

中国艺术教育特长培训

ZHONGGUO YISHU JIAOYU TECHANG PEIXUN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

高胡名师指点

● 郭清华 编著

“十五”国家重点音像出版物规划项目

策 划：金千年音乐工作室

责任编辑：东 方

封面设计：杨柳洋

ISBN 7-88479-040-8

9 787884 790401 >

ISRC CN—F10—01—0031—0/V·J

定价：32.00元（光盘配书）

中国艺术教育特长培训

● 郭清华 编著

高胡名师指点

GAOHU MINGSHI ZHIDIAN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

中国艺术教育特长培训·高胡名师指点

编 著 者： 邬清华
责任编辑： 东 方
责任校对： 李道元 谌弟雍
封面设计： 杨柳洋

出 版： 湖南电子音像出版社
社 址： 长沙市展览馆路 66 号新闻出版大厦
邮政编码： 410005
电 话： 0731—2231197 传真： 0731—4456373

选题策划： 金千年音乐工作室
营销策划： 大鵬湘音出版有限责任公司
绘谱排版： 金千年文化教育有限公司音乐数据处理中心
印 刷： 岳阳市印刷厂

音 频： 喻 珂
视 频： 王建平 梁纶翰
制作合成： 曾 彪
影棚提供： 麓山国际实验学校
经 销： 全国各地新华书店
总 监 制： 巫皖平
出 品 人： 谢柳青

开 本： 880×1230
印 张： 10.75
版 次： 2001 年 7 月第一版
印 次： 2001 年 7 月第一次印刷
印 数： 1—5000 册（盒）
ISBN 7—88479—040—8/V·J6
ISRC CN—F10—01—0031—0/V·J6
定 价： 32.00 元（光盘配书）

若有质量问题，请直接
与本社出版科联系调换
电话： 0731—2221146

序

创新教育,是时代向我们提出的命题。

科学技术的飞速发展,使日益激烈的国力竞争的焦点,集中表现在人才的培养上;培养具有创新意识的高素质人才就成为我们教育所奋斗的目标。

创新教育,又是素质教育的核心内容,一个人的创新意识、创新精神和创新能力的培养和获得,必须通过有效的教育手段来实现。

“艺术”可以净化人的心灵,陶冶人的情操。更重要的是:它还能启迪人丰富的想象力和创造力,音乐艺术在这方面更具有其独特的功能。爱因斯坦正是在自己演奏小提琴的过程中构思着《相对论》,最终成为举世瞩目的科学家;我国地质学家李四光,也是在自己演奏小提琴美妙音乐的遐想中,思考了“大陆板块学说”,从而创立了新的地质学派,找到了“陆相地质贫油说”的片面性……无数事实都证明,艺术教育可以促进创造型的高素质人才的培养。党和国家领导人江泽民、李岚清等多次讲话都提到要加强艺术教育,要为国家培养高素质的创新人才。

越来越多的人认识到了艺术教育的重要性,看到了艺术教育对于人的创新意识培养的不可或缺性。于是就有了各种类型的培训学校的产生,也就有了各种不同的与“考”有关的教材的问世。在当前不断升温的各种名目繁多的“考级”热潮的裹挟下,更多的希望获得一门技艺的学子和家长,在名目众多的“教材”中,不知所措,不知何为。

我们知道,艺术教育虽然也是学校教育的一部分,但素质教育是与应试教育相对而提出来的。如果热衷于整体素质全面提高和创新意识的培养的学子们在获得艺术素养时,还是围绕着各种各样的“考”来寻找坐标的话,显然与大教育思想的培养初衷相违。这样,也就同时向我们提出了一个命题,即怎么样

让学子们获得一门特长而不为“考”所烦,不为“考”所累。有没有一种教材,是专门为艺术教育服务,以提高素质为前提和目标的?这就正是我们要做的事了。为了满足社会对艺术教育日益增长的需求,金千年音乐工作室约请了从事艺术教育的专家编写了这套《中国艺术教育特长培训·名师指点》丛书,目的是想让希望得到特长培训的学子们在花钱少的情况下能够有专业的指导。经过将近三年的努力,这里推出的是第一批次的有40个品种。全套教材出齐估计有80个品种,包括了声乐、器乐的各个门类。这套教材是为艺术教育特长培训而专门编写的,既考虑专业的系统性,也照顾到了青、少年的可接受性、趣味性和实用性;教材立足于一切从“零”开始,每个步骤、每个环节、每首曲目,都有详实而精到的提示和指点,同时,配套教材的纸介质出版物,又拍摄了示范演唱版的教学VCD,一并奉献给读者。只要按照教材和VCD教学带的示范要求去做,相信会取得不同程度的进步。

