

大管在交响乐队中的作用及体现

马明

(陕西交响乐团, 陕西 西安 710054)

【摘要】随着我国社会经济的不断发展,国民的生活水平的不断提高,人们在精神层面上的追求也越来越高,更多艺术性的表演也得到了更多的认可,因此交响乐队的表演也受到了广泛的关注。大管作为交响乐队演奏中重要的表演乐器,是交响乐队演奏过程当中必不可缺的关键要素。大管演奏的好坏直接影响到乐队整体演奏的效果,交响乐队的演奏能否和听众产生共鸣也有很大因素取决于大管的演奏。大管在交响乐队中的运用是丰富多彩的,它既能够融合木管组的丰富多彩,又能融合铜管组的“雄壮、刚硬”。本文简单地叙述了大管在交响乐队中重要的作用、传统两大系统大管音色的对比和大管演奏技法在交响乐队中的体现,并且针对大管演奏技法中的常见问题提出了解决方案。

【关键词】大管; 交响乐队; 作用及体现

前言:

在现如今经济全球化发展的时代,交响乐队的发展也需要与时俱进,跟上时代前进的步伐。交响乐队也需要清晰意识到大管在交响乐队表演当中起到的重要作用。大管又被音乐学家称为低音管或者是巴松管,大管作为一种木质长管形的双簧管乐器,其音域非常的宽泛,音色的特点也十分的鲜明,能够使观看演奏的听众清晰地最短时间内找出大管所发出的音响。大管的演奏不管是低音区的声音深沉、饱满、浑厚还是中音区的柔和、圆润、富有弹性又或是高音区的婉转、哀怨、如歌如诉,都能够有其内涵,引听者共鸣。无论是低音、中音还是高音都极具音色的特点,这也奠定了大管在交响乐中的重要地位。在交响乐队演奏中,大管演奏主要是担任次中音和低音的声部演奏。目前,大管乐器的演奏在交响乐队当中的运用是多样化的,不仅仅可以单独发出深沉的低音,还可以和木管组、铜管组等乐器进行协作、交融重奏。大管在交响乐队中的音响特性主要包括了突显特性、分离特性以及融合特性等特点,每一种特性的发挥都能帮助整支乐队创造出更加完美的音乐效果,使得观众在听交响乐演奏时更加享受。

一、大管在交响乐队中重要的作用

(一) 大管在交响乐队中起到声部融合的作用

有效的大管演奏可以使其音响和整支乐队的音响完美融合,并且可以保证大管发出的音响不易被在场的听众所察觉。大管乐器的音响不仅非常具有特色,而且可以在整支乐队的乐器音响中起到很好的协调作用,可以在交响乐队表演中与任何演奏的乐器完美融合^[1]。例如:在著名的作曲家瓦西连科、金达文所写

的《交响配器法》中,明确讲述了不管是演奏整体的旋律还是演奏对位织体,又或是和声,大管乐器的协调演奏都可以和交响乐队的乐器相融合,不会有相互抵触、不融合的情况发生。除此之外,大管在交响乐队的演奏,还能使得乐队中的木管、铜管等各个乐器的音响变得更加的丰满、立体,使得整体的演奏音响的效果更加完美。特别是大管演奏的中音区可以发出柔和、圆润的声音,这样的音色可以和其他乐器的音色结合得非常自然,起到了非常好的调和作用。

(二) 大管在交响乐队中起到声部音响分离的作用

大管在交响乐队的演奏的过程中,在进行演奏独立的声部同时,还可以与其他任何合奏的乐器声部音响形成非常好的分离情况。在交响乐队的表演过程当中,想要有效的保证音响的质量,不仅需要加强乐队中各演奏乐器的融合性,还需要注意合理运用音响的分离特性^[2]。很多优秀的作曲家为了可以更好地塑造出个性比较鲜明的音乐艺术音响,在其作品创作的过程当中就会高度注意各声部音色的独特性,对乐队各个声部音响的对比性和离散性非常注重,只有这样才能保证每个声部都尽可能地发挥出自身最鲜明的色彩。大管乐器属于低音声部乐器,在交响乐队实际表演过程中,经常会与高音声部的乐器形成整体的音响分离情况,从而有效的产生清晰完整的音乐形象对比,促使交响乐队整体的演奏效果更加动听。

