

Research on contemporary bamboo flute teaching concept

Hua Wang

High School Affiliated to China Conservatory of Music, Beijing 100025, China

Abstract: This paper analyzes the technical essentials of the scientific and international concept of contemporary bamboo flute performance, emphasizes the importance of musical style and language characteristics, and points out that each musical style carries a specific cultural background and emotional expression, and as a traditional Chinese musical instrument, its timbre changes depict the beauty and humanity of mountains and rivers in a rich and delicate way. A deep understanding of how to control the timbre through different playing techniques, such as adjusting the structure of the mouth, so that the flow between notes can be warm and delicate, or passionate and loud emotional colors. In the performance, the three elements of "confrontation, friction and pressure" are put forward, which is a concise summary of the mechanical principle of bamboo flute performance. As well as the coordinated pressure between various parts of the body, these seemingly simple physical effects are actually the key to improving the quality of the performance.

Keywords: Confrontation; Friction; Pressure

关于当代竹笛教学理念研究

王华

中国音乐学院附中, 中国 · 北京 100025

摘要: 本文深入浅出的剖析了当代竹笛演奏具有科学性 & 国际化理念的技术要领, 强调了音乐风格与语言特点的重要性, 指出每一种音乐风格都承载着特定的文化背景与情感表达, 而作为中国传统乐器的其音色变化丰富细腻地描绘出山川之美、人文之情。深刻理解了如何通过不同的吹奏技巧, 如调整口风架构来控制音色, 使音符间流转出或温婉细腻、或激昂高亢的情感色彩。在演奏上提出了“对抗、摩擦、压力”三大要素, 这是对竹笛演奏力学原理的精辟总结。以及身体各部位间的协调压力, 这些看似简单的物理作用, 实则是提升演奏质量的关键所在。

关键词: 对抗; 摩擦; 压力

1 引言

中国文化博大精深, 在五千年的传承中从未中断。中国的传统音乐也是如此, 我们中国的传统音乐结合了中华传统古典美学和中华优秀传统文化, 是绵延不断, 璀璨辉煌的华夏文明的结晶, 也是现代中国强大软实力的体现。中国民族音乐文化是华夏民族优

作者简介: 王华, 字修渊, 单位: 中国音乐学院附中, 居住城市: 北京市, 邮编: 100025, 中国北京。著名笛箫演奏家, 中国音乐学院附中国乐学科副主任, 中国音乐家协会会员, 中国音乐家协会竹笛学会秘书长, 中国民族管弦乐学会竹笛专业委员会秘书长, 紫禁城室内乐团成员, 创始人之一, 2012、2019 “CCTV 民族器乐大赛” 笛子组评委, 央视十大青年竹笛演奏家。曾任中国歌剧舞剧院笛子独奏演员、中国歌剧舞剧院民族乐团副团长。

秀历史文化的主要组成组分, 具备充足的历史信息、特殊的艺术价值和深厚的文化传承^[1]。在世界主流文化交流中, 中华文化的传播话语权逐渐增强, 竹笛艺术作为中华优秀传统文化的重要民族音乐构成, 需要在教学推广中提高思想认识, 重视基本功训练, 注重因材施教。

2 基本功训练的科学方法

吹管乐器的四大要素“气唇舌舌”是演奏时能力的体现, 因此为了更好地呈现所演奏的音乐, 在日常的练习中, 科学的基本功训练是不可或缺的。

2.1 气

气, 可分为“气息”和“气压”两方面。

“气息”是吹奏笛子的根本, 我们一般拿起笛子吹奏时用的是本能呼吸法, 也就是气息停留在胸腔, 而不能达到“气沉丹田”, 那么气吹出来的声音长度短, 无力且不生动, 当然气息是不能够真正意义上的