《中国艺术教育特长培训教材·名师指点》丛书,是一套经过严格招标确定作者队伍的大丛书(今后还将陆续推出其他品种),所有担任这套丛书单本教材撰写的作者,都必须是从从事艺术教育第一线工作的资深人士,他们中有的是教授、副教授,有的是国家一级、二级演(唱)奏员等,应该说都是具有丰富的教学和演出经验的专家。我们认为,只有保证了作者队伍的基本素质,才可能让希望得到特长培训的学子们得到专业的内行的指点。

说了这么多,其实应该将选择权交给我们的读者朋友了。有了自己正确的选择,也就等于找好了学校,请好了老师。认真地、刻苦地从头学习,经过一段时间的训练,相信一定会有成效的。

由于丛书作者不在同一地方,对于丛书的体例在认识和理解上存在着一些差异,因而丛书内在风格(表述)上有一些不同或不一致,这是很难免的,好在丛书的立意就是“特”,因而也不必太在乎行文的一致性。总体而言,我赞成金千年工作室和出版社这方面的努力,相信这套书的出版于我们中国的艺术教育事业会有所推动,我期盼着这种努力会有好的回报。

2001年6月18日

序言作者为原中央音乐学院院长、
教育部全国艺术教育委员会主任

目 录

第一章 基础知识概述

一、高胡的构造	(1)
二、高胡的定弦和变弦	(4)
三、高胡的音域	(4)
四、高胡的演奏姿势	(5)
五、把位与换把技巧	(10)

第二章 左手指法

一、指法的概念与音准	(14)
二、常用指法介绍	(14)

第三章 右手弓法

一、对弓法的认识	(20)
二、弓法记号	(20)
三、常用弓法介绍	(21)

第四章 常用调上把(一把)练习

一、G调(1 5弦)上把练习	(27)
二、C调(5 2弦)上把练习	(35)
三、B调(6 3弦)上把练习	(42)
四、F调(2 6弦)上把练习	(50)
五、E调(3 7弦)上把练习	(58)
六、D调(4 1弦)上把练习	(66)

第五章 常用调换把练习

一、G调(1 5弦)换把练习	(72)
二、C调(5 2弦)换把练习	(83)
三、 $\flat$ B调(6 3弦)换把练习	(101)
四、F调(2 6弦)换把练习	(110)
五、 $\flat$ E调(3 7弦)换把练习	(123)
六、D调(4 1弦)换把练习	(128)

第六章 综合技术练习

一、连顿弓练习	(136)
二、换把练习	(138)
三、快弓练习	(139)
四、滑音与装饰音练习	(140)
五、揉弦练习	(141)
六、抛弓练习	(142)
七、综合练习	(142)
八、两手配合练习一	(143)
九、两手配合练习二	(145)
十、两手配合练习三	(146)
十一、两手配合练习四	(147)
十二、混合节奏练习一	(148)
十三、混合节奏练习二	(149)
十四、转调练习一	(151)
十五、转调练习二	(152)
十六、转调练习三	(155)
十七、换弦练习	(156)
十八、节奏练习一	(157)
十九、节奏练习二	(158)
二十、京剧风格把位练习	(159)
二十一、弓法练习	(160)
后记	(161)

第一章 基础知识概述

高胡是我国弓弦类乐器中一种常见的乐器。它的音色清脆明亮、婉转柔和,擅长表现南方风格和地方戏曲色彩的乐曲。高胡除了在广东音乐、粤剧等许多戏曲乐队中担任主奏乐器以外,在专业民族乐队和业余音乐活动中也占有重要位置,还广泛地运用在歌剧、舞剧、舞蹈、歌曲的伴奏以及合奏中,并成为独奏乐器,出现在舞台演出中,深受广大人民群众喜爱。

