

竹笛演奏过程中气息的控制运用分析

张帅

(牡丹江大学 传媒与艺术学院, 黑龙江 牡丹江 157000)

【摘要】竹笛在演奏中对气息控制有较高要求,一旦气息控制欠佳就会发出刺耳声音甚至不出声的现象,不仅会使乐曲丧失美感,还会让演奏无法继续,如何控制好气息成为竹笛演奏需解决的问题。本文通过分析笛子演奏过程中气息控制运用方略,以期为提高竹笛演奏水平提供参考。

【关键词】笛子;演奏;气息控制;训练措施

【DOI】 10.12294/j.issn.1673-0992.2022.05.001

竹笛演奏过程中气息合理控制的价值如下:其一,保障吹奏可以得心应手,能根据演奏需求发出明亮、悠扬、婉转等动人的声音,使乐曲的表现力可随之增强;其二,了解竹笛演奏对气息的需求并加强日常训练,不断拔高演奏水平;其三,通过气息控制达到“人笛合一”的境界,增强笛子演奏的流畅性,保障手指、运气、舌头、嘴唇部位能配合得当,优化吹奏效果,发挥气息支撑作用。基于此,为使竹笛演奏效果更佳,探析气息控制运用方略尤为重要。

一、竹笛演奏过程中有效控制运用气息的要点

(一) 贴好笛膜

在演奏竹笛前需先选好笛膜,在贴笛膜的过程中经常会出现较为盲目的现象,这使得笛膜松紧欠佳并不能发出优美的笛声,还会使气息变得不够用,身体随之紧绷,影响笛子演奏成效。基于此,若想气息控制运用得当需注重笛膜的粘贴方式,确保笛膜松紧适宜,可满足笛声灵活调控需求。

(二) 长音练习

长音练习属于竹笛演奏一项基本功,长音控制直接影响曲子的完整性与表现力,主要源于竹笛演奏离不开长音,是完整乐曲的组成部分之一。在有效处理乐曲的前提下针对长音演奏进行练习,练习时注意双手需自然弯曲并保持放松,演奏者可以对着镜子练习,观察身体放松的状态,同时加深肌肉记忆,双手要能摆脱力量的牵引,轻松地置于笛孔上,大手指托住两侧,小手指搭在两边,用指肚按压孔洞,腕关节、手指互相配合,使手指肚控制的区域能自然开关,配合调整口风型与身体姿势,在吹奏时强弱得当,尽量延长声音,通过循环往复的练习不断寻求突破,继而增强长音演奏有效性,达到控制运用好气息的目的。在气息运行练习中要加强嘴对气息力度的控制,要点有以下几个:一是音阶准确,练习长音时需留意音阶变化过程,在此前提下控制音准,不可音阶有高有低,

低音吹奏风门相对要大且口风徐缓、口劲较弱,吹奏高音时风门较小、口风急促、口劲收紧;二是音色饱和,低音需浑厚、饱满、圆润,高音需清脆明亮,不可发出犹如漏气般的声音;三是呼吸运用,依据乐句控制呼吸的长短,乐句短可少吸气,乐句长则要多吸气,不可出现气息过量或不足的现象,以免影响长音演奏的通畅性,呼吸需配合节奏,降低呼吸混乱情况发生的几率,继而增强长音吹奏气息调控的合理性。

(三) 自然放松

在竹笛演奏中若演奏者过于紧张会出现气息无法控制或气息不足的现象,这就需要笛子演奏自然放松,吸气需逐步加速,发挥气息支撑作用,嘴部始终贴住笛子,慢吸慢呼,口风、口劲均偏紧,保障音色明亮干净。在控制运用气息的过程中身体放松属于基础性条件,经验表明身体过度僵硬会使呼吸变得不顺畅,弱化气息控制运用能力,在保持放松状态的同时可从以下几个方面着手提升控制运用气息的能力:一是挤气吹音,在演奏中调用口腔肌肉将多余气体挤出,口腔中的剩余气体负责发声,在演奏与日常练习中需找挤气的感觉;二是吹响全域音,在循环换气的同时用挤气发音的方式吹响全域音,实现演奏过程中气息调换无缝衔接的目标,建议练习阶段选用个人认为较好控制的音调或中音 d、e、f 调,而后练习低音区与高音区;三是吹音换气,在吹响全音域后演奏中可用鼻子吸气,注意要快速吸气、挤气与吸气各一次,吹音时间可逐步延长且吸气不断提速,继而可根据演奏需要灵活调控气息;四是连贯练习,在气息可以基本掌控的条件下演奏时尝试基于颤音增强换气的连贯性,遵循勤换少吸的原则,根据乐曲结构控制好换气节点,合理利用颤音提升气息控制运用水平^[1]。

