

萨克斯管吐音相关问题的诠释

西北师范大学 黄键

萨克斯管自 1840 年由比利时的阿道夫·萨克斯(Adolphe · Sax) 发明以来, 爱好它的人越来越多, 现已逐步编配到军乐队、管弦乐队及爵士乐队中。萨克斯管以其丰富多彩的音色和灵巧变化的演奏技巧得到众多音乐爱好者的青睐。我国的萨克斯管发展自上世纪 20 年代就已见端倪, 特别是在改革开放后尤为迅速, 呈现出蓬勃发展的良好态势。近十年以来由于各大音乐学院和综合性大学萨克斯管专业的开设, 喜欢和学习萨克斯管的人数骤增, 发展前景极为乐观。但是针对我国萨克斯管相对良好发展态势和前景而言, 在相关理论的学习创建方面较弱, 这对学科建设的完整性设立了很大阻碍, 需要我们从从业者积极反思和总结, 以达到发展中实践和理论互相促进的健康局面, 为萨克斯管的良好发展再续新篇。

在萨克斯管的演奏技巧中, 演奏音符的连吐是最基本的演奏技巧, 有着无法替代的重要性。正确的学习和流畅的使用吐音是萨克斯演奏中最为重要的音乐陈述技法和表现手段。连音的演奏是在气息保持流畅贯通的基础上, 通过手指的变化操作按键获得的音响效果。而不管连奏还是断奏都必须有启奏的“音头”, 即通过舌头离开哨片奏响, 这就是吐音。鉴于此, 即使是连音也离不开吐音, 就说明吐音在萨克斯演奏

中的特殊重要性了。同时, 我们在演奏中会发现吐音的效果千变万化, 有轻快的、有凝重的; 有急促的、有稳健的; 有柔美的、有果断的; 有富于跳跃的、也有饱含激情的, 如此富于变化的吐音效果是怎样产生的呢? 这篇论文就对萨克斯管的吐音做初步的探究, 以期共勉。

一、吐音的发声原理

在进一步认识萨克斯吐音的多样性之前, 我们有必要认真分析萨克斯管吐音的发声原理。由于萨克斯管构造的特殊性, 不同于铜管类乐器的“唇震发声”, 而是取决于哨片的震动。这与单簧管极为相似, 采用笛头内含式的演奏, 哨片的作用尤为重要。萨克斯管声音的形成从客体上而言就是由哨片震动形成的。可是如果单单依靠哨片, 缺失了演奏主体的控制是不行的。演奏者的控制包括气息的流动、口型的支持、手指的操作配合、以及舌部与手指诸要素的协调控制, 方可完成这一看似简单实为复杂的演奏构成。接下来就从以下三方面做具体的研究。

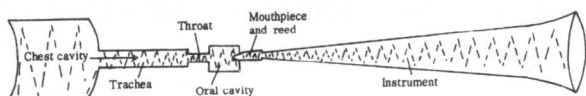
1、气息

气息是管乐器的发声基础, 没有气息的流动支撑哨片震动就不会有美妙的乐音产生。所以, 良好的气息是开启萨克

斯发声的首要条件,在演奏中保持顺利流畅的呼吸是保障演奏技巧完成的依托。一般而言,萨克斯管在快速的演奏中采用的呼吸技巧是“急吸缓呼”,而慢速度演奏中采用“缓吸缓呼”。不管是急吸还是缓吸,吸气时要尽量多的吸入空气,以保证持续演奏的连贯性。据统计,正常人每次呼吸循环中吸入和呼出的空气量为一升左右,而在演奏或演唱时,会用到 25%—100% 的呼吸能力。(〔美〕大卫·里布曼. 探究富有个性的萨克斯管声音 [M]. 译李雨生, 刘柳. 北京: 北京教育出版社 2007: 14.) 这就说明不是演奏每个乐句都需尽全力,当要吹奏轻柔的乐句或音符时,仅需要鼻孔和张开上颌即可,让气流顺利进入体腔。而要吹奏刚强有力、富有号召性的乐句时,则需要让吸入的气息填满肺部,向下顶平横膈膜、扩张肋骨笼,以保证气息量的充足。

