

浅谈学习乐器单簧管时的不同阶段

黄婧

福建歌舞剧院

[摘要]自从1700年,世界上诞生了第一支单簧管以来,这个古老却又充满魅力的古典乐器,至今仍然在古典音乐中占有不可或缺的一席之地,根据文献记载,最早的单簧管是由一种法国芦笛chalumeau(沙吕莫)演变而来,最早只有7个孔,类似于今天的竖笛,有趣的是,在台湾地区,仍然延续着把单簧管称之为竖笛的称呼。单簧管的音域宽广,低音浑厚有力,高音区婉转圆润,又比较轻便容易携带,是一种在交响乐团,管乐团,行进管乐团等等大型表演团体中不可缺少的重要乐器之一。虽然单簧管作为普及率相对较高的古典乐器,但台下十年功台上三分钟,任何一次完美的表演都是凝结着许许多多辛勤的汗水。下面我就对在不同的阶段,学习单簧管容易遇到的问题及经典作品粗浅的发表一些自己的看法。

[关键词]单簧管; 初学; 学习中期; 技巧成熟时期

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.1010

一、初学单簧管时期

(一) 演奏嘴型的正确

一个正确的嘴型,作为初学者。其实是十分难以摆出来的,但是它却十分重要,因为它直接影响了乐器和嘴唇之间的发音。

正确嘴型的目的是尽量扩张乐器震动的宽度,让每个音具有更强的张力。它要求演奏者口腔内部尽量打开一些,同时为了使得口腔内部张得更开一些,下巴上的肌肉要紧紧的贴住下颚,嘴角尽量夹紧吹奏的笛头。

此时要注意的是,有一些年龄较小的孩子,容易把下嘴唇翻出较多来演奏,虽然可以发出吹奏声,却一定会造成音准偏低的现象,要及时改正。另外一种情况是在侧貌为新月形状的学员,由于下颚较为突出,上颚内陷一些,容易造成咬合笛头过紧的现象,使得发音没有太多震动余地,需要更多的放松下颚。

另外一个需要留意地方是,笛头(吹嘴)内膛的弧度十分重要,如果过于平顺没有凹陷,会导致发音干扁。而哨片,也是同样重要的部分,一个好的哨片能充分震动,容易发音。不建议使用生长周期过于短的芦苇哨片,会导致发音困难给初期演奏造成音色和发音位置上的误导。

(二) 长音的重要性

对于所有吹管乐器来说,音乐是由不同的音符、节奏、气息强弱配合运指之后产生的,所以一切的根本,是能演奏好每个音,并且加以适当的控制。吹奏笛头可以说是万里长征的第一步,把气息吹进乐器里需要一定的快速气流,并且要尽力保证嘴唇的控制不能发生肌肉颤动现象,这个稳定肌肉和气息的过程,十分重要。

当把笛头基本吹奏稳定之后就可以试着安装好乐器,演奏实际的音符了。

(三) 节奏的重要性

不得不说的是,其实节奏感和对音乐的感觉,是一种天赋,确实并不是每个人都具备的。大约20个人里面,就会有1到2人,天生没有节奏感或者音准感。这些情况应当在开始学习之前就提前回避。可以由教师先带领学员,由浅入深,分别要求模唱四分音符、八分音符、十六分音符,八分音符附点等传统节奏作为测试内容。开始实际练习乐器之后,建议用节拍器,配合脚踏拍子,找到每一拍之间的律动感,为后期练习打下基础。

在初期学习的过程中,最容易遇到的问题应属手指按孔漏气,由于单簧管是开孔乐器,十分容易没有完全堵到孔导致声音发虚、破音等问题,加上初期学习的时候,嘴型固定并不稳定,破音连连很容易让学员产生焦虑烦躁的情绪。好的手型是稍微张开一些手指间的间距,避免手指捏在一起,手指靠的过近,手指的所有关节成弧形。由于弧形是手指最为放松的手型,保持弧形能让后期的演奏不会出现快速运指时候的关节卡顿现象。尤其是中音A到B的时候,容易按孔漏气的现象尤为严重,由于中音A为全开孔发音,而B为全闭孔发音。相当于需要学员,同时快速按准所有的孔位,对于初学的学员来说,十分困难。解决的方法为“手快嘴松”由于全闭孔音发音迟缓一些,如果在按中音B的一瞬间,由于肌肉一下子全部收紧,就十分容易啸叫。所以嘴要松一些才能更好的让A音和B音连贯起来。通常来说,这两个音的连接,需要练习二到三周才能找到最佳手型、嘴型,稍微缓解啸叫的情况。