二、竹笛演奏中气息控制运用与客观要素的关系

(一) 气息控制运用与音色的关系

气息控制运用的目的之一是发出优美的声音,使

竹笛演奏可给人带来身心愉悦之感。音色与竹笛结构、材质及振动方式等方面有关,在结构与材质一定的条件下气息控制可影响振动,振动所形成的复合波形决定竹笛音色,这就需要演奏者合理呼吸,确保整个呼吸系统顺畅,有足够的气体参与演奏,音阶较为流畅且音色饱满,乐句衔接顺畅,在气息充足的同时保障气息均匀稳定,根据竹笛振动发声规律与周期控制运用气息,还需控制气息方向,演奏时气息角度会影响音高,气息方向偏低则音区低,气息方向偏高则音区高。下唇与气息方向控制成效关系紧密,通常情况下,下唇内收气息向着前下方运动,竹笛内部气流变大会发出饱满厚实的音色;上下唇平行气息向着偏下方运动,竹笛中的气流适中可发出平缓的声音;下唇向外移动气息向着前方运动,此时竹笛内部气流减小并能得到细润清亮的音色。口风的合理性亦影响气息控制与音色的关系,这就需要演奏时充分调用唇部周围的肌肉,上下唇肌处于放松状态并贴住牙床,嘴角肌肉适度紧收,上下唇肌向着中间位置聚拢,双唇形成米粒大小的风门,根据演奏需要随心调整风门松紧,演奏低音时风门可宽一些并得到圆润平稳的低音,演奏高音时风门收紧,此时可得到明亮音色,演奏强音需风门放松,同时去除杂音,使音色更为纯净。口劲是指演奏者对嘴角侧肌、颊肌、唇肌的控制能力,口劲大小影响音色,只有口劲较为稳定才能口风如线一般,气压保持稳定,气息对弱音演奏音高不会产生影响,气流可汇聚成一束,弱音音质能更为纯净,口劲在演奏中需跟随音高发生变化,通常高音演奏口劲较大,低音演奏口劲较小,在此基础上合理调控气流角度、风门、口风,使气息控制运用效果更优。

(二) 气息控制运用与换气的关系

换气是竹笛演奏中气息控制运用的关键,只有换气顺利才能有效运用气息,否则会出现气息不足的现象。换气的关键点有以下几个:一是换气需具有灵活性与整体性,需调用肌肉、喉头、鼻腔、胸部、肺部等器官,跟随身体运动变换调控,在自然状态下实现平稳换气目标,演奏时需气息下沉,为调控整个呼吸系统完成换气任务奠定基础;二是损前益后,要在演奏中确保后句拍点准确,前句末尾音争取换气时间,若前句尾音为一拍,后句首音亦是一拍,前后均吹满时值,加之换气半拍,则有两拍半时长,这就会扰乱乐曲整个节奏,连接部分并不成立。基于此,在总结经验及保障乐曲演奏完整的基础上,需前一拍不吹满并延长半拍,这半拍负责换气,后句拍点连接则较为顺畅,达到损前益后的换气目的;三是注意演奏时换气节奏的有效控制,在换气时要把时值控制在

半拍左右,并不影响乐句衔接过渡,使换气方式更为合理,在演奏律动感较强的乐曲时需“抢”着换气,避免出现气息不稳、不足等现象,在前句尾音只有半拍时换气几乎在一瞬间完成,达到“偷”着换气的目的,乐句过长不允许有多个换气点,需吹奏一气呵成,用循环换气的方法满足演奏中对气的需求。在演奏中节拍密度与速度不尽相同,换气方法存在区别,需演奏者在懂得换气原理的条件下选用合理的方式调控气息^[2]。

(三) 气息控制运用与派系的关系

竹笛演奏可分为南派、北派两大派系,不同派系气息控制运用差异较大,南派笛子气息相对较缓、较弱,循环换气法较常运用,有效演奏C调、D调,通过气息控制展现出婉转的曲调风格,气息控制需均匀,配合使用打、叠、赠、颤等演奏技法,舌头动作较小,手指灵活且快速移动,颤音较为重要,不使用拖音,在演奏中加花,旋律差异性较小,以《鹧鸪飞》为例,全曲主旋律有一个,半音、气振音、打音掺入其中,围绕主旋律运用虚指、气振音等演奏技巧,融入昆曲元素,增强曲子的婉约典雅之感。北派笛子演奏气息较冲、较急,要饱满吸气,塑造出粗犷、豪放的乐曲形象,例如《喜相逢》使用了六小节的气冲音,吹奏时嘴部用力,气息相对较急,依托音乐情绪与旋律使用赠音、倚音、滑音、剁音等演奏技巧,凸显北派竹笛的演奏风格,使气息控制更为灵活。

三、竹笛演奏过程中气息的控制及运用路径

(一) 根据乐曲演奏需要控制运用气息

竹笛演奏需对音乐作品加以美化,利用个人乐思及实践经验对乐曲进行二度创作,有效控制音高及音的强弱,为乐曲情思的准确传达提供条件,在此基础上合理控制运用气息。竹笛演奏气息控制运用需依据作曲家设想、乐句结构、作品内容加以构思,使呼吸系统时刻处于顺畅的状态,以免演奏者疲乏或紧张降低气息的稳定性。以《春到湘江》为例,此曲具有较强的歌唱性,旋律强弱对比明显且整体较为悠扬婉转,演奏时需依据乐曲需求及乐句长短调控气息,所以气息更为流畅均匀,能发出平稳的声音,赋予乐曲美感,不可盲目的吸气、呼气,以免出现呼吸困难的现象,继而根据乐曲演奏需要合理控制气息,最终落实竹笛演奏目标^[3]。