我国的弓弦乐器早在唐代就已出现,当时称为奚琴的拉弦乐器,距今已有一千多年历史。据宋朝《乐书》(陈旸撰)记载:奚琴本胡乐也,出于弦鼗,而亦类也,奚部(北方少数民族地区)所好之乐也。盖其制,两弦间以竹片轧之,至今民间用焉。在《梦溪笔谈》(宋·沈括著)中记载:在一次宫宴上,教坊中有个乐人徐衍在演奏中突然断了一根弦,他没有中止,随即用另一根弦将曲子圆满演奏完。说明其演奏技术已达到高超的水平。马尾胡琴的出现,是弓弦乐器发展史上的重大飞跃。在沈括所著的《梦溪笔谈》中军士歌中有一段歌词:“马尾胡琴随汉车,曲声犹自怨单于。弯弓莫射云中雁,归雁如今不见书。”《元史》中《礼乐·宴乐之器》有如下记述:“胡琴,制如火不思、卷须、龙首、二弦,用弓挟之,弓之弦以马尾。”到了明末清初,随着地方戏曲的兴起,胡琴族中繁衍出板胡、京胡、粤胡(高胡)、四胡、坠胡、椰胡等等,它们与戏曲音乐的形成和发展密切相关,成为各剧种的主要伴奏乐器。

解放后,民族乐器的发展和改革工作得到了党和国家的重视,高胡这种乐器,经过演奏家和乐器研制者的共同努力,无论在制作样式、用料质量,还是乐器性能、演奏技法等方面都得到了迅速的提高和发展。

一、高胡的构造

高胡主要由琴筒、琴杆和弓子等几大部分构成。细分的话,还有琴皮、音窗、琴托、弦轴、琴弦、琴码、千斤、弓杆、弓毛等附件。

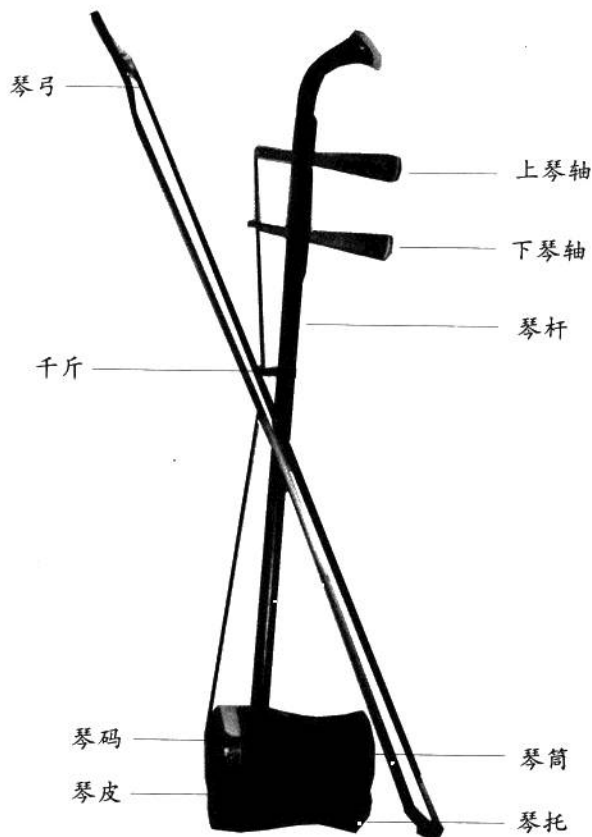

图1 高胡构造图

现将各部件构造特点及功能简介如下:

1. 琴筒

琴筒是高胡的重要部位,起共鸣和美化音色的作用,它的尺寸大小、形状及材质好坏决定音质的优劣和音量的大小。材质以乌木、老红木、紫檀木为上品。

2. 琴皮

琴皮是决定高胡音色的关键,是高胡发音的振源和共鸣的主要部件。琴皮以鳞纹方正整齐(比二胡琴皮方格略小些)、厚薄适中、均匀、皮表面光亮油润的鳞皮为好。因高胡为高音弦乐器,蒙皮稍紧为好,以利发音。

3. 琴托

琴托位于筒体的下面,用材质较坚硬的木料制成(也有用电木模压制)。底托的主要作用为:(1)加大筒体下方的尺寸和重量,使琴筒便于夹持(放平)而琴身更稳,有利于左手技巧自如地发挥;(2)由于底托与筒体之间有一定空隙,琴筒的振动与共鸣不受影响,有利于奏出优美的音色。

