

探索长笛演奏的音色风格与音色变化

俞林

(福建省歌舞剧院交响乐团 福建 福州 350001)

[摘要]随着全球化的发展,越来越多的人开始追求精神层面的满足。所以,交响乐不再是少数人喜欢聆听的音乐种类。在当今社会交响乐仿佛是了解音乐的一个窗口,而长笛演奏是交响乐中必不可少的一个乐器。不同形制的长笛有着不同的音色,有些长笛吹奏出来的声音很浑厚,而有些长笛吹奏出来的声音就很柔和。长笛是一种优雅而迷人的管乐器,具有丰富的表现力以及超强的穿透力,在交响乐团中是很重要的一种乐器。不同的长笛演奏者会把长笛演奏成不同的风格,但是他们都是想要吹奏出动听优美的声音。所以我们要在演奏过程中注意长笛的音色变化,可以将长笛与其他乐器相结合,相辅相成,创作出更美妙的音乐。

[关键词]长笛演奏;长笛音色;音色变化;长笛韵律

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.284

长笛有着不同于其他乐器的表现力、音域宽广以及超强的穿透力。在交响乐团的演奏中,长笛一般是和其他的管弦乐器一起合奏。因为长笛本身的特点,所以会有很多人对长笛感兴趣,进而对交响乐感兴趣。在演奏长笛的时候,需要注意不同的长笛有着不同的音色风格以及音色变化。长笛演奏者要学会根据不同的演奏环境来确定长笛的不同音色。这样才能给观众呈现更好的音乐盛宴。

一、长笛音色和演奏风格

音色是很抽象的一个定义,用颜色来表现长笛音色的话,那么长笛的高音是金黄色的,长笛的中音是灰色的,长笛的低音则是黑灰色的。对于长笛的初学者或者是演奏者来说,都应该形象记住长笛音色对应的颜色。作为一名优秀的长笛演奏者要让长笛在演奏过程中的每一个音都要做到结实、圆润、透明、刚柔、明亮、宽厚而又有穿透力和感染力。只有熟练掌握好长笛的发音方法和音色概念,才能够演奏出优美动听的长笛音色。

好的长笛音色离不开长笛本身的质量,质量好的长笛在音色上比质量差的长笛会好很多。拥有一个质量好的长笛,你会更容易用长笛演奏出优美的音色。但是这并非绝对的,纯熟的演奏技巧才是长笛演奏者吹奏出优美音色的核心要义。演奏长笛的方式有很多种。只有长笛演奏者利用纯熟的技巧和高质量的长笛才能够吹奏出更悦耳的音色,才能够更好的感染到听众。作为一个优秀的长笛演奏者要学会欣赏国内外优秀的长笛演奏作品,不断地通过学习来提高自己的长笛专业素养,熟悉各种的长笛演奏风格,这样才能够给观众们呈现更丰富的长笛演奏音色和风格,同时提高自己的音乐表现能力。

由于交响乐传入国内的时间并不长,所以国内对于长笛音色的概念相对于国外会比较模糊,很多地区的长笛演奏者并没有接受系统的长笛演奏的学习。并且没有一套真正适合国内长笛演奏的正规教材以及音响资料,所以很多学习长笛的学生,直接从初学者阶段就进入了乐曲演奏中,对于练习曲的重视程度不足。但是在改革开放之后,我国的长笛事业得到了突飞猛进的发展,开始重视对练习曲的练习,通过在练习曲的演奏中感受到音色风格的变化。所有,我们国家从国外引进先进的长笛演奏方法和演奏技巧。使得我国出现了一批又一批的优秀的

长笛演奏家,同时促进了我国长笛教育的发展。

二、长笛演奏中的音色变化的处理方式

1. 声波长度和长笛音色的关系

众所周知,长笛的演奏过程主要由起音、保持音色以及释放音色的步骤构成。在演奏长笛的过程中,长笛演奏者可以通过控制声波的频率,来实现长笛音色的变化。如果在演奏过程中搭配不同的乐器和长笛一起演奏,可以获得不同的视听效果。并且管弦乐器可以把长笛中的一些音色进行融合,可以突出音头的特点。所以控制好声波长度的变化,也就能够控制好长笛音色的变化。

