

小号在现代乐队与古典乐队中的不同特点及演奏方法

王磊

兰州歌舞剧院 兰州大剧院 兰州交响乐团

DOI:10.12238/mef.v8i8.12343

[摘要] 小号是现代乐队与古典乐队中不可或缺的重要乐器,本文探讨了小号在现代乐队与古典乐队中的不同特点及演奏方法。通过分析比较发现小号在两类乐队中具有截然不同的角色定位与音色要求,相应的演奏技巧与训练重点也有所区别。本文提出小号演奏者应根据所处的乐队类型,有针对性地提升演奏技能,以更好地适应乐队需求,发挥小号的独特魅力。只有全面掌握不同风格的演奏方法,小号才能各类乐队中彰显其不可替代的作用。

[关键词] 小号; 现代乐队; 古典乐队; 演奏技巧; 音色要求

中图分类号: J617.14 **文献标识码:** A

The Different Characteristics and Playing Techniques of the Trumpet in Modern and Classical Orchestras

Lei Wang

Lanzhou Song and Dance Theatre Lanzhou Grand Theatre Lanzhou Symphony Orchestra

[Abstract] The trumpet is an indispensable and important instrument in both modern and classical orchestras. This paper explores the different characteristics and playing techniques of the trumpet in modern and classical orchestras. Through analysis and comparison, it is found that the trumpet has distinctly different role orientations and timbre requirements in these two types of orchestras, and the corresponding playing techniques and training focuses also vary. This paper proposes that trumpet players should improve their playing skills in a targeted manner according to the type of orchestra they are in, so as to better meet the needs of the orchestra and give full play to the unique charm of the trumpet. Only by comprehensively mastering the playing techniques of different styles can the trumpet demonstrate its irreplaceable role in various orchestras.

[Key words] Trumpet; Modern Orchestra; Classical Orchestra; Playing Techniques; Timbre Requirements

引言

小号是管乐队中的主要乐器之一,在音乐表演中占据重要地位。近年来随着我国文化产业的蓬勃发展,音乐表演市场需求不断增长。国务院先后印发了《关于支持文化产业发展若干政策的通知》《国家“十四五”时期文化发展规划》等政策文件,将发展文化产业上升为国家战略。在此背景下小号演奏作为音乐表演的重要组成部分,其发展前景广阔。不同类型的乐队对小号的要求各不相同,深入研究小号在现代乐队与古典乐队中的差异,对于小号演奏者提升演奏水平、满足市场需求具有重要意义。

1 小号在现代乐队中的特点及演奏方法

1.1 现代乐队简介

现代乐队是一种融合了多种音乐元素与风格的演奏形式,其编制灵活多变,乐器种类丰富多样,涵盖了爵士乐、摇滚乐、流行音乐等多个音乐领域。与传统管弦乐队相比,现代乐队更加

注重即兴演奏、节奏感与个人风格的展现,乐手在演奏过程中拥有更大的自由度与创造空间。现代乐队的产生与发展与20世纪音乐风格的多元化密切相关,其打破了传统音乐的界限,吸收了来自不同文化与地域的音乐元素,形成了一种全新的音乐表现形式^[1]。在这种新颖而灵活的乐队编制中,电吉他、电贝斯、键盘等电声乐器的加入,为现代乐队注入了新的活力与创造力,使其音乐风格呈现出前所未有的多样性与包容性。电吉他以其独特的音色与演奏技巧,成为现代乐队中不可或缺的重要乐器,其扭曲、失真等音效为摇滚乐、重金属等音乐风格赋予了强烈的个性与张力;电贝斯则以其低沉有力的音色,为乐队提供了坚实的低音基础,在推动节奏、营造氛围等方面发挥着关键作用;键盘则以其丰富的音色库与编曲功能,为乐队织体增添了色彩与层次,并在电子音乐、合成器流行乐等风格中占据核心地位。

