

音乐名师大课堂

张珊 教古筝

张珊 陈灵芝 编著

湖南文艺出版社

张珊

孝女

古筝

张珊 陈灵芝 编著

湖南文艺出版社

张珊教古筝

张珊 陈灵芝 编著
责任编辑：孙佳

*

湖南文艺出版社出版、发行
(长沙市河西银盆南路67号 邮编：410006)
湖南省新华书店经销 湖南东方速印科技股份有限公司印刷

*

2002年9月第1版第1次印刷
开本：880×1230毫米 1/16 印张：16.5
字数：470,000 印数：1-7,000

ISBN7-5404-2837-6

J·592 定价：28.50元

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换

前言

古筝是中华民族的传统乐器，它具有优美的音色和丰富的表现力，为广大群众所喜爱。如今，全国有数以万计的青少年和成人学习古筝。具有近三千年历史的中国古筝艺术，已成为当代中国音乐和世界民族音乐百花园中绚丽而芬芳的花朵。

学习古筝的人数在逐年增长（不少地区是成倍增长），但较全面、系统而又简明、实用的古筝教材却十分缺乏。为此，我们将几十年在教和学的过程中积累及编写的有关教材加以整理，编辑成书，献给热爱古筝艺术的人们。

我们殷切地希望使用本教程的老师能明白我们的编辑意图：

1. 使少年儿童或成人从一开始学习古筝时就培养良好的看谱弹奏习惯；
2. 在他们弹奏单旋律曲谱的同时，加进大谱表（双行谱）的练习。因为初学者，尤其是成人入门时不学会弹双行谱，以后再接触双行谱就更困难。只有一步一个脚印地弹认双行谱，以后在弹奏时才不至于感到吃力。

单旋律陈述的传统使古筝音乐优美动听，双行谱的近现代古筝音乐则扩大了古筝的表现范围，使古筝更具有艺术魅力。因此，从入门起就学习弹奏大谱表（双行谱），是本教程的一大特点。

本教程的另一特点是：为了适应并提高双手弹奏的能力，在单旋律练习曲中要求左手与右手一样进行练习（即左右手分别进行同样要求的练习，上下滑音、按音除外），以提高左手的适应能力和弹奏能力。

3. 建议在开始学习时，对看似简单而又必不可少的大谱表练习曲尽量不要精简或跳过，因为弹奏这些双行谱练习曲，是最好的训练双手弹奏、进行由浅入深的、有序的练习的过程。它们将为以后的双手弹奏奠定良好的基础。

4. 此外，由于民族乐器练习曲，尤其是古筝的基本练习的材料特别少，不少人在业余教学中不注意基础学习和基本训练，甚至刚刚入门就弹起《渔舟唱晚》、《战台风》等乐曲来，殊不知《渔舟唱晚》是一首易学难攻的古典乐曲。不少人常常将《渔舟唱晚》弹得面目全非，真令人哭笑不得。

因此，学习弹奏古筝者应特别重视基础学习，加强基本功训练。在基础训练阶段不宜忽略那些必不可少的触弦发音练习，如单旋律练习曲，不是简单地会认谱即可的，而应当成触弦发音、训练手型的最好体验和感受的过程。更不宜三下两下就轻易通过这些内容，而应把它当成长期保留的手指练习（即基础练习材料）。

随着时代的进步，古筝的演奏技术也在不断扩展和提高，由最早的右手弹弦、左手按弦发展到双手弹奏，乐曲由单旋律发展到和弦、琶音、复调以至高难技巧，这就要求学生从开始学筝起，就由浅入深、循序渐进地进行演奏技术上的基础训练，这样才能适应高难乐曲的表现需要。

由于水平有限，教材的编写很难达到十分理想的境界，故请行家们给予指正。

编著者谨识
2002年春

张 珊

张珊,贵州贵阳人。现任教于中央民族大学音乐系,中国音乐家协会会员,北京古筝研究会会员,古筝考级评审委员及指导教师。她7岁开始随母亲陈灵芝习筝,1980年考入中央民族大学音乐系附中,师从海木兰副教授。1985年进入该系本科继续学习,1986年师从古筝名家、国家一级演员范上娥教授。1989年留校任教。1996年考入中央音乐学院民乐系,师从著名古筝演奏家、教育家李萌教授,1999年获硕士学位。

