

KOUQIN YINYUE ZHISHI YU RUMEN

口琴音乐

知识与入门

黄毓千编著

上海音乐出版社

口琴音乐

知识与入门

黄毓千编著

上海音乐出版社

责任编辑：樊 愉

封面设计：麦荣邦

口琴音乐知识与入门

黄毓千 编著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 7.5 插页 3 谱、文 234 页

1996年6月第1版 1997年2月第2次印刷

印数：5,001—10,000册

ISBN 7-80553-621 X/J·520 定价：9.10元

序

记得在我念小学的时候，伯父送我一只口琴作为新年礼物，我真是喜出望外，当即靠着一份购琴赠送的简易吹奏口琴的说明书学了起来，不久，我就能吹奏简易的曲子了。学校每逢节假日有文娱活动，我吹着口琴为歌唱伴奏，为舞蹈伴奏，口琴还真是发挥了不小的作用。口琴使我爱不择手，它也是有生以来接触的第一件乐器，它使我懂得了什么叫大音阶，什么叫小音阶，什么叫节奏，什么叫和声以及全音、半音、强拍、弱拍、装饰音、颤音等等音乐知识。

关于口琴大众化、普及性的道理似乎是显而易见的，但我也曾经有过这样的看法：即以为这大概是在中国这样经济比较落后的国家里，人们买不起贵重的乐器（如钢琴、小提琴、手风琴乃至铜管、木管之类的乐器），只有化比较低廉的价格买口琴给孩子们学音乐，但近年来我惊奇地发现，许多经济相当发达的国家或地区（如日本、新加坡、香港乃至欧美、澳洲等地）的青少年中，口琴却是相当的普及和受青睐，在这些国家和地区，口琴爱好者数量之众，口琴演奏的团队之多，吹奏口琴者文化层次之高令人惊叹，如新加坡不仅口琴在群众中十分普及，而在其高等学府——国立大学中就设有口琴音乐的专业，并有一支相当规模的口琴演奏团，在美国不少的音乐学校中

设有口琴科或口琴系，美国纽约的国立音乐学院中也设有口琴专业班，这无疑对口琴音乐的进一步发展，对口琴演奏技术和制造工艺的推动，对口琴演奏人才的培养都起着重要的作用。

由此可见，口琴之所以能够受大众欢迎，固然有其易学易奏、价格低廉、便于携带等因素，还有其更为深层和独特的优势，如它作为簧片乐器，发音响亮，音色清脆、优美，它以十二平均律作为音阶的基础与键盘乐器和西洋管弦乐器同属一个音阶体系，因此，口琴能与任何键盘或管弦乐器相交融，相结合，再加上近几十年来不断地改革创新，半音阶口琴、中低音口琴等相继出现，更加大了它的转调功能和扩大了音域，有效地增强了口琴音乐的表现力，乃至今天，不少的口琴团队能以各种不同音域或音色的口琴组合，或以口琴与其它乐器的组合来演奏大中型乐曲，使口琴音乐具有交响化的立体功能，也有以口琴为主奏乐器与其他乐器相组合，用以表现各种特殊风格的音乐等等。这些口琴音乐的优势与特点，有的已经在显示出诱人的魅力，有的还正在进一步提高和发展，并越来越显示其强大的生命力。

我国的口琴音乐虽然起源于本世纪初，但它与我国古老的簧片乐器（如笙、竽、排箫等）有着渊源关系，再加上老一代的口琴演奏家们的辛勤努力，使我国的口琴音乐具有相当坚实的基础和演奏水平。目前世界上一些华裔地区的口琴音乐追根溯源，与我国老一代口琴音乐家有着紧密的联系。但也由于种种原因，与有些国家和地区相比，我国的口琴音乐发展还不快，为此，近年来国内的口琴界奋起直追，相继作出了新