存留在“丹田”的，丹田只是人体小腹上的一个位置，初期找丹田位置的时候，可以借助木棍顶住肚脐眼大概下三寸的位置，说“he í”这个发音快速找到，并拿起笛子吹长音；吹长音时要保持平稳不变，气息稳定，音头平稳不加重音，音尾不掉、风速一致，小节音长时值固定，从低音到高音依次爬音，反复练习，巩固小腹丹田的位置感和支撑点，吹奏时需全身放松，解放掉身体部位多余的力量，胸腔通道打开，肩膀放松，后腰泄力，手臂自然张开，总的来说就是全身放松，注意力全放在丹田上，感觉力量从脚底板而上，由口腔风门涌出，反复练习直到忘却丹田的位置感，形成肌肉记忆，达到自然轻松的演奏效果。音量、音色、音乐的表现力全部体现于丹田，身体要放松地吹，只需要用丹田发力，吸气身体不要往上够，正确的吸气姿势：吸气重心要哈下去，体会鞠躬式吸气，吸满意味着把身体灌满。最好的口型：“地包天”口型：下巴前后前后的动，嘴唇不能张开，要像粘住一样，两片嘴唇一起动，前后移动幅度要大，气感要有弹性，风门越小，压力越大，口腔要松弛。这样可以让“气压”充分地利用在演奏上。

2.2 唇

要想吹出美妙动听的音乐，嘴唇起到了至关重要的作用，就好比水龙头和高压水枪，压力不同，出水口大小不同，最后的效果也就有了天壤之别，在吹笛子之前，嘴唇的出气方向也很重要，嘴巴闭合，在嘴前比一个1，在闭合的情况下保持不变，向前触碰手指，方向明确后，当我们平行拿起笛子时，尽量用顶式持笛手型，靠近吹口一侧的拇指顶住，唇线贴住吹口边缘，向吹音孔方向紧紧贴住，拇指顶住的力量和下巴贴着笛子的力量形成对抗，口腔自然张开，舌头平放，轻轻顶住下牙牙根，让气息有更好的输出环境，上唇自然放松，有了丹田的气息支撑点，吹出时，上唇和下唇捏住，风门越小越好，声音越干净越好，形成强大的气压，再渐强和渐弱时，可以利用风门大小来控制，渐强风门微微放大，风速稍快，渐弱风门缩小，风速变慢，直至音无，多加练习突强突弱，吹吹高音弱音，检查声音干不干净，整个嘴除了对抗的力以外，没有多余的力量，解放掉嘴唇多余的紧张感，让风门有更好的控制力，在日常练风门微微放大习时，耳朵就是最好的老师，辨别寻找适合自己嘴唇和笛子的夹角，多多尝试，反复寻找，直到自己听到浑厚、干净、动听的声音且风门很小，很放松，

嘴唇方向就明确了。

2.3 架构

在做好“气”“唇”这两方面之后，一个很重要的也十分需要磨练的矛盾就出现了：“风门较散与高强气压的矛盾”，为了更好的解决两者之间的矛盾，这就衍生到了一个新概念：“架构”。

1. 原理

软骨组织的力量协助风门，不能光靠嘴皮子。

2. 方法

顶下巴，下巴往前顶，在顶的过程口腔要完全打开。口腔打开的宽度和舒适度是为了声音的亮度和集中性，下巴往上，包的越紧，声音越集中；口腔越大，演奏者的舒适度越好。

3. 吸气方式

顶着吸，下巴往前顶，目的是保持架构不变，吸气是不露痕迹的衔接，吸进去有力量。

4. 长音练习

长音是练肺活量和气的，敲音是加固架构的。运用下巴荡秋千的原理，黄金口型，下巴软组织运动，结合小腹丹田同一时间发力，低音需要弹射，嘴巴不要紧，保持松弛状态。光顶下巴，口腔不打开，声者是瘪的，光口腔打开，风门不顶，声音是散的，只有口腔打开，下巴顶住，声音才能又宽又亮。

