

笛子在戏曲演奏中的应用及技巧探析

刘岩

(即墨区柳腔艺术中心 山东 青岛 266200)

[摘要]历史是一条长河,中华民族已经历了数千年的风雨。业经多少代华夏儿女的文化遗产和创造,中华民族的优秀文化早已经繁花似锦,璀璨夺目。其中,早在秦汉时期我国就开始了乐器的制造。笛子作为我国传统民间乐器之一,有着自身独特的音乐表现形式;且笛子具有音色美、声音嘹亮、体积小、生产成本低等特点,这些特点使其成了民间音乐家所喜爱的乐器之一。本文着力探讨笛子在戏曲演奏中的应用及技巧探析,旨在能够更好的发挥笛子在戏曲演奏中的作用。

[关键词]笛子; 戏曲演奏; 应用及技巧探析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.636

一、戏曲作品演奏中应用笛子的必要性

在戏曲演奏的过程中,戏曲的音阶在不断的起伏,为了通过戏曲表现出一些特殊的情感,还需要一些特殊的演奏技巧来模拟一些音阶。例如,如戏曲当中的快乐和兴奋等一些“正向情感”的表达,便可以借助笛子的音色高亢、嘹亮的特点。笛子所具有的这种特点,使许多民间音乐家将其纳入戏曲演奏中的主要的乐器之一。同时,笛子所具有的特点也赋予了戏曲演奏的多样化的特点。尤值一提的是,笛子在作为辅助乐器的同时,也能从侧面凸显出整个戏曲的故事和情感。戏曲演奏的最大区别在于唱腔,因为唱腔的不同,而将戏曲分为不同的类型,而在笛子的辅助下,戏曲的唱腔会得到进一步的处理和美化。笔者认为,针对不同的唱腔唱调时,笛子需要掌握好调解的平衡。在实际的戏曲演奏过程中,笛子使用者需要把握好戏曲演奏的曲调、风格、唱腔等因素,通过笛子演奏来衬托出戏曲的唱腔,同时也要为听众营造一个良好的视听氛围,增加现场的演出效果,这样才能让戏曲演奏更加生动形象。在一些具体的演奏场景当中,使用笛子还能点缀整个戏曲演奏。

二、笛子戏曲演奏中的策略

1、笛子戏曲演奏中气息技巧的掌握

在使用笛子进行戏曲演奏时,笛子使用者一定要注意调整好自己的气息,因为气息对于笛子的音色表达非常重要。众所周知,笛子中的高音和低音都是通过使用者对气息的调节进行把控的。例如,在演奏高音部分时,演奏者需要掌握好高音演奏的技巧,即:高音演奏需要的气息很大,风门要小,口风要急;而低音演奏则恰恰相反。戏曲演奏过程中,高、低音科学地交织在一起,高低起伏的音调在时刻发生变化。笔者认为,为了演奏出这种高低音彼此交错的奇美效果,需要笛子使用者注意调整好自己的气息,掌握气息调节的技巧,即:在演奏过程中不断的进行气息的变化,科学调节和使用,以适应不同戏曲情节的要求,这样才能顺利完成戏曲演奏任务,实现演出愿望。

笔者注意到,从气息调节的手法上看,一些新人在笛子演奏过程中,时常忽略“吸气”技巧的使用,其未能合理的调节吸气部分。若是未能把握好吸气的次数,一旦超过了吸气的正常标准,表演者的吸气次数较多,导致一首曲子演奏下来,会让听众感觉曲子的表达和演奏时常断续,并不连贯。为此,在戏曲演奏开始前,笛子的使用者一定要预先熟悉一下乐谱,明白乐谱的哪一部分是“吸气点”,然后按照乐谱的“点”来进行吸气技巧的反复练习。实践证明,也只有这样,才能有效解决曲子听起来不连贯的问题。

笔者在学习观看一些影视剧作品时还注意到,一些演奏新手在戏曲演奏中往往出现断音的现象,为此,笔者认为,这需要笛子使用者及时和纠正自己的断音。断音的出现,通常是由于演奏者在演出过程中没能调整好自己的气息,使得个人吹出的气息不连贯而导致风门不稳定,而笛子的振动幅度大,更容易导致音调断开的现象。为了消除戏曲演奏中因为断音而影响观众的听觉体验,笔者建议:笛子演奏者需要在日常练习时不耻下问,主动寻求周围他人的帮助,例如让朋友或者同事帮自己记录下次数、提出相关建议等,然后通过反复的练习,逐渐降低断音的次数,直到完全消除断音。

颤音,也是笛子演奏中的十分重要的演奏技巧,而这种技巧归根结底还缘于演奏者对于气息的科学控制和把握。而笔者注意到,许多新人在笛子演奏过程中,存在明显的颤音密度不足。当然,对于笛子熟练者来说,颤音也依然是一种十分难以把握的技巧,就是说,即使是资深的演奏者,也需要勤加练习。笔者认为,强化个人无名指和中指的颤音练习,或者通过快速转动手腕的方式来实现手指的颤动,这两种方式都能够有效的提高颤音的密度,当然,这需要演奏者经过长期的练习,逐渐学会控制手腕的力量。实践证明,也只有这样,才能吹出密度均衡的颤音。