(二) 合理使用呼吸方式

竹笛演奏气息运用控制建立在呼吸方式正确的前提下,这就需要演奏者合理使用胸腹式呼吸法,在呼吸过程中收缩外肋间肌,肋骨需提起,胸腔随

之扩张,空气吸入肺部,收缩内肋间肌时要后降肋骨,此时胸腔空间变小,气体从肺部呼出,继而在胸腔有节律收缩扩张的条件下达成气体交换的目标。合理使用呼吸方式的关键点有以下几个:一是演奏全程气息呼出均由胸腹控制,就算感觉气息不足亦不可失去控制,通过控制保障气息能支撑演奏,并发出自然、圆润、明亮的声音;二是呼吸力量控制得当,控制部位需有弹性,确保笛子演奏全程轻松自在,若控制过当力量太大会使气息有压迫感,气息变得紧张笛子发出的声音则会僵硬,气息不畅演奏支撑力减弱,气息随之虚弱,影响笛子演奏音响品质,基于此需增强气息控制弹性,确保呼吸自如;三是笛子演奏需有气息支撑,需节约使用气息,依据演奏音乐作品声音高低及强弱恰到好处地运用气息,以免气息较弱影响声音亮度或气息过强声音无法持久,这就需要演奏者在日常练习中塑造完整的“气柱”,调控呼吸系统,有效扩张两肋,自然抬起胸部,注意力要放在丹田位置,而非上腹部,以免弱化气息控制成效并因吸气部位过高而使喉头过于紧张,在此基础上有效做出呼气的动作,期间需感受到与呼气肌群的对抗力,颠覆固有呼吸状态,使气息得以贯通,满足笛子演奏对气息的控制运用需求。在使用胸腹式呼吸法时笛子演奏者要注意吸气时不可上抬双肩,以免气息过浅,吸气不可仅膨胀腹部,还需用到腰部力量,通过日常练习增强小腹与横膈膜控制能力,继而使呼吸更具弹性,可有效诠释较长的乐句,解决气息不足与力量较弱的问题^[4]。

(三) 增强气息自控力

竹笛演奏离不开气息,气息调控受胸肺部气流大小这一条件限制,演奏者若想增强气息自控力需让胸腔气柱振动,切忌一呼了之,基于此演奏者要收缩胸肺,产生气流经过口风吹奏发出边棱音,在边棱振动的基础上耦合发声,耦合过程受条件制约,即管腔气柱与边棱音振频之差,只有二者之差相近才能发出优美的声音,若二者之差较大笛声会变得恍惚,声音时高时低,甚至不共振。为优化管腔气柱与边棱音的振动状态需演奏者增强气息自控力,确保气息均匀且平稳,在完善呼吸通路的同时需避免声带振动,一旦声带无法有效控制会发出“库库”的声音,有碍笛子演奏和谐性及优美性,为了做到这一点演奏者需用好气息的冲击力,灵活阻塞口型、咽喉及声门,尽量发出“气声”,确保口型、声门及横膈膜、腹肌等部位配合得当,同时口风、口劲大小适中,继而在各部位协调性较强的基础上提升气息控制运用水平^[5]。

结束语:

综上所述,竹笛演奏过程中气息控制运用效果与乐曲流畅性、和谐性、艺术性成正相关,只有演奏者注重气息控制才能有效运用气息完成演奏任务,基于此演奏者要将贴好笛膜、长音练习、自然放松视为气息控制运用的要点,还需明晰气息与音色、换气、派系的关系,在此基础上根据乐曲演奏需要控制气息,合理使用呼吸方式,以胸腹式呼吸为主,还需通过日常练习增强气息的自控力,继而有效运用并控制气息提升竹笛演奏能力。

参考文献:

- [1] 杨皓翔. 笛子演奏过程中气息控制运用研究 [J]. 北方音乐, 2018, 38(4): 81.
- [2] 石硕. 笛子演奏过程中气息控制运用研究 [J]. 新西部 (下旬刊), 2019(6): 113, 109.
- [3] 毕成龙. 笛子演奏气息控制运用 [J]. 动漫先锋, 2021(3): 47-48.
- [4] 郑书伟. 笛子演奏中的呼吸控制与应用研究 [J]. 戏剧之家, 2018(8): 80-80.
- [5] 练唐铖. 浅谈竹笛演奏中气息和口风的控制 [J]. 文艺生活·文艺理论, 2018(3): 100-100.

作者简介: 张帅 (1981.8.25-), 男, 汉族, 黑龙江牡丹江人, 牡丹江大学传媒与艺术学院讲师, 本科, 主要从事音乐表演竹笛演奏。

