

崔佛·怀

TREVOR WYE
长笛教材系列

长笛实用手册

flute

第四册

音准和颤音

编著：崔佛·怀 (Trevor Wye)
编译：好好艺术工作室

吉林出版集团有限责任公司

崔佛·怀 TREVOR WYE 长笛教材系列

编著：崔佛·怀 (Trevor Wye)

编译：好好艺术工作室

长笛实用手册

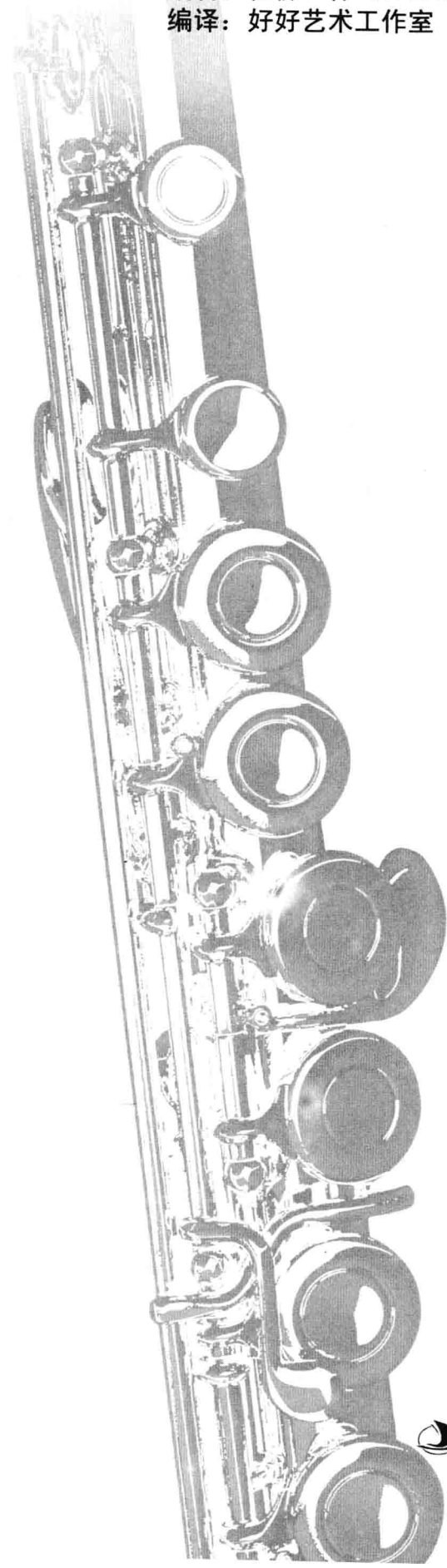
flute

第四册

音准和颤音

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目 (CIP) 数据

长笛实用手册. 第4册, 音准与颤音 / (美) 怀著;
好好艺术工作室编译. -- 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2010.12

书名原文: Trevor Wye Practice Book For The
Flute Book 4 : Intonation & Vibrato

崔佛·怀长笛教材系列

ISBN 978-7-5463-4049-4

I. ①长… II. ①怀… ②好… III. ①长笛 - 吹奏法
- 手册 IV. ①J621.16-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第212805号

版权合同登记号: 吉图字 0720102789

长笛实用手册第四册: 音准和颤音

作 者 崔佛·怀 (Trevor Wye)
出 版 人 王保华
责任编辑 赵广宇 吴 疆
责任校对 罗子廉
封面设计 黄雪花
开 本 889mm × 1240mm 1/16
字 数 30 千字
印 张 2.25
印 数 3000册
版 次 2010年12月第1版
印 次 2010年12月第1次印刷
出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 吉林音像出版社
吉林北方卡通漫画有限责任公司
地 址 长春市泰来街1825号
邮 编 130062
电 话 总编办: 0431-86012915
发行部: 0431-86012875
印 刷 广东省农垦总局印刷厂
定 价 ¥ 20.00 元
书 号 ISBN 978-7-5463-4049-4