另外,为了达到最好的演奏效果,笛子演奏者还要熟练掌握气息中的“双吐”技巧。基于双吐技巧也是笛子演奏中

十分难以把握的技巧，演奏者若想在演奏当中实现双吐技巧的科学使用，必须学会用“特殊指法”来强化笛子的使用效果。当然，特殊指法更需要在日常练习时不惜时间，下足功夫，才能在舞台上发挥自如。为此，笛子使用者还需要通过分阶段的反复强化训练，才能够达到恰到好处的演奏效果。总之，通过双吐等技巧的练习，可以为个人演奏打下坚实的基础，实现预期目的。

2、笛子戏曲演奏中舌头技巧的把握

笛子演奏不只是要求演奏者掌握气息技巧，同时也要求笛子演奏者懂得舌头的科学配合。就是说，笛子演奏者要吹出不同的音阶和音色，需要其科学掌握舌头技巧。首先，要从欢快的乐曲入手，即：笛子演奏者要在熟悉欢乐乐曲的开始、句法、断奏、连奏、断音、颤音以及连音等技巧的同时，注意舌头的如何配合。例如，在熟练不同音阶的过程中，需要笛子演奏者使用长、短、连线相结合的方法来练习舌头的力度、弹性以及速度，这样才能实现练习的最终目的。

实践证明，笛子演奏者只有通过不断的练习，才能提高舌头的灵活度和弹性，也只有这样，这样才有助于表演者按照乐谱的需要而不断的进行“音阶”的调整。同时，要根据整首乐曲的走向做出快、碎、均匀的节奏，从而学会“单吐音”“双吐音”以及“三吐音”等技巧。就是说，笛子演奏者需要经过长期吐音技巧的练习，才能掌握舌头技巧。笔者建议，笛子演奏者在“吐音”练习过程中，需要注意舌头放置的位置，因为不同的位置会形成不同的音色。另外，如果舌头的位置不正确，往往还会将口水喷出，出现尴尬。

3、笛子戏曲演奏中手指技巧的把握

实践证明，手指的科学运动也是笛子演奏的关键技巧。通常情况下，笛子演奏者需要双手持笛子，通过手指按、松笛子孔的方式配合气息以及舌头，来演奏出高低等不同音色。为此，笛子演奏者自身必须灵活掌握自己的手指技巧。

由于演奏一首乐曲的时间相对较长，这就需要演奏者能够在无法、也不能求得他人协助的情况下，长久、独立的进行指法的变化。同时，在进行指法变化的过程当中，为了乐曲的连贯，还要求演奏者的指法变化必须流畅、自如。为此，演奏者为了演奏好笛子，也需要进行长期不懈的，并且是非常且严格的训练。需要注意的是，在手指训练过程当中，训练者也要时刻让自己处于真实的演出状态，时刻保持双臂和手指的放松，让手指自然弯曲，也只有这样，在真实的演奏场景上，演奏者方能自然而然的盖住或敞开相应的孔洞，以通过手指的来回按压和放开形成不同的音调。这里

还需要强调的是，训练者在放开音孔时，手指不能离音孔过远，通常手指和音孔之间的距离应该维持在1-1.5厘米左右，如果距离过高或过低，就会造成在收、放手指的过程不迅速，从而严重影响到整个演奏的进度和效果。此外，如果手指放的太低，还往往会造成音准的错误，最常见的表现是音量不高以及音色的不干脆。

4、笛子演奏中应注意的其他几个问题

笛子演奏的技巧涉及方方面面。笔者认为，笛子演奏者在使用笛子辅助戏曲唱腔时，还应注意如下几个问题：

首先，是要掌握“音准”问题。在长达十几分钟甚至数小时的演奏期间，演奏者除了要把握好音阶之外，同时也要保证整首曲子在演奏过程中的音准都是一致的，坚决避免在演奏中出现音准一高一低的现象，例如，在低音演奏过程中，要注意低音的演奏技巧，保持风门大以及口风缓的技术要领，而在达到这样一个标准的过程中，需要表演者放松口劲。同样，在低音演奏部分，为保持风门小以及口风急的技术要领，也需要风门、口风以及劲力三者之间的配合；二是，呼吸节奏的把握，整首乐曲的演奏要实现自然、流畅，就需要自然的调整呼吸的旋律，实践证明，也只有这样，才能控制好气息，保持吹奏的连贯性。

结语

总而言之，戏曲艺术博大精深，在戏曲演出是科学融入笛子演奏非常重要。在进行笛子演奏的过程中，为了准确把握好笛子演奏的技巧和节奏，演奏者需要通过日常的勤学苦练来灵活的调整好自己气息、舌头、手指等方面的技巧，这样才能达到最佳的演奏效果。近年来，我们山东省青岛市柳腔艺术中心采取一系列得力措施大力支持、积极鼓励笛子演奏员苦练基本功，积累了一定的经验，为即墨柳强艺术的进一步发展和繁荣增添了新的活力和后劲，深受观众欢迎和社会各界好评。

参考文献

- [1]阿丽娅.中国竹笛南派、北派演奏艺术美学特征研究[D].西北民族大学, 2017.
- [2]李荣帅.当代中国笛子改良与实践[D].陕西师范大学, 2015.
- [3]寇亚军.李镇笛子艺术研究[D].内蒙古大学, 2015.
- [4]王巍.中国笛子艺术流派比较研究[D].吉林大学, 2014.
- [5]王丽尼.曾永清笛子艺术研究[D].上海音乐学院, 2014.