Yamaha Flute Club 長笛俱樂部 電子報 No.33

ENAMAY

Yamaha 長笛俱樂部~知無不言長笛大小事

文. 林仁斌老師(知名長笛演奏家/節慶長笛樂團團長)

如何正確演奏漸弱 (Diminuedo)

最小聲的 "forte" 與最大聲的 "piano"

記得筆者當年於法國巴黎追隨班諾德老師 (Philippe Bernold,巴黎音樂院長笛教授,1987年朗帕爾國際長笛大賽首獎)上課時,有一天課堂上他突然說:「你知道嗎?長笛可以演奏『最小聲的"forte"』 跟『最大聲的"piano"』…」

我想了一下,笑了出來,他也跟著笑了...

筆者林仁斌老師與班諾德老師的合照

這是他一貫幽默的反諷法:

「最小聲的 "forte"」代表著長笛音量不大,比起簧片(Reed)共鳴樂器與銅管吹嘴(Mouthpiece)樂器,長笛的音量缺乏共鳴介質,純粹以空氣摩擦吹氣發聲,因此音量確實比起其他樂器小。

「最大聲的"piano"」則是反諷無法大多數長笛演奏者好好演奏弱奏,因此才會吹奏出最大聲的 "piano"。而「Air Speed」與「Energy」的運用,這也是我們經常在課堂裡不斷訓練的重點項目 之一。 他常說:「手指、運舌這些被認為是技巧的技巧,其實都不是技巧;真正的技巧是『Embouchure』 (吹嘴技巧)的運用與『Air』(吹氣技巧)的運用」。

因此他更是寫作了一本「法式長笛吹嘴技巧練習」(La Technique d'Embouchure),裡面許多觀念 與譜例都是他音色變化如此迷人的心血結晶~

有興趣的朋友們,更是必須好好思考這個問題。

聲音成音條件的必要

當我們演奏任何一個聲音時,千萬別忘記吹氣入吹孔只完成了「發音」的部份,接下來的音質共鳴與音準維持,其實才是考驗吹奏者的能力之所在。

所以:初學者常常被要求吹「長音」;長音必須吹的又長又直,最好秒數不要太短,以15~30 秒為 宜(比較起雙簧管演奏者能夠輕鬆達到近一分鐘,長笛又顯得太短啦~)

但,初學時期過後,又有多少人經常、天天練習長音呢?

有沒有注意過:

吹奏長音初時很簡單(氣流充足),

但秒數一長就變得不容易(氣流不足)?

因此當我們演奏出一個聲音之後,「維持聲音」便是下一個重要任務。

「維持聲音」可以分為兩部分:氣流的力度與速度

一、氣流的力度(Air Energy)

氣的力度,決定了聲音的響度與厚度。當一個聲音有越強而有力的氣流支撐時,聲音的響度便會變得大聲,音色也會相當厚實,顯得同樣強而有力。

大多數的演奏者,在成音之初,都能輕鬆演奏出這樣的音色。

二、氣流的速度(Air Speed)

氣流的速度,決定了我們的音準。當空氣速度快時,由於氣流速度的關係,音準能夠輕易地被速度 帶起而變高;相對的,當空氣速度慢時,慢速空氣氣流也會讓音準降低。

講到這邊,平常演奏漸弱容易偏低的人一定要注意了!

正確的漸弱演奏方法,是「從頭到尾」演奏一致能量與速度的氣流,讓聲音從頭至尾保有相同的氣 壓與氣速。 那又為什麼我們在演奏漸弱時,需要吹奏漸強呢?

- 1. 因為大部分演奏者在演奏漸弱時,氣流都越來越弱而不自知…
- 2. 思考漸強,隨著趨留越來越少,「至少」能夠維持一定的氣流強度…
- 3. 演奏漸弱時,口風需要縮小,為了維持原本的氣流強度,勢必需要吹奏漸強才能平衡。

小小絕招大大作用:從改變共鳴點開始!

這個小絕招,由柏林愛樂長笛首席帕胡德 (Emmanuel Pahud) 親自傳授,筆者覺得十分受用,在此篇文章裡,也樂於與大家分享。

當帕胡德演奏漸弱時,他提到首先「Air speed」必須保持,想像聲音從頭頂發聲,口風盡可能縮小,氣流盡可能吹細而輕「as thin as possible」(因為聲音要弱的關係,口風必須小),同時他將吹奏的共鳴點改至「雙眼之間」(大概是鼻樑骨位置),讓自己找到「支撐」,然後慢慢地向前推進而漸弱至聲音消失。

(吹氣共鳴點,就在「雙眼之間」)

(隨著吹氣時,想像聲音在「頭頂上」,而非在在「嘴唇裡」)

(隨著共鳴點提高,聲音漸弱也會變得輕而亮)

他說:「聽起來很神奇,但是長笛演奏就像聲樂演唱。尋找不同的共鳴點會帶來不同的音色共鳴變化,是聲樂演唱家常常做的事,我們長笛演奏者也需要經常這麼做~」

下面這張照片是帕胡德實際演奏漸弱時的姿態,大家可以透過圖片感受到他正在「改變共鳴點」嗎?

漸弱示範:共鳴點是在雙眼之間,往頭頂不斷地拉高。

結語

柏林愛樂長笛首席,帕胡德帕帥的話,大家一定要仔細聽進去喔~ 想要改變你的漸弱音色與音準,就從上面阿斌老師提醒的每一個觀念與步驟,一步步地改善,你一 定會發現音色與音質,越來越漂亮,漸弱時的音準也越來越準確啦~

活動快訊:

· 活動: 2016 國際音樂論壇 · 時間: 2016/4/22~2016/4/24

地點:實踐大學音樂系

Yamaha 長笛俱樂部-招募中!

Yamaha 長笛深受全球音樂家們一致好評,從入門到演奏的等級,不但擁有好的音質,更兼具了相當的耐耗性。為提供台灣 Yamaha 長笛使用者完整的樂器及音樂服務,我們發起了「Yamaha Flute Club 長笛俱樂部」,邀請每位擁有 Yamaha 長笛的朋友,與我們共同參與,分享音樂喜悅。

