

John O'Neill

约翰·奥尼尔

萨克斯管

爵士乐

教程

SAXOPHONE

SCHOTT

EDUCATIONAL
PUBLICATIONS

德国朔特音乐国际出版
(有限) 公司提供版权

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:石钢 顾申

封面设计:徐瑶

图书在版编目(CIP)数据

萨克斯管爵士乐教程/(英)奥尼尔著;董克译—北京:

中国青年出版社,1999,6

ISBN 7-5006-2916-8

I. 爵… II. ①奥… ②董… III. 萨克管-爵士乐-奏法-教材 IV
.J621.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35863 号

根据德国朔特音乐国际出版(有限)公司提供版权

中国青年出版社出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

640×920 毫米

7 印张 250 千字

1999 年 6 月北京第 1 版

1999 年 6 月北京第 1 次印刷

印数 1-6,000 册

定价:24.00 元。

萨克管 爵士乐教程

[英] 约翰·奥尼尔 著

董 克 译

献给培养和分享了我对音乐之爱的贝蒂·奥尼尔 (Betty O'Neill, 1930 - 1990) 及给我第一支萨克管的肯·奥尼尔 (Ken O'Neill, 1927 - 1991)。

中国青年出版社

前言

本书以十分音乐化的方式描述了萨克管的基本演奏技术。不管怎么说,学习萨克管或者是其它任何一种乐器,最终的目的是要尽可能地用其演奏出最美妙的音乐,因此我认为本书为初学者(或者是较有经验的演奏者)提供了一个难得的学习机遇。它可以使演奏者在基本步骤的学习中,达到奏出良好的萨克管声音的目标,并在同时发展真正的音乐方面的演奏技巧。

这是爵士乐即兴演奏宝库中一本受人喜爱的新作。

李·科尼茨[Lee Konitz]

鸣谢

本书中许多思想及概念来自于我的五位伟大的老师:第一位是唐·伦德尔[Don Rendell],在我的初学阶段,他就将我带入了他的麾下,并一直是我的聪明而又慷慨大方的朋友,他是鼓舞我奋进不息的源泉。第二位是彼得·英德[Peter Ind]——我的良师,是他把伦尼·特里斯塔诺[Lennie Tristano]的观念介绍给了我,并引导我欣赏帕特·梅思尼[Pat Metheny]的演奏。第三位是李·科尼茨,正是因为有了他的协助,我才得到了来自大西洋彼岸的富有成效的录音带交流,在即兴演奏方面,他给予了我新的指导和训练。第四位是已故的沃恩·马什[Warne Marsh],他是我两门课程的终身老师。最后一位是拉里·蒂尔[Larry Teal],当我早期苦苦挣扎着自学时,他所著的《萨克管演奏艺术》一书,指导我解决了几乎所有在过去年月中遇到的技术方面的问题。

我还希望在此提及伦尼·特里斯塔诺先生,他是最伟大的爵士乐教育家。尽管他没有亲自给我授过课,但是我清楚的意识到,我已从他的三个最著名的学生——李·科尼茨、沃恩·马什和彼得·英德所教授的课程中,吸取了不少他的思想和观念。

我还要在此感谢下列人员:

菲尔·李[Phil Lee]、杰夫·克莱因[Jeff Clyne]和保罗·克拉维斯[Paul Clarvis]。感谢他们在伴奏音乐中展现出来的音乐才华和职业风范,同时也要感谢他们坚韧不拔的耐性和富有创造性的贡献。此外,我尤为感谢菲尔·李对我的音乐的和声及编配所提出的许多有益的帮助。

