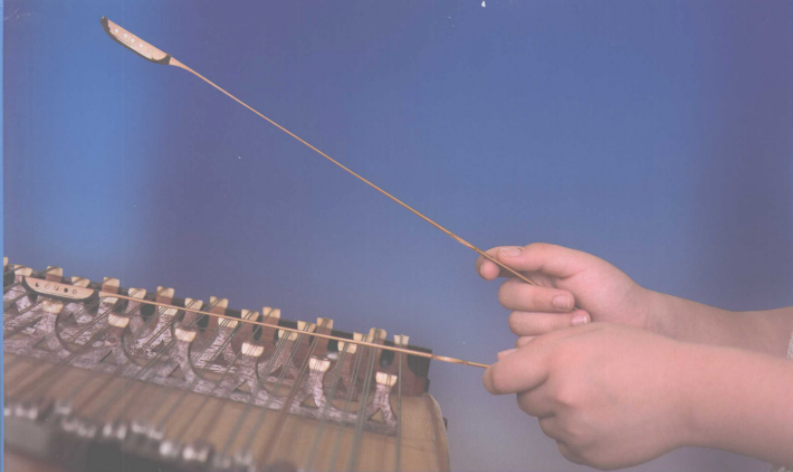

附教学 DVD

Yang Qin Chu Ji Jiao Cheng

扬琴初级教程

解 俊 编著

名校名师亲撰, 版本权威

以人为本, 循序渐进的教学模式

随书附带 DVD 视频课程, 方便复习与自学

收录扬琴考级一、二级经典曲目

湖南文艺出版社

Yang Qin Chu Ji Jiao Cheng

扬琴初级教程

责任编辑 刘人博

封面设计 汪勇

很难想象,本扬琴教材的出版,从编写到成书(含 DVD 教学光盘的录制)竟然用了二年多的时间。为了真正实现“以人为本”的思想,这本书无论内容的撰写、插图的制作还是 DVD 教学光盘的录制,都经历了无数个反复推敲、反复修改的过程。

对于初学者来说,基于大量课堂教学的实战经验,本教材很好地把器乐演奏的基本功和乐曲的学习进行了有机的结合,初学者能够在最短的时间内取得最大的学习成果。这些成果不仅仅是演奏方面的,还包括了扬琴的历史沿革知识以及诸如购买、保养方面的实用知识。

对于已经具有一定基础的学习者来说,此书按课时、分步骤地讲解,以及随书附带的光盘中对于每节课重点、难点的动态讲解,将极大地方便学习者对乐曲的自学和练习,有助于他们取得最快和最大的进步。

ISBN 978-7-5404-4313-9

9 787540 443139 >

定价:25.00 元(含 DVD)

扬琴初级教程

 Yang Qin Chu Ji Jiao Cheng

解俊 编著

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

扬琴初级教程/解俊编著. —长沙:湖南文艺出版社,
2009.1

ISBN 978-7-5404-4313-9

I. 扬… II. 解… III. 扬琴-奏乐法-教材 IV. J632.51

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第004020号

扬琴初级教程

解俊 著

出版人:刘清华

责任编辑:刘人博

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编:410014)

网址:www.hnwy.net

湖南省新华书店经销 湖南长沙裕锦印务实业有限公司印刷

*

2009年1月第1版第1次印刷

开本:880×1230mm 1/16 印张:7.5

印数:1-5,000

ISBN 978-7-5404-4313-9

定价:25.00元(含DVD)

音乐部邮购电话:0731-5983102

音乐部传真:0731-5983016

联系人:沈冰

打击盗版举报电话:0731-5983044 5983019 5983102

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换

前言

Preface

“音乐是开启人类智慧宝库的钥匙”，“音乐是人生的艺术”。

在充满激烈竞争和不断挑战的今天，努力提高自身素质、充分开发自身潜力，加强素质教育，学习音乐知识，提高音乐素养，已经成为社会的共识。

如何有效地进行器乐的学习，科学地提高学习进度，在既保证课程循序渐进及必要的基本功训练的同时，又能较好地保持学习兴趣，还兼顾乐曲的学习与掌握，一直是困扰教学的难点。这个问题，一方面对教师提出了更高标准的要求，另一方面，对新型教材的编写也提出了更加严苛的要求。

这套由武汉音乐学院各专业教师、专业学术带头人及专家教授撰写的民族器乐初级教材，是结合多年专业教学成果和经验，集先进的教学思想、扎实的专业知识和丰富的教学手段编撰而成。教材切中教学实践中的要害，总结了器乐学习中的各个学习要点，并配有高清 DVD 教学示范光盘，力图在进行针对性的基本功训练的同时，科学配置乐曲学习环节，既保证了器乐学习中必要的基本功训练，同时又通过学习乐曲提高了学习者的兴趣，避免了学生因枯燥而放弃学习的情况。