2.4 指

在学生练习时，应多加练习练习曲，提高手指的灵活度，手放下时就是最自然的姿势，拿起笛子时应像放下时一样放松，僵硬的手指在吹笛子时，音乐也会僵硬，学生在日常练习曲中，掌握所有指法进行练习，做到灵活运用，在不练习的情况下，也可以随意动手指，有助于手指的灵活和放松。线下各类活动20余次，初步形成了自己的活动特色和工作成效。

2.5 舌

舌头的运用会给音乐增加色彩，在吹单吐双吐以及花舌时，舌头位置放在上牙膛而且放松不僵硬，灵活，舌头的动作应该最小化在吹出时清晰有力。

3 不同的风格性技巧展示

竹笛作为最古老的中国传统乐器之一，风格涉猎十分广泛，除了基本的南北派区分，还有许多不同的地域风格，如江南丝竹、二人台、秦腔、刘森老师吹法代表派、蒙古风等等。

1. 江南丝竹。主要有四个特点：小、轻、细、雅。江南丝竹乐队的编制，一般只有三到五人，至多有上七八人，主要使用的乐器为笛子和二胡，有时会加上琵琶、扬琴、小三弦等弹拨乐器，人数与乐器灵活而多变。轻：江南丝竹的音乐情趣较为轻快点雅，具有非常强的感染力。细：江南丝竹的演奏风格格外的细致细腻，表现了江南地区地域的特色，曲调之间将江南人民的朴素、勤劳、细腻的性格淋漓尽致。雅：江南丝竹的曲调优美秀雅，柔和清澈，韵味十足。

2. 二人台。主要以二人台及梆子戏风格为主，高亢明亮，荡气回肠，朴实无华，大气洒脱。其原始曲调为当地的民歌，通俗易懂，唱腔别有风味。快板高亢、粗犷豪放，慢板委婉，绵柔苍凉。

3. 秦腔。戏曲源于古代陕西、甘肃地区的民族歌舞，在中国古代政治、经济、文化中心长安发展，通过创建形状咏的一代的艺术家。陕西地区竹笛演奏南、北派并存，有许多秦腔代表竹笛曲目应运而生，如80，90年代的曾永清代表作《秦川情》、马迪的《秦川抒怀》、张延武的《秦川叙事曲》、刘宽忍的《秦吟》等等。秦腔它具有北方音乐豪放豪迈的特点，与其他北方音乐不同，在这种粗犷、含蓄、细腻、深情委婉的音乐特点中，让人感到一种质朴、真挚的感情。而在众多秦腔笛曲中最具有地域色彩的技法便是“半孔揉音”了，竹笛中的半孔揉音音色的设想是源于中国板胡，它直接借鉴运用于板胡的压弦揉音，很适合表现细腻温和、情感丰富的旋律。还有曾永清老师在《秦川情》里使用的“臂颤”，同样是十分具有代表性的技法。

4. 刘森老师吹法代表派。最典型的曲目就是《牧笛》，此曲属于北派吐、垛、花、滑的演奏风格，但又与和常见的北派民间演奏风格不同。常见的北派作品《喜相逢》《五梆子》把梆笛的苍劲有力，高亢豪放体现的淋漓尽致，但《牧笛》演奏风格更加清新婉转，优美动听，以美妙的旋律为主，搭配上巧妙的滑音和用气方法，使整首曲子更加圆润动听，悠然自得。

5. 蒙古风。主要以《大青山下》的李镇老师吹法为代表。蒙古风的乐曲辽阔、高亢，常常出现一些多音的急速进行而又突然停留在一个延长音上，造成了非常开阔、奔放的效果，就像一匹骏马在草原上飞驰一样。在演奏技巧上多用一些装饰手法，如“迭

音”、“倚音”、“唤音”等。更突出的一个特点是，多用上方三度或四度的颤音指法。

4 当代作品的表达意境

随着竹笛艺术的不断发展，越来越多优秀的现代作品被创作出来，现代作品对于演奏者的要求更高，如高难度技术“循环换气”“循环换气双吐”“半音技巧”的实战应用，以及各地区不同风格的体现。