张珊曾多次在国内外重大比赛中获奖:1989年4月获“山城杯”全国民族器乐电视大奖赛“优秀演奏奖”,同年6月获“ART杯”中国乐器国际比赛青年古筝专业组二等奖。1997年获全国“大风杯”古筝比赛“优秀园丁奖”。自1990年起,张珊曾先后多次到美国、德国、瑞士、日本、韩国、马来西亚等国家演出。1991年获蒙古人民共和国文化部颁发的“优秀演奏奖”。1992年10月、1999年10月,先后两次在北京音乐厅举办个人古筝独奏音乐会。

张珊演奏风格真挚纯朴,热情奔放,她的演奏技术全面,功底厚实。在钻研古筝传统奏曲目方面,能把握其韵味及风格,对音乐内涵的诠释独到而真切。同时,张珊还大胆尝试不同的现代演奏风格,使她的演奏独具特色,富有强烈的艺术感染力。

陈灵芝

陈灵芝,贵州镇远人。中国音乐家协会会员,中国音协古筝学会理事,中国民族管弦乐学会会员,中国民族管弦乐学会古筝专业委员会理事,上海筝会会员,贵州师范大学音乐系器乐教研室主任、副教授。

陈灵芝 1958 年入贵州大学艺术系附中学习扬琴专业并以优异成绩升入本科后,师承陈天后教授兼修古筝。留校任教期间,多次外出进修,曾得到中国音乐学院曹正教授以及上海、武汉、沈阳等地名家的指导。从事古筝教学及演奏工作逾三十年。

她曾获贵州少儿古筝邀请赛“园丁奖”,培养了一批优秀学生,分别在全国比赛和地区性比赛以及国际比赛中获奖。

她曾获贵州省第一届“苗岭之声”音乐节古筝独奏二等奖,作品获创作奖。1983 年受文化部派遣,以演奏家身份随贵州省歌舞团出访巴拿马、委内瑞拉等三国的十三个城市,其古筝独奏节目受到外国朋友及华人华侨的高度赞誉。

除了大量的教学工作和演出外,她还发表了《漫谈古筝的基本功及其训练》、《少儿古筝入门五线谱固定读谱法教法》等论文。

CONTENTS

目 次

正篇 古筝学习进阶

一、古筝各部位名称·····	1
二、古筝的演奏姿势·····	2
三、二十一弦筝 D 调音位排列图·····	3
四、识谱常识·····	4
1. 简谱的唱名·····	4
2. 音符与时值·····	4
3. 休止符·····	5
4. 节拍与小节·····	5
5. 乐谱常用记号·····	6
五、基本演奏技法及练习曲(一)·····	7
1. 抹指、托指、勾指、打指·····	7
2. 和音(小撮、大撮)·····	15
3. 连托、连抹、连勾·····	20
4. 各种刮奏·····	25
六、古筝的转调·····	30
七、基本演奏技法及练习曲(二)·····	35
1. 颤音和按音·····	35
2. 滑音、按现音·····	39
3. 双托、双抹、双勾和八度双托·····	46
4. 摇指·····	50
5. 和弦与琶音·····	58
6. 扫摇和点指·····	64

八、基本演奏技法的综合练习·····69

九、古筝乐曲 21 首·····85

1. 三十三板·····85
2. 妆台秋思·····86
3. 银河碧波·····89
4. 新开板·····93
5. 伊犁河畔·····96
6. 灯月交辉·····100
7. 将军令·····101
8. 高山流水(山东筝曲)·····106
9. 高山流水(河南筝曲)·····108
10. 春江花月夜·····110
11. 欢乐的苗寨·····115
12. 北国之春·····121
13. 九九艳阳天·····122
14. 葬花吟·····123
15. 人生何处不相逢·····125
16. 天涯歌女·····126
17. 怎么说·····128
18. 几度夕阳红·····129
19. 虞美人·····130
20. 晴雯歌·····131
21. 高山流水(电影《知音》插曲)·····132

