4}{4}$

按照前一页吐音要领打舌发出 Te…的声音开始吹奏。

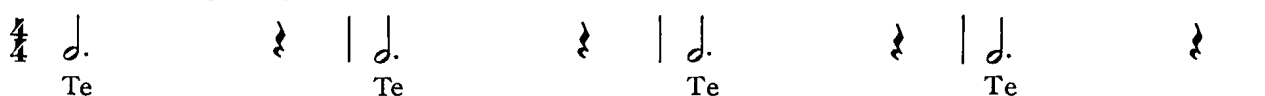
(※ 1) 由于同时进行计数练习,因此可以在数字的地方利用右脚(或左脚)做打拍动作。

发音要求

- ① 声音既无震颤又要平直。
- ② 休止的地方要充分打开唇和喉咙吸气。
- ③ 吸气时请留意不要发出噪音。
- ④ 发不出好声音是由于第 6 页图 1~图 5 的某项做得不够好,所以一定将其控制好。

接下来要延长吹出时间并缩短吸气时间。

1 2 3 4

b) $\frac{4}{4}$

发音要求

特别要注意四分休止符的地方不要发出任何气息的声音。

接下来请在一口气之间多次吐音的训练。

c) $\frac{3}{4}$

(※ 2)

1 拍 2 拍

d) $\frac{3}{4}$

e) $\frac{4}{4}$

(※ 2) 请在心里数拍,比如 1 拍 2 拍…

音域表

音域=从钢琴的中央 C(do)向上 3 个八度的范围就是长笛的音域。

Diagram illustrating the mapping of piano keys to musical notation for the German Long Flute (德国长笛).

The diagram shows a piano keyboard with keys numbered 1 through 39, corresponding to the notes of the instrument. The notes are organized into three rows of musical notation, each with a corresponding German name and fingering.

Row 1 (Notes 1-12):

Key Number	German Name	Fingering
1	C	
2	C#	
3	D	
4	D#	
5	E	
6	F	
7	F#	
8	G	
9	G#	
10	A	
11	A#	
12	B	

Row 2 (Notes 13-24):

Key Number	German Name	Fingering
13	c ²	
14	cis ²	
15	des ²	
16	d ²	
17	dis ²	
18	es ²	
19	e ²	
20	f ²	
21	fis ²	
22	ges ²	
23	g ²	
24	gis ²	
25	a ²	
26	ais ²	
27	b ²	
28	h ²	

Row 3 (Notes 25-36):

Key Number	German Name	Fingering
25	c ³	
26	cis ³	
27	des ³	
28	d ³	
29	dis ³	
30	es ³	
31	e ³	
32	f ³	
33	fis ³	
34	ges ³	
35	g ³	
36	gis ³	
37	as ³	
38	a ³	
39	ais ³	
40	b ³	
41	h ³	

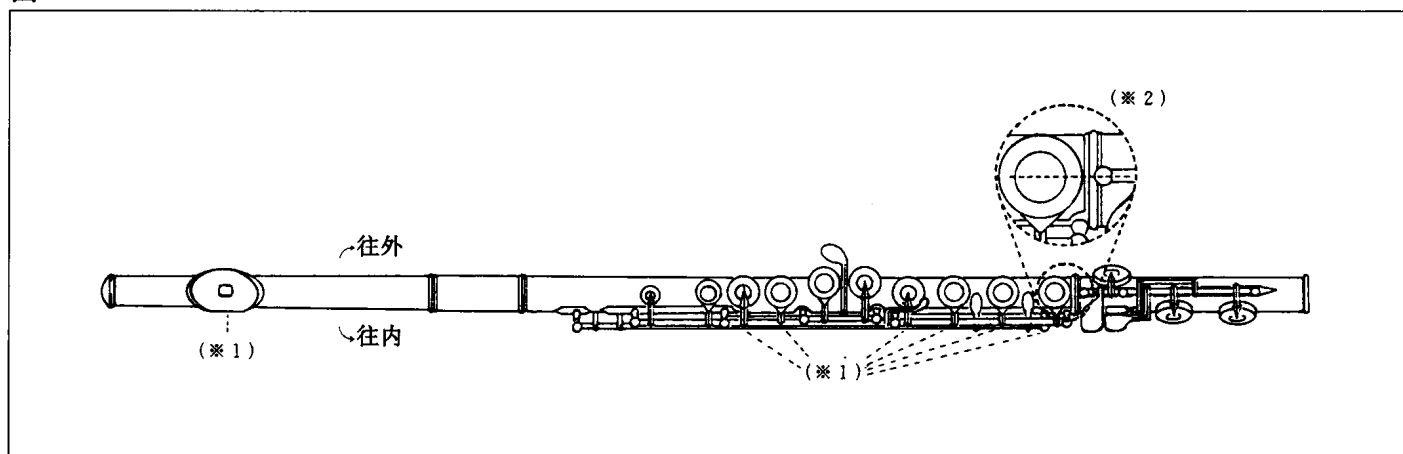
Row 4 (Notes 37-39):