感谢朔特出版有限公司职员们的鼓励与支持。

感谢所有提供给我作品的作曲家。遗憾的是许多出色的作品我未能使用。特别感谢特德·乔亚[Ted Gioia]和托尼·克罗尔[Tony Crowle]。

感谢所有我的学生,他们在本书的创作与出版过程中扮演了十分重要的角色。

感谢波库派恩录音棚的录音师尼克·泰勒[Nick Taylor]的录音与合成。

感谢亨利·宾斯的摄影。

感谢约翰·明尼昂提供了如此准确的绘图。

感谢雷氏爵士乐商店的鲍勃·格拉斯在唱片目录编制方面提供的协助。

感谢威利·加尼特对我的乐器的精心维护。

感谢我的家人与友人,特别是西尔维、詹姆斯、索菲、卡罗琳和罗伯特,他们对我充分信任,坚定不移地支持了我的工作。

感谢珍·汤姆森,是她帮助我获得了成功。

目 录

引言	4
萨克管简介	5

第一部分 基本技术

组合乐器	6
演奏姿势	7
最初的尝试	9
呼吸练习	9
音质	10
口型	11
吐音	13
指法	15

第二部分 演奏音乐

第一节 五线谱;谱表;小节与小节线;节拍记号;音符时值;拍子与节奏;换气;节拍器标记;休止符号。	16
第二节 即兴重复;四分音符;不完全小节起奏;反复演奏记号;圆滑线(异音连线)。	19
第三节 低音区的 F 音和 E 音;力度标记;四分休止符号;延音线(同音连线);切分音。	21
第四节 C# 音和 F# 音;升号、半音与临时升降记号;附点音符;还原记号;重音记号;无限延长音记号。	23
第五节 卡断音;中音区 D 音和 E 音。	25
第六节 低音区 D 音和 C 音;五线谱加线;第一房子与第二房子。	27
第七节 音阶;和弦;琶音。	29
第八节 降号;侧键 B ^b 音及双重键 B ^b 音;调性记号;等音(同音异名);大反复后进结束句记号(D.S. AL Coda);卡断音上方的 F 音。	29
第九节 卡断音上方的 G 音;即兴演奏;关系大小调。	32
第十节 A ^b /G# 音和 E ^b /D# 音;半音音阶;F#	

音与 C 音的替换指法;3/4 节拍;转调;时空的使用。	33
第十一节 听觉训练;音程;转位;凭听觉记忆演奏。	37
第十二节 萨克管的音域;调音;高音区的 A ^b 、A、B ^b 、B、C 与 C# 音。	40
第十三节 均等八分音符;符尾;爵士乐一滚石乐;从头反复演奏到结束处终止(D.C.al Fine)。	42
第十四节 八分音符三连音。	45
第十五节 摇摆乐八分音符;摇摆乐演奏法及非摇摆乐演奏法;先现音;布鲁斯式音阶、经过音;试演。	47
第十六节 后半拍起奏的乐句。	51
第十七节 后面跟有一个八分音符的四分附点音符。	53
第十八节 正拍八分音符后面接两个后半拍音符;调式;上行旋律小调音阶。	56
第十九节 高音区;高音区的 D、D#/E ^b 、E、F 与 F# 音;2/2 节拍或称切拍子。	60
第二十节 低音区的 Db/C# 音,B 与 B ^b 音。	64
第二十一节 大调和小调的构成及其相互之间的关系;等音(同音异名)音阶;音阶练习;音阶变奏;高音区 E、F 与 F# 音的替换指法。	67
第二十二节 连续的后半拍;断奏。	70
第二十三节 四分音符三连音。	74
第二十四节 和声;自然和弦;和弦符号;II—V—I 和弦进行;和弦根音;声部领奏。	76
第二十五节 十六分音符;装饰音。	79
第二十六节 6/8 节拍;5/4 节拍;不规则乐句。	84
尾声 查利·帕克尔[Charlie Parker]的两首小曲。	86

引 言

致萨克管演奏者:

写作本书的目的是,为萨克管演奏者掌握基本的演奏技术提供一个全面的进行基础训练的机会,发展他们良好的综合音乐素质,提高他们的音乐理论知识水平,激发他们表现自己声音的能力和创造力,并且培育他们对爵士乐——这种令人激动的传统遗产的热爱。这一遗产是许许多多音乐家爱心与辛劳的结晶,它们也是学习者的奋斗目标,无论在前进的过程中遇到何种困难,都不要半途而废。

本教程的基本组成部分由呼吸、口型、发音与吐音以及对这些基本技术的深入探讨构成。正确掌握这些技术是演奏好萨克管的关键,每一位渴望演奏萨克管的初学者必须在学习的最初阶段解决好这些问题,否则,一旦养成了坏习惯,则需要耗费数月甚至数年的时间来纠正存在的问题。

因此,初学者必须将学习的热情放到本书第一部分的学习内容上,这一时期演奏的音乐应切合这一部分内容的学习主题,而不要忽视这一部分的学习。在开始学习第二部分的内容之前,应该能够轻松自如地从事第一部分内容的练习。

本教程还设计了一套系统的学习读谱的方法介绍给演奏者,其内容涉及绝大部分常用的节奏,这些节奏都是爵士乐音乐演奏者很可能接触到的节奏型。目前有一种流行的错误现象是,读谱被莫名其妙地排除在爵士乐音乐学习内容之外,与此同时还伴随着类似的另一种错误概念,即:爵士乐演奏者在演奏中是“不假思索的即兴演奏”,他们几乎没有什么音乐理论知识。这些错误的概念有时会影响到初学者,使得本已畏惧读谱的他们,以为从此就可以逃避读谱的学习了。

诚然,爵士乐在兴起的最初阶段有着言传口授的传统,这是毋庸置疑的事实。但是,随着爵士乐复杂性的增长,爵士乐的记谱也显得越来越重要了,而且乐谱还是资料保存和信息交流之必不可少的媒介。因此我们应该认识到,具有熟练的读谱能力是学好爵士乐的必要条件。

本教程为早期学习设计的小型乐曲做到尽可能的简单化,目的是为了让初学者在接触应付复杂的爵士乐之前,先发展基本的对节拍律动的感觉,逐渐习惯基本的指法位置。

每一节介绍一个新的音符或几个新的音符、一个特殊的演奏技巧或节奏问题、或者是一个新的概念。学习者应该按照本书设计好的章节顺序循序渐进。许多章节的结束部分都附有关于欣赏、读谱或练习往深层次学习的文献或音响资料的推荐目录,建议学习者尽可能地采纳这些建议,以便从本教程的学习中获得最大的裨益。