二、初学单簧管与中期的衔接时期

(一) 音乐线条的启蒙

当掌握了大部分发音节奏之后,音乐的线条也初露端倪,可以藉由多做示范,来启发学员对旋律的感受。德国作曲家、单簧管演奏家Friedrich Demnitz先生(德牧尼兹)的《单簧管基础教程》就是一本较为合适的衔接教材。它由浅入深,按照调性编辑的练习了四升四降范围内的练习曲,并且在每一首练习曲的最开始,注明音节调性,可以帮助学员更好的明确练习目标。尤其在最后归纳了常见的装饰音,并且根据装饰音的类别,改编成了练习曲。具有很好的练习效果。

(二) 音阶概念的形成

音阶基本功的作用,是十分重要的,由于欧洲古典音乐写作的调性特点,提前掌握某一个调的音阶,能更快更好的演奏大部分古典时期、浪漫时期的有调性作品。Baermann(贝尔曼)先生的单簧管教程每日就是很好的能帮助学员掌握大多数技巧的书籍。

他通过对24个大小调的整理,整理并编辑了自然音阶,三和弦、级进分解和弦、三度模进等等切实的技巧训练方式,并且归纳了连音吐音的演奏法。对19世纪后的单簧管技巧练习作出了杰出的贡献。音阶在学习的过程中,是必不可少的需要背谱演奏的部分。

初级与中级衔接时期,最主要的事情是学习规范化演奏谱面记号,通过音阶等等,进一步提升技巧,为下一阶段打好基础。

三、学习中期与经典曲目

结束了初期学习之后,掌握了大部分的演奏技巧,更加细腻的音乐表现是学习中后期最需要掌握的。

Cyrille Rose(西里尔·罗塞)是19世纪法国最受尊敬的单簧管演奏家之一他是巴黎音乐学院Klosé教授的学生。Rose教授从1876年至1900年在巴黎音乐学院授课。从1857年至1891年,他在巴黎歌剧院担任首席单簧管演奏家。他的许多学生以坚持细心的措词而闻名,许多学生都在国际单簧管领域显著。罗塞因其单簧管练习曲系列而闻名,其中多数是其他乐器早期作品的编排,其中许多仍在沿用至今。罗塞练习曲32首就是其中十分具有代表性的练习曲,编排为一首慢板,一首快板。共32首。其中的慢板,旋律优美动听,完全的展现了19世纪浪漫主义时期的曲目风格。而其中的快板,也难得的具有很强的旋律性。至今仍是各大音乐学院入学考试曲库固定曲目。

另一位学习中后期重要的作曲家就是德国作曲家韦伯(Carl Maria von Weber)。

韦伯先生诞生在德国北部城市奥伊廷(eutin),他的父亲安东韦伯是当时封建宫廷乐队的经理,早期在父亲的影响下,韦伯从小就开始接触音乐。他的父亲安东韦伯,也十分希望小韦伯能在浓厚的音乐氛围影响下,成为音乐家。但是由于父亲管理乐团经费的缩减,被迫离职后,收入不稳定的韦伯一家经常搬家,给小韦伯的艺术学习之路造成了许多困难,1976年他学习过双簧管,短暂的学习之后,1978年他又开始向海顿(Haydn)的哥哥免费学习作曲。在断断续续的学习之路上,他陆续出版过一些小品。

一直到1811年,小韦伯遇到了他作曲事业里十分重要的人物,慕尼黑宫廷乐师贝尔曼先生(Heinrich Baermann),写下了三部经典曲,韦伯单簧管小协奏曲、韦伯第一单簧管协奏曲、韦伯