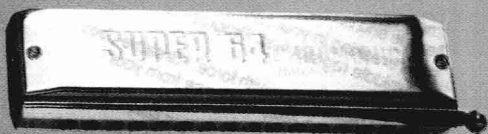
的努力,如举办各种有利于推动口琴音乐发展的交流、比赛和研讨活动;为了培养新一代口琴演奏人才,有些学校和民间社团还开办了口琴教学培训班,有些青少年口琴演奏人才正在各种活动中脱颖而出。

黄毓千先生是我国口琴界一位承前启后的口琴音乐演奏家和教育家,从事口琴音乐已整整半个世纪,他先后在部队、工厂、学校中担任过口琴教学和组织口琴活动,既有深厚的演奏功底,又有丰富的教学经验和组织能力,曾经编著出版过口琴音乐专业书籍和为电台、电视台主持口琴音乐专题节目,现在他又根据其多年的教学经验和演奏实践,并融汇其掌握的最新知识和信息编著出版这本《口琴音乐知识与入门》,以现代观念总结和审视口琴音乐的源流与发展,这是对口琴音乐的又一新贡献。尤其是在当前进一步普及和发展口琴音乐的形势下,本书的出版对于广大青少年们认识口琴、学习口琴、掌握口琴和发展口琴音乐无疑是有着积极而深远的意义。

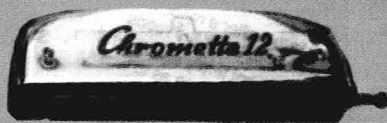
受黄毓千先生之嘱,仅以我对口琴音乐的肤浅感受草录于兹,权作小序。

薄森海

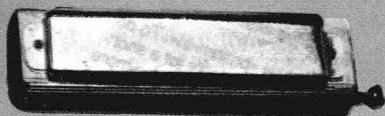
1996年2月4日于上海音乐家协会

16 孔 64 音半音阶口琴

12 孔 48 音半音阶口琴

12 孔 48 音半音阶口琴

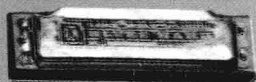
20 孔 20 音弧形复音口琴

20 孔 20 音复音口琴

20 孔 20 音圆弧形复音口琴

10 孔 20 音布鲁斯口琴

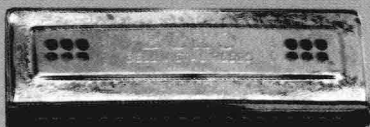
金色 10 孔 20 音布鲁斯口琴

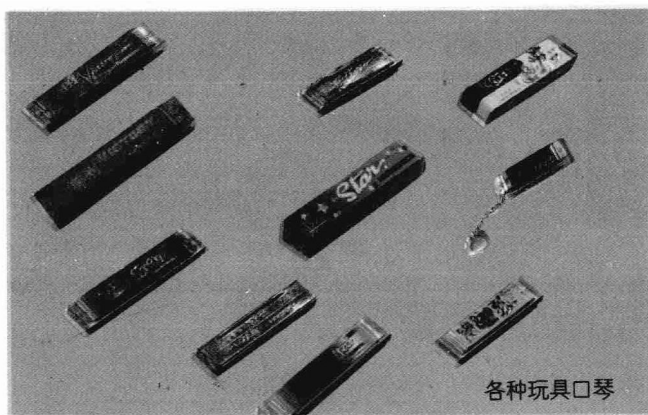
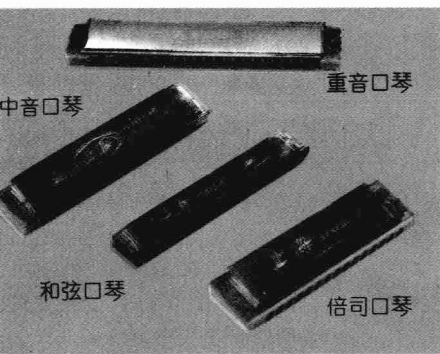
10 孔 10 音单孔口琴

世界上最负盛名的
德国“和纳”口琴系列的标牌

双面 2 调 20 孔 20 音复音口琴
(2 调即一面 C 调, 一面 A 调)

