

名师出高徒

GUZHENGBIXUE
JIAO CHENG

古筝必学教程

(上册)

全国重点音乐院校
推荐教程

杨琳 / 编著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

名师出高徒

古筝必学教程

(上册)

杨 琳 / 编著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

古筝必学教程(上下册)/杨琳编著. —天津: 百花文艺出版社, 2008. 8

(名师出高徒)

ISBN 978-7-5306-4751-6

I. 古... II. 杨... III. 筝—奏法—教材 IV. J632.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第110913号

百花文艺出版社出版发行

地址:天津市和平区西康路35号

邮编:300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话:(022)23332651 邮购部电话:(022)27695043

全国新华书店经销

天津午阳印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 毫米 1/8 印张 45 插页4

2008年8月第1版

2008年8月第1次印刷

印数: 1-4000 套

定价: 89.00 元

作者简介

著名古筝演奏家杨琳，九岁便开始学习古筝，并多次登台表演，于一九八三年考入武汉音乐学院附中，师从吴青教授。一九八九年考入中国音乐学院器乐系，师从当代著名古筝大师邱大成教授。一九九三年本科毕业，以优异的成绩被推荐留校任教。一九九九年至二零零一年硕士毕业。现任中国音乐学院附中讲师，中国音乐家协会会员，北京古筝研究会会员。

在古筝演奏方面，杨琳有着鲜明的个性特征。她的音乐表现细腻、传神，音色柔美而亮丽，善于运用情绪化的音乐语言表达理性化的思维。她举重若轻的弹奏技巧、飘逸洒

脱的表演风采令人为之瞩目。

杨琳的古筝演奏风格真挚纯朴、热情奔放。她的演奏技术全面、功底深厚，特别是在钻研古筝传统演奏曲目方面，能把握其韵味及风格，对音乐内涵的诠释独到而真切。同时还大胆尝试不同的现代演奏风格，使她的演奏独具特色，富有强烈的艺术生命力和艺术感染力。

杨琳曾多次在国内外重大比赛中获奖：一九八九年获“ART”杯中国乐器国际比赛青年古筝专业组“优秀表演奖”；一九九五年获“富利通”杯中国乐器独奏大赛古筝二等奖；一九九五年获文化部颁发的全国“建邺杯”古筝比赛“优秀园丁奖”。二零零五年参加第二届中国文化艺术政府奖文华院校奖比赛，获民族器乐演奏银奖。

二零零三年至二零零五年，杨琳受聘于国家广电总局及中国共青团团中央，担任“推新人”古筝大赛评审委员会委员。二零零五年五月担任全国社会艺术水平大赛古筝决赛评委。

杨琳老师在任教十余年来，一贯坚持学院派严谨、科学、系统的基础训练，熟练掌握因材施教的尺度，启发学生自身的主观能动性和创造性等教学方法。教学注意培养学生的音乐素养，同时结合传统文化和现代的演奏技术思维，对学生的音乐思想进行全面的塑造，使不同资质的学生根据自身的特特点获得最大限度的提升。多年的一线教学，使杨琳老师积累了丰富的教学经验，教学成绩斐然，硕果累累，她的学生多次在专业比赛中获奖。

在教学之余，杨琳受邀中央电视台音乐频道的“音乐告诉你”节目中担任古筝主讲，她丰富的古筝知识及形象真切的讲解，受到了广大观众的喜爱，特别是正处于古筝学习阶段的学生们，杨琳老师的节目让他们受益匪浅。

除舞台演奏和电视主讲外，杨琳还录制出版了音像制品，主要是由中国国际电视总公司出版发行的VCD《音乐告诉你——跟杨琳学古筝》，自这部VCD问世以来，受到了广泛关注。