萨克斯管演奏者需要掌握的呼吸方法常用的有三种,即腹部呼吸法(又称为横膈膜呼吸法)、胸腔式呼吸法和两者结合的胸腹式呼吸法,使用时根据实际演奏调整,以利于乐曲表现。

要补充的是,演奏萨克斯管时的呼吸,需要身体其他很多器官要做相应的动作要求。很多杰出的萨克斯管演奏家倡导身体也是乐器的组成部分(如图一),

图一

以达到“人琴合一”的意念效果,让人体的共鸣腔体与乐器形成相应的共鸣,特别是关于呼吸腔体尤为重要。所以在呼吸时要尽量打开各个身体的关卡,如放松喉头、打开喉腔等,这样才能保证气息的流畅和速率。关于放松喉头的方法以后再专门论述,这里不再赘述。

2、口型

口型在稳固萨克斯管管身的同时,更重要的作用是将乐器与身体连接为密闭的共鸣体,故而其首要任务是保持气流在演奏时尽可能地进入乐器。为了更好的保证萨克斯管有效地发音,口型应做相应的调节。调节口型包括的部位有唇部肌肉、口轮匝肌、舌及面部骨骼组织等(如图二)。由于萨克斯管在含笛头和哨片时采用“单包法”,即在演奏时为了保证萨克斯哨片的正常震动,我们采用下唇包住下牙来支撑哨片震动。此时,支持哨片发音的主要力量源是下嘴唇的肌肉群,而不是牙齿。下嘴唇与上嘴唇及口轮匝肌共同形成的

肌肉圈就像一个弹力十足的“橡皮圈”包裹在笛头和哨片周围,在密封气流的同时支持哨片发音,这个“橡皮圈”的力量要靠每个人的力量和感受去掌握,标准是保证气流经过哨片会有圆润和厚实的音质。切不可通过牙齿用力来稳定哨片,那样往往会导致下嘴唇咬破或损伤,这种极为不科学的口型应予以纠正。在实际的演奏中,口型的调整要在动态发展中根据不同阶段完善,才是拥有良好演奏的保障,切不可孤立的认为练就“绝对口型”一劳永逸。

上下唇和口轮匝肌的持久力是口型支持发音的主要因素,但其耐力还是受到演奏时间的挑战,时间越长保持力越差。故而持久力成了困扰演奏者的问题,我们可以通过拉里·蒂尔的建议练习来解决。一是用吹口哨“嘘”的方法,保持持续动作的同时,嘴角尽可能向后拉,这样可以练习口型周围的肌肉群。二是上下唇紧贴发“一”字音节,可以帮助确立很好的口型,同时也可防止下巴肌肉支撑哨片部分隆起的陋习。

图二

3、舌在萨克斯管发音中的重要作用

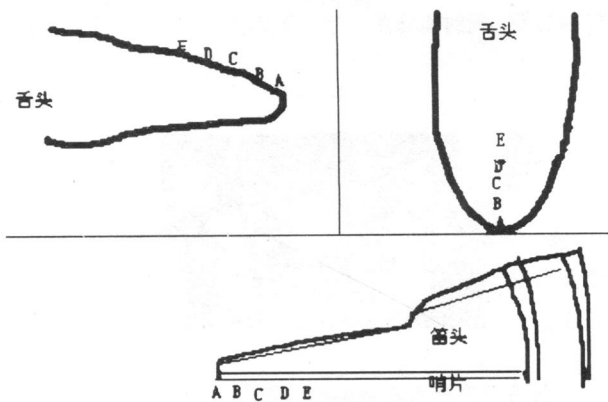
一切吹管乐器在演奏中舌头在口腔中的位置和运动都很重要,萨克斯管也不例外,主要原因有两个:第一,当气流经过喉部进入口腔,舌头的高低位置直接影响气流进入笛头的方向和速率。为了保障气流的顺畅,我们常用的方法是将舌头位置放在口腔中央,即发“一”字时舌头在口腔中的位置。同时口腔的内部用“唔”打开,以保证喉部打开。舌头在口腔中的位置如果太高或太低容易引起舌部紧张,导致一系列问题出现。首先是喉腔紧张导致喉管收缩,然后是整个口部肌肉僵化,如此连锁式的紧张反应是造成演奏时紧张连环和转移的根源,所以在演奏时当微小的紧张露出苗头时就应该协调身体各部位放松,以防止“千里之堤毁于蚁穴”的紧张扩大化。