全书的编排方式新颖独特，运用了大量工程卡通形象及矢量绘图技术，一方面大大提高了演示关键动作时的精准度，另一方面使得本教材更具亲和力。

“领悟音乐的人，能从一切世俗的烦恼中超脱出来”，“如果没有音乐，生活就是一个错误”。作为本套教材的作者团队，我们希望通过这套教材，让渴望学好器乐的爱好者能轻松、快速地接近自己的目标，早日实现自己的梦想。让我们一起用音乐倾听世界，用音乐学会爱，用音乐享受人生！

编者

2009 年元旦于武汉音乐学院

第一课

>>>>>>>

一、扬琴各部位名称	1
二、如何选购扬琴	2
三、正确的演奏姿势	3
四、音乐基础知识	5
五、手腕拓展性训练	6
六、手腕基本练习	6

第二课

>>>>>>>

一、击弦的基本方法	8
二、扬琴音色的基本观念	11
三、音乐常识	11
四、扬琴 D 调音位图	11
五、基本练习与练习曲	12

第三课

>>>>>>>

一、在中音区和低音区演奏时身体的姿势	14
二、演奏分打的基本要求	15
三、扬琴的 G 调音位	16
四、基本练习与练习曲	17

第四课

>>>>>>>

一、高音区的基本演奏姿势	21
二、连竹奏法的基本要求	22
三、扬琴的 C 调音位	22
四、基本练习与练习曲	23

第五课

>>>>>>>

一、演奏衬音的基本要求	26
二、音乐基础知识	27
三、扬琴的保养	27
四、基本练习与练习曲	27
五、乐曲	
《拖拉机来了》(第一段)	31

第六课

>>>>>>>

一、演奏双音的基本要求	32
二、音乐基础知识	33
三、扬琴上弦调弦的基本原理和方法	33
四、基本练习与练习曲	35
五、乐曲	
《拖拉机来了》(第二段)	36

第七课

一、坐音练习的基本要求	37
二、如何进行基本练习	37
三、练习曲	38
四、乐曲	
《拖拉机来了》(完整版)	41

第八课

一、扬琴的历史源流及概况	42
二、常用扬琴演奏符号	43
三、左竹法的重要性及基本要求	43
四、练习曲	44
五、乐曲	
《喜讯》(第一段)	46

第九课

一、中国扬琴的历史及概况	48
二、连击练习的基本要求	48
三、常用音乐标记	49
四、练习曲	49
五、乐曲	
《喜讯》(第二段)	50

第十课

一、演奏乐曲的基本要求	53
二、琴竹的挑选和维护	53
三、演奏反竹的基本要求	55
四、定数轮音的基本要求	56
五、练习曲	56
六、乐曲	
《喜讯》(第三段)	60

第十一课

一、音乐理解力和表现力的培养	61
二、轮音练习中容易出现的问题及解决办法	61
三、基本练习与练习曲	62
四、乐曲	
《喜讯》(完整版)	64

第十二课

一、左右手独立性基本训练的重要性	67
二、演奏不定数轮音的基本要求	67

第十三课

三、练习曲	68
四、乐曲	
《牧西调》(第一段)	71
>>>>>>>	
一、演奏拨弦的基本要求	74
二、进一步加强左右手独立性的训练	75
三、练习曲	75
四、乐曲	
《牧西调》(最后一段)	76

第十四课

>>>>>>>	
一、手腕灵活性训练的基本要求	79
二、如何演奏交叉击弦	80
三、练习曲及乐曲	81
四、乐曲	
《牧西调》(片断)	83

第十五课

>>>>>>>	
一、学习扬琴演奏技巧的方法和步骤	85
二、关于加强腕、指灵活性训练的问题	85
三、音阶练习	86
四、练习曲	86
五、乐曲	
《牧西调》(完整版)	88
六、衬音快速练习	91

扬琴考级曲目精选(第一级)

1. 金蛇狂舞	94
2. 小猫钓鱼	95
3. 喜洋洋	96
4. 紫竹调	97
5. 拖拉机来了	97
6. 茉莉花	98
7. 小小竹排江中游	99

扬琴考级曲目精选(第二级)

1. 铃儿响叮当	100
2. 解放军进行曲	101
3. 草原上升起不落的太阳	103
4. 我为祖国献石油	106
5. 快乐的纺织工	107
6. 嘉禾舞曲	109
7. 喜讯	109