4.音窗

音窗镶嵌在琴筒后方传音口处,一般是透雕花木窗,起滤音、传音和加强共鸣作用。但苏州产高胡不用音窗,琴筒为大小头喇叭状,小头蒙琴皮,大头为传音口,以利扩大音量。

5.琴杆

琴杆是高胡的支架,上端琴头为弯月形(也有龙头或狮头形),下端插入筒体。琴杆的材料一般与琴筒材料相同,为红木、乌木或紫檀木。这些木材质地坚实、抗折力强,琴的使用寿命长,有利于发音优美。

6.弦轴

弦轴又名轸子,分上下两个,它插入琴杆上方的两个轴孔中,作用是绞弦和调音。通常认为用黄杨木和黄檀木制作的为佳。目前弦轴为两种:一种是木质弦轴,其缺点是调音幅度大,给定音带来困难。优点是,只要调准之后,一般比较稳定、不易跑音。另一种是机械轴,用起来方便省力,能避免琴弦滑脱;定音准确度高。缺点是由于有些制作质量未过关,用久后易出现机械部件松动、滑丝等故障,造成跑音。近年来,一般用木轴,再在琴弦上安装一个弦卡,起微调作用,使用效果较好。

弦轴的安装,应该是内弦轴在上,内弦由内向外转动拧紧弦。外弦轴在下,外弦由外向内转动拧紧弦。

7.琴弦

琴弦是高胡发音的声源,琴弦的质量对高胡的音色有着直接影响。琴弦有丝弦和金属两种。自30年代吕文成先生试用钢线弦成功后,现在高胡一般都用厂家专制的金属弦。金属弦的优点是制作精密、均匀,音质纯净,音色明亮而柔美;拉力好,不易跑弦、断弦,换把后无杂音,高音区发音清晰明亮,音色音准易于控制,灵敏度高,泛音清晰。高胡定音较高,琴弦绷得较紧。根据高胡的这些特点用金属弦为好。此外,如果琴弦用的时间太长或断了一根弦,在换弦时应同时把两根弦一齐换下,才能保证音准、音色的稳定性。

8.千斤

千斤是高胡琴弦发音的切音处,和琴码共同确定了琴弦发音的区段。现在多用细丝弦线绕千斤,由于高胡弦张力大,所以必须多绕数圈。千斤的宽窄要适当,过宽和过窄均会影响基本技术的正常发挥。应根据手型大小及按弦的舒适度调整。

9.琴码

俗称码子,是琴弦与琴皮之间振动的桥梁,对音色的好坏,音量大小有着直接关系。常用的琴码有竹制、高粱杆制、木制等几种。它置于琴弦与琴皮之间,在琴皮二分之一稍靠上方一点的地方,但更确切的位置要根据具体琴的性能、音色而定。

10.琴弓

弓子是高胡发音的工具,对于高胡的演奏有着很重要的作用。弓子由弓杆和弓毛两部分组成。弓杆为竹质,以细实心竹且中部有一个竹节为好;弓毛以白色马尾为最好(也有用白色尼龙丝制的,由于容易折断,松香附着不佳引起摩擦力不好,发音差,近年已很少用)。目前专业高胡弓子很讲究,普遍仿照小提琴弓的制作方法,一端装有活动螺丝,可以随时调整弓毛的紧张度,以

适应各人的习惯和不同乐曲的演奏需要。

另外,弓毛必须擦上松香才能使琴弦有良好的振动,才能发音洪亮。松香以透明、细腻的为佳。以前有人喜欢用火熔化松香滴在琴头的琴弓摩擦处,这样既脏又易发噪音,现在一般不用这种方法。一般只需要在演奏前,根据需要将弓毛内外擦几下即可。使用卫生,演奏方便,发音良好。

二、高胡的定弦和变弦

高胡的定弦,内外弦定成纯五度音程关系,如内弦定“1”,外弦则定“5”;内弦定“5”,外弦则定“2”;内弦定“6”,外弦则定“3”等。

(一)固定定弦

把内外弦的音高,按国际通用音高(如 g^1 、 d^2 或 a^1 、 e^2)纯五度音程固定下来,这样的音高较为合适,正好发挥高胡的音色,也便于在乐队中与其他乐器合奏和适应转调。

