

气息控制在单簧管演奏音色塑造中的应用研究

刘世迪

成都师范学院

DOI:10.32629/mef.v9i5.20639

[摘要] 单簧管是主要由单簧片组成的木管类乐器,音色的形成不仅与乐器的组合形式、簧片状态以及唇部造型有关,还与气息运用是否稳定、流畅、自如密切相关。气流是促使簧片振动、维持管身共振,并控制乐曲层次变化的动力之源。倘若仅进行手指技巧训练、舌头技巧训练及音准训练而忽视了对呼吸系统的综合掌握,则会导致发音含混不清、音色浑浊、低音区不结实、连接断层、高音区僵硬等一系列问题的发生。本文以气息为出发点探讨其对单簧管音色形成的作用。由气托声、气随声转、气沉丹田、气口调节等方面分析发声机理,并结合不同音区、力度变化、吐字归音及音乐的表现形式寻找呼吸调控的方法,科学的呼吸调控应建立在腹腔支点、胸腔共鸣、口咽腔空间、听觉反馈协同作用的基础之上,通过长期的连音练习、音阶练习、连音练习、弱音练习、乐句练习形成平稳集中富有弹性的声音效果。

[关键词] 气息控制;单簧管演奏;音色塑造;簧片振动

中图分类号: J62 文献标识码: A

Research on the Application of Breath Control in the Tone Shaping of Clarinet Performance

Shidi Liu

Chengdu Normal University

[Abstract] The clarinet is a woodwind instrument primarily composed of a single reed. The formation of its timbre is not only related to the instrument's structure, the condition of the reed, and the shape of the lips but also closely tied to the stability, fluency, and ease of breath control. Airflow serves as the driving force that initiates reed vibration, sustains body resonance, and regulates dynamic shifts in the music. Neglecting comprehensive breath control while focusing solely on finger technique, articulation, and pitch accuracy can lead to issues such as muffled tones, dull timbre, weak low registers, disrupted legato, and rigid high registers. This paper explores the role of breath in shaping the clarinet's timbre, analyzing vocal mechanisms through aspects like breath support, breath-sound interaction, breath sinking into the diaphragm, and breath control adjustments. By examining breath regulation across different registers, dynamic ranges, articulation, and musical expression, it identifies scientific methods for breath control. Effective breath regulation should be built on the coordinated function of abdominal support, chest resonance, oral-pharyngeal space, and auditory feedback. Through long-term legato exercises, scales, slurred passages, soft dynamics, and phrase practice, a stable, focused, and elastic sound effect can be achieved.

[Key words] Breath control; Clarinet performance; Tone shaping; Reed vibration

引言

单簧管音色的表现形式是多样化的,有柔和的、连贯的、丰满的、明亮的……它能胜任独奏、重奏、乐队、协奏曲等不同的演出形式。但是,音色不单单是靠乐器本身决定的,而是由气息控制、唇形、舌位、手指、簧片状态和对作品的认识等诸多因素共同影响的结果。其中最重要的是呼吸控制。气息是促使簧片振动的动力来源,在气流经过笛头孔洞时带动簧片与笛头

之间形成的间隙产生周期性震颤,并引起管体内部气流的震动。所以气息力度大小、速度快慢、压力强弱、连贯与否都会决定音色的厚薄、圆润、浓淡、稳定与否。在单簧管的教学演奏中,有的同学会将气息简单地理解为“吸得越多越好”或“吹得越足越好”。这种想法未免太片面。事实上,对于单簧管来说,不是单纯的吸入多少气量的问题,而是要有支撑性、有指向性的气流。

1 气息控制与音色生成

1.1 气息支撑影响声音厚度

单簧管发音是否饱满与气息支点有直接的关系。“气息支点不是指口或者舌部位的压力,而是以横膈膜运动为基础,依靠腹肌的力量以及胸廓空间的支持形成稳定的呼吸基础”。在呼气时我们要避免耸肩收胸,在吸气的时候,要注意控制好这个过程。反向气流应是引气向下,产生腰腹膨起感,在运吐过程中腹肌始终提供支点作用,气流才能顺利输送到笛头。力度不足常因缺少气的支持而产生。在中低音区为保障管体共振,它对气息的要求是相对充足的。尤其当吹奏低音区长音或慢速乐句时,若缺乏稳定的气息支撑,则音乐将显得苍白单薄。但只要做到始终运用腹式呼吸的支持,就可使气息经管路后更加均匀平稳,并增大了簧片振动的强度,增强音色的共鸣感。

1.2 气流速度调节音色明暗

单簧管发声的明亮与否也取决于气流速度大小,在正常情况下,气流越集中的时候发出的声音越明亮清晰;反之,气流过慢或是太分散的时候,就有可能发出灰暗模糊的声音,还会影响吐字顺畅度。“明亮”并不意味着刺耳。同样,“暗淡”的音色也不代表柔软,而是对气息速度与口型空间之间平衡关系的一种把控,让旋律听起来既有清晰感又有充实感。尤其要注意的是高音区的表现,在气息的速度方面有着更高的要求。由于单簧管的发声原理,它在换把位以及高音区都需要较强的气压支持。但是,仅靠咬着笛头吹出的高音极易出现音准偏差、音质发虚以及喉咙紧绷等问题,应该加快风速而保持嘴角形态及喉咙放松的状态才能保证簧片在适度压力的情况下充分振动。

