

长笛在室内乐演奏中的音色变化探讨

王 剑

(呼和浩特职业学院 内蒙古呼和浩特 010051)

【摘要】 长笛是现代乐器中最古老的一个, 通常被应用在室内的演奏或者是交响乐中, 长笛的音色比较独特, 因此很多演奏者对其格外关注, 本文就对长笛在室内乐演奏中的音色变化以及如何才能演奏出更加美妙的乐章等问题进行分析, 希望能够为更多关注该方面的人提供一些建议。

【关键词】 长笛; 室内乐; 演奏乐; 音色变化; 分析研究

DOI: 10.18686/jyxx.v2i5.34129

1 引言

音乐可以陶冶人的情操, 让人有一种身临其境的感觉, 一位优秀的演奏者的音乐中会充满各种情感, 或愉悦、或悲伤、或宁静, 这些情感都是由一个个音符组成的, 每一个音符都是那么恰到好处而不多余, 每一段曲子都能触及人们的内心深处。长笛是一种木管类乐器, 它利用开闭的音孔来调节管内的空气容量, 以达到控制音的高低的目的。目前比较普遍的长笛是装有库帕大音量吹孔与波姆系统联动装置的金属长笛, 它也被称为波姆长笛或现代长笛。长笛发声的原因很简单, 气流就是长笛发声的动力, 在演奏长笛时气流会震动管壁, 从而发出声音。如果没有气流, 那么长笛是不会发出美好的声音的。研究表明, 长笛演奏者最难掌握的技巧是气息, 灵活的运用气息可以使长笛的音乐表现力变得丰富多彩。要想成为一位优秀的长笛演奏家, 需要付出超出别人多倍的努力, 不断地探索才能够掌握音色的变化, 打牢基础之后再行进行更高层次的探究, 当然也可以借鉴其他优秀长笛演奏者的资料, 不断地完善自身的能力, 提高自己的水平, 本文主要对长笛在室内乐演奏中的音色变化问题进行分析。

2 长笛与室内乐的起源

长笛是现代室内乐中比较常见的乐器之一, 早期的长笛是由木头制成的, 随着历史的不断推进, 长笛的材质也得到了发展, 现在普遍是使用金属制成, 传统长笛的音色比较圆润, 音量比较小, 而金属长笛音色就比较宽广, 穿透力很强, 在演奏长笛的时候技巧有很多, 并且是华丽多样的, 演奏者能够在演奏时根据指法的不同演奏出不同的旋律, 可能对很多人来说, 室内乐是一个陌生的名词, 但是了解室内乐的人会知道, 室内乐是精致的并且有极高的音乐艺术要求, 它的演奏能带给人深刻的印象, 室内乐就是在室内进行演奏的音乐, 室内乐的发展从最初的室内场所转变为公共场所的演奏, 后来出现了越来越多的室内乐形式, 并且逐渐被大众所接受, 室内乐与传统的大型管弦乐器不同, 简单来说, 可以将室内乐理解为把大型交响乐缩小了, 虽然室内乐的范围缩小了, 但是麻雀虽小五脏俱全, 它的演奏技巧一点也不比大型交响乐差, 并且是要求更高, 而室内乐作品往往也是更加用心, 更加细致。长笛是西洋的乐器, 但是

在中国得到了广泛的应用, 国内的很多高校都引入了长笛的课程, 为我国培养了更多的长笛演奏人才, 相较于国外的音乐院校, 我国已经将室内乐列为学生必修的科目之一, 并且对每一个环节都要求的十分严格, 将国外优秀的部分引入进来, 多借鉴国外音乐文化的优点, 将我国的音乐文化发扬光大。

3 长笛在室内乐演奏的几种形式

3.1 长笛独奏

独奏, 顾名思义就是用长笛单独对整首乐曲进行演奏, 因为长笛的音域很广, 并且每一个音区的音色都有着很大的差别, 比如低音区的音色就如同是皎洁的月光洒落下来一样, 十分幽静与温柔, 而中音区与高音区就如同是清晨的一缕阳光, 是那般的明媚、那般的爽朗, 很多由长笛独奏完成的曲子都受到了音乐爱好者的喜爱, 一些长笛完成的曲子都是用来表达男子对心爱的女生的爱意, 这种方式既浪漫又活力四射, 使用了长笛作为演奏的乐器更使得情感饱满, 也能够反映出曲子作者的内心情感, 也有人说一首曲子就像是作者的内心独白一样。