几年来，杨琳多次出访了日本、韩国、新加坡、德国、法国、俄罗斯、瑞士、美国等国家和地区交流演出，并多次参加新年新春音乐会等大型演出活动，受到广泛赞誉。

杨琳作为新一代的古筝演奏家，以她独到的见解和对艺术的真知灼见，中国的古筝艺术一定会迎来一个更加明媚的春天！

前言

音乐素养是我国公民文化素养的重要组成部分之一。随着改革开放的深入发展,中华民族的优秀传统文化得到进一步的弘扬。在今天,古筝这一乐器已进入成千上万寻常百姓的家庭。不少的琴童自幼开始学习古筝,因此有一本系统而正规的古筝教程是顺应古筝教育事业的普及与发展的。

在中国音乐学院工作的过程中,我教授了各个层次的学生,也接触到各类的音乐爱好者。在中国音乐学院古筝考级工作的深入开展中,也多次听到学生以及家长们的心声。尤其在中央电视台“音乐频道”古筝课堂的授课节目中,多次与观众进行了互动,当倾听琴童家长诉说他们培养孩子的音乐素质未果时,那困惑的眼神足以使我感到不安;学生对民族音乐知识的匮乏,也使我对古筝专业的指导如何走向更为合理规范、科学系统的道路,引发深层次的思考。因此,总结多年一线音乐教育工作的经验,编写一本将技巧性、趣味性和科学性融为一体的古筝教程,成为我无可推卸的责任。

中国器乐的学习素有有技、艺兼有之说法,即多以民间小曲作为入门,在熟悉基础技法的同时,学习和理解乐曲的内涵和表现力。在这本教程中,收集了大量优秀的、充满情趣的民歌和民间音调作为训练的素材;同时将各种常用的节奏和乐理知识有机地融入到每章的教学中,使学生在弹奏的同时既具备了实际操作的能力,又兼备了独立识谱、以及对民间音调从熟知以至明晓蕴含其中的民俗、风情、审美情致等天然禀赋的理论知识。对学生更好的理解和掌握古筝不同地域、不同流派、不同时代所形成的音乐风格、音乐情绪将大有益处。

在教程内容的编排上,遵循了由浅入深、循序渐进的原则。同时为便于古筝教师更准确地了解本教程的编选目的和要求,保证教学质量,更使得每阶段教学都能达到预期的效果,在书中都附有“教学提示”以供参考。

虽然多年的教学经历积累了大量的教学经验,但由于时间仓促工作繁杂,此书难免存在一些疏漏和缺陷,希望广大读者给予谅解、指正,将不胜感谢。

目 录

作者简介	(1)
前 言	(1)

上 册

第一章

一、箏乐趣话	(1)
二、箏乐神童——乐理必修课 (一)	(1)
三、箏乐小曲	
1. 朋友多	杨 琳编订(5)
2. 上楼下楼	杨 琳编订(5)
3. 玛丽有只小羊羔	美国儿歌 杨 琳编订(6)
4. 上学歌	杨 琳编订(6)
5. 小熊猫	杨 琳编订(6)
6. 杨柳青	江苏民歌 杨 琳编订(7)
7. 无锡景	江苏民歌 杨 琳编订(7)
四、乐 曲	
1. 嘎达梅林	内蒙民歌 邱大成编订(8)
2. 南泥湾	马 可曲 曹 正编订(9)
3. 千声佛	潮州箏曲 梁在平传谱(10)
4. 凤翔歌	山东乐曲(11)
5. 在北京的金山上	西藏民歌 邱大成改编(12)
6. 孟姜女	邱大成改编(13)
7. 关山月	琴曲移植 曹 正编订(14)
8. 虞美人	陕西郿鄠曲牌 曲 云订谱(15)

第二章

- 一、诗词歌赋 (16)
- 二、箏乐神童——乐理必修课 (二) (16)
- 三、箏乐小曲
1. 蓝花花 陕北民歌 杨琳编订(18)
2. 落水天 广东客家山歌 杨琳编配(18)
3. 麻雀 杨琳曲(19)
4. 绣荷包 山东民歌 杨琳编订(19)
5. 八月桂花遍地开 安徽民歌 杨琳编配(20)
6. 桐子开花朵对朵 江西民歌 杨琳编配(21)
- 四、乐曲
1. 穿花蜂 山东箏曲 邱大成编订(22)
2. 小鸟朝凤 中州古调 曹正订谱(23)
3. 紫竹调 民间乐曲 邱大成改编(24)
4. 银纽丝 山东箏曲(25)
5. 上楼 中州古调 曹正订谱(26)
6. 秋芙蓉 汉调箏曲 林玲订谱(27)
7. 西厢词 潮州箏曲 罗九香传谱(28)
8. 开扇窗 潮州箏曲 杨秀明订谱(29)