1.3 气压稳定决定音色平衡

单簧管的音色平衡离不开气压的稳定,在演奏中,簧片振动需要稳定均匀的气流支持,气压如果发生较大的起伏,就会导致发声不稳定,从而产生音色颤抖、音准不准、发虚或者收不住尾等问题;尤其在长音、连音及慢速节奏部分气息稳定性,对于声音来说是非常重要的因素之一。但这里强调的是不能把气息弄得太呆板了,应该是能够根据音乐的要求随时进行变化的弹性气息,当然这种变化是建立在气息稳定的基础之上的,而不是一种随意的放松或者突兀的压力。

2 气息控制的音色应用

2.1 低音区的松厚处理

通常来说,在单簧管的低声区中,声音是深沉、柔和而略带木质感的。在低声区的演奏当中,不应该追求过强的气息冲击力,而是强调气息的宽厚性以及稳定性。这就需要演奏者做到喉部打开,口部空间适度打开,保证气息稳定地吹到笛头上。气息太强会使低音浑浊;气息过弱又会造成声音发虚,不能很好地引起共鸣。对于低音区的长音训练,可以着重体会一下发声——持住——收声这三个阶段。刚开始时不需太用力,先以气带起后轻触簧片随即离开,这样便能使簧片在稳定的气流中自由振动,在保持音过程中注意腹腔支持力,避免音量及音准的减弱,最后对音

尾的处理也不能生硬地停下来,而应该在气流还在运动的情况下自然终止下来。

2.2 换区中的连贯控制

单簧管演奏具有明显的换区现象,在由低向中以及由中至高音转换过程中声音变化明显。不同于其他木管类乐器(如长笛、双簧管)的换声规律,其近似圆柱状的密闭管体物理发声原理导致容易发生超八度以上的超吹,因此,在进行换区的过程中,对气息、口型、手型的要求更为统一。在换声区过程中,应该保持气息的稳定,但是许多学习者往往会不自觉地抿紧嘴唇或者停住吸气,导致声音发虚、发哑、出不了高音等情况。正确的方法是继续送气并且稍微加快一下气流的速度,以保证簧片能够在瞬息之间具有足够的力量震动。不能过分追求高位,保持口腔状态不变即可,在换区后还需要听觉的辅助以达到音色统一的要求;加强声音色彩变化的倾听能力,避免某一区域的音色过亮或者过暗,可以采用连音练习的方式进行慢速练声,将跨区域音阶放在平稳的气息支持上循环。

2.3 力度变化中的色彩塑造

力度变化是形成单簧管音色的重要手段之一,在这里不仅是指强弱的变化,也包括音色的厚薄以及虚实、情绪色彩的变化等。过多的力量会使声音发颤,缺少力量又会失去其基本音色,因此,呼吸对力度的控制起着保证音色质量的作用。强音是演员加大气流的压力和支持力度所获得的,但不是单靠唇部的压力就能实现的。如果在演奏中唇部压力过大,就会使簧片振动幅度减小,致使音响狭窄而尖细。理想的强音应来自身体的加强支持,使气流更加充足,并在此处产生共振将声音放大,而非被外界的压力所驱动,在此基础上,做到力量十足同时,又不失音色的弹性跳跃性。在练习弱奏的过程中,则能体现出气息技巧的力量。单簧管中的弱奏指的是细密而不零散、清亮但不浮泛的一种声音。

2.4 吐音中的气息支点

尽管在单簧管演奏中吐音是经常运用的一种发音技巧,但它的质量并不完全取决于舌头动作的好坏。事实上,舌头只是控制簧片振动开始及分开的一个装置,而吐音清晰度以及音色的优劣则主要是呼吸的作用。如果没有稳定均匀的气息支持,即使舌头动作再快,还会出现像音头干涩、音节断裂或是颗粒性不均匀的现象,在单独进行吐音训练的时候,要注意气息的持续向前推进,轻触舌面接近簧片头部的位置,并且动作要轻巧而灵活地触碰,随后在舌头离开簧片后,立即运用气流推送发音,但是很多初学者会将气流在触舌同时切断,这样就会使每个字都好像是重新开始一样,导致发音不够连贯。应该是在气息不断的情况下,舌活动只要完成一个短暂停顿的任务就可以了。在快吐音中,气息支持显得更重要了。气流的变化会造成音高参差不齐,造成节拍的模糊。

