

浅谈萨克斯四重奏的日常训练及演奏方法

陈 扬

(俄罗斯莫斯科国立师范大学音乐系 俄罗斯)

【摘要】 萨克斯四重奏是一种比较新的、发展历史较短的音乐形式,这种音乐形式可以循序渐进的培养演奏者的音乐修养、不断拓宽演奏者的视野,既能丰富演奏者的音乐知识又可以提升自身演奏水平。这是一种较现代的室内乐重奏形式,其领域涉及较新,因此具有较高的研究价值。本文对萨克斯的发展历史、座次安排、个人以及重奏的日常训练、配合都有介绍,并结合本人对萨克斯的学习与实践演奏以及正确的日常训练,浅谈一下心得体会。

【关键词】 萨克斯四重奏;日常训练;演奏方法

DOI: 10.18686/jyfyzy.v2i10.30797

以发明者命名的乐器不常见,萨克斯是其中之一。它的划定范围介于木管乐器与铜管乐器之间。音色优美、婉转富有张力。阿道夫·萨克斯在1840年发明创造出了萨克斯,并在1846年获得乐器专利。19世纪,管乐开始传入中国,发展晚于其他国家,因此我国萨克斯重奏合奏水平相对薄弱,但随着改革开放和经济发展,有越来越多专业的音乐人士走出去,与国外交流合作频繁,中国的萨克斯事业也渐渐被世界知晓。

萨克斯四重奏的发展起始于1928年,是一个新生的演奏形式。四重奏原是古典主义的代表,但70年代随着爵士乐的产生,爵士四重奏开始发展并迅速风靡世界。

萨克斯四重奏现在已普遍流行起来,所以对演奏者的音乐素养要求普遍提升,个人音乐技术水平也要求越来越高,能否更好的、更准确的将作者所编写曲目的意愿表达出来是一个值得深入探讨的问题。

下面,我就我多年学习的经验,以及对于四重奏排练的一些心得体会做一点简述,不足之处,请老师指导。

1 萨克斯发展的历史和重奏排练的座次安排

1.1 萨克斯的发展历史

阿道夫·萨克斯是一位乐器生产者和发明家,在比利时非常出名。阿道夫·萨克斯在1840年发明创造出了萨克斯,随后在1846年获得了乐器的专利。

1.2 萨克斯之父——阿道夫·萨克斯

阿道夫·萨克斯1814年生于比利时。其父是当时很有威望的乐器制造商。15岁的阿道夫已然是一名优秀的音乐生。他在长笛及单簧管上也很有造诣,他将单簧管加以改进使其成为了交响乐团中的一员,随后去巴黎继续发展。

阿道夫发明了第一把降E调上低音萨克斯后,柏辽兹对此留下了深刻的印象。柏辽兹在欧洲具有一定威望,他对阿道夫的发明大加赞赏。

1844年,柏辽兹特为萨克斯编写歌剧。

1846年,获得专利。阿道夫在巴黎开办制造厂,发明了不同种类的萨克斯。

1851年,阿道夫取得了萨克斯体系专利权。

1853年,法国当时的一些乐团开始使用萨克斯,整个欧洲的乐团都开始购买并使用。

1885年,Selmer公司成立,这也是以创始人名字来命名的公司。

1886年前后,由罗伯特·德创办了我国第一支管乐团。

1887年,阿道夫在萨克斯所能及的最低音基础上又增加了一个按键,并加装上了保护装置。

1894年,阿道夫离世。

1.3 萨克斯四重奏的座次安排

弦乐四重奏是最受欢迎的形式。包括两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴,这三种琴都各有特色。出现时期较早,历史也久远。

与弦乐四重奏相同的是,萨克斯的四重奏也配备四种不同形状、不同音域、不同调式的四种乐器。大部分常见的形式有高音、中音、次中音、低音。主要包括降B萨克斯和降E萨克斯;分别是高音萨克斯 Soprano Saxophone、中音萨克斯 Alto Saxophone、次中音萨克斯 Tenor Saxophone、上低音萨克斯 Baritone Saxophone(后文分别将用S A T B代替四种乐器)。