CONTENTS

目 次

副篇 古筝考级曲目指导

第一级

- 孟姜女····· 135
 - 穿花蜂····· 136
 - 自由花····· 137
 - 关山月····· 137
-

第二级

- 开扇窗····· 139
 - 三十三板····· 140
 - 上楼····· 141
 - 小鸟朝凤····· 141
-

第三级

- 锦上花····· 143
 - 早天雷····· 144
 - 西江月····· 145
 - 紫竹调····· 146
-

第四级

- 纺织忙····· 148
 - 渔舟唱晚····· 149
 - 小小竹排····· 151
 - 汉宫秋月····· 153
-

第五级

- 云庆····· 155
- 洞庭新歌····· 157
- 山丹丹开花红艳艳····· 161

浏阳河·····	165
----------	-----

第六级

丰收锣鼓·····	168
瑶族舞曲·····	171
春到拉萨·····	177
香山射鼓·····	182

第七级

秦桑曲·····	186
战台风·····	189
庆丰年·····	198
铁马吟·····	204

第八级

东海渔歌·····	208
雪山春晓·····	214
井冈山太阳红·····	218

第九级

钢水奔流·····	224
木卡姆散序与舞曲·····	230
林冲夜奔·····	236
草原英雄小姐妹·····	242

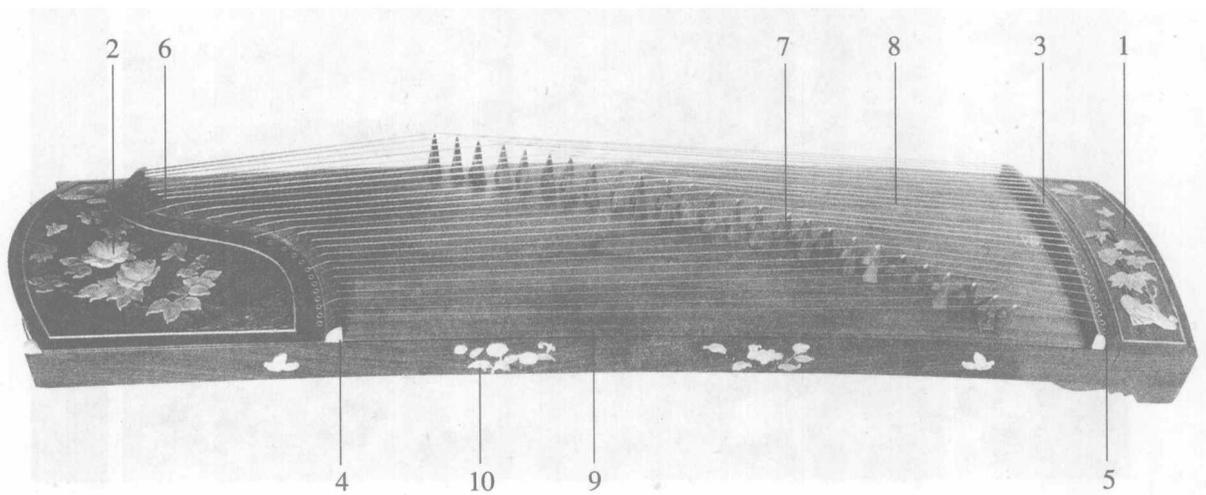
附录

一、古筝指法符号一览表·····	251
二、古筝的保养·····	252

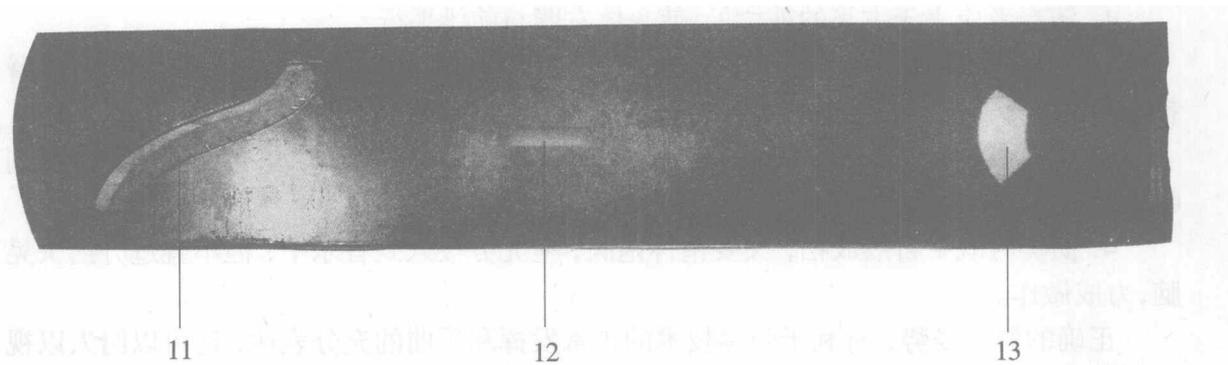
正 篇

古箏学习进阶

一、古箏各部位的名称

图一 古箏正面结构图

图二 古箏背面结构图

1. 箏首 2. 箏尾 3. 前梁 4. 后梁 5. 穿弦钉 6. 穿弦孔
7. 箏码 8. 箏弦 9. 面板 10. 边板 11. 底板穿弦孔 12—13. 出音孔

二、古筝的演奏姿势

图三 正面弹奏照片

1. 演奏者应坐于古筝的前梁处,使身体右臂与前梁平行。
2. 坐在椅子上身体要端正,两肩放松,上臂自然下垂,腰自然挺直,眼睛略俯视,前臂抬起与琴面平行,双手自然放在琴弦上;双脚稍分开,保持身体平衡。