本书附带的激光唱片是本教程不可缺少的组成部分,它是本教程中音乐的特殊构成因素。当你学习演奏一种乐器,尚未掌握与其他乐手一起演奏的技巧时,早期此方面的实践有时可能会使你遭受挫折,干扰你的学习。而本书附带的激光唱片则为你设计了一个好的条件,它可以使你自己在独立活动的情况下,体察到有“陪伴”一起演奏的练习环境。最终,你将可能加入一个演奏群组或形成自己的演奏群组,并且同其他人一道,尽享群体化演奏的乐趣。如果你的扬声器连接正确,那么左路放出的是伴奏声音,右路放出的是萨克管的声音。使用音响系统的平衡调整,可以控制萨克管与伴奏的混音比例,或者全部滤除萨克管的声音。这就是说,你在演奏中既可以选择萨克管演奏声音的引导,也可以不要萨克管演奏声音的引导而只要伴奏声音。另外,教程中还提供了几首二重奏的乐曲供学习者选择使用。

如果感觉激光唱片中音乐演奏的速度太快,那么可以放慢速度演奏。可以采用节拍器辅助练习,并且逐渐地加快速度以适应伴奏的速度。

对于一些特殊的问题,常常可以有多种理解或解决问题的方法。重要的是要保持思想的开放,千万不要以为自己已学到了音乐演奏的各方面的全部知识。

本教程并非一本僵硬严厉的“传统的古典音乐”的教程。一旦你学习掌握了本教程中所撰写的内容,你将能够在演奏中自如地改变节奏,修饰音乐或做即兴演奏。在以后众多曲调的演奏里按此方法处理你将从中获益匪浅。

在音准方面,高音萨克管是最难演奏的乐器,而上低音萨克管又具有相当的重量,因此初学者通常从中音萨克管或次中音萨克管开始学起。如果你自己不能确定学习演奏何种萨克管,那么就应该尽可能地多听听不同萨克管演奏的各种各样的范例。假如还拿不定主意,那么建议你最好从中音萨克管开始学起。无论是学习哪种类型的萨克管,日后都可以从一种类型的萨克管转到另一种类型上。

购置乐器之前应征求教师或专业演奏者的意见。二手乐器有时具有出色的性能和较高的使用价值,但必须听取专家对此做出的评估意见。

萨克管简介

萨克管是由阿道夫·萨克斯[Adolphe Sax]在十九世纪四十年代发明的,这位比利时的乐器制造商根据把装有哨片的笛头安装在金属乐器上的设想,经过试验实现了自己的愿望。这种乐器将木管乐器家族操作灵巧流利的特性与铜管乐器家族发音雄壮响亮的特点集于一身,作为行进管乐队中的一员,其混合的音响效果很快就得到了人们的宠爱。

尽管很多著名的作曲家,如:巴托克[Bartok]、贝尔格[Berg]、伯恩斯坦[Bernstein]、布里顿[Britten]、柯普兰[Copland]、格什温[Gershwin]、亨德米特[Hindemith]、柯达伊[Kodaly]、米约[ilhaud]、潘德列茨基[Penderecki]、普罗科菲耶夫[Prokofiev]、拉赫玛尼诺夫[Rachmaninov]、拉威尔[Ravel]、勋伯格[Schoenberg]、肖斯塔克维奇[Shostakovich]、斯特劳斯[Strauss]、沃汉·威廉[Vaughan Williams]、维拉—洛伯斯[VillaLobos]、维伯恩[Webern]和威尔[Weill]等将萨克管声部写进了作品中,但是时至今日,萨克管还从没有在管弦乐队中确立自己永久性成员的固定地位。

然而,在爵士乐的领域里,萨克管的使用却得到了最广泛的流行,尤其是二十世纪三十年代以来,随着大量的大型爵士乐队的出现,在这个天地里,通过像弗莱彻·亨德森[Fletcher Henderson]、康特·巴锡[Count Basie]和杜克·埃林顿[Duke Ellington]这些编配者的使用,萨克管乐器的能量以及其多姿多彩的特性产生了巨大的影响。就是在这个时期,像科洛曼·霍金斯[Coleman Hawkins]和莱斯特·扬[Lester Young]这样的第一流的杰出的独奏家开始崭露头角,使得萨克管在音质方面所表现出来的让人吃惊的独特色彩开始得到人们正确的评价和赏识。

萨克管有许多种类型,但是最常使用的是下列四种:高音萨克管、中音萨克管、次中音萨克管和上低音萨克管。所有种类萨克管的指法是绝对一样的,但它们的音高分属于不同的调,高音萨克管和次中音萨克管为 B^b 调,中音萨克管和上低音萨克管为 E^b 调。无论是 B^b 调乐器还是 E^b 调乐器,都可以采用本教程学习,并根据自己使用乐器的调性选用本教程随带的适用自己乐器的激光唱片版本。