中文简体版本仅供中国地区发行

Only For Sale in the People's Republic of China

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

献给威廉·班奈特

目 录

自然和弦	6
音阶	8
长笛的泛音	9
差音	12
长笛音阶系统	15
绝对音感	17
调音	18
颤音	19
24首音准练习	25
乐曲音准问题范例	33

译制人员：

项目负责：罗子廉 翻译校对：潘肇南（香港） 排版：许多 项目校对：许多

前 言

给学生的话

本书的重心在于练习，内容包括在长笛学习过程中如何选择练习、提高效率，如何找到问题并解决问题。本书可以解决你在学习过程中遇到的很多问题，并让你在短时间内取得进步。

用恰当的方法练习，将可以缩短在长笛基础练习上所花的时间，从而有更多时间来进行音乐创作。

以下是练习中常见的重要问题：

(a) 练习长笛是因为想要练习，如果不想，请不要练习！带着抵触的情绪来练习，是非常浪费时间的。

(b) 用最严格的方法练习，找出自己音色和技巧上所有的瑕疵，并且克服它们。唯有如此才能快速的进步。看完本书后，你会发现很多练习针对的都是同一个问题，只是入手的角度不一样。我们亦可据此而设计出新的练习方法。

(c) 永远练习不会的地方，不要太自我陶醉于已经吹得很好的地方。

(d) 面对那么多的练习，千万注意姿势与手的位置要正确，在练习时有个好老师来协助是非常重要的。

保 证

拥有本书并不保证长笛会有所进步，白纸黑字是没有魔力的。但是，如果有想要吹好的欲望，加上合理的练习，就一定会取得进步的。这纯粹是关于时间、耐性与用心的问题，本书的编写目的是为了减少无效率的练习，强调的是专注这件事，若仔细地跟随本书的指示，将会事半功倍！这才是本书的保证。

给老师的话

这套《崔佛·怀长笛实用手册》共有六册，对于所有学龄一年以上，直至音乐系程度的学生均适用。书中有些曲目上标出了建议的练习速度，但在教学过程中应视学生的能力而适当增减。业余演奏者或未来的职业演奏家皆可使用本书。有些练习会比较困难，所以要根据需要来安排你的学生的练习。

崔佛·怀
Trevor Wye

说 明

这一册要谈论有关音准的问题*。有些地方可能会使我们感到困惑，但不用担心，逐渐就能明白其中的含义了。

读完本册并不能立刻就使我们吹准。要认真的练习每一个单元。想要拥有好的“耳朵”并不容易，就要经常训练以保持它的灵敏。

练习不够，耳朵会逐渐丧失辨别音准的能力。为了达到本册最佳的学习效果，需要几样基本工具：音叉、调好音的钢琴、长笛基本维修工具，但是，其中最重要的是，时间、耐性、用心！

电子调音器的普及化，能使将音吹准和查验乐器的过程变得简单多了。

若无法买一个调音器，就借一个吧。调音器能给我们很大的帮助，尤其在吹奏第三个八度时。

* 想练好音准也可以参照《崔佛·怀实用手册第一册——音色》34—36页。

自然和弦

在第一个实验中，我们需要一台调好音的钢琴。在这个阶段，基本音的音高并不很重要，但是音与音之间的整体关系必须是正确的。首先，将钢琴的大琴盖打开，如果是立式钢琴，就将正面的护板取下，在顶盖下方的两侧各有一个环扣，将它们打开，护板即可取下。先找一个准确、饱满、响亮的低音，有一点很重要，声音不够饱满厚实的音不行。这些音往往有两条甚至三条弦同时震动。用力弹奏选出的音，试试在这个低音之上，是否能听出其它的音。经过多次的练习，我们会听到，在所选择的低音之上，还会有八到十个音出现。为了帮助我们更容易听到这些音，先用一只手弹低音（在范例中是F音），另一手敲击高八度音，简而言之：

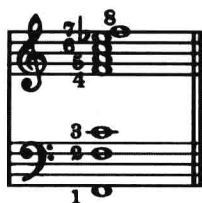
我们应该同时听到低音及高八度音，这个短的高八度音并不会持续震动，它只是帮助我们专注在需要听的音高上。

接着练以下的练习。每一个低音维持十秒钟，而高音开始时很清晰但是几秒钟后就消失了。

不要使用踏板。

现在，应该可以听到低音之上大部分的音了，这些音就叫做泛音，它们与低音（基础音）有直接的关系。如果对听到这些音仍然感到困难，试着调整头的位置（也就是说听音时调整耳朵的位置）。