想要更好的控制长笛的演奏音色,就应该在长笛的演奏过程中,增加口腔内的空气容量,通过腹部呼吸,保持演奏者在演奏过程中呼吸平稳,按照一定的节奏送气。当长笛与管弦乐一起演奏时,长笛可以强化音头,让两者更加适配。所以在长笛的演奏过程中,要配合其他乐器来控制自身的音色,让二者更加适配,能够给听众带来更好的听觉盛宴。如果一味地突出自身,那么不但无法代替长笛的特长,并且无法让听众感受到长笛的独特美感。

2. 演奏力度对长笛音色产生的影响

优秀的长笛演奏者通常会通过控制吹奏的力度来改变长笛的音色。音乐具有开放性,所以没有严格要求必须用什么样的力度来吹奏长笛。这就要求长笛演奏者在平时的练习过程中,把握好演奏力度,才能够在正式的舞台上演奏出优美的长笛音色。

除了要控制好力度之外,还要考虑长笛和其他乐器之间的配合。可以以乐器的音色作为控制长笛音色的基础音色。以钢琴举例,当长笛和钢琴进行配合时,长笛演奏者需要控制长笛的音色在低声部,可以与钢琴的音色形成鲜明的对比,从而提升长笛演奏的层次感。

在长笛的演奏过程中要降低演奏者的呼吸频率。只有演奏者保持均匀呼吸,才能够保障吹奏的稳定性,演奏出稳定且平缓的声音。总之,在长笛的演奏过程中,演奏者要根据作品的类型来决定长笛吹奏的力度,从而改变长笛的演奏音色。如果作品比较平缓,那么可以采用低音色;如果作品比较恢宏,则使用高音色,进而保障整体的演奏效果。

3. 呼吸方法和长笛音色的关系

呼吸是我们生存的一种本能运动，我们一般都不会想到它会有什么不同。但是对于长笛演奏者来说，呼吸有很大的意义。呼吸对于长笛演奏者来说，就是吹奏的动力。正确的呼吸方法可以决定长笛演奏者是否能够给听众吹奏出好听的声音。演奏长笛时，运气一定要稳定、平缓。如果送气过大，声音就会散；如果送气过小，声音就会发虚。只有恰当的送气，才能够吹奏出饱满的音色。

正确的呼吸方法可以使得长笛音色饱满，增加音色对比度，从而让乐曲演奏更加完整。正确的呼吸方法就是腹部呼吸法，这种方法能够使演奏者有最大的储气容量，送气的时候才能够更加稳定和平缓。要正确掌握呼吸的要义，认真建议，才能够运用自如。

4. 颤音和长笛音色的关系

长笛演奏者可以通过颤音来改变长笛的音色。借助颤音这一形式，能够有效的改变长笛的音色，进而形成新的音色效果。使用不同的颤音会出现不同的长笛音色，作为长笛演奏者要有多年的功底才能操纵自如。所以长笛演奏者在使用颤音吹奏的时候，要经过长时间的练习，才能够更好的运用颤音来改变音色。

演奏的作品决定长笛演奏所使用的演奏音色。运用不同的颤音技巧来实现不同的吹奏效果，增强作品的渲染力。当与其他乐器配合的时候，要保证颤音在同一频率上，否则会影响演奏效果。总之，最重要的就是在使用颤音的时候，把握好颤音的频率和结构。只有把握好颤音的频率和结构才能够演奏出更好的长笛音色变化。

5. 重音和长笛音色的关系

长笛演奏者可以通过控制重音来影响长笛的音色。和其他乐器配合的时候需要以整体演奏频率为基础，来改变音色，如果想要突出长笛的音色，那么就要选择在长笛的重音入手。从长笛的重音频率和整体节奏考虑保证现场的协调性。但是重音不等于音色，长笛演奏者需要通过长时间的练习才能够更好的掌握改变重音的要求。从科学的角度来利用重音来改变长笛的音色，起到突出长笛音色的运用。要注意，长笛的音色要符合整体的演奏效果，而不能为了表现长笛的音色而忽略其他乐器的存在。