《愁空山》：此曲是作曲家郭文景教授于1992年创作的一部竹笛协奏曲。作曲家在这部竹笛协奏曲的三个乐章里分别安排使用了不同的笛。以“曲笛”之圆润悠扬，“梆笛”之高亢清脆，“大笛”之浑厚深沉营造了三种不同的意境。第一乐章以一种朦朦胧胧的韵律描绘了一幅烟雾缭绕的蜀山风景图；第二乐章运用高难度技巧“循环换气双吐”完成，用梆笛轻巧玲珑的吐音，描绘了一幅山精灵舞蹈图；第三乐章用大G调笛完成，整段深沉回应创作主旨：李白的长诗《蜀道难》，使全曲充满了历史的厚重感，将竹笛这一蕴含丰富文化底蕴的民族乐器的表现力发挥得淋漓尽致，开创了中国音乐发展的新乐风。

《中国随想曲NO.1 - 东方印象》：是当代作曲家王建民于2011创作的大型竹笛协奏曲。乐曲主要以江南一带的民间音乐为基调，融合多种东方民族的传统音乐特色，结合西方现代作曲技法，集竹笛各种高难度技巧为一体，问世以来，引起了业界的广泛关注和认可，是一部很优秀的竹笛现代作品。第一个主题段整体上带有江南民间音乐风格特点，音调以级进为主，五声音阶，风格清丽优美，并运用了波音、叠音和颤音等带有明显江南丝竹特点的竹笛技巧；第二个主题段主要运用了苏州评弹的曲调元素，勾勒出一幅带有苏州气息的民俗画卷。竹笛的旋律有模仿三弦快速二度滑音的处理，诸多的跳进音程也是在模仿三弦的旋律效果，整段音乐听上去仿佛是人们闲坐于茶楼听曲的情境，很有老苏杭的民俗情趣；第三个主题段则带有昆曲的旋律风格，音调缓慢绵长、一唱三叹。而且乐句的句头多次出现二度滑音，这也是昆曲的伴奏乐器曲笛中比较常见的演奏方法，该段竹笛演奏技巧是江南丝竹与昆曲的融合。从音阶调式，到旋律节奏，再到隐伏在其中的音乐结构，王建民在寻找着最能代表东方气质的音乐表达元素，竹笛本身就是极富东方特色的民族乐器，它悠扬的音色与这些东方元素相结合，可以构建出一个非常东方的印象。

5 提高竹笛教学质量的体会

近些年来,在外来强势文化的冲击下,中国民族文化仍在持续不间断地发扬与传承。作为民族音乐艺术的教育者,在竹笛教学工作中,更需要从民族音乐方面为切入点,对国内传统优秀文化做到充分认知,秉承取其精华去其糟粕的理念,加大中国民族文化的弘扬力度,针对当地民族文化怀着高度文化自信的态度,提升文化的赞同感,并实现鲜明个性民族文化特征的树立,从而提升民族音乐的文化自信。要想在世界上发扬中国传统音乐、中国优秀的文化,除了要对其强化保护外,还需对其内在生命力高度关注,促进民族文化的自信得以增强,从而对本土民族音乐文化的树立提高重视度。同时,民族音乐在推进文化交流与传播方面起到了重要作用,从而提高了中国文化的国际影响力^[2]。

5.1 因材施教

传统民乐是中华文化的瑰宝,其传承与保护是当代社会的重要使命,通过多元化音乐教育的推广和实施,可以加强对民族音乐文化的传承和保护^[3]。在当代竹笛教学中,因人与人之间的长相不同,身体结构不同,所吹奏的声音自然不同,所表达的音乐也不相同。因材施教是教学中一项重要的教学方法和教学原则,根据不同学生的认知水平以及学习能力和自身素质,教师选择适合每个学生特点的学习方法来进行有针对性的教学,发挥学生的长处,弥补学生的不足,激发学生学习的兴趣,树立学生学习的信心,从而促进学生全面发展。