1.2 小号的角色定位

在现代乐队中,小号作为铜管乐器的代表,以其明亮嘹亮、穿透力强的音色,常担任旋律演奏的重任。在现代爵士乐、摇滚乐、流行音乐等风格中,小号旋律时而明快跳跃,时而婉转抒情,成为引领乐曲情绪与风格的关键因素。无论是独奏主旋律还是与萨克斯风、长号等其他管乐器组成管乐声部,小号都能凭借鲜明的个性化音色,出色地完成旋律演奏任务,表达丰富的情感与音乐意蕴^[2]。小号还是现代乐队中进行即兴solo的重要乐器之一,即兴solo是爵士乐、布鲁斯等音乐风格的灵魂与精髓,强调乐手的即兴创造力与音乐想象力。小号以其灵活多变的音色与技巧能够在固定的和声结构、节奏型上自由发挥,即兴创作出富于表现力与个人特色的旋律,展现手的音乐才华与艺术个性。无论是在乐曲的间奏部分,还是在尾声部分,小号的即兴solo都能带来令人耳目一新的音乐惊喜,成为现代乐队音乐不可或缺的重要组成部分。

1.3 音色要求

现代乐队对小号音色的要求呈现出多样化与包容性的特点,根据不同的音乐风格与表现需求而有所侧重。在爵士乐与布鲁斯音乐中,小号音色往往要求饱满醇厚、粗犷豪放,这主要是为了适应这两种音乐风格的情感基调与艺术特点。爵士乐讲究自由奔放、即兴创作,布鲁斯则强调热情洋溢、直抒胸臆,小号演奏者需要用饱满而圆润的音色,表现出音乐的酣畅淋漓与热情奔放,同时又不失细腻委婉、百转千回的情感。为了实现这种音色效果,演奏者一方面要注重气息支持,另一方面要适度控制力度,在保证音量的同时,避免音色过于尖锐刺耳。在流行音乐与拉丁音乐中,小号音色则更加强调明亮清脆、轻盈欢快的特点。流行音乐旋律优美抒情、朗朗上口,拉丁音乐热情奔放、节奏感强,小号要用明快活泼的音色,准确表现出音乐的愉悦感与律动感,给人以振奋欢快的听觉享受。演奏者为了达到这种效果需要注意控制气息,使音色富于穿透力与亮度,同时还要适度加快吐音速度,保证音符的清晰流畅,避免拖沓含混。

1.4 演奏技巧

现代乐队中的小号演奏技巧是一个涵盖面广、内容丰富的复杂体系。一方面,由于现代音乐风格的多样性,小号演奏需要掌握多种不同风格与流派的演奏技巧,以适应不同音乐作品的表现需求;另一方面,随着音乐创作手法的拓展与演奏技术的发展,小号演奏者还需要不断开发新的演奏技巧与表现手段,以拓展小号演奏的艺术表现力。所以全面系统地掌握现代小号演奏技巧,对于提高演奏水平、胜任各种演出任务具有十分重要的意义^[3]。小号演奏的基本技巧主要包括四个方面:音阶与琶音练习、高音区掌控、力度控制、节奏把握。音阶与琶音是小号演奏的基础,通过反复练习各种调性、音程、速度的音阶与琶音,演奏者可以打牢基本功,提高指法的灵活性与协调性;高音区是小号演奏的难点,演奏者要通过专门的发声、呼吸练习,提高在高音区演奏的准确性、稳定性与音质;力度控制是塑造音乐形象、表达情感意蕴的关键,演奏者要通过对乐曲的分析与理解,准确把握音乐的起伏与节奏,恰当运用力度变化,营造出丰富多