目 录

序	1
口琴的起源和沿革	1
世界口琴音乐的发展和现状	3
中国口琴音乐的发展	9
口琴的基本构造	14
口琴的种类和规格	16
吹奏口琴与健康	21
口琴吹奏的呼吸练习	23
口琴基本吹奏法	26
——复音口琴吹奏法	
半音阶口琴知识浅解	56
——半音阶口琴吹奏法	
口琴演奏的气息控制方法	74
口琴乐队指挥的基本要求	76
组织口琴乐队(组)排练、演奏的基本要求	82
口琴简易修理法	85
如何辅导少年儿童吹奏口琴	87
口琴音乐拾趣	89

少儿口琴曲十首.....	96
1. 可爱的家(独奏曲).....	96
2. 无锡景(独奏曲).....	97
3. 摇篮曲(独奏曲).....	98
4. 芦柴花(独奏曲).....	100
5. 四季歌(独奏曲).....	101
6. 卖报歌(二重奏曲).....	102
7. 划小船(二重奏曲).....	103
8. 牧童(二重奏曲).....	105
9. 铃儿响叮当(二重奏曲).....	107
10. 小杜鹃(三重奏曲).....	109
口琴独奏曲八首.....	112
1. 花好月圆.....	112
2. 小夜曲.....	115
3. 晴朗的天空.....	117
4. 美丽的西班牙女郎.....	120
5. 牧童短笛.....	123
6. 阿莱城姑娘.....	125
7. 蓝色的多瑙河.....	131
8. 《罗马尼亚狂想曲第一号》.....	149
口琴重奏曲八首.....	162
1. 春天(二重奏).....	162
2. 《威廉·退尔》序曲(二重奏).....	166
3. 温柔的倾诉(四重奏).....	178
4. 微笑波尔卡(四重奏).....	183

5. 红莓花开(五重奏)	187
6. 送我一枝玫瑰花(五重奏)	192
7. 二泉映月(五重奏)	202
8. 樱花(五重奏)	211
9. 玩具兵进行曲(合奏)	217
附: 口琴与其他乐器音域图表	232

口琴的起源和沿革

口琴译称哈莫尼卡(Harmonica),带有和谐的意思,至于确切的发明时间却众说纷纭,有说起源于两百年前美国的法兰克林(Franklin),而在《中国音乐史》(王光祈编著)一书中则视口琴为蒙古乐器,“以铁为之,一柄两股,中设簧未出股外,横衔于口,鼓簧转舌,嘘吸以成音”。书中附有《皇朝礼乐图式》以图示之。而在三千多年前殷代甲骨文中也已有“和”(小笙)的名称这可能是现代口琴最原始的雏形,在周朝的“八音”分类中笙为匏类乐器,春秋战国笙是主要的乐器,南北朝和隋唐时期乐手们普遍使用的十三簧、十七簧和十九簧的笙,以至明清时期民间流传的笙已有方、圆、菱、梭等形状大小不等的簧类发音乐器,有的还能移转四个调的十七笙,这些笙的样式、功能和现代的10孔至28孔的复音口琴、半音阶口琴都有极大的同性。因此说中国的笙对口琴的起源和沿革有极大的影响,这决不是牵强附会的说法。《新格罗夫音乐大辞典》(The New Grove Dictionary of Music and Musicians)的记载:1977年法国传教士柯米奥将中国笙引入欧洲从而启发了在风琴类结构中对自由簧原理的应用和科学实验。由路易·卜什曼(Ludwig Buschman)于1821年发明了第一只雏形口琴迄今已有160多年的历史,因此比较统一的说法是:口

琴的起源应追溯到中国古代乐器一笙一流传到欧洲并成功地
和古罗马的笙相结合，再经过欧洲、德国、奥地利和苏格兰口
琴制造者、爱好者的不断改进研究，进而形成口琴的早期雏
形。