现在试另外一个实验：听过所有泛音后，踩下延音踏板，再弹一次先前的低音，这次会听到所有的泛音呈现出如同管风琴般，丰润饱满的和弦音响：

下一个实验，不要踩延音踏板，依次弹奏前页所述的8个音（或泛音），不要用力，能发出声音即可，然后用力弹出基础音，约1秒钟后，放开该音，静听。

分开地重复弹那八个音。将琴弦上面音的制音器移开，使这个音与基础音的泛音共振，这称为“和谐共振”，有些和谐音会比其它音大声。为了了解更多“和谐共振”，踩住延音踏板，并且大声的往钢琴里唱一个单音。

试着用不同的母音来唱：Oooh, Aaah, Eeeh等等，注意钢琴回传的原音，这是因为每一个母音混合着不同的泛音。要记住泛音永远不会改变它们的顺序：造成这些回传音不同的原因在于每一个母音中，其泛音相对强度之不同。了解这个事实对音色或音准的练习很重要，因为所有乐器的基音都一样，这就是造成回传音不同的原因之所在。以长笛和双簧管为例，长笛每一个音中大约可听见五个泛音，单簧管却有将近十三个泛音*。为何在两位长笛演奏者中，会听到声音上的差异呢？虽然每一位吹奏者吹的是相同音高，且每一个音高具有同等的泛音列，但是由于不同的长笛手，吹奏时所含有的泛音数量不同，因而有所区别。例如麦粉是做蛋糕的基本原料，改变水果、蛋、糖、奶油份量就会做出口味不同的蛋糕，尽管他们使用相同的原料。

用另外一台钢琴做实验，我们会发现有些泛音不难听出，但是到第七个泛音就很难听出。那是因为钢琴制造者有意的抑制第七个泛音，因为它与其它自然音相对照时显得格外刺耳。

再弹一次低音：

几秒后，让耳朵适应第七个泛音。现在轻柔地在钢琴上弹出小七度：

我们会发现第七个泛音与小七度的实音间有些微的差距，何者是对的？答案是两者都对。为了符合平均律，自然音已经被调整过，否则无法奏出所有的调性。有关这个问题，在音阶部分中会有更详尽的介绍。

* 泛音数量：是科学术语，用来描述声音初始的细部内容及决定性的因子，以便识别出不同的音响。

这是泛音列的八个音，当然，除了这八个音外还有更多的泛音，但是目前只用这八个泛音。

其中第五个泛音，从钢琴平均律的观点看，它是不和谐的音（以F为基础音时，第五音是A）。当弹奏低音时，第五个泛音（事实上是大三和弦）会明显的出现。但是如果以F为根音，弹奏小三和弦时， $\flat$ A音会与第五个泛音A音产生严重的冲突。现在弹奏F大调的主和弦，然后轻声加入 $\flat$ A，Ouch！（哎哟！）当古代音乐家在乐曲结尾处，为了避免小三和弦与第五泛音冲突，因而改成大三和弦，这就是我们所熟知的“皮卡地终止式”。

所有的小三和弦都必须换成大三和弦吗？并非如此，它们只需要听起来更准确些。如果在钢琴上交替弹着大三和弦与小三和弦，会清楚的听到清澈的大三和弦与不太和谐的小三和弦。乐曲中使用和弦是很重要的，而好的和弦使用能使音响更干净。

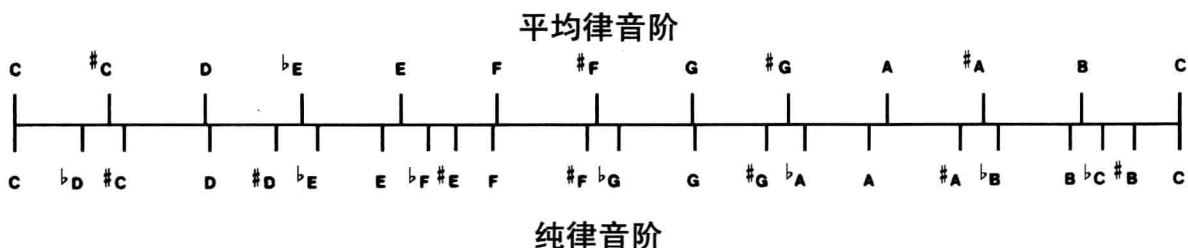
到目前虽然尚未用到长笛，不要心急！彻底理解有关音准问题对未来的音准练习极其重要！