Key Number	German Name	Fingering
37	c ⁴	
38	cis ⁴	
39	des ⁴	
40	d ⁴	

.....其他

乐器的组合

图 7

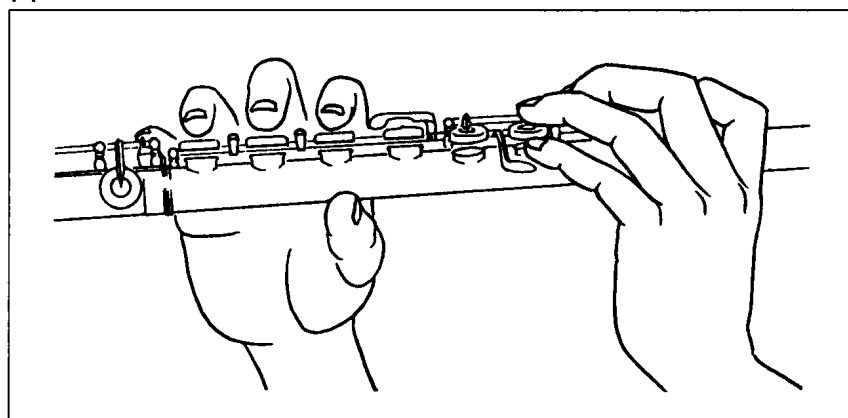

- ① 笛身的大多数键和笛头的吹口大体保持平行。(※1)
- ② 笛身的大多数键的中心线和笛尾接线柱相对应。
- ③ 按第 8 页练习时同样角度感觉,把嘴唇贴住吹口进行吹奏。

