

小号吐音演奏技法分析-以《奏鸣曲》为例

史博号

(太原学院 030000)

摘要: 本文主要以埃瑞克·伊沃森的小号与钢琴所作的《奏鸣曲》为例子进行分析。通过对本音乐的分析,对小号吐音技术在不同音乐表演中的应用进行了相关的阐述。对在舞台实践中深深感受到的现代作品作为本次吐音分析的例子。结埃瑞克·伊沃森的身份及创作背景,证实了小号吐音技术在不同音乐表演中的运用价值所在,同时也为国内擅长国外室内乐创作的当代作曲家提供了更多的曲目分析和见解意见,紧密结合日常实践和演奏过程中的实践经验,探讨了小号吐音技术的表现形式和练习方法的多样性,为研究小号吐音技术提供了一个新的研究角度,为广大小号演奏者在实践和教学中提供了更多的研究价值。

关键词: 小号吐音; 音乐表现; 埃瑞克·伊沃森; 奏鸣曲

引言

作为音乐研究领域理论与实践相结合的实证工作,以埃里克·沃森的小号钢琴《奏鸣曲》为例,通过结合学习演奏的实践经验,探讨了小号吐音演奏技法在不同音乐表现形式中的应用,在一定程度上反映了建国初期小号吐音演奏技法与现行小号吐音演奏理论的差异,介绍了小号吐音演奏技法的新概念,探讨了不同类型音乐中小号吐音演奏的方法,为小号吐音演奏技法的研究提供了新的研究方向。

一、研究意义及应用价值

通过前辈理论研究中对小号吐音技术概念表述的研究基础上,结合大师课程和日常基本技能的练习,在实践中发现了小号吐音法的新概念(即吐音时舌头在口腔中的不同位置,以及对小号吐音技术的发音、音色、掌握等方面的影响),为小号吐音技术的理论研究提供了新的研究方向。为了给小号吐音演奏方法提供更多的可能性,探索更好的发音和吐音演奏方法,不断提高演奏水平,为实际吐音练习和教学提供更多的可能性,为理论上的支持。丰富了吹奏小号的实践和教学方法,提供了更多的发音和吹奏方法,为广大小号演奏者提供了多种实践练习和教学方法。

二、小号吐音演奏技法发展现状

从我们今天看到的中国文献中来看,我们对发音技巧都有相对统一的理解认知,在目前关于大号技巧的研究文献中来看,大号的大部分概念都来源于中国高年级小号手夏志秋的《怎样吹小号》一书,这本书是根据夏志秋自己的教学经验写成的。主要介绍了小号的发声原理、各种演奏方法及注意事项,并介绍了一些练习曲,供演奏者作用参考价值所在。其中,关于小号的教學理念流传至今。在第一次接触小号的时候,主要用的是教學理念和夏老师的一样:把微笑作为嘴型的基本要求,在演奏高音时把嘴角往后拉,“tu”的发音是用来控制吐音时的气流。

不难发现,“tu”字的读音仍然是小号吐音技巧研究的主要方向。随着时间的推移和社會的进步,我们可以接触到越来越多的小号手,他们可以被听到和看到。我们也可以看到学生在实践和教学中的各种情况,不难看出,以往的小号演奏的概念和方法并不适合所有的小号演奏者。最好的号手演奏的方式各不相同,但是他们可以演奏快速的乐章,长时间的音程,还能流利地演奏小号吐音,同时还能突出小号柔软的一面,还有越来越多的优秀的女号手,但是她们更擅长演奏小号。这说明每个优秀的小号演奏者都有一种适合自己

已练习的演奏方法,这种方法可以让他们用最少的努力演奏出最优美的音乐。

在2019年8月参加第二届津宝小号音乐节时,在南希·泰勒的大师课上,发现南希在分享自己的演奏方法时,她在演奏吐音时舌头是在口腔外的,她认为这样的演奏方式能让声音更好听,这样的理论在以前甚至是不被接受的,如果学生中有这样的演奏方式,我们甚至会去纠正他。在参加格里高利博士的大师课中,关于小号吐音的演奏中,他就提出了演奏时常用的四种舌头的位置分别是“L”“N”“D”“T”,以根据需要用来适应不同的乐段,更好地进行音乐表达。而这进一步说明了在小号吐音演奏的概念中,没有一种方法是权威的并且是绝对正确的,要根据个人实践情况找到最适合的方法。

在实践中发现,在练习“三吐”和“双吐”的基础上,“Da”可以读得更清楚、更流利。吹奏28号快而强的部分时,气流也可以得到较好的控制。演奏抒情段时可以恰当地移动舌头的位置,阅读“la”,可以让音乐流畅性更好。