音 阶

这不是平常练习技巧用的音阶，而是将八度分割成音符与音程。先有音乐，而后为了音乐的需要才建立音阶。音乐在早期的欧洲，如同我们目前一样，并非因为作曲家或听众之要求，而是因为实际需要才产生转调的概念的。变换和弦本身也很简单，但是，音乐是以自然和弦或泛音列为基础，这表示音阶上的音符是符合我们所听到的泛音列。不幸的是，半音间的距离并不相等，一个八度是由十二个不等距的半音组成。当我们将这个音阶里的音组成和弦时，它们是悦耳的。但是如果这个音阶的任何一个音被当作一个新音阶（平均律）的主音时，两组音阶会变得不相容（同音名而不同音高）。换句话说，转调转的越远，音响就越难听。

假设一定要转调，最佳解决之道就是将八度划分为十二等份，这就是十二平均律。

这张图表显示出平均律音阶和纯律音阶（符合泛音列音阶）之不同。

拿一把尺，并想像0就是C，一公分是 $\sharp C$ ，两公分是D，三分公分是 $\flat E$ ，四公分是E等。大三度音程C到E在纯律音阶上约为 $3\frac{3}{4}$ 公分。假设以E（ $3\frac{3}{4}$ 公分）为起始点去测量另外一组音程，测量出的刻度会与尺上其余的刻度不相符合。从C大调转到E大调表示以尺上的 $3\frac{3}{4}$ 公分为起点。延伸前面的论点，得出的结论是，有一把12公分长的尺，但是其中每一公分的距离皆不相同。对于这个难题的解决方法，就是将尺分为完全平均的等份，尺上的任何一点都可成为起始点。

八度也是相同的解决方法：分为十二等分，这就是平均律。

十二平均律的优点如下：

- 1) 转调容易：无论何种乐器，即使转到远关系调，听起来仍然是和谐的。
- 2) 所有乐器，无论在任何调的音阶上，音都能相互契合。

其缺点是：在某些音程会有些微的“不准”，尤其是大三度与小三度。

再看一次图表。在纯律音阶上， $\sharp F$ 与 $\flat G$ 是有差别的。同样的问题，虽然图表没有显示出，重升与重降，也是会有些稍微不准的状况出现。如果要吹一把以纯律音阶制造的长笛，而且可以自由的转调，每一个八度我们需要三十五个音，很多手指和手臂才能吹奏这个乐器！而且不加上重升与重降的音。与平均律的十二个音相比，纯律就已经有二十个音了。

本书其它章节中，我们会做很多实验，让自己听到纯律的音程并进一步认识它，这不是要我们的听觉回到过去。平均律绝对会被保留下来，我们的听觉（耳朵）已经被训练成以为平均律是准的，事实上，并非如此。因此有一位作家认为这是“混乱平均律音阶”（Equal Tempered Scale）。

如果每个人都以准确的平均律演奏，听起来会非常悦耳，或者，可接受范围的不准。

当我们完整的了解下一个单元后，与其他乐器音准不同时，对于该如何作调整有较清楚的概念。接着就能吹准了。

这是“灵敏的耳朵”加上_____、_____和_____的问题！

长笛的泛音

拿起长笛吹低音C，用力吹直到变为高八度C（在《崔佛·怀长笛实用手册第一册——音色》第6页与第37页有一样的练习）。

第二泛音

这个八度音必须是准的（但是请参考长笛音阶系统部分）。

用更多的气吹低音C，直到产生G音。

第三泛音

立刻比较泛音G与自然音G音。

先不要管音质上的变化，只需注意音准差异，泛音和实音在音准上应该有极细微的差距。

现在吹出第四和第五个泛音（上加三线的E音），比较泛音E和自然音E，我们会发现两个音间有极大的差异。泛音E偏低，这个结论刚好符合前边的图表。接下去，到第六个（G）和第七个泛音（ $\flat$ B）。当泛音 $\flat$ B与正常指法的 $\flat$ B音相比较，它似乎既不是 $\flat$ B也不是A，而是介于两者之间的音，正好符合前页图表上纯律音阶的 $\sharp$ A音。