(三) 大管在交响乐队中起到使音响突显的作用

在实际的交响乐队表演过程中大管声部的突显特性可以使在听演奏会的听众清晰的识别到其音响色彩,不仅如此,大管声部的音响还能够与其他正在

演奏的乐器良好地进行融合,使得整体的交响乐队演奏的效果更加的完美。大管声部对交响乐队的重要作用被越来越多的交响音乐作曲家所重视,大管被音乐作曲家用来担任主旋律的音乐节奏和对位织体的协奏情况越来越普遍,借助其他乐器的手法协助,能够充分突显出大管声部的影响效果。大管乐器的演奏人员想要确保在演奏的过程中发挥出大管音响的突显作用,就必须对所演奏的乐曲展开深入的研究与分析,明确标出要求做音响凸显演奏的段落,同时运用准确的演奏手法促使大管的演奏旋律在交响乐整体演奏中清晰可见,并与其他乐器音色良好地融合在一起。

二、基于传统两大系统大管音色的对比

(一) 法式系统中的大管音色

大部分使用法式系统大管的都是法国人和比利时人,也有一小部分的瑞士人和意大利人。法式大管和德式管在音色上有所不同,法式大管的音色更趋近于萨克斯管的声音,其音量比较窄小,中音区比较沉闷,高音区则比较嘹亮,泛音和断音则相对于德式大管来说更加容易演奏^[3]。但是法式大管的音色鼻音比较重,相对于比较轻浮,低音音色松散的弱点也尤为明显。在演奏贝多芬、瓦格纳、勃拉姆斯的作品就非常不适合用法式大管演奏。法式大管交响乐代表作品有:拉威尔的《波莱罗》《G大调钢琴协奏曲》;杜卡的《魔法师学徒》等等。法国著名音乐家拉威尔先生在创造《G大调钢琴协奏曲》第一乐章时,大管旋律的最高音可达到小字2组的E,并且强调这个超高音长达9个拍节之长,然而传统的德式大管最高音也只有演奏到小字2组的D。显然这段音乐是为高音区嘹亮、易发音的法式大管而创造。这也是在拉威尔先生之前的交响乐历史中大管从未达到的音高高度。

(二) 德式系统中的大管音色

现如今世界各国大多数的演奏人员使用的都是德式大管,德式大管的音色具有圆润、厚重、有田园般的色彩。传统的德式大管的弱点是高音区比较难以控制,断音和泛音的灵敏度不够,不如法式大管。但经过不断的完善现代德式大管在原有的基础上增加了泛音键、高音键以及颤音键等,哨片的灵活性也得到了一定程度上的改善,有效地解决了传统德式大管在演奏当中的弱点。德式大管交响乐代表作品有:贝多芬的《第四交响曲》、柴可夫斯基的《第四交响曲》《第六(田园)交响曲》、瓦格纳的《漂泊的荷兰人》等等。著名音乐家贝多芬的交响作品特点就是厚重,引发听众深入思考^[4]。贝多芬对作品里的乐器音色要求亦如此。在贝多芬的《第四交响曲》的第4乐章中,这段大管的旋律是在乐曲中部以一个号角般的领奏带

领全部木管向前快速前进。速度轻快、音色柔美,从一个p的弱奏直到ff的强奏都要求大管音色圆润、厚重。这也只有现代化的德式大管才可以做得到。大部分的大管演奏人员和作曲家对德式大管的喜爱也大于对法式大管的喜爱,俄罗斯作曲家柴可夫斯基亦是如此,在柴可夫斯基的《第四交响曲》的第2乐章的结尾,柴可夫斯基用大管独奏和乐曲开始的双簧管领奏形成了收尾呼应。2.2小结的大管独奏要求音色需要优美中带着些许的感伤,声音的力度要求在pp弱奏的同时还要把声音传到最后一排听众的位置。德式大管的特点在这首曲谱里被发挥到了极致。