第二单簧管协奏曲。

而这首经典的韦伯小协奏曲，就是中期学习十分重要的曲目。

韦伯小协奏曲，作品号OP. 26. 创作于1811年，是献给当时塞维利亚国王的作品，虽然曲子初看像是单乐章，但是其是变奏曲体裁。

全曲第一部分少见的使用了柔版作为开始，在一个渐强的降B音之后带出引子部分，虽然一个简单的降B音，但是通过和声的变化，让人感受到了不同的音乐色彩。略带歌剧宣叙调的写作方式，也是它奇妙之处。

而后紧接的是明朗的主题段落，简单通透，此时要注意的是，十分容易因为旋律轻快，而演奏的过快，要把握好整体的速度。要控制住速度的最主要原因是紧接的变奏段落，如果主题演奏的过快，钢琴（或乐队）在紧接的Pocopiuvivo（更加活跃的）段落只能演奏的更快，容易失速。全曲另一个特别之处是3个快速变奏之后的慢板。通常来说，慢板是严肃的，或者抒情的，但是韦伯小协奏曲的慢板，调性上从F大调转成了f小调，通过许多附点32分音符的出现，显得十分压抑，这也是同时期作品里并不多见的，全曲最后，在辉煌的86拍快速音阶中结束，而写作却只用了短短3天。上演后，获得了巨大的成功。

学习中的主要目标，是接触较为简单的经典作品，古典作品的后期发展种类繁多，但是一切的基础，演奏风格的体现，确实是从传统音乐上起源的。

四、技巧成熟时期与较难程度经典作品

通过长期的对音乐的打磨，对技术的锤炼，中后期技术较为成熟的时期，能够完成的曲目是比较多的。其中最经典的作品包括莫扎特的A大调单簧管协奏曲、韦伯的第一单簧管协奏曲、韦伯第二单簧管协奏曲等。

（一）A大调单簧管协奏曲

A大调单簧管协奏曲，作品号K622。莫扎特生平唯一创作的单簧管协奏曲，是为他的好友斯塔德勒所作，据说全曲是在旅途上完成的，前后只用了三天左右的时间。

（上接第1937页）

景和娱乐内容等。借助民间艺术的形式美和意境美，让孩子们能够受到传统文化的熏陶，置身在民间艺术构建出的独特之美环境中。

例如，可以在日常教学和带领孩子们实践活动的过程中，带孩子们认识剪纸艺术、国画艺术以及讲授国学知识等，在园区内，孩子们的活动娱乐区域摆放优秀的剪纸作品，让孩子们学会欣赏和尊重传统文化，在美的熏陶下成长，受到良好的艺术氛围感染。因此，教师们能够借助这些环境和内容，对孩子们进行性情引导。给孩子们讲故事的时候，可以多将一些传播正能量的民间轶事和传闻，让孩子们感受到民间文化的魅力所在。

（五）将古典音乐和古典文学与幼儿教育相结合

幼儿教育中，不可缺少的需要借助音乐、动画等形式对孩子们进行教学，因为孩子们还不能具备自己独立思考的能力和健全的意识，因此深奥的文字和故事他们未必能理解，可以借助音视频吸引孩子们的注意力，将复杂的文字和故事更加形象化。利用古典音乐，可以让孩子们从小受到音乐的熏陶，感受古典音乐韵律中的内涵和魅力，学会赏析古典音乐，在长时间的氛围熏陶中，孩子们有了平静而纯净的内心，能够形成良好秉性。

大量的教学实践结果证明，利用古典音乐和古典文学辅助幼儿教育，能够完善对幼儿个性的培养工作，能够帮助幼儿思维健全发展，能够让他们养成更好的性情，激发他们的阅读积极性，对传统文化的感知能力，对艺术的鉴赏能力等。例如，教师可以根据自己所教学班级的不同（小班、中班、大班）等，详细区分他们的成长规律和学习需求，选择贴近他们兴趣和理解能力的内容，制作成有趣的课题和形式，借助课堂绘画、故事讲解等形式，让孩子们体会到艺术的魅力。

结束语：

因此，综上所述，将中华优秀传统文化作为幼儿思想、德育、美育教育的助推剂，很大程度上能为孩子们形成正确的三观有帮助作用，但是，在这个过程中，需要教师们明确了解幼儿对