第四泛音

第五泛音

第六泛音

第七泛音

在长笛上，察觉出泛音与平均律音高的相异性，对我们有什么帮助？音阶是在音乐创作的过程中所产生的。

显然地，想要愉快的吹奏所有调性，半音必须等距。将八度音分成十二等份并不是全新的理论，中国人早在五千年前就已经提出这个看法，到了十八世纪又被作曲家们所支持，包括巴赫（J.S.Bach）。

再重复一次：平均律就是每个半音皆为等距，一个八度包含了十二个等距的半音。

看以下表格：为了简单明了，C大调音阶包含 $\flat$ E音，如此可以同时比较C大调与c小调。

一个半音可以被分成一百个等份，每一等份叫做“分”（cent）。所以一个八度内有一千两百个“分”。在左边栏位中是从C音开始的全音阶音程。接下来，是每一个音有几个“分”。第三栏包含每个音在纯律中可被划分为几个“分”。

要将音真正吹准必须参考图表最右边标示为“结果”（Result）的栏位。我把测量到偏高或偏低的音准数值化，并命名为“Oggs”，Oggs无特别意义，只是一个名称。假如从C音吹到E音，E音须吹低7个Oggs值，从C到G音程比平均律稍微高一些。

NOTE	EQUAL TEMPERAMENT (in Cents) 平均律	JUST TEMPERAMENT (in Cents) 纯律	RESULT THE DIFFERENCE (in Oggs)
C	0	0	0
D	200	204	+2
^b E	300	316	+8
E	400	386	-7
F	500	498	-1
G	700	702	+1
A	900	884	-8
B	1100	1088	-6
C	1200	1200	0

如果真的想把音吹准，必须不断的调整音高。

调整动作取决于：

- (a) 曲子的调性。
- (b) 与何种乐器配合。

我必须再重复一次：

本书并非要求大家用纯律音阶吹奏，我们从书中所学到的是，吹C大调的E，如果与平均律的音准一致，那么这个E是被接受的。当音准高过平均律时，就不被接受。但是比平均律低7个Oggs值，在听觉上会觉得完美（假设合奏的乐器是准的）。

下方的表格可以将它背下来，它不仅适用于C大调，也可用于所有其它的调性。

音程	Oggs调整值
大二度	+2
小三度	+8
大三度	-7
纯四度	-1
纯五度	+1
大六度	-8
大七度	-6

假设在一个八度中，纯五度音程大于1个Oggs值，纯四度则需要小于1个Oggs值，否则就会超出八度音程。同样的，在纯五度内，小三度（+8个Oggs值）与大三度（-7个Oggs值）才会调和。因此必须要随时调整音程。

简而言之，如果尚未完全明白音程及音准的问题，把这个章节再读一遍。音准的意义，在于能够依据其它乐器的音高做出准确的调整，这不表示在走回头路，平均律的音准概念已经被大众接受，对纯律的认知，能够使我们更加掌握平均律，甚至针对不同状况调整音高，因而达到比平均律还要准确的音准概念。换句话说，真正吹准音是最终目的。

最后，依据调性调整音准，当曲子转调，音准就要跟着改变，尽管当下并不会进入那个阶段。充分具备依照调性调整音准的能力是必要的。

以下的曲子是调整音准的好例子，当然只是些微调整。以星号标示处就是需要注意的音。钢琴部份大多为琶音音型，长笛演奏时不需要每一个音都与钢琴相同。然而如果钢琴部份如谱例，以和弦组成时，那么长笛的每一个音，就必须与钢琴的音准相同。当吹出与钢琴音准稍有出入，却有不错的效果，就要靠自己的听觉判断了。

牧歌 MADRIGAL

P.高贝尔特
P. GAUBERT

Moderato quasi allegretto 似稍快的中板

长笛

钢琴和弦

Am D Am G Em Am

D7 G Em Bm Em F#m

Bdim A E7 F#m

Reproduced by permission of Enoch et Cie, Paris
UK and Commonwealth agents Edwin Ashdown Ltd.