三、大管演奏技法在交响乐队中的体现

(一) 具有叙述性意义的独奏技法

很多人在提到大管音色时,会用“惨白、苍老、菲薄、暗淡”等形容词来形容,但实际上,大管在演奏当中大管的三组有效音区所呈现出的音乐效果,远远不是几个简单的形容词就可以表达出来的。大管的音色时而端庄严肃、时而俏皮可爱,非常的流畅动听,因此作曲家在不同的作品里,就要求用不同的大管音色来满足不同的作品需求。

首先,大管的低音区,演奏所发出的声音饱满、浑厚,音色极为的庄严沉稳,在发音的过程当中需要大量的气息,因此低音区会更加擅长于强奏。主要原因在于有大量的气息涌入,弱的吹奏在演奏上较为困难,例如柴可夫斯基的《第六交响曲》的第一乐章在开始的时候,使用低音提琴低沉的重音作为指引,大管在低音区如同呻吟般的演奏使得这段旋律以极大弱音的演奏方式在大管的低音区域表现了出来。

其次,大管常用的旋律音区则是中音区,大管在演奏过程中音区的音色极为柔和、圆润,非常具有管风琴音色的韵味,无论是弱奏还是强奏都可以简单地演绎出来^[5]。例如:拉威尔的《丑角的晨歌》当中,这一段旋律中大管的音区最为舒适,音色清澈、通透、饱满、富有弹性。

最后,在大管的高音区,其音色稍微变得比较纤细,给听者带来少许的空虚感,极富戏剧性,不仅仅可以在演奏当中表现出严肃迟钝的感情,也可以表达出诙谐幽默的形象。例如:拉威尔在《波莱罗》中,这首曲谱的旋律对演奏者的中高音极端音区的指法运用要求非常高。

(二) 同木管组的融合演奏的技术

在交响乐的演奏过程中,与木管组配合演奏最为理想的乐器非大管乐器莫属,大管乐器与木管组乐器的交融重奏是交响乐演奏中的重要体现形式。木管乐器由于线条多、层次丰富的复调织体使得木管乐器具有色彩多样性,在交响乐的演奏当中被广泛应用。在

交响乐的演奏当中,每个声部都具有相对的独立性,但不管在任何情况下,都需要以主旋律为演奏的主要声部为核心。所以在对于主旋律的演奏当中,无论是在音色上还是在演奏的力度上都需要加以强调,使得主旋律部分相对于其他声部来讲更加的立体鲜明^[6]。而副旋律的声部既不可以盖过主旋律的声部又需要使观看演出的听众明确听见辅助声部的音响,这对于辅助旋律声部的演奏者来说是非常具有挑战性的,所以需要辅助旋律的演奏者具备较高的音乐素养和较强的演奏技法。大管声部旋律部分主要从主旋律演变而来,因此大管声部具有一定的独立性。大管演奏者在交响乐演出的过程中,必须充分了解大管的属性对比声部来讲是从属关系,主要以主旋律的起伏进行移动。在交响乐曲进行强弱对比当中,各个乐器声部无论是在音色上,还是在力度的把控上,都必须严格按照旋律情绪的起伏互相协调,形成统一的融合体。

(三) 同铜管乐器的协同演奏的技术

在交响乐的演奏过程中,大管乐器与铜管乐器的交融演奏就像圆号与木管交融演奏一样,大管的圆润、醇厚的音色既可以融合木管的柔和细腻又能融合铜管“雄壮、刚硬”的金属感。很大一部分的作曲家非常喜欢把大管融合到铜管组里,就如同在铜管组加入了管风琴演奏的音色效果,就好似在铜管组的和弦上铺上了一层薄纱。在演奏这种类型的和弦时必须清晰了解大管与铜管之间在音量上的不同差异,所以需要时刻注意大管和铜管在音量上的互相平衡的关系^[7]。铜管在乐器演奏时需要通过添加大管声部同度或不同三、五、八度的音高关系,这样可以对铜管“刚硬的”音色起到软化的作用。但大管的强度处理要区别并且高于铜管的声部。