第一部分：基本技术

组合乐器

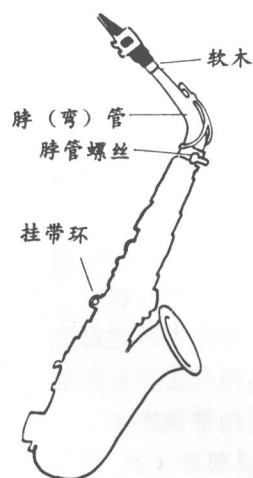

图 1

- 将挂带套在脖子上，并将带子上的钩子钩住乐器主体中下部的挂带环（见图 1）。
- 首先将脖管螺丝拧松，然后插入脖管。脖管应指向挂带环所处的方向。然后重新拧紧脖管螺丝，以防脖管随便转动。
- 将笛头插到软木上，笛头插到软木上时要将笛头的开口部位方向朝下。如果笛头和软木咬合的太紧，那么可以使用一点软木润滑油脂（见附录四）涂抹到软木上。如果咬合还是太紧，那就必须采用优质的砂纸将软木打磨一下，但具体操作时要格外小心，因为把软木磨得太薄了会带来更多的问题。如果两者咬合的太松，可以试着将软木用火烤一下，以促使软木膨胀一点，但要小心别烤着了软木。采取以上措施后问题如果还不能得到改善，则需给脖管重新包裹软木，此时应带上笛头，以备随时检查两者的结合状况。
- ① 哨片在笛头上的安置状况至关重要。由于哨片十分娇嫩，且极易损坏，所以拿放及处置哨片时一定要十分谨慎。
- ② 首先将哨片的切片部位或者是部分哨片放入口中充分浸润。你可以边组合着乐器的其它部分边从事着这件工作。
- ③ 然后将哨片的平滑部分放置于笛头的平滑面上，使哨片沿着笛头的轨迹顺畅地滑到指定的位置上（见图 2）*。从侧面观察时，哨片的顶端应与笛头的顶端成平行状态（见图 3）。哨片的位置无论是高了还是低了，哪怕只有毫米之差，都会给随后的演奏带来较大的困难，因此在做此项操作时，必须要认真仔细。

图 2

图 3

图 4

*：如果在组合好的萨克管乐器上从事此步骤有困难，可以卸下脖管进行此步骤。

④ 哨箍应置于哨片刀口稍微偏下的位置上,并且应该向中心对正(见图4)。哨箍的螺丝要用手拧紧,但不要拧得过紧。如果配置的哨箍的型号是正确的,那么在拧紧后可以从两个凸起部位的中间看到螺丝的螺纹。

对音位置

笛头置于软木上的位置影响到乐器的音高。 B^b 萨克管演奏的 B 音或 E^b 萨克管演奏的 $F^\sharp$ 音应该与钢琴、调音叉或调音管发出的 A 音一致。[在为 E^b 萨克管演奏者准备的激光唱片的伴奏里,有一个附加的用来对音的标准音——音乐会的(即固定音高)D 音,因此,初学者可在早期的学习中,采用此音来校正使用 B 音指法奏出的音。]如果演奏者奏出的音偏高,需要将笛头从软木上向外拔,如果奏出的音偏低,则需要将软木上的笛头继续向下插。演奏者如果弄不清楚对音位置对乐器音高产生的影响,那么请记住下面的原则:短的管子,如小号或高音萨克管发出的声音较高,而长的管子,如低音号或上低音萨克管发出的声音较低。在最初的阶段,或许会感到确定正确的对音位置十分困难,这时你的老师或任何有经验的音乐家能够给予你帮助。正确的对音位置确定之后,可以用铅笔在软木上标上记号,这样做有利于以后的对音,但是切记温度的变化可以大大地影响音高。如果乐器很凉,那么音高会偏低,此时需要往下插笛头,而炎热天气下的情况恰恰与寒冷气候下的情况相反。

分解乐器

演奏结束后将乐器放回乐器箱中至关重要。如果长时期将组合好的乐器暴露在外,软木会萎缩损坏,脖管可能与之结合不佳,乐器也会弄脏,还有可能遭到意外的损坏。演奏结束后,应该使用“一拉通”清洁刷*或大清洁拖刷(见附录四)清洁乐器的内部。将哨片移去,轻柔地擦去附着在上面的湿气,并且用棉纱或棉纸清洁笛头的内部,清洁时千万注意不要用力磨擦笛头的顶端和反射壁区域。哨片应存放在哨片盒内(见附录四)或者重新安装到笛头上,但绝不可以散放在乐器箱里。切记盖上笛头帽,以便保护哨片和笛头的顶端部位。