3. 身体与琴保持适当距离。坐得太近,手臂活动受限;离得太远,会在弹低音时感到吃力。身体要有前后、左右活动自如的余地。
4. 演奏时既要自然放松,又要精神饱满,应充分投入到音乐中,但不宜过分摇头晃脑,力戒做作。

正确的演奏姿势,有利于弹奏技术的正常发挥和乐曲的充分表达,还可以给人以视觉上的美感。

三、二十一弦筝 D 调音位排列图

弦序	音高	简谱	线谱
二十一	D	1 !	
二十	E	2 ?	
十九	#F	3 :	
十八	A	5 :	
十七	B	6 :	
十六	d	1 !	
十五	e	2 ?	
十四	#f	3 :	
十三	a	5 :	
十二	b	6 :	
十一	d'	1	
十	e'	2	
九	#f'	3	
八	a'	5	
七	b'	6	
六	d²	i	
五	e²	2	
四	#f²	3	
三	a²	5	
二	b²	6	
一	d³	i	

1=D

简谱: 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1
(首调唱名)

四、识谱常识

1. 简谱的唱名

两点高音	$\dot{\dot{1}}$	$\dot{\dot{2}}$	$\dot{\dot{3}}$	$\dot{\dot{4}}$	$\dot{\dot{5}}$	$\dot{\dot{6}}$	$\dot{\dot{7}}$
一点高音	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$	$\dot{7}$
中 音	1	2	3	4	5	6	7
一点低音	$\underset{\cdot}{1}$	$\underset{\cdot}{2}$	$\underset{\cdot}{3}$	$\underset{\cdot}{4}$	$\underset{\cdot}{5}$	$\underset{\cdot}{6}$	$\underset{\cdot}{7}$
两点低音	$\underset{\cdot\cdot}{1}$	$\underset{\cdot\cdot}{2}$	$\underset{\cdot\cdot}{3}$	$\underset{\cdot\cdot}{4}$	$\underset{\cdot\cdot}{5}$	$\underset{\cdot\cdot}{6}$	$\underset{\cdot\cdot}{7}$
唱 名	do	re	mi	fa	sol	la	si