1857 年德国的一位钟表匠玛蒂埃斯·和莱 (M·Homner)
在家乡特罗辛根(Trossingen)创办了世界上第一家口琴制造
工厂——和莱乐器工厂，从开始年产量五六百只发展到今天
的一千万只的年产量，也几乎垄断了世界上所有高级口琴供
销量的70%以上，例如一只制作精细的12孔的半音阶口琴，K
金的盖板、发音度极好的银铂簧片，它的售价是1200马克，相
当于一架普通立式钢琴的代价。目前和莱乐器公司不仅生产
各种类的口琴而且还生产手风琴、口风琴以及其他簧管乐器，
电子合成乐器也是他们的产品。

口琴传入中国是在本世纪20年代，那时在我国上海出
现了由实业家和口琴家创办的“中国新乐器公司”（现上海国
光口琴厂的前身），“大中华口琴制造厂”等工厂，以后又相继
出现了“中央口琴厂”（现上海口琴总厂）以及“华侨口琴厂”等
等，这些口琴专业工厂对发展中国的口琴音乐，走民族经济独
立之路起了积极的作用。

尽管关于口琴起源和沿革各抒不一，但口琴应该是全人
类共同享有的大众化乐器之一，让全世界各国人民都能愉快
地接受口琴音乐，并把它融化于各国各民族的音乐之中。今
天口琴已成为已登大雅之堂的乐器，也是乐器大家族成员中
不可缺少的“小”成员。

世界口琴音乐的发展和现状

口琴就它诞生之日就以独特的韵味和丰富的艺术表现力显示了它无限的生命力，它不仅可以用作独奏、重奏、合奏，还可以能和其他乐器如手风琴、钢琴、管乐器、弦乐器以及各种民族乐器组成重奏、合奏和协奏。还由于它的价格相对比较低廉，易于学习，便于携带的特点，一百多年来已成为全世界人民喜闻乐用的小乐器，人们从优美、抒情、明快、独特的口琴音乐旋律中得到美的享受。

本世纪初在欧洲、美国和日本的口琴吹奏技术还局限于吹奏单音以及简单的三度、五度的和声，随着人们对口琴的喜爱和研究，口琴已从简单的演奏逐渐发展到复式吹奏方法，如重奏和小合奏等。本世纪 30 年代后在德国、法国和日本已有近似管弦乐团形式组成的口琴乐团，在欧洲城市巴黎、马赛、莱比锡以及伦敦等和中小城市演出，都曾兴起口琴热。

1922 年在世界口琴之都—德国的特罗辛根举行了口琴演奏比赛，在比赛盛会上，当地的一些口琴队还在口琴音乐史上第一次以大型乐队形式演奏了约翰·施特劳斯的《拉德茨基进行曲》和韦伯的《自由射手序曲》等。

1937 年瑞典国王古斯塔夫破例邀请当代美国口琴大师

拉利·艾特勒同游蒙地卡罗，这在当时被传为口琴音乐史的佳话。

40年代权威的英国作曲家兼评论家华尔顿就预言说：二十世纪只有两位音乐天才，一位是小提琴家梅纽因，一位是口琴家艾特勒。显而易见，音乐评论家对口琴音乐的青睐，说明它的艺术生命魅力。

世界著名指挥家小泽征尔在他的自传中曾这样说过：“还在我孩提时代，我就喜欢这个奇妙有魅力的小乐器，我曾用它吹奏母亲教我的歌。应该毫不夸张地说，我的音乐心扉是被口琴打开的。”

口琴传入亚洲特别是在日本被引起广泛的注意，半个多世纪以来口琴音乐在日本始终长演不衰，在整个音乐领域中，口琴音乐被广泛的应用并不断地通过有效的普及提高，已成为最有群众基础的音乐。据不完全统计：在日本口琴爱好者超过一千万，口琴团体如口琴会，口琴乐团，口琴俱乐部在全国有数百个，每年全国各地都要举行不同规模的演奏会和口琴比赛。

1984年来我国北京、上海等城市访问演出的“全日本口琴联盟”则是最有影响的日本权威性口琴音乐团体，它的分会遍设全国。日本的口琴演奏家在日本和国际上历次重大比赛中都取得优异成绩，他们的演奏水平是一流的。比较著名的口琴演奏家除了佐藤秀郎、福岛常雄之外还有真野泰治、岩崎重昭、森木惠夫、阿部哲等。