第二,舌头作为萨克斯管吐音的“开关”,其运动方向和规律,直接影响吐音的质量和效果。物体只有在震动时才会发音,哨片的震动则由舌头这个开关控制。笛头在口腔中,

当舌头贴住哨片时,即使气流经过哨片和笛头,哨片受舌头阻碍不震动;当舌头离开哨片,哨片震动、发声完成。所以要建立发声第一概念是舌头是哨片震动的“开关”。

怎样用舌才能发出更好的吐音?很多演奏者在吹吐音时认为用舌尖稍后接触哨片顶端大都会得到很好的效果。但是这样的概念过于笼统,要做到演奏的精准必须尽可能的细化细节。我们姑且把舌头和哨片的位置从前到后都划分为五个位置:A、B、C、D、E(如图三)。按照心理学研究理论,神经的越末梢灵活性越强,舌尖是整个舌头最为灵活的部位,速度也最快。舌头接触哨片的最佳位置应在哨片“A”位,此时阻碍哨片震动的时间和舌头的动作都减小到最小化,吐音的速率和清晰度则越强。故而最佳的吐音效果应是舌的A位对应哨片的“A”位。

图三

同时,演奏吐音时要注意吐音的音节理念。根据美国著名萨克斯管演奏家托马斯·莱利的吐音音节理论,不同的吐音用的音节可以用“Tu、Na、La”概括。“Tu”的发声舌位用来演奏强烈而果断的吐音效果;“Na”用来演奏相较抒情和柔美的段落;“La”用来演奏最小心的段落,此时音量最小,因为在做“La”音节时,舌位向后微拉,接触到哨片的位置相应越前,哨片的震动更好、反应更快。

关于用舌的力度和出力方向,最好是采用“贴”哨片“A”位的方法,而不是正面冲击,那样会形成相较笨拙的吐音效果而且对哨片的使用寿命也有影响。哨片的硬度对吐音的质量和用舌力量也会形成影响,硬度和用舌的力度是成正比的。当然每个人的身体机能和口腔都是不一而同的,我们只能做相对普适性的理论分析,具体的实践操作要靠演奏者亲身尝试和改进。特别要说明的是如果没有吐音的特殊记号,

气息要一以贯之的保持流畅性,做到“声断气不断”方能达到“音断韵不断”的演奏效果。最后,在练习中发现、总结适合自己的演奏方法,集中注意力进行练习是巩固舌位和寻找良好吐音的最佳途径,这个练习过程由于大量的重复性是非常枯燥的,因此需要练习者情感和意志力等非智力因素的辅助,以突破练习的瓶颈达到更高的技术层面。

二、吐音类型

关于萨克斯管吐音类型的区分,主要按照两大依据。一是根据吐音时值持续时间而定,二是根据连吐的不同组合而定。首先我们来看按照吐音时值对吐音的区分,有五种:吐音(tongue)、连吐音(legato-staccato)、断连音(portato)、断音(staccato)和顿音(staccatissimo)。通常来说,连吐音要演奏够整个音符的时值,断连音演奏音符时值的四分之三;断音演奏音符时值的一半,顿音更为短促、演奏音符时值的四分之一。牢记和区分它们的演奏技术对于完成音乐作品大有裨益,在初学时要尽量按照演奏时值的具体要求完成,对以后的演奏会有很大帮助。

连吐的不同组合在一定的节拍中会构成不同的连吐形式,在这里我们将不同的连吐组合形式放在4/4拍单位拍十六分音符的四连音中加以区分说明(如图四)。具体的音乐作品中,很多连吐的演奏都是由这些基本的连吐变化而来,这里由于篇幅不再赘述。连吐的不同组合

形式共有七种:全连;全吐;三连一吐;一吐三连;两连两吐;两吐两连;一吐一连一吐;两连;如果我们根据每个连音的启奏需有吐音来综合剖析,以上七种连吐形式就会变为(如图五):一个吐音加三个连音;四个吐音;连音启奏的吐音加上两个连音和一个吐音;一吐加上连音启奏的一个吐音和两个连音;连音启奏吐音和一个连音加上两个吐音;两个吐音加连音启奏吐音和一个连音;一个吐音加上启奏吐音和连音再加一个吐音;相同的两组连音启奏的吐音加连音。不同的连吐组合要求舌头的运动也不同,这样的练习更有助于舌头的控制和运舌的灵活性。

三、萨克斯管吐音的提速

对于奏者而言,掌握快速的吐音演奏技术不但是乐曲的要求,也是技术水平的展现。在很多乐曲中快速的吐音技术成为炫技和诠释乐曲的闪光点。所以提高吐音演奏速度在萨克斯管的演奏技术中尤为重要。