差音

现在开始用长笛来验证，在这个实验里，我们需要两位长笛手。吹奏时不要用颤音，声音尽量保持稳定。两把长笛音要调的完全准确，其中一把大声吹出高音D。当第一位长笛手维持D音时，第二位吹奏低大三度的 $\flat$ B音。此时两把乐器会发出令人不舒服嗡嗡的杂音，这是两个音相互影响的结果。仔细听这个嗡嗡声几乎是低两个八度的 $\flat$ B音，这就是差音。所以称为差音，因为它是两个同时发出清晰的音所产生之结果，这是两个音之间数据上的差异。

以音乐会音准（A=440赫兹）为基准，两音分别为：

D = 1174.6赫兹（每秒震波）

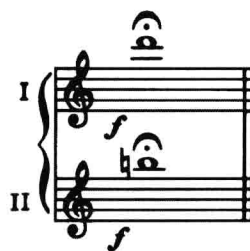
$\flat$ B = 932.3赫兹

将上述两个音相减，相差242.3赫兹，比低两个八度的B（246.9赫兹）还低。如果喜欢还原B + $\flat$ B + D的和弦，没问题！不过大多数人都不喜欢。升高 $\flat$ B音或降低D音，将大三和弦的距离缩小，直到差音成为低两个八度的 $\flat$ B音，确实与第二支长笛吹出的音准一样，如此一来和弦就准了。

记住：在任何音程内，升高较低的音及降低较高的音，都会使差音的音高降低。

现在有另外一个给两支长笛的三声部和弦：

第一把长笛再吹一次高音D，
第二把长笛吹奏B。

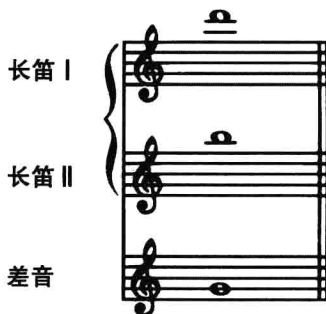
这是一个小三度，但是在低音声部会听到另外一个音，将D与B相减。

D = 1174.6 Hz.

B = 987.8 Hz.

186.8 Hz.

差音为186.8Hz，非常接近于低音的 $\sharp$ F音。如果要使这两个音和谐，就必须使差音从 $\sharp$ F音提高到G音。而为了升高差音，必须将音程距离拉开，因此第二把长笛需降低还原B的音高，使得差音从 $\sharp$ F音提高至G音，形成G大调的大三和弦。

再强调一次，为了能清楚的听到产生之差音音程，乐器演奏出的音必须含有少量的泛音。双簧管无法进行这个实验，因为双簧管在基音上有太多的泛音。

为了更进一步的解释差音，以下有三首给两支长笛的三重奏！仔细检查第11页的图表，细心调整必要的Oggs值，前两首会产生低音线条。熟记Oggs值的图表，并且仔细的听。一次只做一个声部的调整效果较好。

华洛克改编的阿尔波作品
ARBEAU-WARLOCK

①

长笛 I
长笛 II
差音

天佑女皇
GOD SAVE THE QUEEN

②

长笛 I
长笛 II
差音

这首“三重奏”的差音是什么？

③

长笛 I
长笛 II

试着写一首两支长笛的三重奏！

曾经想过，平均律的调律方式，为何不曾使我们或之前的人产生困扰？相对于早期音乐的清澈纯净，和声变得越来越复杂。

五十年前，有一位演讲者谈到音乐时说：“人类的听觉就如同驴背，可以用任何种类的和弦虐待它，它也能适应”，这不就是今日的写照？

长笛音阶系统

在进行更深入的介绍之前，我们必须先仔细的检查，了解长笛音阶系统。过去十五年间，许多长笛制造家，从各种角度重新检验长笛制造过程，尤其是音孔位置，或是音阶系统。

1847年贝姆设计了现代长笛，从此发展出精确计算音孔位置及音准的方法。

当时音高定音为A=435Hz（每秒循环数），从1847-1930年间定音标准逐渐提高至A=440Hz。虽然长笛制造家对音阶系统作了一些调整，例如将A音的音孔移近吹孔位置，但是音高的调整需要牵动所有的音孔。每一位制造家都有他们独家的方法，但是再次检验整体的音阶系统，却是到最近才确立，这要归功于伦敦的库柏先生（Albert Cooper）。他的发明改善了过去长笛左手按键的音偏高（ $\sharp$ C音与C音等）及低音域偏低的问题。