演奏姿势

良好的姿势在乐器演奏中的作用是至关重要的。由于脖颈承受着乐器重量带来的较大的拉力,演奏时使身体处于对称状态是不可能的,所以给演奏萨克管的人形成良好的演奏姿势提出了特殊的问题。许多演奏者在学习的最初阶段并没有对演奏姿势问题给予足够的重视,以至于在以后的时间里,遭受脊背下部疼痛、坐骨神经痛或脊椎畸形等痛苦的折磨。所以在此提醒大家,希望引起对这一问题的重视。

挂带的质量会在很大程度上影响演奏者擎持乐器的舒适性(见附录四)。调整挂带的长度,使得演奏时萨克管能够自然地放入口中,而不需要你向前伸头或向后仰头、向下低头或向上抬头去将就乐器(见图5)。站立时,将全身的重量均匀地分布在双脚上。不要挺肚或伸长脖子。可以将萨克管置于身体的正前方(见图6)或左前方(见图7)。

*: 不适用于高音萨克管和上低音萨克管。

图 5

图 6

图 7

坐姿演奏时，要挺直后背（见图 8）。千万不要呈现出一副无精打采、萎靡不振的状态。中音萨克管可以置于身体前方（见图 9），次中音萨克管则擎持于身体的侧方（见图 10）会比较舒适些。

图 8

图 9

图 10

萨克管乐器的重量并非由双手擎持，而是靠两个拇指来保持乐器的平衡，左手拇指向右前方用力，右手拇指向前方用力并略微向下沉，领会这一原则是十分重要的。这样做的结果可以保证手指在演奏中灵活自如。演奏者可将萨克管离开身体（见图 11 和图 12），试着将其从一侧移向另一侧来回摇摆，然后试着将萨克管前后摇摆（见图 13 和图 14），以便找到上面所说的擎持乐器的感觉。

图 11

图 12

图 13

演奏时要感觉到能够自如地移动，但是时刻要想着返回到平衡的状态。杰出的次中音萨克管演奏家桑尼·罗林斯 [Sonny Rollins] 是良好演奏姿势的十分优秀的典范（见第 11 页上的照片）。

图 14

最初的尝试

忘掉所有的原存于思想中的偏见。嘴唇包住笛头并开始吹气，就如同试着吹灭生日蛋糕上的蜡烛一般。不要憋气！让气息流动起来！如果吹奏不出声音来，可以试着放松嘴唇将笛头往口中多放入一点。这一练习会证实这样一个原理——声音是由气息引发产生的。随着学习的深入，还将接触到口型的学习，但是切记不要忘记这个简单的课程。萨克管演奏需要气息就如同汽车行驶需要汽油一样。

呼吸练习

站立在镜子前面，镜子的规格最好能够使你看到本人的腰部以上。用嘴吸气。吸气时大多数人会出现耸肩和挺胸的现象。这种情况对于木管乐器的演奏来说既无必要又不正确。另一方面，任由呼吸不知不觉地进行的作法也是不足取的。

练习一

取一本平常大小的硬皮书，身体平躺于地板上，将书放在腹部上，身体呈松弛状态。不要尝试采用任何特殊的方法呼吸，只是简单地遵循自然呼吸的方法。大多数人会注意到书随着吸气升起，并随着呼气下沉。换句话说就是腹部在吸气时膨胀、呼气时收缩。

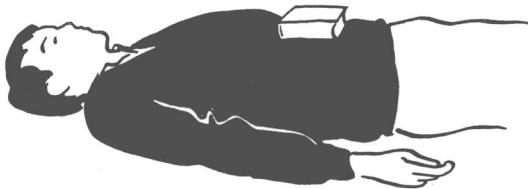

图 15

接下来需要做的就是改平卧姿势呼吸为立起姿势呼吸，并且对呼吸稍加控制，增加呼吸的自我意识。

图 16

练习二

- 将双手贴于腹部上（见图 16）
- 用嘴吸气——吸入一小口气而不是吞下一大口气。双手应该被微微的向外推出。
- 接下来将双手贴于后背下部（见图 17）。再次呼吸。此时你将注意到双手被推向后方，宛如通过背部双手下面的两个洞穴在进行呼吸。要掌握的关键一点是，不要仅仅使肚子鼓起，而要使腰部和肋骨以下区域的周围膨胀起来。

图 17

此种呼吸被称作横隔膜式呼吸方法。横隔膜是胸腔下部强有力的肌肉支撑。正确呼吸时，横隔膜下沉，生成肺部膨胀时需要的空间，由此产生了上面所述的扩张状态。接着我们必须将注意力转到呼气上来。横隔膜就像一块富有弹性的物体，没有了对其本身的控制，它会很容易地弹回原状，呼气也就只能持续很短的时间。你可以使劲将一个气球吹鼓，然后让气球随意而去。这时气球在室内飞旋，几秒钟之内就瘪了。假如对气息也采取不加控制的方法，让其随意而去，那么演奏萨克管发出的声音将是不稳定的、无规律的，并且像气球撒气那样短命！所以，必须充分发挥制约力以影响横隔膜向上方的回移，要想做到这一点，就要控制住收缩横隔膜的肌肉。