下面说说萨克斯四重奏的座次安排。

萨克斯四重奏可以是以S A T B为顺序从左至右围成一个弧形状,通常演奏时会用到此顺序,以此为根基还有一个变化,就是声部位置变成了S T B A,这样安排的好处是两边是旋律声部中间是低音声部,S和T挨着坐,因为S是主旋律,T是副旋律,这样二者演奏时配合起来如行云流水,能及时变换各种感情色彩,这两种基本座次安排更适合于演奏一些古典曲目。两种座次安排都适合在音乐厅或者剧院舞台上演奏,更接近观众席,观众能更清楚地听到旋律的出现与变化;还有一种常见的座次安排是四人相对而坐围成一个圆,声音统一往中间靠拢。

其实,重奏的形式有很多种,二重奏、三重奏、四重奏、五重奏等等,甚至更多人的重奏。所以说四重奏的座次是多变化的,但万变不离其宗。更多的座次安排依据个人喜好、乐曲需要来具体到位置顺序。

2 重奏的个人日常练习方法与重奏日常的训练方法

2.1 组内成员日常练习方法

说到个人日常的练习方法,基本功是必须的。

通过基本功的训练,做好标准的演奏姿势、正确的口型、稳定的气息、优雅的音色、顺畅的指法、灵动的演奏法。只有拥有全面的基本功训练,演奏中才能得心应手。下面以最重要的两项基本功练习做详细说明:

2.1.1 长音

基本功应该从长音开始,长音锻炼气息,也就是声音的稳定;在练习长音时,在力度上可以做“枣核状”的变化——从弱到强再到弱。吹弱时声音要吹实;吹强时,声色不能由于高音而变得尖锐刺耳,声音应该集中像一根柱子一样出来,不能分散。

2.1.2 吐音

吐音练习也是必不可少的,说到吐音练习,大家可以用节拍器调到60每分钟的速度,也就是一秒一下。吐音分三种种类:“突”(tu)、“都”(du)、“啦”(la)。“突”式吐音,经常用于演奏快速乐段,在音头吐音时,可以增强舌头的稳定性,称之为断音,演奏者发出各种情感变化和有特点的音乐。“都”式吐音,音头稍微平一点,舌尖稍微卷成圆形,起音要有轻柔感,这种吐音经常用于演奏抒情旋律乐段。“啦”式吐音用的很少,你能感觉到,但实际又听不到,极其灵巧。还有一些双吐音、三吐音,都是在吐音练习到达一定水平再扩展的一些技巧。

2.2 重奏的训练方法

四人统一就位后,应先校音。校音是重奏演奏前最主要的一环。国际标准的十二平均律为440Hz,但是管乐在校音时应比这个数值高2个音分,所以对音时应把校音器调成442Hz。四人演奏时,演奏者应时时刻刻听着其他三人的音准,并及时往统一的声音上靠拢。

校对完音准后,在每个人拿到重奏分谱并练习完后,继续进行的是四人合在一起的排练。因为四个声部的调性、音色、音响效果均不同,所以在主旋律出来时,其他声部就应让位出来,让旋律更加清楚了。比如,在四人演奏同一个强度的乐句同一个强度时,高音声部音响效果应适中;中音声部音响效果应稍微让位出来;次中音声部作为副旋律声部应填充好旋律声部的空档,要积极配合旋律声部;低音声部按要求吹奏,这样才能效果均衡,声音统一。

统一的音色也是重要的方面。管乐在高低音转换时音准音色都会有变化,需要演奏者通过嘴型、口腔、气息来控制住音准和音色。所选用的乐器也应是统一的,包括笛头以及哨片,吹奏古典室内乐时,要用统一的类别的胶木笛头,再配上适合自己的哨片,这样出来的音色才会优美、统一、和谐。