彩的音乐画面;节奏把握是体现音乐律动感、塑造音乐时间美的核心,演奏者要通过节奏训练来提高节奏感与稳定性,做到跟其他乐器准确合拍,推动音乐的有序进行。

2 小号在古典乐队中的特点及演奏方法

2.1 古典乐队简介

古典乐队又称管弦乐队或交响乐队,是由多种管弦乐器组成的大型演奏团体,其基本编制包括弦乐、木管、铜管与打击乐四大乐器组,每个声部由数位乐手担任。古典乐队通常以演奏古典主义、浪漫主义时期的管弦乐作品为主,同时也涵盖了其他不同时期的交响曲、协奏曲、管弦乐组曲等多种类型。在这些作品中作曲家运用复杂的配器技术与声部写作手法,精心安排每件乐器的角色与声部,形成错落有致、和谐统一的交响织体,展现出古典音乐的恢宏气势与艺术魅力^[4]。在管弦乐队中,弦乐组通常是基础与主体,包括第一小提琴、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴等,时而奏出优美抒情的主旋律,时而营造出浑厚绵密的和声背景;木管乐组由长笛、双簧管、单簧管、大管等组成,其细腻柔美的音色常用于塑造如歌如诉的抒情旋律;铜管乐组由小号、长号、圆号、大号等组成,以其明亮圆润、雄浑有力的音色,成为乐曲高潮部分不可或缺的主力军;打击乐组种类繁多,包括定音鼓、军鼓、木琴、钹等,为乐曲提供节奏基础,并制造出多彩的音响效果。各乐器组相互配合、彼此呼应,共同谱写出气势恢宏、瑰丽多彩的交响乐章。

2.2 小号的角色定位

在古典乐队中,小号是管弦乐队中重要的主旋律乐器之一,在众多著名的交响曲、协奏曲中,作曲家常常将优美动听的主题旋律交给小号演奏,借助其明亮嘹亮、穿透力强的音色,表现乐曲的气势与深情。如在柴可夫斯基的《第四交响曲》第四乐章中,小号奏出昂扬向上、激情澎湃的主题,帅气而不失优雅,成为全曲的点睛之笔;在马勒的《第五交响曲》著名的小号独奏中,小号以其雄浑悲壮的乐声,表现出作曲家对死亡的思索与对生命的礼赞。由此可见,小号凭借其独特的音色魅力常常成为主旋律的最佳诠释者,而且小号还常常担负着和声补充的角色,管弦乐队是由众多声部构成的复杂织体,每个声部都肩负着不可或缺的责任^[5]。小号虽然音量较大,但也要跟其他铜管乐器协调配合,共同构建起厚重饱满的铜管和声。在许多气势恢宏的乐章中,小号常常与长号、圆号等组成铜管重奏,奏出雄浑厚重、金戈铁马般的乐响,为乐曲的宏大场面添砖加瓦;在一些抒情柔美的乐段里小号又常常与圆号缠绵对话,以绵密的和声进行衬托主旋律,营造梦幻迷离的意境。可见小号音色厚实饱满,是铜管和声中不可或缺的宝贵财富。

2.3 音色要求

古典乐队对小号音色的基本要求,可以概括为两个方面:高雅纯净、圆润饱满。无论在哪个时期的作品中,这两点始终是小号演奏追求的音色品质,它既彰显了古典音乐的审美情趣也体现了小号自身的特点。所谓高雅纯净,指的是小号音色要圆润悦耳、干净利落,没有杂音噪音,这既是古典音乐讲究典雅、高贵

的音乐风格所要求的,也符合管弦乐队追求的整体和谐统一。尤其在一些炫技性很强的高音段落,小号更要力求音色的纯净透亮,给人以直抵云霄的感受。同时高雅还意味着音色要具有美感,要圆润柔和、悦耳动听,像良宵美酒,回味无穷。所以演奏者要精心雕琢每一个音符,在发声、吐音等环节下足功夫,努力塑造高雅纯净、悦耳动听的小号音色。所谓圆润饱满,指的是小号音色要醇厚有力、丰满集中,能够给人以穿透力与震撼力,这主要是基于交响乐宏大场面与厚重织体的需求。小号要在百十件乐器的汪洋大海中脱颖而出,就必须有足够的音量与穿透力,既能在弦乐、木管的衬托下鹤立鸡群,又能在铜管群的重奏中勇担重任^[6]。同时圆润饱满还意味着音色要丰满集中、和谐统一,既不能单薄尖利,也不能模糊粗糙。这就要求演奏者必须练就扎实的基本功并准确控制好气息,在力度与速度的把握上始终如一,追求内聚有力、圆润饱满的音色。