吐音提速是为了在演奏作品时有清晰准确的连吐,切不可一开始就快速练习,那样反而会事倍功半。如果从慢速练习就开始注意到连吐的训练和音头发声的清晰度以及舌位与口型诸因素的配合,经过节拍器辅助的阶段性练习,一定会有可人的效果。我们要相信快速是种技术,慢速也是一种技术。在这个过程中,万不可心浮气躁、跳跃练习,到头来只能从跳跃练习的地方重新慢练,这样浪费的时间会更多。慢速练习的目的是为了更快,而且会让“快”更有保证、更加稳定。慢练时可以留心更加完善口型、呼吸、舌位与哨片震动的协调性,当效果达到清晰完美的连吐效果时,技术上走向熟练后演奏者会试图把动作和力气的消耗降到最低限度,从练习中的操作性技巧向更多的心智性技巧过渡。技术完成后就会用更加轻松的心态来处理舌的运动和手指运动之间的配合了。

在具体练习提速的过程中,总会出现由于舌头和手指的配合不协调而导致吐音太“粘”或不清晰。有很多人要么抱怨舌头太慢,要么对手指的灵活性有所怀疑。那么到底是手指还是舌头的问题呢?我们在这里做尝试性分析。

舌头在萨克斯演奏的各个运动器官中是距离大脑中枢神经最近、反应最快的身体动作器官。如果做单独的单音吐音测速,正常人在掌握基本的萨克斯管演奏技巧后,舌头的吐音速度约为单位拍每分钟 120 以上,这样的速度足够一般乐曲的吐音演奏了。手指的快速通过练习是可以不断提高的,因为“手指是身体器官运动中唯一不知疲倦的器官”。如果不用吐音,让手指单独做熟悉的音阶上下行级进,每分钟四连音的演奏速度也会在单位拍 130 以上。但我们把速度调到 120 后,用吐音演奏调式音阶则很难做到。

既然舌头和手指单方面都没有问题,那么影响吐音速度提升的原因就只能舌头和手指运动时的配合了。如果配合越协调、吐音速度就越快,而如果不协调则反之。这也是为

何刚开始慢速练习要强调注意舌头和手指协调的根本所在。

萨克斯管在吐音时,虽然要求舌头的发音和指法按键要尽可能同步(协调和同步是有区别的),但是完全同步是近乎不可能的。大脑给手指的运动指令要先于给舌头发出的指令,因为如果手指操作与舌头完全同步,当大脑发出指令后,执行动作指令最快的是舌头(舌距离大脑中枢神经的距离是手指的 6-8 倍左右),演奏出的音肯定不是要求的音。当舌头离开哨片震动时,手指还没有完全到指定音的指法位置,这时就会出现演奏的吐音“粘”的现象。在此就牵扯到演奏时手指运动的“提前量设定”。所谓提前量设定,就是在演奏吐音时让大脑对手指提前发出指令,保证每次发音时与舌头执行指令配合的准确性。由于大脑反应很快,所以手指运动指令提前量很难做出准确界定。在萨克斯的演奏中更多需要的是手指和舌头的协调配合,确保每次的吐音清晰准确。提前量的练习同样需要通过慢速建立和巩固,而且由于萨克斯采用的波姆式按键系统,在练习中会随着升降号的增多,手指操作复杂性随之加深,采用不同的调式音阶练习提高吐音技术是对舌头和指头协调配合很重要的途径。

最后,在萨克斯管吐音提速的过程中一定要注意科学的放松方法。科学的练习是技术精进的前提,心理暗示中的放松是身体放松的前提和有效途径。在完成这个过程时,要特别注意放松舌头、口腔以及手指。但大脑在同一时间中只能从事一项指令,同时遇到多方面的工作指令大脑也会出现不同程度的紧张。而大脑一旦紧张则会出现身体的“紧张转移”反应,即当我们受到心理等方面的惊吓时,身体其他部分会做出相应的反应,如肌肉僵硬、出汗等。所以要将吐音各个技术难点分开练习,逐步让各部分在必要放松的状态下进行练习。当然这里说的放松也绝不是彻底的放松,而是有控制的放松,以协调其它身体器官完成最好的发音。经过这样长时间循序渐进的练习,相信会在吐音提速演奏上有可喜的进步和提高。

以上是我对萨克斯管吐音技术的一点心得和体会,其中也借鉴也很多萨克斯管演奏大师的吐音理念。文中关于萨克斯管吐音的技巧探究是我在学习和教学中的经验所得,虽然相较浅显,但愿会对学习萨克斯管演奏的朋友们在联系吐音时稍有帮助。在实际情况中,每个人在学习和演奏过程中遇到的困难因人而异,解决方法也要因材施教。所以不论如何,演奏出清晰准确的萨克斯管吐音是最终目的。笔者愚钝,自知三言两语难以言尽萨克斯管吐音之真谛,唯以抛砖引玉,以此为盼。