三、不同版本演奏技法分析

目前能找到的伊沃森为小号与钢琴所作的奏鸣曲是詹姆斯·汤普森(James Thompson)和瑞贝卡·怀特(Rebecca Wilt)演奏的版本。汤普森是著名的伊斯曼音乐学院的小号教授。他在亚特兰大交响乐团、霍尼瓦交响乐团、墨西哥州交响乐团和蒙特利尔交响乐团担任了28年的首席小号之后于1998年来到了伊斯曼。他出生于德国法兰克福,在亚利桑那州的凤凰城长大,十岁时开始学习小号。他的老师包括理查德·朗菲尔德(Richard Longfield)和罗杰·沃伊辛(Roger Voisin)。汤普森同时是一位活跃的独奏家和小号老师,曾在北亚利桑那大学、墨西哥城的国家音乐学院和蒙特利尔的麦吉尔大学教授小号 and 管乐合奏,他还西部在音乐学院任教。他曾在北美、南美和欧洲担任管弦乐团的首席和独奏。1979年,他参加了第一届莫里斯·安德烈国际小号比赛,并获得了冠军。在1996年亚特兰大奥运会开幕式上,超过30亿人在电视上看到他表演爵士乐/福音小号独奏。自从加入伊斯曼音乐学院,他是纽约爱乐乐团、洛杉矶爱乐乐团、巴尔的摩、西雅图和波士顿交响乐团的客座小号。汤普森先生积极鼓励为小号创作新曲子。他首演了马尔科姆·福赛斯的《小号协奏曲》和格伦·布尔的《小号协奏曲》,这两部作品都是为他和蒙特利尔交响乐团创作的。他在魁北克首演了雅克·赫图(Jacques Hetu)的小号协奏曲,并于2002年在英国曼彻斯特国际

贸易集团会议上首演了达纳·威尔逊(Dana Wilson)的《领导人之歌》(Lieder)。除了独奏和室内录音外,人们还能在 80 多张 CD 上听到汤普森演奏蒙特利尔和亚特兰大交响乐团的作品。他录制的肖斯塔科维奇钢琴、小号和弦乐协奏曲第 1 号和马勒交响曲第 5 号被评为本月最佳立体声唱片。汤普森先生是雅马哈表演艺术家。瑞贝卡拥有路德学院的钢琴和音乐指导表演学位,以及伊利诺伊州立大学的声乐器乐指导伴奏学位。她的老师包括罗恩·韦斯特曼、隆·斯潘和杰西卡·保罗。怀特女士与全国各地的声乐家和乐器演奏家合作,其中包括歌手史蒂文·伯恩斯(Steven Burns)和爱德华罗(Edwaro)卡罗尔,文斯·迪马蒂诺,马克·古尔德,伦斯。汤普森演奏的这个版本的奏鸣曲第一乐章引子演奏地十分抒情,每到长音的 30 部分都会有自然的听觉上的延长感觉,展开部部分与引子稍有不同舌头稍微增加些许力度,但整体音乐风格都以抒情叙事为主。钢琴部分很好地对每一部分进行了划分,让音乐色彩更加丰富有层次感。展开部第二主题双吐部分演奏地十分轻巧活跃,每一乐句都做了不同的色彩处理。展开部采用了与第一主题相似的表现手法。尾声部分则处理得更加华丽,但是也是有层次的。先强将音乐推向高潮之后能更好的进入尾声。值得注意的是不同地方的长音部分,汤普森处理得都有所不同,他的音色十分地华丽,在处理类似开头的抒情乐句时除了听觉上有延长的感觉,还适当地加入了颤音,好像一个英俊伟岸的男人在表现他的浪漫,在与钢琴相衔接部分的长音他加了一点重音,以便钢琴能顺利地接入。第一乐章基本是抒情安静的基调,所以其余的部分也不需要过分夸张。大跨度的音程也演奏地十分顺畅,没有勉强的感觉,如表 1 所示。

表 1 第一乐章曲式结构

| 奏鸣曲 | | | | | | | |
|--------|-------|----------------|------|-----|-------|------|---------|
| 引子 | 呈示部 | | 展开部 | 连接部 | 再现部 | 结尾主题 | 尾声 |
| | 第一主题 | 第一主题发展 | 第二主题 | | | | |
| | a | a ₁ | b | | | | |
| 1-4 小节 | 5 | 32 | 61 | 106 | 176 | 182 | 210 229 |
| | 降 e 小 | C 大 | d 小 | A 调 | 降 e 小 | E 大 | G 大 |