5.2 提高学生的音乐认知

在教学当中,首当其冲的是提高学生的音乐认知。音乐思想层面的提升,以多听多看为主,尝试多种多样的风格演奏,如,中国传统音乐,纯音乐,地域性音乐,戏曲性音乐……以及西方多派风格音乐等等;耳朵是音乐的第一感官刺激的器官,在欣赏音乐的时候,从听觉的感受到心灵感受,内化灵魂深处,让听者与演奏家产生同频共振。

在教学过程中应多多帮助学生拓展艺术视野,可以接触音乐以外的艺术表达形式,比如看看画展,让学生在吸收不一样的养分,这样有助于添加音乐创造力,想象力,在音乐性以及表达力上的创新。

5.3 多实践

实践是检验真理的唯一标准。学生应多多进行舞台实践,要做到胆大心细,张扬而不失内敛,大气漂

亮的完成对舞台的把控和观众的视觉听觉的享受。以科学严谨、自然合理、自由明确为根本。以去粗取精、取长补短为目的,有效的将作曲家想表达曲子的意图发挥到极致,带动听者和观众的音乐情绪感受,给予自由想象的空间。鼓励学生多进行跨专业合奏,加强艺术沟通的能力,合作的能力。帮助学生在专业领域全面发展。

5.4 六孔笛和八孔笛的实际应用

六孔笛更适合吹奏一些传统曲目,更适合滑音,抹音的运用,比较容易学习,更适合一些地方特色的音乐。八孔笛主要新加了右手小指和大拇指的孔,加入了#V和bVII。使半音的音准更加平衡,从实践到理论,通过作品累积,舞台展演,已经走过了从探索、实践、理论又回到实践的完整的科学发展过程,在不改变传统竹笛固有的音阶执法排列的前提下,八孔笛采用五度相生律律制,完美的演奏了植根于中华沃土的民族音乐,拓展了笛子的表演技巧更便于作曲家们创作不同体裁的音乐作品,也方便了笛子演奏新作品时的频繁转调,从而赋予了竹笛前所未有的生命力和表现力。

5.5 五线谱

在当代竹笛音乐发展的路程,五线谱广为流传,在竹笛的五线谱中,经常运用首调的概念,灵活地看五线谱,在音域允许的情况下可以灵活地调整,如C调笛,筒音作5吹,G调笛,筒音作2吹,D调笛,将五线谱的音整体向下看一个大二度等等。可以根据不同的音乐风格,调整不同调的笛子。在竹笛本身的内涵和文化下,应更快的运用五线谱,在更多曲子中发挥竹笛的东方魅力与西方多元素的音乐交融互补,多元并存,有效的结合才能获得无限发展的可能性。

5.6 身体健康

吹管乐相比于拉弦弹拨,是离身体最近的乐器,乐器的演奏对身体的依赖性非常强,因此我们在日常生活中就应该注意身体的健康。制定合理多样的食谱,多吃高蛋白的食物,如鸡蛋,坚果之类的;多补充维生素C和各种膳食纤维,增强身体的抵抗力。除了吃以外还要注意体能的训练,学生除了练习基本功以外,还要多加练习体能训练,可以运用跑步这项运动,增强人体的心肺功能,只有身体好了,演奏的曲目就会更加轻松自由自如。接下来就是不断的追求好听的声音,俗话说没有最好只有更好,只有不断探索不断的完善,才能呈现出更好的音乐。

参考文献

- [1] 李新苗. 新媒体时代下中国民族音乐文化的传播方式及传承. 艺术品鉴, 2024,(20): 155-158.
- [2] 张铭扬. 论中国民族音乐在文化自信中的影响. 青年文学家, 2024,(14): 173-175.
- [3] 庞珊珊. 论多元化音乐教育对民族音乐文化的传承及保护. 戏剧之家, 2024,(04): 178-180.