提示:3 → 4 及7 → $\dot{1}$ 之间为半音,其余皆为全音。

2. 音符与时值(以四分音符作一拍为例)

名 称	记 号	拍 数	简 谱
全 音 符		四 拍	1 - - -
二分音符		二 拍	1 -
四分音符		一 拍	1
八分音符		半 拍	<u>1</u>
十六分音符		1/4 拍	<u>1</u>
附点二分音符		三 拍	1 - -
附点四分音符与八分音符		一拍半 + 半拍	1. <u>2</u>
附点八分音符与十六分音符		3/4拍 + 1/4拍	<u>1. 2</u>
三连音符		各 1/3 拍	<u>1 2 3</u>
附点音符时值算法	原音符 + 原音符的一半		

3. 休止符(以四分音符作一拍为例)

名 称	记 号	拍 数	简 谱
全 休 止 符	—	四 拍	0 0 0 0
二 分 休 止 符	—	二 拍	0 0
四 分 休 止 符	∟	一 拍	0
八 分 休 止 符	∟	半 拍	<u>0</u>
十 六 分 休 止 符	∟	1/4 拍	<u>0</u>
附 点 二 分 休 止 符	—·	三 拍	0 0 0
附 点 四 分 休 止 符	∟·	一 拍 半	0 .
附 点 八 分 休 止 符	∟·	3/4 拍	<u>0</u> .

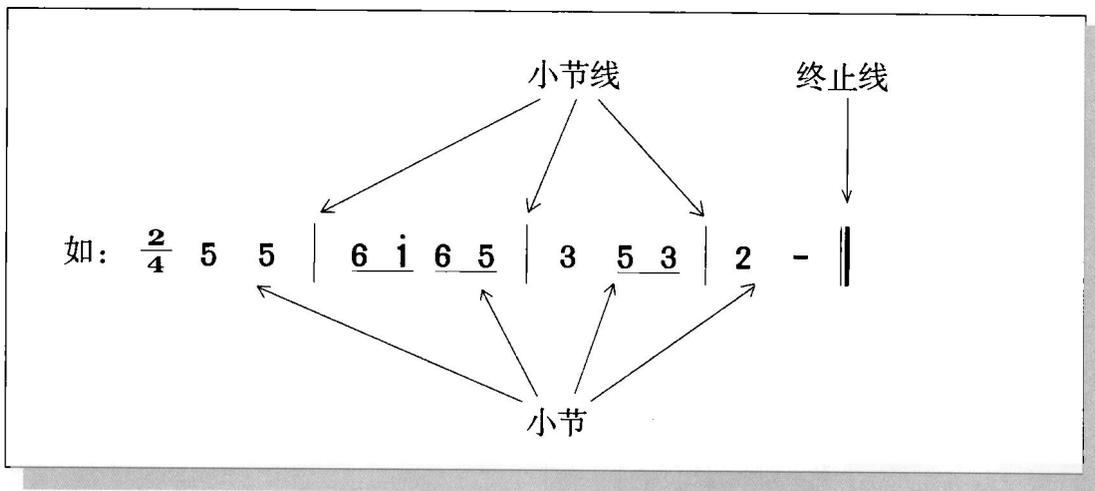
4. 节拍与小节

节拍是用拍号(如 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{4}{4}$ 等)来表示的。拍号不仅表明节拍的时值单位,而且还表明强弱律动的关系。

常用的节拍记号有:

拍 号	时 值	强 弱 关 系
$\frac{2}{4}$	以四分音符为一拍,每小节二拍	强 弱 ● ○
$\frac{3}{4}$	以四分音符为一拍,每小节三拍	强 弱 弱 ● ○ ○
$\frac{4}{4}$	以四分音符为一拍,每小节四拍	强 弱 次强 弱 ● ○ ● ○
$\frac{3}{8}$	以八分音符为一拍,每小节三拍	强 弱 弱 ● ○ ○
$\frac{6}{8}$	以八分音符为一拍,每小节六拍	强 弱 弱 次强 弱 弱 ● ○ ○ ● ○ ○