3 气息训练与演奏优化

3.1 呼吸方式的建立

气息控制是单簧管演奏的基础所在。通常情况下,采用胸腹

联合呼吸法进行气息控制,即在吸气过程中适度地打开胸腔,在吸气的同时,腹部以及腰部要有稳定感;在呼气的过程中则是由腹部来进行空气的控制。这种呼吸方法可以给演奏提供比较稳定的风量支持,适合表现较长的乐句、强弱变化以及高声区的演唱。为此,可通过脱离器乐伴奏的呼吸训练,培养机体本能的应激性。吸气动作中肩部和颈部均需放松,避免耸肩;而吐气时则是想象从胸腔里持续地流出气体,并非用喉部挤压。将这种呼吸状态运用到实际器乐演奏中,将身体支点与声音联系在一起。另外,还需注意换气技巧,在演出过程中换气的时间一般会比较短,因此,在非常短的时间内能够快速而充分地吸入气息是演奏者的必修课之一。

3.2长音训练的深化

长音训练是单簧管最基本的呼吸方法的有效检测手段之一,看似简单,但可全方位考验我们呼吸是否扎实、声音是否统一、音准是否稳定以及身体支持情况如何。好的长音不是吹长音而已,在连贯的声音中要保持同样的音色、音准和气息状态。从中间音区开始向低音区和高音区扩展,在中间音区更容易把握也便于建立初步音色概念;在低音区可以训练气息容量和共鸣空间;而高音区则能提高气量和集中的能力。每个音都要注意唱出、唱长、唱完三个过程,避免只重视中间,忽略了首尾两端。在长音训练中加入力度的变化,可以更好地锻炼气息控制能力。演员能够在同一个长音中有强有弱地变化,但又不会出现明显跑调的现象,在音色上也不会发生任何断裂的情况。此类练习对于呼吸的稳定性及精准度有较高要求,同时更加贴近现实音乐创作中的需求。

3.3乐句中的气息安排

正确的演奏需要注意呼吸的控制,知道怎样才能吹出一个正确的音色或者延长某一个音符,并不代表能够将整个小节正确地表现出来,在一个小节内呼吸的气息应该怎样安排呢?这就要根据线条走向、强弱记号、速度快慢、情绪变化以及作品风格来进行安排了。演奏者要明确每一段的开始、发展及终止,在气息流动上配合好乐曲的结构。在有感情色彩的段落中,气息要有连贯性、歌唱性,单簧管的音色接近人的声音,可以从歌唱的气息方法,来让气息牵动着线条流畅地进行。通常情况下,乐段的高潮处需要更强的气息支撑,而不是突然间出现的压力。同样在乐段结束的时候,也应该保证音色的完整性,不能由于气息松懈而造成音色下沉。对于一些节奏较快的作品,则需要注意气息的清晰性与流动性。不管是短时值音符、跳音还是切分节奏,都需要气息来支撑。若一味地随着单个音高起伏,则音乐会显得混乱不堪,而用较大的气量来带动节拍,让短促的音之间也有内

在联系。

3.4舞台演奏的稳定性

表演场合不同于日常练习。紧张情绪、场所共鸣效果、伴奏合作者以及体力消耗,都会影响气息调控能力。有的人能在室内练琴时保证好音色,但一到正式演奏会就出现呼吸缓慢、气息上浮、音高僵直的现象。因此,必须将台上的稳定性与气息控制纳入训练计划之中。在开始演奏前,深呼吸很重要,放松身体紧张感,肩部、喉部、口腔都处在舒服的状态下。进入曲子前心里先有气息支点,不急着发出第一个音来。特别是独奏及由弱转强的地方,稳定的前奏呼吸将大大增加成功的机会。另外,也要依据现场空间的响应进行呼吸控制,在较大的演奏空间中,可能需要更加集中而有力的气流;在较小的空间里,则应避免过于生硬的声音。演奏者不仅要提高音量,更需要提升聚集和共鸣效果,以加强发声能量,从而确保音色的清晰圆滑。

4 结语

气息控制对单簧管演奏来说是非常重要的环节,在决定着能否吹奏出正确的声音之外,还影响着音色的浓淡变化、明暗转换、音区统一、力度层次、乐句处理等。正确的气息运用是在建立良好呼吸基础、腰腹支撑基础上、调节气流速度及均匀的气压下,此外,还需结合口型、舌根、手指以及听觉达到相互配合的作用。所以在练习过程中,不能将气单纯地理解为“硬吹”,而应强调气的持续性、集束性和弹性。结合具体演出实践发现,在低声区需要的是充实均匀的气息支持,在高声区需要的是集中有力的气息支持,转调到另外的声部也是需要支持的,头声是不能离开声音中心的,发声方法也是用气的声音才能有明亮感。

【参考文献】

- [1]刘楠.小号演奏中的呼吸技巧与音色控制[J].大观(论坛),2024(2):36-38.
- [2]史蒂文.圆号高音区演奏的气息控制训练策略分析[J].戏剧之家,2025(33):69-72.
- [3]李雪娟.浅谈电子管风琴演奏中的气息控制[J].艺术教育,2023(8):103-106.
- [4]张新宇.基于多元线性Logistic回归模型的小号演奏中气息控制与音色质量[J].枣庄学院学报,2023,40(2):28-35.
- [5]卢树松.浅析笛子演奏中气息的运用与控制[J].艺术大观,2023(24):40-42.

作者简介:

刘世迪(1987--),男,汉族,河北滦县人,硕士研究生,助教,研究方向:单簧管教学、西洋管乐。