3.2 长笛重奏

重奏分为很多种, 有二重奏、三重奏等, 而重奏的形式也各有不同, 大多数长笛都是与短笛或者是中音长笛、低音长笛进行重奏, 在整个演奏的过程中, 需要做到协调一致, 实现和谐的统一效果, 在长笛重奏的曲目中, 最具有代表性的就是《卡农》, 在《卡农》中演奏者利用了长笛, 将整个曲子所表达的悲伤、婉转的情绪很好地表达出来, 让听众在听完之后会感到意犹未尽, 这就是长笛演奏所具有的魅力。

3.3 与其他乐器相互配合

长笛可以与多种乐器相互配合, 其与小提琴、钢琴、吉他、二胡等都可以完美搭配, 现代长笛的材质主要是金属, 而弦乐器都是以木质为主, 因为材质不同所以在音色方面也不一样, 小提琴的发声比较明朗, 音色与长笛差不多, 弦乐演奏时的难度比较大, 需要控制好自身的呼吸, 不能够太过于突兀, 在演奏的过程中, 不同乐器发挥出各自的特色, 多种声部交织在一起, 独特又默契, 从而形成一种独具特色的新曲子, 长笛之所以能够与这么多的乐器相互配合, 是因为它既拥有自身独特的特色, 又不会抢了其他乐器的风头, 从而奠定了长笛在室内乐演奏中的地位。应该多提高长笛的合作能力, 在

每一个团队中都需要合作的力量, 音乐领域也是如此, 需要多个团队共同合作表现出一种艺术形式, 如合唱、舞蹈、交响乐等, 室内乐与舞蹈之间也有相似之处, 没有指挥只是依靠全员之间的默契配合, 这需要表演者深刻地理解曲目所要表达的情感, 然后根据个人演奏的经验把握好整体的作品风格, 在练习的过程中应该多关注自己声部的旋律, 感受每个曲子段落乐曲中的地位。

4 长笛在室内乐演奏中的音色变化

4.1 心理素质的影响

在长笛演奏的过程中, 心理素质起到了关键的作用, 为什么这么说呢? 因为在进行长笛演奏的时候, 需要拥有稳定的气息, 而要想拥有稳定的气息就需要保持内心的平静, 所以, 心理素质是演奏中十分关键的一点, 进行室内演奏之前, 应该先了解演奏曲目所要表达的情感, 真正体会作者创作时的情感, 掌握音乐作品的内涵, 同时在演奏过程中保持良好的心态, 将最好的内容展示给现场的每一个听众, 在演奏结束之后还要对自己的演奏进行总结评价, 分析在演奏过程中存在的问题, 及时地解决与完善。与此同时, 要加强自己日常的训练, 对自己进行心理暗示, 给予自己信心, 因为只有拥有了良好的心理素质, 才能不紧张, 才能更好地发挥, 将最完美的内容呈现给现场的每一位观众。每一个人都具有创造力, 而真正的创造力指的是与别人一起做一件事, 却能让别人想不出来的东西, 在漫长的音乐发展史上, 将音乐基础打牢固很重要, 有创新力也很重要, 创造精神才是推动音乐行业不断前进的动力, 而且艺术向来讲究个性, 在具体的演奏过程中, 演奏者通过自身的审美对作品中的内容进行理解, 然后将内容演绎成曲子传达给更多的人。