该曲分为三个月乐章，时常作为国际比赛的第三轮固定曲目使用。其中经典的第二乐章，温婉流畅，仿佛看透世间一般的宽厚。该乐章也曾经被电影《走出非洲》作为插曲。

（二）韦伯第一单簧管协奏曲

韦伯第一单簧管协奏曲，作品号OP. 73. 全曲分为三个乐章。全曲刚开始的写作方法是十分巧妙的，乐队有如对比一般的，演奏出一段强而有力却悲痛的旋律，而后单簧管作为主奏乐器加入，仿佛是受伤的主角。旋律充满了委屈和诉说感，而后越来越激动流动，十分具有戏剧性。

具有创新的写作部分的演奏部分包括第一乐章的中段的连续三连音部分，演奏时候并不能按照常规三连音重音律动，在乐团的伴奏下，重音的位置出现在了第一拍和第三拍上。十分具有开创性。

（三）韦伯第二单簧管协奏曲

韦伯第二单簧管协奏曲，作品号Op. 74. 分为三个乐章。对比起韦伯之前的三部经典作品，小协奏曲，第一协奏曲，引子主题与变奏，韦伯第二协奏曲曲目的风格更加明朗，一甩之前喜欢用慢板，柔版等等风格开篇的写作习惯。韦伯第二协奏曲从一开始就给人一种眼前一亮的感觉。极高音F作为第一个音，给人留下了非常深刻的印象。

总结：单簧管作为古典乐器传入中国时间尚短，更多精彩仍然等着我们去发现。

参考文献：

- [1] 白洋. 单簧管教学中提高学生音乐表现力的途径[J]. 北方音乐, 2020(09): 113-114.
- [2] 柳娜, 潘思辰. 单簧管艺术在我国音乐领域的民族性及审美研究[J]. 明日风尚, 2019(17): 89-90.
- [3] 郭旭, 徐宁. 单簧管教学中的运指技术探析[J]. 家庭生活指南, 2019(05): 246-247.
- [4] 顾萍. 单簧管初级学习现状的调查与分析[J]. 新课程(综合版), 2017(09): 95-96.

新知识的认知能力和他们自身成长阶段的思维特点。不仅需要教师的细心工作，还需要他们能灵活应用各种教学方式，并不断积累经验，创新自己的教学模式，从而推动幼儿教育工作的进步。从幼儿教育工作的教学效果角度来说，科学、合理、具有创新精神的、灵活多样化的教学方式，是能够推动幼儿教育取得真实进展的重要工具。能够正确应用传统文化这一辅助，不仅能够孩子们在幼儿时期就树立起传统文化的重要意识，形成深刻的爱国主义精神，提高他们的思想教养，同时也对幼儿的成长过程有重要指引效果，幼儿教师在这个过程中，需要不断摸索，不断改进，保证二者结合效果更佳。

参考文献：

- [1] 罗琼. 将中国优秀传统文化融入幼儿教育的路径探析[J]. 开心: 素质教育, 2016(6): 1.
- [2] 章万清. 基于中国优秀传统文化在幼儿园教育环境空间设计中的应用性研究——以杭州为例[J]. 大众文艺: 学术版, 2015(15): 2.
- [3] 蒋换. 如何在幼儿教育中融入我国传统文化的教育[J]. 新疆教育, 2012, 000(022): 71-71.
- [4] 张译鹤. 优秀传统文化在幼儿教育中的应用思考[J]. 读天下, 2017(4).
- [5] 李妍. 传统文化资源在幼儿教育中的价值与运用[J]. 2021.
- [6] 魏念萍. 传统文化绘本在幼儿教育中的价值, 存在的问题及对策[J]. 甘肃教育, 2021.
- [7] 李红. 浅析中国传统文化在幼儿教育中的重要性[J]. 信息周刊, 2018(29): 1.
- [8] 叶菡. 幼儿美学教育中融入传统文化设计的价值与路径[J]. 新教育时代电子杂志(教师版), 2019.
- [9] 梁雪. 浅谈传统文化在幼儿教育中的应用[C]//2019全国教育创新与发展高端论坛论文集(卷三). 2019.