音乐用短竖线来划分节拍,称做小节线。

5. 乐谱常用记号

<i>ppp</i>	最弱	$\frac{\%}{\%}$	与前小节相同
<i>pp</i>	很弱	>>	渐强
<i>p</i>	弱	<<	渐弱
<i>mp</i>	中弱	$>$	该音要加强
<i>mf</i>	中强	\frown	自由延长
<i>f</i>	强	D.S.	D.S.从某处反复
<i>ff</i>	很强	\sharp	升半音记号
<i>fff</i>	最强	\flat	降半音记号
<i>sf</i>	特强	\natural	还原记号
<i>dim.</i>	渐弱	Fine	终止(结束)
<i>rit.</i>	渐慢	\oplus	跳段进入结束
<i>D.C.</i>	从头		

五、基本演奏技法及练习曲(一)

1. 抹指、托指、勾指、打指

“\”为食指向手心方向运动弹弦的技法符号,称“抹指”。要求指甲的角度与弦线形成平面接触,而不要用甲片的侧面弹弦。

“L”为大指向手心方向运动弹弦的技法符号,称“托指”。要求指甲的角度与弦线形成平面接触,而不要用指甲片的侧面弹弦。由于大指的运指方向与其他三个指头不同,因此大指“托”弦时要特别注意手形摆放自然。

“^”为中指向手心方向运动弹弦的技法符号,称“勾指”。要求指甲的角度与弦线形成平面接触,而不要用指甲片的侧面弹弦。

“^”为无名指向手心方向运动弹弦的技法符号,称“打指”。要求与以上三个指头相同。

练习 (1)

1=D $\frac{3}{4}$

右手弹练后
换左手弹练

$\hat{1} \hat{1} \hat{1} \mid \hat{2} \hat{2} \hat{2} \mid \hat{3} \hat{3} \hat{3} \mid \hat{5} \hat{5} \hat{5} \mid \hat{6} \hat{6} \hat{6} \mid \dot{1} \dot{1} \dot{1} \mid \dot{2} \dot{2} \dot{2} \mid \dot{3} \dot{3} \dot{3} \mid$
 $\dot{5} \dot{5} \dot{5} \mid \overset{L}{\dot{6}} \overset{L}{\dot{6}} \overset{L}{\dot{6}} \mid \overset{L}{\dot{1}} \overset{L}{\dot{1}} \overset{L}{\dot{1}} \mid \overset{L}{\dot{6}} \overset{L}{\dot{6}} \overset{L}{\dot{6}} \mid \overset{L}{\dot{5}} \overset{L}{\dot{5}} \overset{L}{\dot{5}} \mid \dot{3} \dot{3} \dot{3} \mid \dot{2} \dot{2} \dot{2} \mid \dot{1} \dot{1} \dot{1} \mid$
 $\dot{6} \dot{6} \dot{6} \mid \hat{5} \hat{5} \hat{5} \mid \hat{3} \hat{3} \hat{3} \mid \hat{2} \hat{2} \hat{2} \mid \hat{1} \hat{1} \hat{1} \mid \hat{1} - - \parallel$

练习 (2)

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

右手弹练后
换左手弹练

$\hat{1} \hat{1} \hat{1} - \mid \dot{3} \dot{3} \dot{3} - \mid \overset{L}{\dot{5}} \overset{L}{\dot{5}} \overset{L}{\dot{5}} - \mid \overset{L}{\dot{6}} \overset{L}{\dot{6}} \overset{L}{\dot{6}} - \mid$
 $\dot{3} \dot{3} \dot{3} - \mid \dot{2} \dot{2} \dot{2} - \mid \overset{L}{\dot{6}} \overset{L}{\dot{6}} \overset{L}{\dot{6}} - \mid \overset{L}{\dot{5}} \overset{L}{\dot{5}} \overset{L}{\dot{5}} - \mid \overset{L}{\dot{1}} \overset{L}{\dot{1}} \overset{L}{\dot{1}} - \parallel$