四、演奏技法中的常见问题的解决方案

(一) 编排出合理的指法顺序,使得大管音乐更加流畅

等音高不同指法的转换,需要通过研究、编排处更合理的指法顺序,才能够使得演奏的技术更加符合演奏者身体机能的惯性,使得音乐的演奏当中更加流畅。所谓的标准指法就是能够将音色演奏到极佳,音准演奏极为标准。除了标准指法以外,在交响乐的演奏当中某些音节有替换的指法,可以在弱奏、颤音、装饰音及快速乐句等起到更好的视听效果。在标准的指法当中,有些音音准较好,但音色却不是特别好,或者是音色较好,音准没有达到标准,不同的指法产生的音高和音色略有不同,为了可以更加贴近优秀的演奏作品,演奏者经常会通过替换指法来代替标准指法的演奏。例如小字组的降e弱奏就可以使用替换为指法i,在大管发音上此指法更加适合,但缺点就是

替换指法没有标准的指法音色明亮清晰。

(二) 控制好大管演奏时的音量,使乐队演奏的音响更加平衡

交响乐队在演奏过程中音响平衡的是演奏者通过各自所担任声部分工的理解并通过一定的技术手段共同形成的一种音乐结构。在木管组的四样乐器音量的高低是基本相同的,在木管中大管的音量既不能太突出也不能过于隐匿。相对于其他乐器来说,长笛、双簧管属于色彩性浓烈的乐器,旋律部分一般更多一些,而大管其音色能够很好地衬托出整个木管组浓厚的和声,所以音量力度的控制应恰到好处,做到你中有我,我中有你的音响效果。但大管加入铜管组之后,给铜管组增加了柔和的效果,降低了铜管组“刚硬的”金属感。所以不可以盲目的加大大管演奏的音量,而是要最放松状态的情况下融合到铜管组当中,做到刚中有柔,柔中带刚的平衡效果。

结语:

综上所述,随着现代音乐艺术的不断发展与完善,交响乐队的发展也需要与时俱进,在不断的发展当中需要注重乐队中各个乐器的紧密配合,使得每一个乐器都可以发挥出自身独特的音色,并且可以很好地和其他乐器的演奏进行完美的融合,给观众在听觉上带来最大的享受。大管作为交响乐队重要的演奏乐器,有效地实现了和木管组乐器、铜管组乐器的完美融合,为了更好地给广大听众带来听觉盛宴,需要编排出合理的指法顺序,使得大管音乐更加流畅,控制好大管演奏时的音量,使乐队演奏的音响更加平衡,尽全力满足交响乐爱好者对艺术的追求,推动交响乐队的发展进步。

参考文献:

- [1] 郭妍.试析管弦乐器在交响乐队中的作用[J].中华传奇,2022(20).
- [2] 于大伟.大管在交响乐队中的作用探析[J].2022(1).
- [3] 付旭东.小号在不同时期乐队中的角色变化及演奏特点[J].科学咨询,2022(3):3.
- [4] 潘高峰.浅谈定音鼓在交响乐队中的作用[J].2021(2014-11):183-183.
- [5] 张玉哲,詹欣.大管演奏技法在交响乐队中的运用探究与实践[J].音乐时空,2018,000(001):61-62,65.
- [6] 崔健.悠悠琴韵声情寄丝路间——评唱片“丝路弦韵”魏国二胡与交响乐队[J].上海艺术评论,2020(2):3.
- [7] 刘畅.浅论校园交响乐队声部的和谐统一[J].中国校外教育,2020(5):2.