

《PAR 表演藝術》音樂先修班 BEGINNERS' CLASS

除了長笛美女，如果你還想知道更多——

關於長笛的天才十問

長笛好像都是金屬做的，為什麼歸類為木管樂器？

白金長笛一定比黃金長笛厲害嗎？

一定要美女才能吹長笛？還是吹長笛會變美？

國內為什麼這麼多人喜歡學長笛？

由新象文教基金會主辦的「國際長笛藝術節」將從四月中旬展開，想更認識長笛，PAR「音樂先修班」本期推出「長笛天才十問」，邀請吹長笛和拿指揮棒一樣得心應手的音樂學者郭聯昌；維也納留學期間，曾經選修長笛的作曲家林芳宜，帶領讀者跨入長笛的第一堂課。

天才班講師 郭聯昌 輔仁大學音樂系教授

林芳宜 作曲家、奧地利維也納音樂暨表演藝術大學藝術碩士

天才班班長 廖俊逞

1. 常見的長笛多是銀或銀合金製造的，但為什麼在管樂團中，長笛是屬於木管樂器呢？

長笛是經過很長久的歷史，不斷改良發展成的樂器。早在古埃及和舊約聖經裡，就已出現吹笛手的形象。長笛之所以屬於木管樂器，因為最初它的確是木製，現在我們看到的金屬製長笛，出現於十九世紀工業革命後，著名的長笛改革者貝姆（1794-1881）從改革長笛指法和音色開始，把笛管由圓錐形改為圓柱形，並規定了笛管的粗細及音孔位置，加裝音鍵機械裝置來調整音準、音色、擴大音域，增強樂器表現力。一八四七年，貝姆規定笛子的長度六十六釐米，為內徑二釐米的約三十倍，使這個樂器標準化。這些改良措施使長笛日益完美，具備了豐富柔和和明亮的音色，寬廣的音域範圍，這種長笛被稱為「貝姆式長笛」流傳至今。

2. 如何選擇一把好長笛？價格高的長笛音色一定比較好嗎？

長笛的材質依照鐵製、鎳合金、銀、鍍金、K 金和白金等使用材質的不同，價格從一萬元到三百萬不等。不一定整支長笛都是相同材質，有些長笛只有吹嘴的部分是銀製，有些則是第一段（一般的長笛分三段）為較貴重金屬所製，第二與

第三段則為鐵製。至於，早期的木製長笛現在還是看得到，巴洛克樂團通常為了呈現原始的巴洛克或古樂的音色音質，而使用巴洛克長笛，也就是木製長笛。只是，現在管身木製的長笛也都加了金屬的輔助鍵在上面。

長笛的材質直接影響音色與音質，但是除了鐵製以外，銀、K 金跟白金這三種貴重金屬哪一種音色最好，則是見仁見智的問題。就如鋼琴家有的只彈德國史坦威，有的卻偏好維也納溫柔卻情緒化的貝森朵夫，而堪稱鋼琴界的健康寶寶 YAMAHA 也得到不少鋼琴家的寵愛。只是，一分錢一分貨，如果樂器價值（金錢價值）不相上下，真的很難斷言誰高誰低。

3. 長笛的家族樂器有哪些，有什麼區別嗎？

長笛家族從最小排起有短笛（Piccolo）、C 調長笛、中音長笛（G Alto）、低音長笛（Basso）與倍低音長笛（Contra Basso）。演奏原理都一樣，只是音域不同。管子越短音域越高。短笛是長笛家族中音域最高的樂器，在管絃樂中經常扮演陪襯的角色，雖然它的裝飾性功能重於旋律性，但它的獨奏也非罕見。

C 調長笛是使用得最廣泛的標準現代長笛，從低沉沙啞的低音，到清澈明亮的高音，音域寬廣，常見於巴洛克音樂、爵士樂和現代音樂。中音長笛又稱 G 調長笛，最早由法國印象派作曲家將它運用在管絃樂團中，其迴旋優美的音色能彌補其他類長笛的不足，這也是它有時被當作獨奏樂器的主要原因。低音長笛則被用來替代一些中音長笛不易演奏的獨奏。

4. 長笛的吹奏方式和其他管樂器的不同？

長笛是木管樂器中唯一不使用「簧片」的樂器，也就是說，它不像雙簧管、單簧管跟低音管一樣，必須先裝上簧片，嘴巴含著簧片吹奏樂器，演奏家只要對著長笛上面的吹孔吹氣，管子裡的空氣柱就會震動發聲了。改變高音的方法，就和其他木管樂器差不多，將手指按在不同的按鍵上，改變空氣柱的長度，就能發出不同的高音。

不說樂器本身的價值，單單簧片的費用，長笛家就可以比其他三種木管演奏家省下許多錢了。長笛跟中國笛的吹奏原理極為相似，甚至中國笛的音色與木製長笛的音色也十分接近，只是手持的方式稍有不同。

5. 學長笛一定要是美女嗎？學長笛有沒有先天上的限制？

當然不是只有美女才能學長笛，不過吹奏長笛首要之件就是正確且良好的站姿，因為站姿或是拿著長笛的姿勢如果歪斜不正的話，就會嚴重影響到呼吸運氣，一位站姿長久被要求直挺正確的女生，自然體態上比完全沒有被要求過的女