下面是进行腹部肌肉控制的练习：

练习三

- 吸气（如同练习二中所述）。
- 接着呼气并发出很大的低沉的“哈”的出气声。喉部要保持开启并呈松弛状态。要尽可能地将“哈”的声音发得长久一些、稳定一些，初学者能够发出 10—15 秒的长度是比较适当的。

随着气息的逐渐消失，你会注意到腹部的肌肉变得越来越紧。此种现象就像挤轧海绵一样。如果想要挤出的液体细水长流，那么在最初阶段必须要有控制地轻轻挤轧，然后逐渐地增大压力。

音 质 E QUALITY

头脑中具有什么样的声音标准会大大影响萨克管演奏者奏出的声音质量，了解这一点对获得好的演奏音质至关重要。要想在自己心中确立良好的音质概念，就应该尽可能地多欣赏具有典范作用的杰出的演奏家的演奏。萨克管的强大魅力之一是它具有可以奏出多种不同音色的潜在能力。下面列出的是各种不同类型萨克管中最有影响的大演奏家。

格里·马利根
[Gerry Mulligan]

高音萨克管

悉尼·贝谢
史蒂夫·莱西
约翰·科尔特朗
韦恩·肖特
布兰福德·马萨

中音萨克管

约翰尼·霍奇斯
本尼·卡特
查利·帕克
李·科尼茨
保罗·德斯蒙德
阿特·佩珀
卡农鲍尔·阿德莱
菲尔·伍兹
奥内特·科尔曼
戴维·桑伯恩

次中音萨克管

科尔曼·霍金斯
莱斯特·扬
本·韦伯斯特
唐·拜厄斯
沃德尔·格雷
德克斯特·戈登
沃恩·马什
斯坦·盖茨
祖特·西姆斯
吉米·朱弗里
索尼·罗林斯
约翰·科尔特朗
韦恩·肖特
迈克尔·布雷克

上低音萨克管

哈里·卡尼
格里·马利根
瑟奇·查洛夫
拉斯·格林
约翰·瑟曼

悉尼·贝谢
[Sidney Bechet]

索尼·罗林斯
[Sonny Rollins]

本尼·卡特与科尔曼·霍金斯
[Benny Carter & Coleman Hawkins]

请参阅附录二的唱片目录，该目录中推荐了一些上述大师的演奏录音。

同时还应该欣赏其它种类乐器演奏家的演奏。勿将自己局限于爵士乐的圈子里！绝大多数萨克管演奏者都曾一直受到其它种类音乐的影响。查利·帕克和约翰·科尔特朗是其中的范例，他们曾经欣赏了大量的古典音乐。这里提请你牢记杜克·埃林顿[Duke Ellington]的一句名言：“世上只有两种音乐——好的与差的。”要尽可能地多欣赏一些名家的演奏或演唱，如歌剧演唱家：鲁西亚诺·帕瓦罗蒂等人的演唱，大提琴演奏家帕布罗·卡萨斯和小提琴演奏家亚莎·海菲茨等人的演奏，从而使你自己的演奏音色得到改善。

口型

练习一

- 吹口哨。声音吹不大没有关系，只要作出吹口哨的样子即可。注意嘴角的肌肉，看它们在形成坚实而又松弛的嘴唇压力时是如何向中心方向动作的。
- 保持这种状态的同时，将一个手指放在下唇上并向下方施加压力，你会注意到，虽然没有牙齿或下颌的帮助，但手指却获得了良好的支撑。原因是嘴角向中心方向的动作激活了下唇的肌肉，这一作用在萨克管的演奏中具有决定性的意义。同时还要注意，颌部是处于自然的状态下，既没有咬合，也没有过分的下坠和向前方挺伸。你还应该感觉到，下唇从下巴部位起微微的有点向上方伸拉。