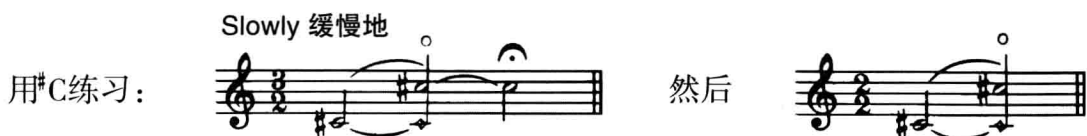
库柏的音阶系统（Cooper's Scale）：是一种全新的有关音孔大小及音孔排列位置的组合，让我们在吹奏平均律音阶时，不需要用嘴唇做太多调整动作。演奏时要面对音响干燥的大厅、不同音高的钢琴、室内的温度及其他演奏者合作等问题，已经很麻烦了，无须因为长笛的问题，给自己再添一桩困扰。

一把如库柏式的现代音阶系统长笛，并不能解决所有问题。需视演奏环境的改变做不同的调整，一般而言，采用传统音阶系统的长笛，其问题在于：左手按键的某些音偏高，右手按键的低音偏低，换言之，就是管身的八度距离太大。1991年新的系统被接受，许多长笛制造家开始接受或者完全采用新式的长笛音阶系统，另有一些制造家则采用自己的方法改良。

自己检查一下吧。首先，用音叉仔细调音，接着，吹一个低音C，而后再吹出高八度的泛音C，最后，再用圆滑奏吹出左手指法的中音C。

这些C音，音质会有所改变，但是音准是相同的。切勿用嘴唇调整音高。

C音与 $\sharp$ C音比泛音高吗？它们不应该比泛音高！假如是，这支长笛可能是用传统音阶系统。不过，还是要做更进一步的测试。如果仔细阅读前一章“自然和弦”，应该了解纯五度与平均律的五度相近，所以检查五度。

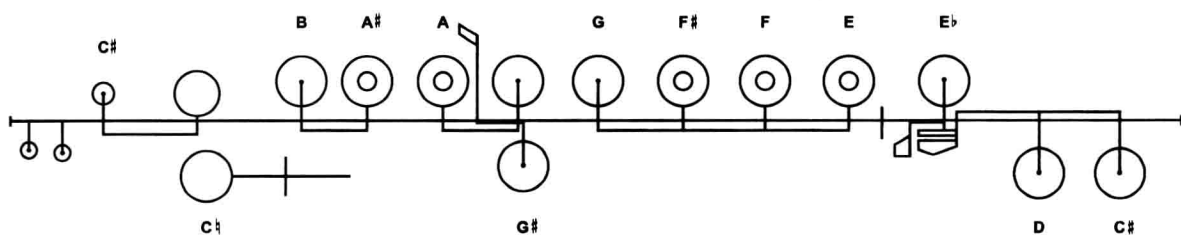
不要用嘴唇调整音高，正常指法听起来应该是稍微偏低（10gg值）。

有些长笛在左手指法的 $\sharp$ C音偏高、C音偏低，这类长笛通常笛头较短，这个问题比较麻烦。暂时解决方法为将笛头向外拔出一些，不过C音仍然偏低。仔细检查后，如果长笛需要调整，可以调整音孔位置和校正音准。

虽然右手指法的音无法变高，左手指法的音却可以变低一点（如： $\sharp$ C、C、 $\flat$ B）。左手指法的音低一点时，笛头便可往内推进一些，如此便可以移高右手指法的音高。

即使有一把现代音阶系统的长笛，仍然需要轻微调整音高，调整音高靠的是耳朵。

音孔位置图

将觉得会偏高的音标示出，并研究上图。

调整长笛，需要塑胶黏土、牙签或尖锐的火柴棒。将左手及拇指（C音孔）机械按键装置移开，用手指将小块黏土搓揉，再将搓揉好的黏土涂在已标示的音孔边缘，如下图所示，半月形状。

笛头

尾管