生來得美。

因為是吹奏樂器，所以對牙齒的整潔多少有點要求，而吹奏長笛是將嘴唇靠在吹嘴上吹氣，嘴唇的兩邊必須緊閉，僅留中間呼氣，如果嘴唇（尤其是上唇中間）長得特別豐滿的話，吹起來相對吃力。另外，小朋友學長笛是比較辛苦的，因為長笛的尺寸都是統一的，不像小提琴，可以考量肩膀靠腮到手掌心長度，選擇1/16、1/8等較小規格。不過，近來也逐漸出現為兒童量身訂做的彎管長笛。

6. 長笛的音樂特色為何？有沒有專門寫給長笛的曲子呢？

長笛是很適合吹奏旋律的樂器，具有高度的主奏色彩，像在法國作曲家比才的戲劇配樂《阿萊城姑娘》裡，就有一段旋律優美的長笛獨奏「小步舞曲」；聖桑在《動物狂歡節》中，以長笛模擬小鳥飛翔啼叫的聲音，相當傳神；而德布西管絃樂作品《牧神的午後》，也以長笛帶領聽者進入迷離朦朧的夢幻森林午後。其實，長笛的音質也可以與其他樂器相容得很好，所以用來當陪伴增添色彩的樂器也非常好，在管絃樂團中，通常都會有兩支長笛，當長笛和小提琴一起合奏時，便會產生清澈明亮的樂音。

7. 長笛也有德奧、法國等流派之分嗎？

長笛的流派基本上是沿著德國和法國的學派發展而來的，這是世界長笛學派的主流。過去德、法兩國在長笛方面是各有所長：德國長笛表現力強，解釋作品客觀，忠實原譜，作品處理嚴謹，力度變化大；法國長笛除音色美、聲音清晰外，主要是音色華麗、流暢。德法兩國不僅在長笛的演奏技法上各有不同，在樂器製造方面也有不同。然而至今，由於歷史的發展，文化生活的高度交流和往來，德國、法國在長笛藝術方面可以說基本融為一體了。

8. 世界上知名的長笛大賽有哪些？

目前世界最知名的長笛大賽莫過於在法國舉行、三年一度的「朗帕爾長笛大賽」。該比賽為紀念長笛大師朗帕爾而設，從一九八〇年開始舉行至今，今年「國際長笛藝術節」邀請來台的長笛大師安德烈·阿朵里安、羅伯特·艾特肯以及工藤重典，皆是朗帕爾的弟子，其中，工藤重典更贏得首屆朗帕爾長笛大賽首獎。此外，日本的神戶國際長笛大賽、慕尼黑國際長笛大賽、日內瓦大賽等都是國際上相當具有公信力的長笛比賽。

9. 長笛在台灣是除鋼琴、小提琴之外，最多小朋友學的樂器，請問為什麼有這麼多人要學長笛？

原因之一可能是由於樂器輕巧，容易攜帶，且相較其他樂器，長笛的價格比較便宜。台灣本土的管樂製造商「雙燕」，可以製造出品質很好的樂器，但是價錢卻很低廉，所以要買到物美價廉的長笛不是一件難事。再者，長笛是軍樂隊中不可或缺的樂器，許多學校都附屬管樂團，也造成長笛的學習風潮。

根據統計，大學音樂系招生，平均兩個管樂學生就有一個主修長笛，直逼最熱門的鋼琴組；而「雙燕」一年可以賣出兩萬把以上的長笛，更足見長笛需求量之大。另外，可能受到國內長笛美女演奏家賴英里的影響，很多女生都認為吹長笛的樣子很好看、有氣質，因而選擇學長笛。

10. 吹長笛看起來很優雅，但聽說要花很大的力氣，吹長笛和唱聲樂哪一個要花的力氣比較大？

長笛吹奏是一門必須經過長期練習的技術問題。長笛不是一件大聲的樂器，它的中及低音區很使人覺得舒暢，困難的是我們要學習怎樣用適中的力度吹響，而要吹得高音悅耳更要下很多工夫。簡單來說，要吹好長笛，我們要學習穩定的呼吸，培養對音準的判斷，配合正確的按鍵組合和吹氣的分量以及嘴唇的力度。但，相較於唱歌劇時，聲樂家必須又演又唱，吹長笛似乎是省力多了。

BOX

不可不聽的長笛入門曲

1. 莫札特：G 大調第一號長笛協奏曲，作品 313
C 大調雙簧管協奏曲，作品 314
D 大調第一號長笛四重奏
2. 聖桑：《動物狂歡節》
3. 德布西：《牧神的午後》前奏曲
4. 巴赫：第二號管絃樂組曲
5. 佛瑞：《佩利亞與梅麗桑》配樂
6. 比才：《阿萊城姑娘》第二號組曲
7. 蘇沙：《永遠的星條旗》
8. 斯特拉溫斯基：《春之祭》
9. 浦朗克：長笛奏鳴曲
11. 約翰·凱吉：長笛獨奏曲

全文引用自 2006 年 4 月號《PAR 表演藝術》雜誌