第二乐章是十分优美安静同时具有苏格兰舞蹈元素的一章,汤普森突出节拍重点地同时,将每一乐句都进行了很好地区分,在大的乐句划分上加入了减慢的处理,使音乐结构更加清晰。在小号为从属位置时,突出没有过分地降低强度,但是依然能很清晰地听清钢琴的旋律。伊沃森作为亮点的 3/4 拍小号与钢琴的合奏部分,旋律高低起伏,给了我们很好地演奏建议,同时可以听出小号与钢琴配合得十分默契。尾声处苏格兰旋律的再现,与第一句的处理略有不同,力度稍强,也是为结尾作了铺垫,如表 2 所示。

表 2 第二乐章曲式结构

| 复三部曲式 | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|---------|
| | A | B | | A | 尾声 |
| | a | b | c | d | a |
| 1 小节 | 4 | 45 | 69 | 106 | 134 161 |
| | 升 F 大 | 升 C 小 | 降 E | 升 f 小 | 降 E 大 |

第三乐章速度力度上加快不少,但从听觉上没有感受到十分慌张,即使是大跨度的快速音程依旧演奏地十分轻松与轻巧,没有压迫感。对于每一部分的划分也十分清晰,在换拍子的部分节奏控制十分精准地同时也很好地表达了自己。尾声部分 5/8 拍演奏地潇洒又轻松,同时用不同的力度来处理,结尾处与钢琴十六分音符的合奏,是一个强有力的结尾,如表 3 所示。

表 3 第二乐章曲式结构

| 回旋曲 | | | | | |
|-----|-----|----------------|----------------|----|----------------|
| 前奏 | A | B | A | C | 尾声 |
| | a | a ₁ | a ₂ | a | a ₃ |
| 1 | 6 | 14 | 43 | 78 | 114 130 142 |
| | 升 C | 升 F 大 | 升 C | | G A |
| | | | | | 第一部 第二部 分 分 |

听过汤普森的版本总体感觉除了在演奏上表现得十分轻松以外,对于奏鸣曲曲式每一部分的划分也十分明确,同时在抒情和长线条的乐段都加入了自己不同的处理细节,与钢琴的配合也十分默契,这些都是我们在演奏这首奏鸣曲时可以学习参考和借鉴的。

四、结论

伊沃森这首为小号与钢琴所作的奏鸣曲是 1995 年创作的曲目,不论是对作曲家的了解还是对于现代小号音乐的分析在国内的研究中都属比较新颖的研究角度。伊沃森在铜管音乐以及室内乐创作上都有很多优秀的作品,以小号与钢琴奏鸣曲来说,乐曲在耐力、复杂的拍子、含糊不清的旋律、较大跨度的音程和双舌的简短使用等方面对演奏者来说都是一种考验,所以十分适合大学生或演奏程度较高的学生来演奏。乐曲中不同音乐表达所需要的演奏效果,对于研究小号吐音演奏技法来说可以说是一个十分典型的案例,所以很值得我们演奏分析与研究的。

以伊沃森这首为小号与钢琴所作的奏鸣曲为例,在分析了乐曲的创作背景和基本曲式的基础上,分析了小号吐音的演奏技法在不同音乐表达上的运用,同时结合自身所学以及演奏中的实践经验探讨了小号吐音演奏更多的方式方法,有针对性地提出了吐音基本功的练习方法。同时倡导广大小号演奏者在了解音乐背景的作曲家意图的情况下进行二度创作,在平时练习时寻找适合自身条件的演奏方式来让演奏更加舒畅自然。

本篇论文有意选择了经过自身舞台实践有很深感受的现代作品为例,紧密结合在学习练习时的心得体会,在为更多小号演奏者提供了这首奏鸣曲的演奏建议的同时,也为更多小号演奏者提供了新的小号吐音的演奏理念和练习方法,丰富了小号演奏技法研究的素材选择,拓宽了小号演奏技法方面的研究角度。

参考文献:

- [1]张楠.小号演奏中四大要素呼吸吐音的类型及训练方法[J].黄河之声.2014
- [2]胡秋岩.论小号演奏的基本功练习[J].大众文艺.2018
- [3]梁颖.现代小号的演奏技术分析[J].黄河之声.2017
- [4]胡秋岩.小号的吐音问题研究[J].大众文艺.2016
- [5]José Martínez Colomina.Rutinas B á sicas para el Trompetista,Nivel Superior2015PP7