6. 演奏口型和长笛音色的关系

长笛的发音是借助长笛演奏者使用正确的口型吹出来的气流与长笛口产生摩擦震动而发出声音。作为一名优秀的长笛演奏者，我们在吹奏长笛的过程中，嘴唇的状态应该是保持放松，嘴角微微收起，嘴唇自然贴住牙齿，然后慢慢的挤压在一起，口腔打开，两边不要太紧，留有一定的空隙，稍微有控制的感觉即可，要注意嘴唇的出气口两侧要挤压在一起，慢慢且稳定平缓的将气体从腹腔内送出来，这就是正确的口型。

嘴唇和笛孔的摆放位置也是要按照一定规则的，如果想

要得到一个正确的气流角度，需要按照以下两步进行操作。第一步：将下嘴唇的唇边对齐笛孔的边缘。第二步：再将笛孔摆平。这才能更好的运用口型技巧，来更好的演奏长笛，吹奏出适合整体演出的长笛音色。如果笛孔向外的话，那么容易使送上的气流不通过笛孔就出去了，从而减少了气流与长笛之间的震动与摩擦，就会导致音质不好杂音变多。如果笛孔向内的话，增加了气流与长笛之间的震动与摩擦，就会导致音色不丰满、没有光泽。

7. 在长笛演奏时，保持良好的音乐感受和自然的心里状态

作为一名长笛演奏者，良好的音乐感受和舒缓的心理状态是必不可少的。音乐感觉是人们对音乐各个方面的一个综合性感受。作为一名长笛演奏者，要在演奏的过程中时刻保持良好的音乐感受，只有保持良好的音乐感受才能够演奏出更高水平的长笛作品。音乐感受包括：节奏、音准、音程、和声等方面。只有理论知识还不够，还要求长笛演奏者掌握音色的色彩想象以及文学艺术等艺术方面的素养。而组成音乐感觉的两个重要方面就是音乐的记忆力和音乐的分辨能力。具有敏锐的音乐记忆力和音色分辨能力的长笛演奏者演奏乐曲时，能够更好的演奏出所需要的音色，从而使得整个乐曲更加优美。

在长笛演奏的过程中，长笛的表现力和声音会把演奏者和听众打动。音色不断变化，演奏者的情绪也不断地发生变化。长笛演奏者要维持和谐自然稳定的心态来吹奏长笛，在日常生活中也要平和轻柔。经常聆听国内外的优秀作品，保持对音乐的敏锐直觉，这样才能通过自信的心理素质呈现出更加悦耳的演奏。

总结

长笛在交响乐团中是应用十分广泛的乐器，在演奏中是不可缺少的一种独特音色。长笛不仅可以单独进行演奏，也可以和其他乐器配合演奏。单独演奏的时候可以根据自己想要表达的情绪来改变长笛演奏的音色。但是和其他乐器配合演奏的时候，长笛的音色会有较大的起伏。如果演奏者没有熟练掌握长笛的音色，那么会影响整体的演奏效果。所以在交响乐中，长笛演奏者必须根据整体演奏环境来确定长笛的音色，因此在演奏长笛的时候，可以通过改变力度、颤音、重音、运气等方式来改变长笛的音色，突出长笛的因为特性，进而呈现一个更加优美的演奏效果。

参考文献

[1]赵丹丹, 李晓迪. 浅谈长笛演奏技巧与音色探索[J]. 黄河之声, 2019(18): 48.

[2]洪文菲. 试探长笛演奏音色的影响因素[J]. 文艺生活·中旬刊, 2019(2): 91.

作者简介:

俞林(1982.12-), 女, 汉族, 福建福州人, 本科, 福建省歌舞剧院交响乐团二级演奏员, 主要研究方向为音乐, 艺术, 长笛。