2.4 演奏技巧

古典乐队中的小号演奏不仅要求演奏者具备精湛的演奏技能,而且要在音乐表现力与艺术修养上达到很高的水准。这是由古典音乐本身所具有的高雅性、严谨性以及演奏者个人素质的高要求所决定的,所以扎实的基本功、全面的演奏技巧与深厚的音乐素养,是每一位优秀小号演奏者必备的专业素质。小号演奏的基本技巧,主要包括四个方面:音准、节奏、力度与音色。音准是小号演奏的生命线,稍有偏差,就会影响整个乐队的和谐统一。因此不论在排练还是演出时,小号演奏者都要始终保持高度的注意力,时刻聆听其他声部,及时调整自己的音高与音色,做到精准无误;节奏是音乐的骨架与脉搏,小号要在整个乐队的节奏组织中准确无误地履行自己的职责,在力度与速度的把控上严格要求自己,决不能随意改变或松懈;力度是塑造音乐形象、渲染情感色彩的关键,小号演奏者要通过细腻入微的力度变化,准确表达乐曲的情绪起伏,做到张弛有度、轻重有致;音色则是彰显小号个性魅力的法宝,演奏者要在深入研究乐曲风格的基础上,因曲制宜地选择音色,做到圆润饱满、纯净悦耳,同时也要突出个人特色来展现出与众不同的魅力。除了基本技巧,古典乐队中的小号演奏还需要掌握多种复杂的演奏技巧。比如

在快速的音阶或琶音段落,要做到吐音清晰、手指灵活,保证每个音符都干净利落;在低音区演奏时,要充分利用好气息,放松喉咙与嘴唇,让低音显得自然流畅、圆润亮丽,这些技巧的提高,不仅需要扎实的基本功作为支撑,更需要广泛的音乐学习与舞台实践,在与不同风格的音乐、不同水平的乐手合作中,不断积累经验并提高技艺。

3 结束语

由上述内容可知小号在现代乐队与古典乐队中扮演着不同的角色,对音色与演奏技巧的要求也各有侧重。作为一名优秀的小号演奏者,必须深刻理解不同乐队的特点,掌握与之相适应的演奏方法,方能充分发挥小号的音乐表现力。与此同时,演奏者还要加强基本功训练,在继承传统的基础上,勇于创新,不断探索小号在不同音乐风格中的表现力,以适应多元化的音乐市场需求。只有全面发展,小号演奏才能在现代乐队与古典乐队中都占据不可替代的重要地位,进一步推动我国音乐事业的繁荣发展。

[参考文献]

- [1]王子文.铜管小号演奏中的表现力提升研究[J].当代音乐,2024,(10):178-180.
- [2]陈彦斌.小号教学的历史流变[J].艺术教育,2024,(9):101-104.
- [3]乔铖.小号演奏艺术的探索[J].魅力湖南,2024,(2):58-60.
- [4]王雷.赏析巴洛克时期小号演奏艺术[J].当代音乐,2023,(12):115-117.
- [5]刘一.小号在中外交响乐中的发展与现状[J].艺术教育,2023,(11):128-131.
- [6]李帆.小号在现代乐队与古典乐队中的不同特点及演奏方法[J].现代职业教育,2016,(15):186.

作者简介:

王磊(1989—),男,汉族,河北唐山人,本科国家三级演奏员,兰州歌舞剧院,兰州大剧院,兰州交响乐团,研究方向:小号演奏与教学。