(※1)(※2) 大致标准。持乐器时按住的键孔要与地面平行。若吹口与嘴唇的结合不理想,就要把笛头前后转动做调整。小指要呈弧形。笛尾也可以根据需要前后转动。

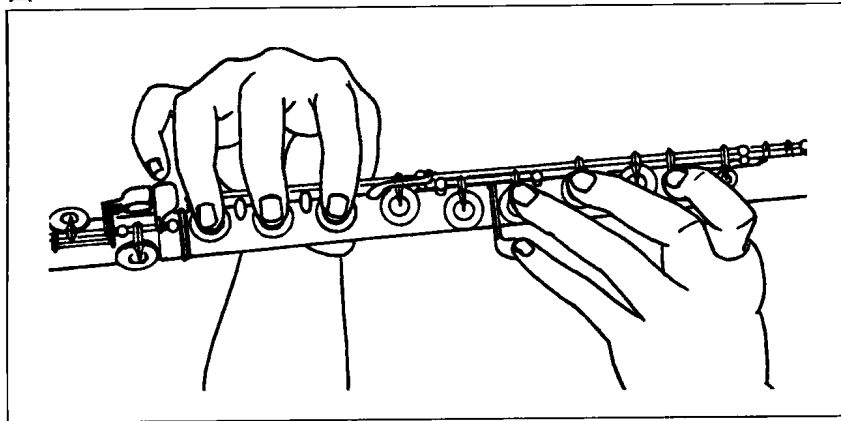
正确的支撑方式

图 8

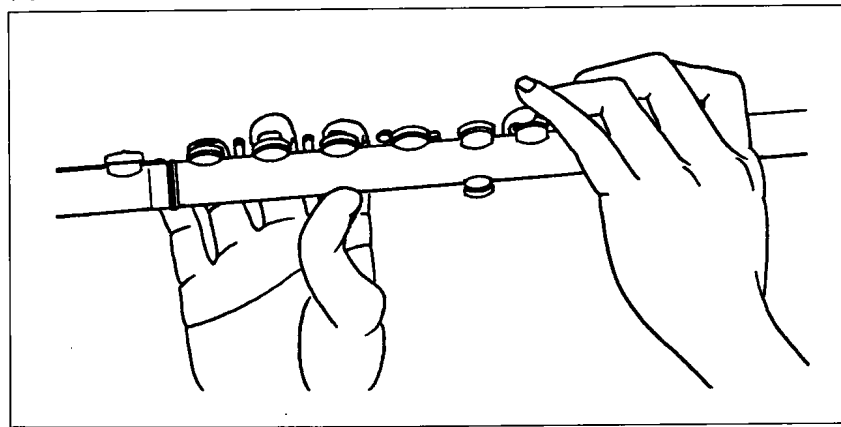
错误的支撑方式

图 9

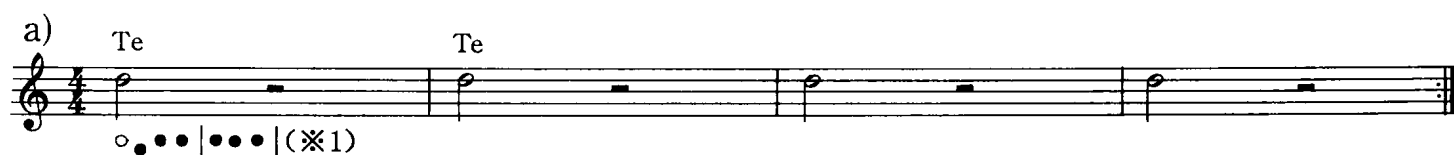
错误的支撑方式

图 10

为了使得图 8 中的持法能够奏出好声音,应对笛头加以调整。

利用完整乐器的练习

按住的键是否与地面呈平行？

乐理④

♩=反复记号。乐曲没有其他标注时，遇反复记号则回到开头进行反复。

● 低音练习

右手小指要呈弧形！食指、中指、无名指离键 1 mm。

乐理⑤

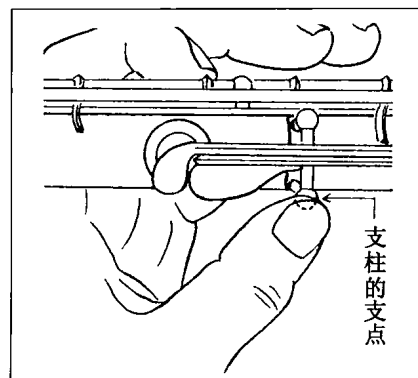
$C = \frac{4}{4}$ ：多数场合，用 C 来替代。

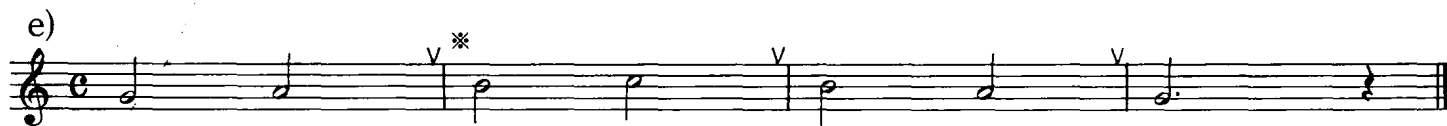

图 11

也可以用左手拇指按住支柱的支点部位。

(※1) 参照第 90 页运指表。

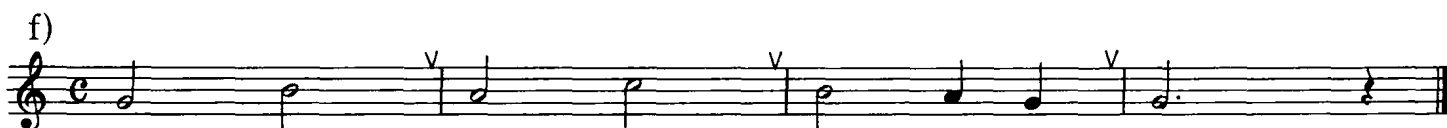

※ 需要吸气时间,因此实际吹奏时长为 e'。

休止的地方,谨防吸气声。

※ V=吸气记号。有时写成 v。

● 添加连线

乐理⑥

连线:用弧线——来连接,要求平滑地演奏。在长笛中弧线——的地方要一口气呼出,最初开始音需发吐音。

※ 无连线记号的地方,原则上所有音都要做吐音处理。

● 八分音符的练习

※ (V) = 在此可以吸气。

在后面部分,吸气记号有时加、有时不加,因此根据各自的情况在适当的位置进行吸气。

● 休止符练习(1)

巴赫作品

加伏特舞曲 (摘自《英国组曲》第6号)

BWV. 811

J. S. 巴赫

1

※ 有关调号请参见第 18 页的“乐理 8”

● 休止符练习(2)

a) b) c)

1拍 2拍 3拍 4拍 1拍 2拍 3拍 4拍 1拍 2拍 3拍 4拍

d) e) f)

1拍 2拍 3拍 4拍 1拍 2拍 3拍 4拍 1拍 2拍 3拍 4拍