第三章

- 一、绚丽辉煌的盛唐箏乐 (30)
- 二、箏乐神童——乐理必修课 (三) (30)
- 三、箏乐小曲
1. 五朵花儿开 辽宁民歌 杨琳编配(32)
2. 放马山歌 云南民歌 杨琳编配(33)
3. 凤阳花鼓 安徽民歌 杨琳编配(33)
4. 月牙五更 辽宁民歌 杨琳编配(34)
5. 车水情歌 湖北民歌 杨琳编配(35)
6. 想亲亲 内蒙民歌 杨琳编配(35)
- 四、乐曲
1. 旱天雷 广东音乐 林玲订谱(36)

2. 纺织忙	刘天一曲(37)
3. 绣金匾	陕北民歌 延 甲改编(39)
4. 挤奶舞曲	张 燕改编(40)
5. 劳动最光荣	黄 准曲 史兆元改编(42)
6. 秋思曲	潮州筝曲(44)
7. 西江月	潮州筝曲 杨秀明订谱(46)
8. 三十三板	浙江筝曲 王巽之传谱(48)

第四章

一、缠绵哀婉的宋代筝乐	(50)
二、筝乐神童——乐理必修课（四）	(50)
三、筝乐小曲	
1. 对 花	河北民歌 杨 琳编配(52)
2. 杜鹃花儿开	江西民歌 杨 琳编配(53)
3. 森吉德玛	贺绿汀曲 杨 琳编配(53)
4. 穿插的游戏	杨 琳曲(55)
5. 银 杯	内蒙民歌 杨 琳编配(55)
6. 很久以前	杨 琳曲(56)
四、乐 曲	
1. 渔舟唱晚	娄树华曲 曹正传谱(57)
2. 湘妃泪	琵琶古曲 邱大成移植(59)
3. 高山流水(河南)	河南筝曲 曹东扶订谱(60)
4. 浏阳河	唐壁光曲 张 燕改编(62)
5. 汉宫秋月	山东筝曲 高自成订谱(64)
6. 小小竹排	傅庚辰曲 邱大成改编(65)
7. 春 苗	林 坚曲(67)
8. 娃哈哈	郭石夫曲 李婉芬改编(69)

第五章

一、双筝对弹的元筝、弦制发展的清筝	(72)
二、筝乐神童——乐理必修课（五）	(72)
三、筝乐小曲	
1. 开门歌	贵州民歌 杨 琳编订(74)

2. 布 谷 杨 琳编曲(75)
3. 喇叭调 湖北民歌 杨 琳编配(76)
4. 眊你两回 山西民歌 杨 琳编配(77)
5. 小白船 杨 琳编订(77)
6. 牛角弯弯 云南民歌 杨 琳编订(78)

四、乐 曲

1. 浪淘沙 潮州筝曲 邱大成订谱(79)
2. 高山流水 (浙江) 浙江筝曲 王巽之传谱(81)
3. 绣荷包 邱大成编曲(83)
4. 洞庭新歌 王昌元、浦琦璋编曲(85)
5. 香山射鼓 曲 云曲(90)
6. 瑶族舞曲 刘铁山、茅 沅曲 尹其颖改编(93)
7. 建昌月 徐晓林曲(97)
8. 山丹丹开花红艳艳 焦金海编曲(100)

第六章

- 一、箏乐流派——客家箏 (104)

- 二、箏乐神童——乐理必修课 (六) (104)