现将内、外弦定音为 g^1 、 d^2 或 a^1 、 e^2 时,各调定弦、转调列表如下:

定音 \ 调	C	D	bE	E	F	G	A	bB
$g^1 \quad d^2$	$\dot{5} \quad 2$	$\dot{4} \quad 1$	$\dot{3} \quad \dot{7}$	$\dot{b}3 \quad \dot{b}7$	2 6	1 5	$\dot{b}7 \quad \dot{4}$	$\dot{6} \quad 3$
$a^1 \quad e^2$	$\dot{6} \quad 3$	$\dot{5} \quad 2$	$\sharp 4 \quad \sharp 1$	$\dot{4} \quad 1$	3 7	2 6	1 5	$\dot{7} \quad \sharp 4$

图2 高胡转调变弦关系表

(二)食指定位法(又称切弦法)

这是一种既简单又灵活的变弦方法。左手食指按在弦上的任何一个音位,把这个音当做空弦音用,使原本的定弦发生变化。如D调的(4 1)弦,可用食指按在内外弦的第一个音 $\dot{5}$ 和2的位置上,则变成(5 2)弦;又如A调的($\dot{b}7 \quad 4$)弦,用食指按在第一个音的位置上,则成为(1 5)弦。其指法如图3所示。到第二把位时,各手指便可按(5 2)弦第二把位音位按音。

三、高胡的音域

高胡属于高音乐器。总音域为三个八度左右(g^1 - g^4),但有效音域通常为两个八度又四度音(g^1 - d^4),而使用较多,音响较好的一般不超过两个八度(g^1 - g^3)。高胡在乐队中一般在两个八度之

内,独奏曲往往超过两个八度以上,甚至三个八度。

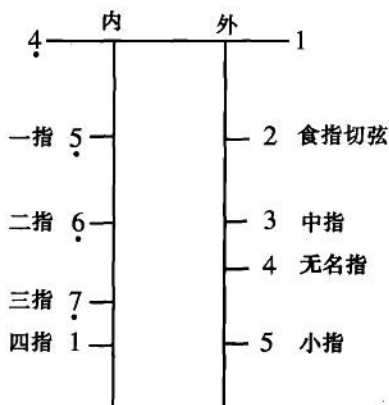

图3 切弦法把位图

四、高胡的演奏姿势

(一) 坐姿

高胡演奏的主要姿势是坐姿。这种姿势又分为三种:(1)夹腿式;(2)平腿式;(3)架腿式。这三种姿势的区别主要在于腿的位置和琴筒放置的位置。在演奏时,注意上身要自然端正,不要故意挺胸或驼背,眼睛平视前方,有谱则看曲谱,面部自然大方,并和乐曲感情相配合,不要形成斜肩、尖嘴唇、张口、咬牙、闭目锁眉,无休止地晃身子、低头摇头或口中念念有词等毛病。

1. 夹腿式(见图4)

图4 夹腿式

演奏高胡时,可用夹腿式演奏,即将琴筒夹在两大腿之间稍靠前,大腿接触琴皮一般以琴码紧贴住右腿肌肉丰满的部位为佳。夹腿式 30 年代吕文成先生首次采用,一直沿用至今,为演奏高胡主要姿势。因高胡比二胡的定弦音高而容易发生噪音,夹着拉可以使声音纯净,而且音量的大小和音色可以自由控制。

2. 平腿式(见图 5)

图 5 平腿式

平腿式与演奏二胡基本相同。琴筒靠近腹部,将两腿平放在地上,两腿自然分开,约与两肩同宽。一般左脚在前,右脚稍后垂直落地,两脚尖微偏向外。上身有三个支点(两腿和臀部),稳定性较强,而且灵活自如,便于充分发挥感情,尤其演奏热情、奔放、激昂的乐曲时。平腿式演奏对椅子的高度有所选择,一般坐在椅子上以两脚平放在地为宜(夹腿式与此同)。近年来,乐器厂家研制生产了一种高胡专用夹琴装置(见图 6 所示),效果很好,音量大小和音色可以调节,可用平腿式或架腿式演奏,演奏起来也方便,解决了夹腿式因演奏时间长而引起腰、腿疲劳的弊病。