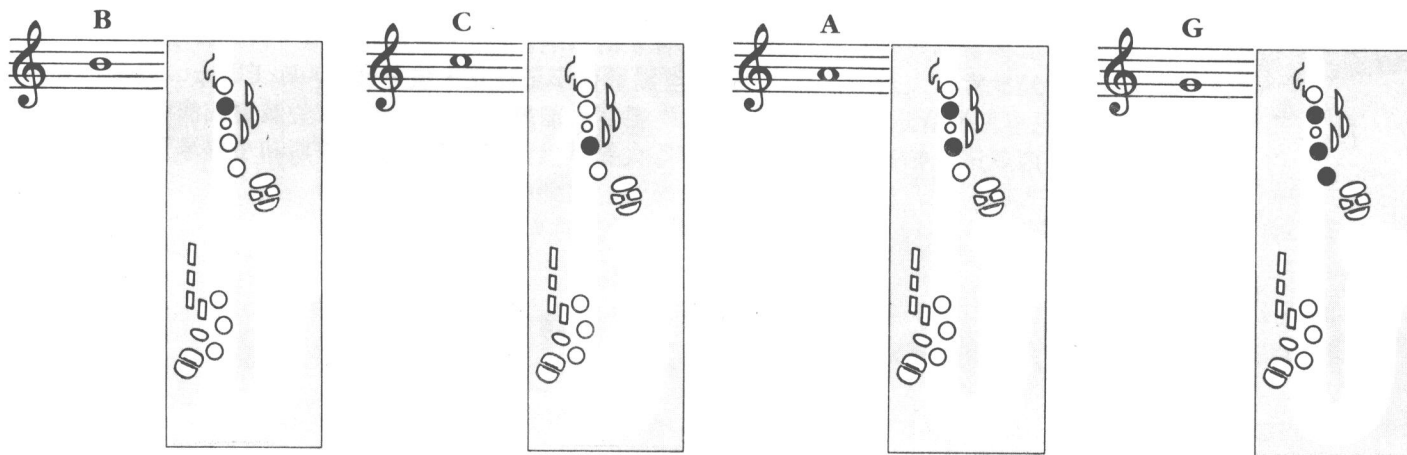
到此为止，你做好了演奏的准备，可以开始演奏了。

练习二

- 上门牙置于笛头的上端，要确保牙齿对正中心。门牙离笛头顶端的确切位置要根据演奏者的“咬合”情况和笛头的尺寸有所变化，这只能通过反复试验和摸索才能最后确定。不过开始试验时把位置定在离笛头顶端 10—15 毫米的点上可能是比较合适的。下唇应该略微向里卷起，其状态宛如发出英语的辅音字母“f”或“v”的形状。最后，请记住嘴角要向中央动作。尤金·鲁索 [Eugene Rousseau] 将口型描述为发出英语因素“V”和“OO”组合音时的状态，而索尼·罗林斯则将其描述为发出英语单词“FOUR”（近似于中文“佛”的发音）时嘴唇所形成的状态。口型不要挤压的太紧。萨克管的口型应该是坚实而又松弛的。
- 手指按着中音区 B 音的指法（见下面的图示）*，尝试尽可能长而稳定的吹奏该音。此时许多人可能已忘记了前面学过的有关呼吸的方法（见第 9 页上“最初的尝试”），必须牢记，口型仅仅是气息的漏斗。通过控制腹部肌肉的收缩形成对气流的支撑才是至关重要的（见第 9 页和第 10 页上呼吸练习中的练习三）。

做口型与呼吸结合练习时，在镜子前面做长音练习是最好的练习方式，这是其它方式无法取代的。镜子前的练习为演奏者提供了观察口型与呼吸之间相互关系的机会。千万不要忽视这种练习，或者以为摆脱这种练习后就能够接触“真正的音乐”。假如演奏者连单音都不能演奏得稳定而又持续，那他永远不可能演奏好一首乐曲。

第一周练习时，每天应该练习 10—15 分钟的时间，练习时间不要太长，但也不能太短。要试着尽可能的将 B 音奏得令人满意。开始演奏前，应该先做几分钟的呼吸练习。为了练习的多样化，还可以演奏中音区的 C 音、低音区的 A 音和 G 音。这些练习将为初学者演奏第一首乐曲做好充分的准备。

常见的口型错误

- 嘴角下撇，导致奏出的声音虚弱而不稳定。
- 嘴角后拉，此种常见的错误出现在曾演奏过单簧管的学生身上，其后果是奏出的声音受到局限。
- 下巴朝嘴唇的上方耸鼓，造成音色的虚弱无力。
- 笛头在口中含得太少，致使奏出的声音颤抖而压抑。
- 笛头在口中含得太多，发出的声音粗野而沙哑。
- 嘴唇卷入不够，演奏缺乏控制。
- 嘴唇卷入太多，同样也导致声音虚弱而不稳定。
- 颌部前伸，奏出的声音粗野或者缺乏基本的控制。

*：黑色的键子表示的是在演奏时需要按下的键子。

吐音

另一个演奏萨克管的极其重要的基本技术是吐音。舌相当于萨克管演奏者的提琴弓子或者是鼓槌。使用舌可以准确而又清楚的使音符开始发声、重复音符的演奏和做出乐句中精巧微妙的变化。

练习一

设想自己是一个口技的表演者*。在自己嗓音许可的范围里，采用英语音素“doo”（近似于中文“肚”的发音）舒服地唱出任意一个音符。在平稳的节奏中，使用一口气慢慢地重复“doo”的声音。发出的声音应该是持续的，宛如演唱一个长长的音符。做这个练习时自己要照着镜子。嘴唇、牙齿或颌部不应有动作，只有舌的前端部分在动作。学习者会发现，舌必须做灵巧微小的动作才能完成上述要求的练习。还有一点十分重要，吐音时舌是直接上下动作的。