三、箏乐小曲

1. 雪绒花 美国歌曲 杨 琳编订(106)
2. 茉莉花 江苏民歌 杨 琳编配(107)
3. 龙船歌 贵州民歌 杨 琳编配(107)
4. 对 话 杨 琳曲(108)
5. 小号手 杨 琳曲(108)
6. 重复音的演奏 杨 琳曲(109)

四、乐 曲

1. 梅花三弄 古 琴曲 邱大成改编(110)
2. 出水莲 客家箏曲 罗九香传谱(113)
3. 花儿与少年 青海民歌 李婉芬编曲(115)
4. 丰收锣鼓 李祖基曲(119)
5. 高山流水 (山东) 山东箏曲 高自成编曲(123)
6. 闹元宵 曹东扶曲(125)
7. 新开板 河南箏曲 任清志传 项斯华演奏谱(129)

8. 台湾儿女的心愿	朱晓谷曲(132)
------------------	-----------

第七章

一、箏乐流派——潮州箏	(137)
二、箏乐神童——乐理必修课(七)	(137)
三、箏乐小曲	
1. 练习曲	杨 琳曲(139)
2. 鹰	杨 琳编配(140)
3. 红河谷	加拿大民歌 杨 琳编订(141)
4. 酒 歌	四川民歌 杨 琳编配(141)
5. 小星星	法国民歌 杨 琳编配(142)
6. 好花红	贵州民歌 杨 琳编配(143)
四、乐 曲	
1. 寒鸦戏水	潮州箏曲 杨秀明传谱(144)
2. 铁马吟	赵登山曲(147)
3. 蕉窗夜雨	中州古调 罗九香传谱(150)
4. 伊犁河畔	成公亮曲(153)
5. 孔雀东南飞	郑德渊曲 邱大成改编(157)
6. 春到拉萨	史兆元曲(163)
7. 秦桑曲	强增抗、周延甲曲(169)
8. 战台风	王昌元曲(172)

下 册

第八章

一、箏乐流派——浙江箏	(179)
二、箏乐神童——乐理必修课(八)	(179)
三、箏乐小曲	
1. 小猫钓鱼	杨 琳编配(182)
2. 新年好	杨 琳编订(183)
3. 太阳出来喜洋洋	四川民歌 杨 琳编配(183)
4. 牛歌之变奏	杨 琳曲(184)

5. 编花篮 河南民歌 杨 琳编配(185)
 6. 高原黄土风 杨 琳曲(186)
- 四、乐 曲
1. 姜女泪 陕西郿鄠音乐 周延甲编曲(188)
 2. 四段锦 山东筝曲 赵玉斋编曲(192)
 3. 将军令 浙江筝曲 王巽之传谱(195)
 4. 东海渔歌 张 燕曲(200)
 5. 雪山春晓 范上娥、格桑达吉曲(205)
 6. 木卡姆散序与舞曲 周 喆、邵光琛、李 玫曲(209)
 7. 银河碧波 范上娥曲(215)
 8. 海青拿鹤 浙江筝曲 王巽之传谱 王昌元整理(220)

第九章

- 一、箏乐流派——河南箏 (226)
- 二、箏乐神童——乐理必修课(九) (226)
- 三、箏乐小曲
 1. 阳 光 杨 琳曲(228)
 2. 玩 调 杨 琳曲(229)
 3. 小河淌水 云南民歌 杨 琳编配(230)
 4. 金蛇狂舞 聂 耳编曲 杨 琳编订(230)
 5. 小黄鹂鸟 内蒙民歌 杨 琳编配(231)
 6. 日头出来晒山岗 江西民歌 杨 琳编配(232)
- 四、乐 曲
 1. 汉江韵 乔金文曲(233)
 2. 广陵散 古琴曲 王昌元移植(236)
 3. 月儿高 浙江箏曲 林 玲演奏谱(239)
 4. 林冲夜奔 王巽之、陆修棠编曲(244)
 5. 黔中赋 徐晓林曲(250)
 6. 井冈山上太阳红 赵曼琴编曲(256)
 7. 草原英雄小姐妹 刘起超、张 燕曲(261)
 8. 长安八景 杨洁明、李婉芬曲(268)