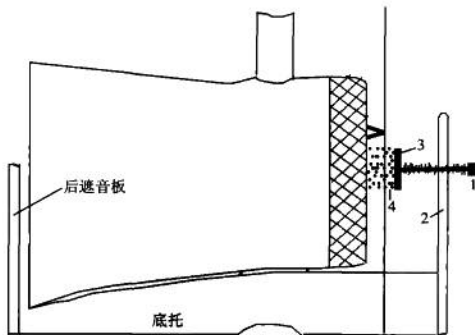

图 6 夹琴装置

1. 螺杆 2. 竹制支架 3. 小铜板 4. 海绵

3. 架腿式(亦称叠腿式,见图7)

图7 架腿式

架腿式是右脚踏地,左腿搭在右腿上,左小腿自然下垂。这种方法琴身稳固,便于演奏优美风趣的乐曲。女性着裙装时采用这种姿势,显得自然大方,温文尔雅。但缺点是身体过于拘束,如果演奏热情奔放,力度变化大的现代乐曲,就有些不便。

这三种姿势,虽可以任意采用,但在乐队中应求形式统一。遇到椅子高时就用架腿式,椅子低时就用夹腿式或平腿式。

(二) 持弓与运弓

高胡演奏家和一些有经验的演奏者都非常重视右手运弓的技巧。因此他的演奏刚柔相济,强弱自由,变化万千。

1. 持弓

持弓时右臂各部分要注意放松,不要用力过大,以免造成手臂紧张、僵硬。目前常用的持弓方法主要有两种:一种为“平指式”,第二种为“叠指式”。它们主要是因中指位置的不同而有所区别。

(1) 平指式(见图8)

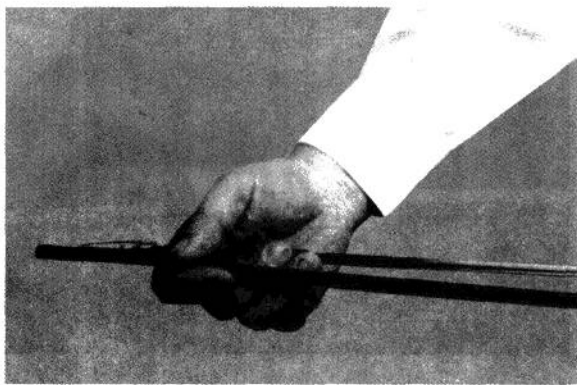

图8 平指式

中指与无名指并排平放在弓毛上,大指第一节处右侧和食指第二节关节外侧把弓杆拿稳(不要使劲握弓,只要握稳就行)。中指控制弓杆,无名指控制马尾,但要互相配合。至于小指就不必附在马尾上,小指自然地弯曲于无名指之后空着。奏外弦时推顶弓杆,奏内弦时按压弓毛。

(2) 叠指式(见图 9)

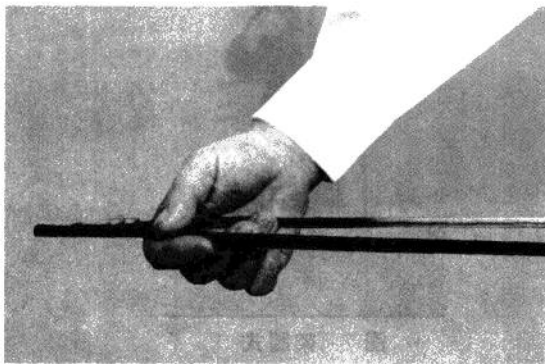

图 9 叠指式

中指叠放在无名指上,弓杆便自然地抬高离琴筒。奏内弦时,只有无名指抵压弓毛,中指亦助力于无名指,大拇指不必压住弓杆。奏外弦时,中指推顶弓杆。

2. 运弓

运弓的三条基本原则:(1)运弓要平;(2)要直;(3)要匀。

(1)运弓要平,是指弓子的拉推与地面平行,不要抬手过高,或将执弓处压杆过低。从物理学上讲,弓毛和琴弦成直角时,可使琴弦得到最充分的振动,这时高胡发音洪亮,音色饱满。如果抬手过高或压杆过低,不但不美观还会造成音量变小,音色虚而不实,不洪亮。初学者如果自己对弓子拉平与否没把握,最好对着大镜子练习,就一目了然了。要想拉好拉平,必须对着镜子训练一个时期。