4.2 运用呼吸的影响

在演奏过程中, 运用呼吸也是必不可少的部分, 在长笛演奏的过程中, 正确的呼吸方式能让长笛的音色更加完美, 对整个演奏曲目影响比较大, 保证呼吸的正确性可以采用胸腹式呼吸法, 在平时的练习中可以将气流集中, 吹口盖并与孔壁形成 75 度角, 然后再发音, 这样效果会更好, 能保证整个曲子的质量, 呼吸练习对长笛演奏十分重要, 这也是因为长笛的音域比较广, 所以除了胸腹式练习法之外, 还可以使用狗喘息的方式, 能从一定程度上提高肺活量, 在演奏时达到最理想的状态, 演奏出最动听的音乐。

4.3 口型对音色的影响

口型对音色的影响有多大呢? 好的音色来源于一个

好的口型, 有研究表明, 优秀的长笛演奏者使用的口型都是一致的, 他们都是上下唇偏薄, 牙齿整齐, 且没有智齿或龅齿, 这样的口型演奏出来的音色是最完美的, 具备完美的口型再加上正确的姿势, 这是长笛演奏者得天独厚的条件, 而先天条件不够完美的人, 想要拥有好的素质, 可以进行后天技巧的练习, 或者采取与其他的演奏者互相配合的方式。

4.4 颤音对音色的影响

想要让一个曲子变得情感更加丰富就需要加入颤音部分, 它能够增加曲目的内涵, 让其更加有感染力, 不同的颤音也能够表达出不同的情感, 如果颤动的频率比较快, 那么就是机械的颤音, 如果幅度比较大、频率较慢的, 就是没有表现力的颤音, 所以想要让曲目具有灵魂, 要用肌肉来控制节奏, 让颤音由强转弱, 或者是通过颤音来改变曲目的音量, 形成独特的音色效果, 这样演奏出来的曲子更有魅力, 能让人很快地融入其中。

4.5 时代背景的影响

在不同时代背景下室内乐演奏的音色也是不同的, 在古典主义音乐时期, 要求音乐作品与情感必须统一, 同时音乐语言要精练, 音乐形式结构要清晰, 有一些还会与民间舞蹈相结合, 因为在古典主义音乐背景下, 长笛还没有得到广泛的应用, 因此没有出现太多此类的作品。浪漫主义音乐时期改变了古典音乐的特点, 人们的思想更加丰富, 他们也在古典音乐的基础上加入了更多新的元素, 更加注重人的主观情感, 在音乐形式上采取多种形式融合的方式, 这一时期的音乐作品更具有柔美的特色。到了现代主义音乐时期, 在各个方面都快速进步的背景下, 人们的思想更加开放, 音乐风格也更加多样化, 长笛的音色也就发生了不同的变化, 而这一时期的作品也更加符合人们的心理, 受到人们的广泛好评。

5 结语

本文主要对长笛在室内乐演奏中的音色变化进行了简要的分析, 可以看出, 长笛的音色是不断变化的, 其可以是优美的, 也可以是明亮的, 长笛的音色变化受到多方面因素的影响, 并且长笛演奏的技巧也很多样的, 长笛在室内演奏中扮演着重要的角色, 一个优秀的长笛演奏者应该不断提高自身的素质与水平, 这样才能创造出更多优秀的、富有内涵的作品, 赋予作品新的生命力, 将自己的感情融入其中, 从而增加曲子的感染力。

作者简介: 王剑 (1980—), 男, 内蒙古包头人, 讲师, 研究方向: 音乐表演。

【参考文献】

- [1] 熊丽. 解读长笛在室内乐演奏中的音色变化 [J]. 北方音乐, 2020 (1): 82, 105.
- [2] 见福增, 王浩然. 长笛在室内乐演奏中的音色变化 [J]. 黄河之声, 2019 (1): 14.
- [3] 周照民. 长笛在室内乐演奏中音色变化初探 [J]. 北方音乐, 2019, 39 (3): 43-44.
- [4] 段一凡. 长笛在室内乐演奏中的音色变化 [J]. 北方音乐, 2018, 38 (4): 87.
- [5] 马波. 针对长笛在室内乐演奏中的音色变化探讨 [J]. 北方音乐, 2017, 37 (23): 55.
- [6] 张涛. 关于长笛在室内乐演奏中音色变化的分析 [J]. 文存阅刊, 2017 (1): 186.