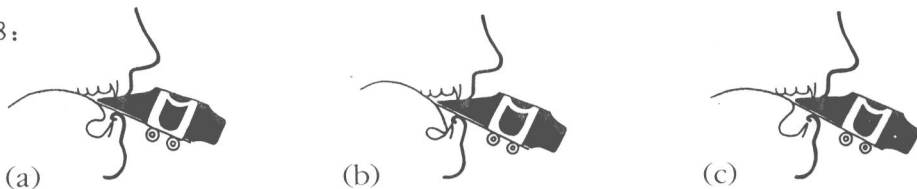
接着可以试着将舌的这种动作运用到萨克管的演奏中，但是要采取循序渐进的步骤。下面的练习应该按步骤顺序进行。

*：感谢我的首任老师——唐·伦德尔 [Don Rendell] 教给了我这种练习方法。

练习二 (a)

- 吹奏中音区的 B 音，并使其稳定地保持几秒钟。
- 舌向上运动，仅仅接触到哨片的边缘（见图 18a），并保持这种状态几秒钟，同时保持住气息的压力。一般情况下，采用舌顶端稍稍靠后一点的位置与哨片接触，但如果舌头较大或者是较小，可以采用本人感到比较舒服的、不同的舌头部位接触哨片（见图 18b 和 18c）。最终是要达到本人感到最自然的状态。演奏者要体验到一种身临其境、待机而发的感觉。
- 将萨克管的笛头从口中拔出，此时应该有气流冲出，就如同将空气从轮胎中撒掉一般。如并非如此，那么说明你没有保持住舌后面气息的压力，而保持气息的压力对于良好的吐音是至关重要的。

图 18:

练习二 (b)

- 吹奏中音区的 B 音，并使其稳定地保持几秒钟。
- 舌向上方动作触及哨片，并保持此种状态几秒钟。
- 舌返回到正常的位置——贴近哨片的下方。刚才被止住的音符即刻重新发出声音。如果不是这种情况，那么大概是演奏者忘记了保持气息的压力。

练习二 (c)

- 吹奏中音区的 B 音，并使其稳定地保持几秒钟。
- 舌向上动作触及哨片，并随即再次下移，舌的动作应该是轻快而且不费气力的，如同练习一中所述及的那样。注意听自己演奏的声音。舌的动作不应对音质有任何的影响，也不要使喉部紧张压缩。喉部应该处于开启和松弛的状态。

练习三

接着应该练习吹奏一个单音，并且要有规律地吐音，开始时的速度可定在每四秒钟吐音一次。学习演奏音乐时，慢速练习是掌握绝大多数技巧的关键。在慢速的练习中，演奏者可以有大量的时间体会自己所演奏的音乐内容，从中发现有益的启示。

起音

使用舌开始起奏音符的步骤如下：

- 1、吸气。
- 2、确定口型并使其绝对保持稳定不动的状态。
- 3、如同上面所述的那样，舌向上动作触及哨片。
- 4、气息恰好顶在舌的后面。演奏者应该体验到上面练习二 (a) 中所描述的那种身临其境、待机而发的感觉。腹部肌肉应该坚实地支撑住气流。
- 5、舌向下动作。所吹奏的音符应该即刻发出声音。心中想象着发出英语的“doo”音可能会对你有所帮助。

止音

通过舌向上移动接触到哨片的边缘而使声音停止发出。完成这一步骤时要做到动作格外的轻柔，以便使止住的音有一个干净的结尾。

某些常见的错误

- 舌接触的是哨片的下方。
- 舌的动作是前后方向移动的，而非要求的上下方向。
- 舌的动作太大。
- 吐音时口型也跟着动作了，引起声音的失真与畸变。
- 没有保持住气息的压力。

概述

- 舌只应接触哨片的边缘部位。
- 舌应该上下动作（上下移动的范围不超过五毫米）。
- 舌要尽可能轻柔地接触哨片。如果还能做到更轻柔地接触哨片，那么说明当前接触哨片的动作还是太重。
- 舌的动作要尽可能的小，并尽量地靠近哨片的边缘部位。
- 保持气息的压力。

在第二周里，应该先做长音的练习，然后做吐音练习。

指 法

- 应该用手指的指肚接触键子（见图 19）
- 手指应该略为弯曲（见图 20 和 21），不要平伸或攥起手指。

图 19

图 20 演奏萨克管时右手状况的鸟瞰图——
显示出手指呈略微弯曲状

图 21 左手的姿势

- 开始动作时,手指的指关节采用类似锤击的动作。
- 手指要尽可能地贴近键子。不要浪费手指的能量。
- 为了使手指保持松弛状态,并且能够有效的动作起来,胫部肌肉、肩关节、双肘和手腕同样需要保持松弛。

到此为止,我们一直在学习演奏萨克管必不可少的基本技术。无论你演奏什么样的音乐,在开始发音和发出声音时总离不开这些技术。因此,就让我们勤奋努力、孜孜不倦地学习掌握它们吧!

深层次的学习

阅读:

拉里·蒂尔:《萨克管演奏艺术》中关于呼吸技术、口型、音质、调音和起音的章节,以及其它有关此方面内容的出版物和材料。