3 曲目的选择及演奏过程中的配合

3.1 曲目的选择

选择曲目应按照四个人的配合来选,充分表现各声部人员的演奏。

以舒曼的《梦幻曲》为例,演奏时,高音带起,上低音萨克斯随后一个正拍的重音,中音和次中音紧跟上一个和声的旋律,每句后面上低音萨克斯都有一个填空的乐句。需要每个成员高度集中的精神来演奏,音乐感觉应做到统一。

【参考文献】

- [1] 杜银蛟,高明道. 萨克斯演奏使用教程[M]. 北京: 中国青年出版社.
- [2] 杜银蛟. 萨克斯重奏曲集[M]. 北京: 世界图书出版公司.
- [3] 王清泉. 萨克斯管演奏教程[M]. 上海: 上海音乐出版社.
- [4] 于润洋. 西方音乐通史[M]. 上海: 上海音乐出版社.

在四个人的磨合期时应找一些简单的乐曲,如类似《卡农》,可以用来训练配合。《沙巴女王的莅临》是非常有节奏感的作品,高音声部与中音声部一直持续交替演奏十六分音符,次中音声部作为副旋律声部的填充,上低音声部作为低音的铺垫来衬托整首乐曲的气氛。这样训练后,再找一些卡位严谨的曲目,《小查尔达什舞曲》就是一个不错的选择,这首乐曲除了独奏外,还被改成四重奏的形式,卡位比较严谨,还有巴赫的《g小调赋格》,再难一些就可以演奏巴赫的《托卡塔与赋格》或者皮亚佐拉的《探戈大师》,这两首作品都要求有十分严谨的衔接,每位成员都要准确无误地合上拍子,才能达到乐曲想表达的意境。

“未成曲调先有情”,说的就是吹奏慢节拍的乐曲时应有的感情。“大珠小珠落玉盘,大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”,节奏感强烈,情绪变化大的曲目,演奏者要有感情的表达强弱与准确的节奏。

综上所述,曲目的选择应按照组内成员的水平,配合程度来最终确立曲目。

3.2 演奏过程中配合很重要

四个人在演奏时要有好的沟通,比如一个眼神,一个细小动作。开始时有个起势,结束时再给一个动作,才能天衣无缝配合好。

演奏中,完成自己声部演奏的同时聆听其他声部演奏,必要时不仅要熟知本声部的谱面,也要熟知其他声部乐句,这样才能明白声部在每个段落的位置和意义,充分理解自己是旋律还是伴奏,在整首曲目有大体了解的基础上,各声部才能做出更细致的细节处理。

当主旋律声部演奏时,其他声部应让位,突出主旋律部分,通过改变音量强弱的方法实现突出旋律的效果,比如在皮亚佐拉的《遗忘》中,高音声部一直保持主旋律的地位,音量相对其他声部强一些,而作为节奏声部的低音要有稳定的重音以及稳定的拍子。但主旋律的演奏总会出现空档,这时就应用副旋律声部或者低音声部作为填充。

总之,重奏的魅力就在于四个人的相互配合,演奏成员应相互独立又融合在一起,给观众一种矛盾又和谐的视听盛宴。

萨克斯四重奏起源,给人们带来了新颖的演奏形式,赋予了一种新型的创作灵感。本文就对萨克斯的发展历史、座次安排、个人以及重奏的日常训练,四重奏演奏时的配合。通过对萨克斯多年的学习与研究以及萨克斯四重奏训练,简述了一下萨克斯四重奏训练过程中的心得体会。针对实际训练与演奏时出现的问题,或者说应该注意的问题来做一下分析,用来丰富一下自我的音乐知识和音乐修养。

作者简介: 陈扬(1994.1—),男,山东青岛人,博士在读,研究方向:国际音乐教育人才的交流与培养。