第一课

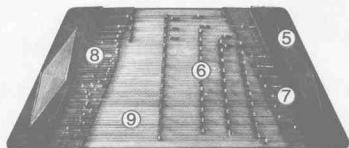
Lesson One

一、扬琴各部位名称

扬琴由共鸣箱、面板、侧板、挂弦钉、弦轴、码条、滚珠、变音小推车、琴弦等主要部件构成。见下图所示：

扬琴正面图

扬琴正面平视图

1 2 3
共鸣箱 面板 侧板

4 5
弦轴 挂弦钉

6 7 8
码条 滚珠 琴弦

9
变音小推车

二、如何选购扬琴

选购扬琴应遵循“一看二听”的原则。所谓“一看”，就是指首先要仔细观察扬琴的做工是否精细，这需要把握好以下几点：

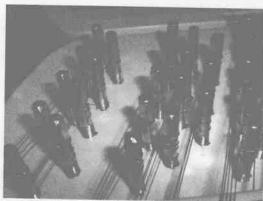
(1) 观察琴体是否完好无损，特别注意面板是否有裂缝。琴体上的裂缝，对音色的影响非常大。

(2) 看弦轴挂弦钉是否平整。

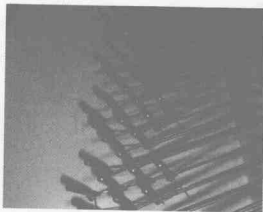
10

没有裂缝的面板和平直的码条是好扬琴的必要构件

11

弦轴要求排列整齐、高度一致

12

挂弦钉排列整齐，且有一定的倾斜度

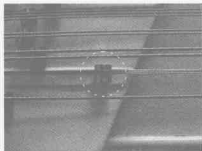
(3) 检查滚轴板与面板的间距是否统一，滚轴板与面板距离从上到下都要统一，绝不能出现滚轴板压在面板上的情况。

所谓“二听”，是指在仔细观察完扬琴的外形与基本情况，对其外表和做工基本认同后，再对扬琴音色来做鉴别。这个检查过程一般应由老师完成。

对扬琴音色的基本要求首先是“二有一无”，即“有音色有音量而无杂音”。有音色，是要求声音明亮、圆润、悠长，高中低音色均衡、统一。有音量，是指扬琴在击弦后有较好的共鸣。这是对扬琴音色最基本的要求。在试音时一般都有可能出现个别音上的杂音，出现杂音时要仔寻找产生的原因。

一般情况下，杂音的产生无外乎以下三种情况(如图所示)：

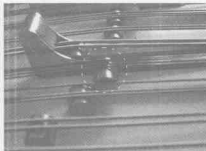
琴弦与琴弦间没有间距

琴弦与其他琴码没有间距

琴弦与滚珠没有间距

三、正确的演奏姿势

正确的演奏姿势是演奏好扬琴的基础，它分为“坐好”、“拿好”两个部分。

坐好：是指在演奏时腿、臀、腰、肩、肘身体的五个部位按照正确的基本姿势和方法摆好。

“坐好”的基本要求(如右图所示)：

(1)两腿放松，自然弯曲，左脚在前，右脚在后，相距半步。

(2)臀部是身体坐稳的力量集中点，要求通过与腿的协调，形成身体稳定的支撑点。

(3)特别要注意的是，坐椅子时臀部不能坐满，应坐一半的位置。

(4)腰要挺直，使演奏者挺拔起来，表现出一定的演奏风度。

(5)肩要自然放松。腰部的挺直有可能会让初学者形成抬肩的坏习惯，因此要特别注意让双肩自然放松，肩膀下沉。

(6)肘关节自然弯曲，使小臂和大臂形成90度的直角关系。注意肘关节不能靠在身体上，也不能刻意打开，肘与腰的距离以一拳左右为宜。

“拿好”的基本手型(如图所示):

错误的手型:

13 错误一:肘关节不能夹住身体

14 错误二:肘关节打开过大

大指与食指的关系:

五个手指在持竹时应分成两部分。大指、食指为一个部分。这个部分的关键在于大指平放在食指的第一关节上面,食指呈半圆型。

中指、无名指、小指的关系:

中指、无名指、小指自然弯曲收拢,指尖稍微往大指肌腱方向靠一点,特别注意三手指不要完全平行、并排,应依次向肌腱方向收拢。

四、音乐基础知识

音的长短:

名 称	简谱记法	时值(以四分音符为一拍)
全音符	5 - - -	四拍
二分音符	5 -	二拍
四分音符	5	一拍
八分音符	<u>5</u>	半拍
十六分音符	<u>5</u>	四分之一拍
三十二分音符	<u>5</u>	八分之一拍

“拍”的定义及关系:

拍手一上一下为一拍。

5 - - -
V V V V

5 -
V V

5 = 55 = 5555 = 55555555
V V V V V V V V

五、手腕拓展性训练

手腕的拓展性训练是一种拓展手腕能力的基本训练,它的目的在于拓展手腕的灵活性和伸展性。

手腕的基本动作:在坐好、拿好的基础上,手腕先上下地转动。注意控制好手腕的力量,要领是往上拓展手腕,然后向下击至固定位置。

15

手腕上扬的动作

16

手腕下击的正确手型

六、手腕基本练习

练习一

$\text{♩} = 60-92$

请注意:在刚开始进行手腕基本练习时要仔细体会,手腕的运动方式要准确。

练习二

$\text{♩} = 60-92$

练习三

$\text{♩} = 60-92$

做以上练习时手腕运动的速度需逐步加快,因此在练习时要注意保持大臂、小臂、手腕、手指放松;手腕的动作要保持连贯。

练习四

♩ = 50

$$\frac{4}{4} \quad \text{X X X X} \mid \text{XX XX XX XX} \mid \text{X X X X} \mid \text{XXXX XXXX XXXX XXXX} \parallel$$

要注意在节奏变化时保持速度的稳定,不能出现诸如每拍一个音时就加速,每拍两个或四个音时就减速的情况,要保证从第一拍到最后一拍都是同样的速度。另外,这条练习要求先打拍子,唱熟后再动手练习。

作业要求

1. 以上四条基本练习,是单手手腕练习,不需要在琴上练习。
2. 在练习过程中要特别注意达到“坐好”“拿好”的基本要求,并以每分钟 60—92 拍的速度进行。
3. 以上练习每天进行三次,每次每条左右手分别练习五分钟。
4. 前两天按每分钟 60 拍的速度练习,然后逐步过渡到每分钟 80 拍、每分钟 88 拍,直至每分钟 92 拍。

第二课

Lesson Two

一、击弦的基本方法

在第一课里我们讲解了扬琴演奏中关于“坐好”“拿好”的基本方法和要求,并进行了手腕的拓展性训练。通过练习,扬琴演奏的基本姿势和手腕的灵活性已经具备了一定的基础,本课将进入到持竹击弦的阶段。

持竹击弦的四个要点:

1. 身体与琴体的关系

在“坐好”的基础上,初学者应该注意协调好身体与琴体的关系。

①坐正:要求演奏者对准扬琴的中间坐好,一般我们都是以扬琴侧面的商标位置为参照系。

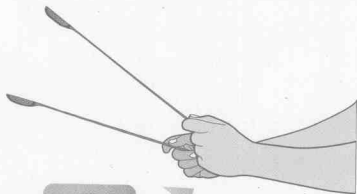
②距离:演奏者腹部与扬琴的距离以 20 厘米为宜,上身微微向前倾斜。

③高度:琴凳的高度要因人而异,坐上琴凳后,通常要求演奏者的腰部与扬琴内侧的琴弦持平。

2. 琴竹在手中的位置

①握住琴竹 1/3 的位置。通常为了使初学者能更好地固定持竹的位置,可以在持竹处缠上几圈白线。

②琴竹尾收在大指根部,中指跟上琴竹尾。

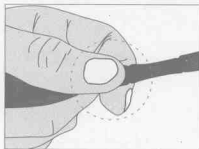

持竹侧面图

注意手指的位置

③琴竹放在食指第一关节上,大指与食指平齐。

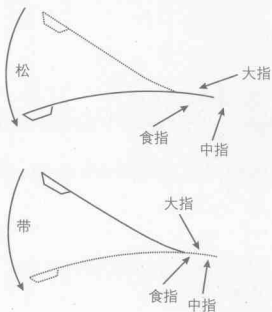

大指食指俯视图

3.手腕的击弹感

在掌握好持竹的方法后,如何使琴竹灵活、有力而放松地击弦是扬琴演奏的关键。我们可以将整个击弦动作分解为“松”“带”“点”“弹”四个步骤。

“松”“带”是击弦前的预备动作。它是指以腕关节为轴心上下转动,从而带动小臂的一种辅助性动作。

17 “松”的力矩图示

18 “带”的力矩图示

虚线图为琴竹的起始状态,实线图表示通过“松”或“带”的动作后琴竹的状态,箭头代表用力的方向。

“点”是击弦的重要动作。它是指手腕通过灵活的转动将手指和手臂所带起的力量,在琴竹离琴弦还有 2—3 厘米时作瞬间的爆发,通过产生爆发点弹击琴弦。

“弹”是指击弦后的“反弹”,是琴竹向下弹击琴弦时产生的一种向上的反弹力,这种反弹力属于琴竹击弦后的反作用力,演奏者应借助这种“反弹”顺势将琴竹带起,从而为下次击弦做好准备。

“松”“带”“点”“弹”是击弦动作的四个步骤,它们在实际演奏中是不可分割的整体。四个动作应该一气呵成,松弛流畅、轻巧自如,做到反应灵敏、准确有力,在整个持竹击弦的过程中,特别要注意手腕手指对琴竹头的控制,充分利用琴竹头的重量和惯性来弹奏。

需要特别注意的是,“松”“带”“点”“弹”均是建立在手指松弛持竹的基础上的。