第十章

- 一、箏乐流派——山东箏 (276)

二、箏乐神童——乐理必修课（十）	(276)
三、箏乐小曲	
1. 乒乓歌	杨 琳编配(277)
2. 黑眉毛的姑娘	新疆民歌 杨 琳编配(277)
3. 依拉拉	新疆民歌 杨 琳编配(278)
4. 掀起你的盖头来	新疆民歌 杨 琳编配(278)
5. 舞剧《白毛女》选曲	杨 琳编配(279)
6. 阿巴夜会	黄虎威曲 杨 琳编配(282)
四、乐 曲	
1. 乡 韵	周煜国曲(284)
2. 茉莉芬芳	何占豪曲(288)
3. 姐妹歌	何占豪曲(295)
4. 秋夜思	周煜国曲(301)
5. 山的遐想	庄 曜曲(307)
6. 幻想曲	王建民曲(315)
7. 长相思	王建民曲(324)
8. 西域随想	王建民曲(333)
附 录	
乐曲简介与讲解	(341)
箏演奏指法记谱符号一览表	(342)

第一章

箏——趣话

箏的起源,历来众说纷纭,虽然扑朔迷离,倒也不是机巧趣味。关于她——细细品味各种说法的内容和背景,真是仁者见仁,智者见智。

争瑟为箏说:(一)相传有兄弟俩为了争夺一件瑟,相持不下,最后各人分得一半,二十七弦的瑟变成了十三弦的两件乐器,于是这种乐器因诞生于相争的过程,便定名为“箏”。(二)传说古代秦国有非常喜欢弹瑟的姊妹俩,因家中仅有一件瑟,故把瑟破为两半,秦始皇听说此事后甚感惊奇,立即将此新乐器命名为“箏”。当然,箏与瑟在童年时代是不是有更密切复杂的关系,现在还是个谜。

名人造箏:(一)古代秦国有个大将名叫蒙恬的,他南征北战,声名遐迩,不仅有军事才能还通晓音乐并制造出箏来。关于蒙恬造箏之说,《箏》诗云:“蒙恬芳轨设,游楚妙弹开。新曲帐中发,清音指下来。钿装模六律,柱列配三才。莫听西秦奏,箏箏有剩哀。”(二)在西汉时有一位大律学家——京房,他精通音律,发明了用以校准音律的十三弦的“准”。后世把京房所造的十三弦校音器具误传成了箏。

筑为箏源:(一)“箏,五弦筑身也”,认为箏起源于古代的一种用竹击弦的乐器“筑”。筑为箏源说,最早见于东汉应劭的《风俗通》;(二)东汉许慎《说文解字》,“箏,鼓弦筑声乐也,从竹箏声。”解释为箏的质料是竹,形制外观来源于筑,发出铮铮然的音响,是为箏的理由;(三)后汉刘熙《释名》描述,“箏,施弦高,急,箏箏然也。”他认为箏因弦紧音高,音响犹如铮铮然而得名。

箏乐神童——乐理必修课(一)

音乐是声音的艺术,也是听觉的艺术。那么古筝的声音是如何发出来的呢?

作为物理现象来看,声音是由于发音体的振动,在空气中产生音波,音波刺激听觉器官并通过神经把这种刺激传给大脑,就产生了声音的感觉。古筝是因弦的振动,并通过雁柱(琴码)导音到共鸣箱而发音。

简谱:音符在简谱中用阿拉伯数字“1234567”来标记,将它们按高低次序呈阶梯状排列起来,则构成“音阶”。而当我们拨动古筝琴弦时便可听到五个音高不同的声:12356 一共四组。由五个声构成的音阶称为“五声音阶”。音阶中的各个音级都有它们的阶名,即宫商角徵羽。

五声音阶:(共四组)