(2)运弓要直,指弓毛在琴筒上的运动要保持一条直线,不能前后歪斜。弓毛尽量向琴杆靠拢,但又不靠着琴杆,尽量保持这个角度运弓(见图 10)。

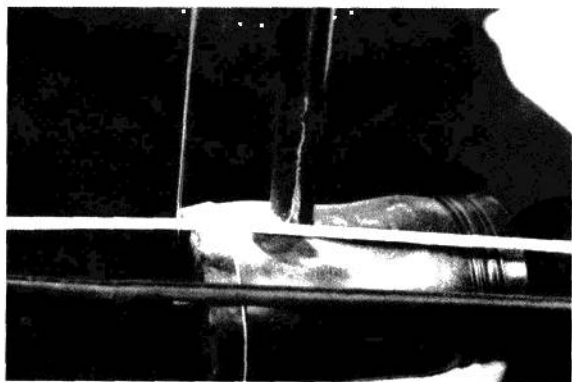

图 10 运弓角度

(3)运弓要匀,指运弓的速度一般情况下要均匀,不能突快突慢。运弓的速度决定发音的音量、时值、强弱。压力相同时,弓速快则音量大,强而时值短。反之则音量小,弱而时值长。正常情况下,弓速与力度成正比。

一般初学者易犯一个通病,就是不善于用腕关节,因此发音缺乏弹性,音色不美,同时右手臂很容易疲劳,尤其遇到短弓,很难演奏清楚。而有些人的腕关节非常灵活,但不会使用肩关节和手臂,因此发音比较单薄而缺乏力度。

运弓的正确方法:以肩关节为轴心,上臂自然下垂,小臂向前弯曲,右手将弓杆端平,上臂向右作自然伸展和收回动作,小臂和手腕在大臂的带动下左右运动。拉弓时随着右臂向右伸展,腕部渐渐凸起,拉至弓尖时,这种凸起则到最大程度,在由拉弓换成推弓的瞬间,手腕由凸转凹,并随着手臂向左的收拢,腕部的凹形也逐渐消失。

(三) 持琴与按指

左手持琴要自然、灵活、敏捷,力量适中及持久。因此要注意虎口、手腕、肘、手臂和食指、中指、无名指、小指的正确姿势和相互配合。下面就逐一具体地谈谈:

1.虎口 虎口的姿势。虎口起着把持琴杆立稳,承受由于按指、揉弦所加于琴杆的压力,成为一个相对应的受力支撑点的作用。因此要注意两个原则:

(1)虎口接触琴杆的面应尽量缩小,以减少换把时的阻力。

(2)切忌大拇指和虎口夹紧琴杆,这样会影响手指、手腕的灵活性。

2.大拇指 右手大拇指一般上翘或平放都可以用。翘起后可使接触面缩小而减少阻力,便于小指往下伸展按弦,而当用较重较快的揉弦时,大指就平放并稍往下弯曲,以便于使劲。但将大拇指往下弯曲紧靠琴杆,这种姿势是错误的。

3.指按弦 当持住琴杆后,左手四个手指自然弯向琴弦,像抓一个小球,用指尖肌肉丰满处(指尖与指肚之间的部位)按弦(见图11)。并且要注意各指在按弦时的弯曲程度不同:食指弯曲的程度最大,中指次之,无名指又次之,小指稍微弯曲。用指尖按弦优点多,能担负起很多复杂的技巧。

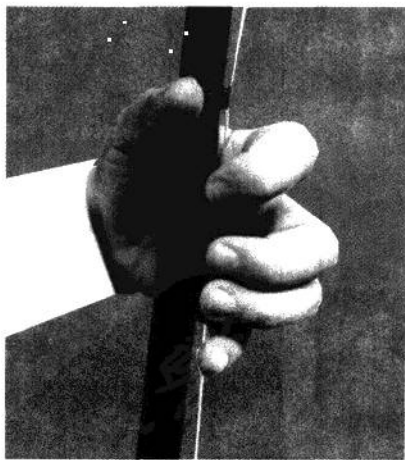

图11 指尖按弦图