日本制造的各类高质量口琴能与德国“和莱”名牌相媲美，在音乐会、电影、电视上口琴特有的声韵不断出现。

1923年日本东映影业公司制作的一部反映人间悲喜剧的电影《在河谷的小镇》中，整个音乐主题几乎都是用口琴演奏的旋律来表现。据说在日本北海道一个叫“阿卡”的海岛上的驻军还用口琴代替了例行的军乐吹奏。

流行至今并被广泛采用的口琴基本吹奏法——复音口琴吹奏技巧的“小提琴奏法”、“曼陀铃奏法”和“分解和音奏法”都是由日本演奏家悉心研究的成就。有人把这些吹奏技巧的产生视为口琴吹奏历史上的革命，以后又相继出现了“和弦奏法”、“横式舌颤音奏法”以及“爵士卡尔奏法”、“分析分解和音”等等十余种颇有特色的奏法，这就使口琴音乐的演奏艺术，吹奏技巧和乐曲表现力有新的内涵。

三十年代日本著名口琴家佐藤秀郎、福岛常雄经过多年悉心研究在大调音阶(Major Scale)口琴的基础上，发明了小调音阶(Minor Scale)口琴，这样就改变了习惯上小调乐曲都无可奈何的用大调口琴来演奏的不合理现象，使复音口琴演奏发展为真正的合乎乐理要求并能演奏各种复杂的乐曲。

本世纪初口琴音乐不仅传入中国、日本，还流入亚洲东南亚地区如马来西亚、新加坡、菲律宾以及香港地区，几十年来在这些国家和地区口琴爱好者的热心倡导下，口琴音乐有了较大的发展，较知名并颇有影响的口琴音乐团体就有数十个，著名的口琴演奏家有香港的梁日昭、陈国勋；新加坡的游宏钊、游宏仁兄弟、孙仁光、周进识、邓远为等，马来西亚的张雅浩等。值得一提的是在香港的YMCA口琴乐团和晓彤口琴乐团，他们的演奏编制完全效仿交响乐队的组织形式，除了各种类型效

果组成的各个口琴声部外，还充分利用钢琴、弦乐器、电声乐器和打击乐器来丰富口琴音乐的内涵和表现力。从而达到交响性的最佳效果。口琴乐团每个成员都有相当高的演奏水平，演奏的乐曲有大型的序曲、组曲和协奏曲，还有各种精选有难度的重奏曲和小品等。

在大型口琴乐曲中比较著名的有R·威廉斯的《F大调口琴浪漫曲》、L·伯纳特的《降A调口琴协奏曲》、巴赫的《降E大调奏鸣曲》和萨拉萨蒂的《安达鲁西亚的浪漫曲》，中国作曲家屈文中的《帕米尔随想曲》以及由我国口琴家陈剑晨改编的口琴、板胡协奏曲《胜利鼓》等都很脍炙人口。

口琴音乐的发展还推动了世界各国音乐的交流，著名的美籍华裔口琴家徐德明擅长演奏中国风格的乐曲，通过他创造性精湛的演奏，把中华民族的音乐传统介绍给全世界，而美籍华裔口琴家黄青白则是传奇般地把世界各国不同风格的音乐精髓融化在他的演奏中，他近十年来几次回祖国在和中央乐团、上海交响乐团的协奏中把这种美妙的结合带给了我国人民。

在美国，口琴音乐始终在音乐领域中占有相当的地位，以著名的口琴大师拉利·艾特勒为代表的半音阶口琴演奏流派是主要代表，曾风靡全美国的保罗·巴伦口琴重奏团和J·麦雷特口琴重奏团则是美国口琴音乐和流行音乐完美结合的代表。在纽约、芝加哥、旧金山等主要城市都有自发的口琴音乐团体。在旧金山华人聚居区，据说还有一个叫“吉龙”的美籍华裔的口琴俱乐部，成员达数百人；在费城音乐学校中设有口琴科；美籍华裔口琴家黄青白在美国港湾音乐学校设的口琴系