	1	2	3	5	6
阶名:	宫	商	角	徵	羽

小节线、终止线及拍号

小节线:画在每一个音符左边的单纵线,表示线右边的音符为强拍。

拍 号:表示各种拍子的符号叫拍号。即以四分音符为一拍,一小节有二拍或四拍。

终止线:表示乐曲的结束。常使用左细右粗的双纵线。如:

1 = D $\frac{4}{4}$ 拍号

小节线 | 1 2 3 1 | 5 - 5 - | 6 6 i 6 | 5 - - - || 终止线

小节

音符、增时线、减时线、休止符

音 符:在乐谱中用以表示音高、长度的符号。

增时线:将横线放在音符的右方叫增时线。每增加一线即延长一拍。例: 5 - - - 此小节增时线有三条线,表示有三拍,加上 5 音共四拍。如:

5 - - -

* 数拍子: 一、二、三、四

减时线:将横线放在音符的下方叫减时线。每增加一线,时值减少一倍。例: 5 5 = 5 5 5 5

5 - | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |

* 数拍子: 一、二、 | 一、二、 | 一、二、 |

休止符:表示音乐休止的时间叫休止,简谱上用“0”来表示。它也是音乐的表现手法之一,使用得当可起到“此时无声胜有声”的艺术效果。如:

5 0 i 0 | i 0 5 0 | 6 0 6 0 | 5 0 0 |

音符与时值相等的休止符

乐谱中用以表示音乐停顿时间长短的符号叫休止符。

○	=	⊕	=	⊕	=	✱	=	✱
音符名称:	全音符	二分音符	四分音符	八分音符	十六分音符			
音符符号:	5 - - -	5 - 5 -	5 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5 5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			
休止符号:	0 - - -	0 - 0 -	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
数拍子:	一、二、三、四、	一、二、三、四、	一、二、三、四、	一、二、三、四、	一、二、三、四、	(111)	(222)	(333) (444)

换气记号:用“,”或“V”符号记写在音符的左上方,表示到此处要换气。如:《小熊猫》

1 = D $\frac{2}{4}$

5 6 | 1 - , | 3 2 | 1 - , | 2 3 | 2 - , | 1 5 | 1 - ||

小 熊 猫 真 可 爱 摇 啊 摇 走 过 来

廿一弦古筝D调音位排列表

1 = D

首调简谱: 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇

弦序

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

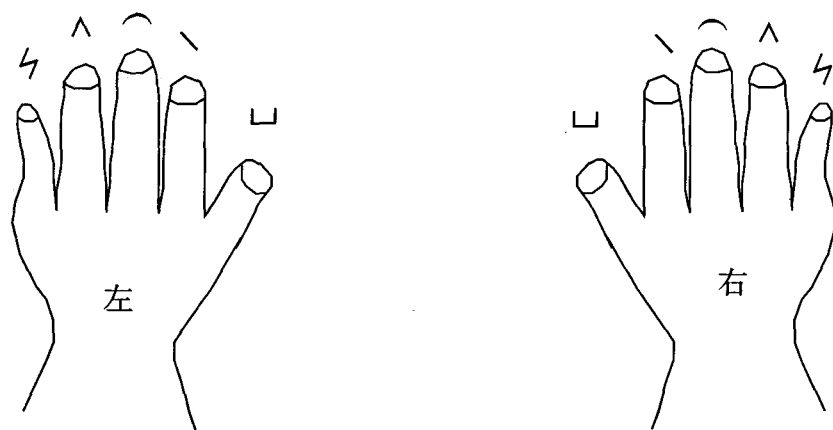
3

2

1

从上述列表，我们能看出（一）廿一弦古筝共有廿一根能发出不同音高的琴弦，并且在3弦、8弦、13弦、18弦的位置上，代表不同音高的“sol”音。（二）廿一弦古筝有四组八度音区。（三）廿一弦古筝为五声音阶调弦定音。

指法图示12标记：

- “□”为大指的弹奏符号。
- “^”为中指的弹奏符号。
- “\”为食指的弹奏符号。
- “^”为无名指的弹奏符号。
- “⚡”为小指的弹奏符号。