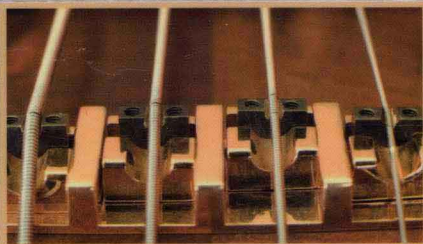

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用古筝

基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

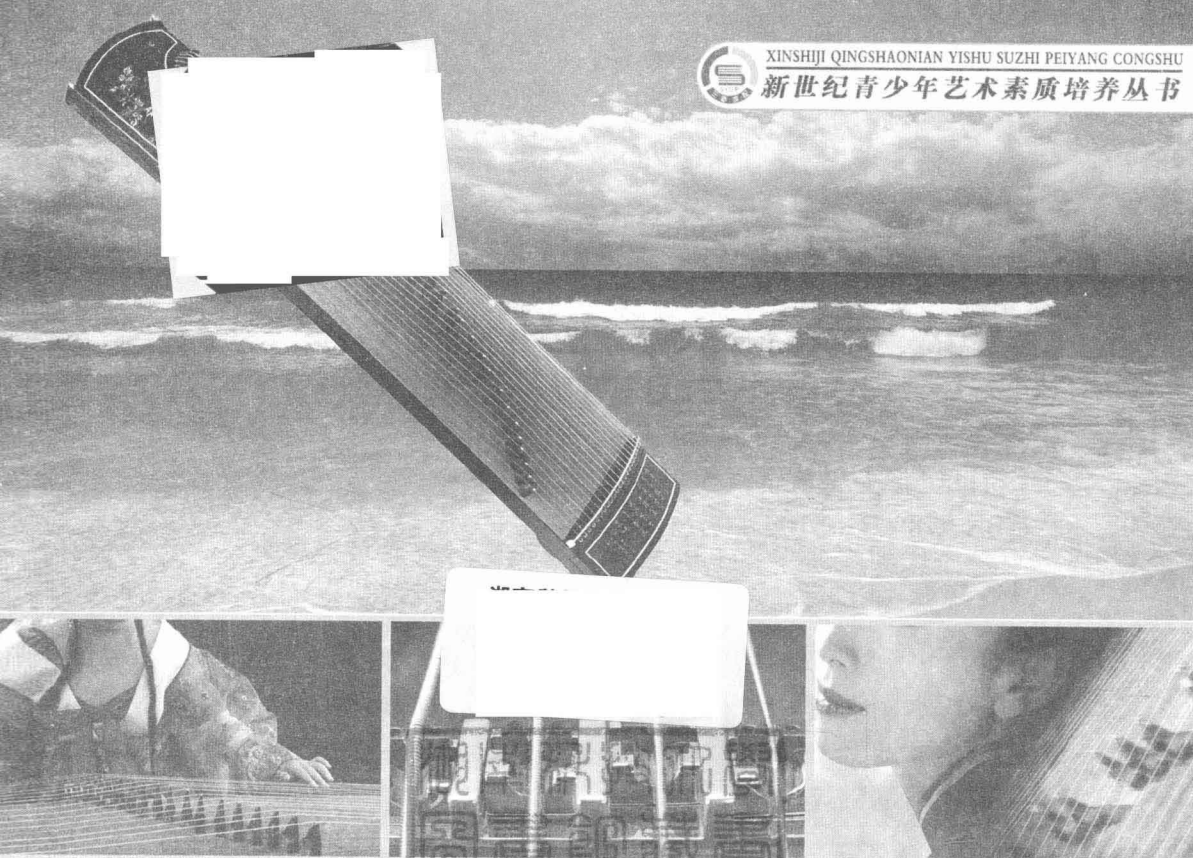
中国出版集团
世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

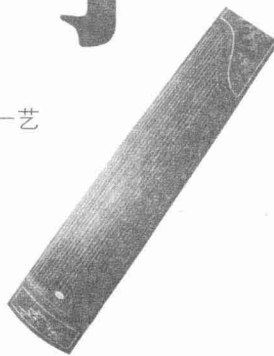
实用古筝 基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

实用古筝基础与入门/《新世纪青少年艺术素质培养丛书》编委会编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2009. 6

(新世纪青少年艺术素质培养丛书)

ISBN 978 - 7 - 5100 - 0674 - 6

I. 实… II. 新… III. 筝—奏法—青少年读物 IV. J632. 32 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 102613 号

实用古筝基础与入门

责任编辑: 鲁名琰

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

书 号: ISBN 978 - 7 - 5100 - 0674 - 6/J · 0076

定 价: 23. 80 元

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

目 录

第一章 古筝的历史渊源	1
第一节 古筝起源趣话	1
一、分瑟为筝说	2
二、筝筑同源说	6
三、蒙恬造筝说	7
第二节 古筝的流传与筝乐的兴衰	10
一、先秦汉魏 筝乐始兴	10
二、盛唐筝乐 顶峰辉煌	12
三、宋筝衰婉 乐风缠绵	15
四、元明以降 日渐衰微	16
五、筝逢盛世 复兴繁荣	17
第三节 古筝的海外传播	18
第二章 古筝的种类及构造	21
第一节 古筝的种类	21
第二节 古筝的构造	23
一、古筝的外观形制	23
二、古筝的上弦与调音	27
三、古筝的音域与定弦	29

四、古筝的弹片——义甲	31
-------------------	----

第三章 古筝的演奏姿势和技法 34

第一节 古筝的演奏姿势	34
第二节 古筝演奏技巧的变革	37
第三节 古筝的演奏技法	39
一、基本功的训练	43
二、右手弹奏技法	45
三、左手弹奏技法	55
四、双手配合技法	64
五、和声与转调	65
六、如何克服杂音	67
七、基本演奏技法的表现特点	68
八、古筝的练习方法	71

第四章 古筝的流派与筝乐名家 74

第一节 古筝的流派	74
一、山东筝	76
二、陕西筝	78
三、河南筝	79
四、客家筝	82
五、潮州筝	83
六、福建筝	86
七、浙江筝	87
八、蒙古筝	90
九、当代筝	91

第二节 箏乐名家	93
一、赵玉斋	93
二、曹正	94
三、曹东扶	100
四、曹永安	101
五、郭鹰	102
六、高哲睿	103
七、罗九香	106
八、林玲	109
九、王巽之	111
十、王昌元	112
十一、项斯华	113
十二、张燕	114
十三、娄树华	115
十四、王中山	118
十五、周展	119
十六、杨益	119
十七、赵曼琴	120
第五章 古筝乐曲欣赏	122
第一节 如何欣赏古筝乐曲	122
第二节 古筝诗词	127
第三节 古筝乐曲赏析	132
一、《渔舟唱晚》	132
二、《寒鸦戏水》	133
三、《出水莲》	134

四、《香山射鼓》	134
五、《林冲夜奔》	135
六、《蕉窗夜雨》	135
七、《庆丰年》	136
八、《闹元宵》	136
九、《战台风》	137
十、《春江花月夜》	138
十一、《春到湘江》	138
十二、《茉莉芬芳》	138
十三、《秦桑曲》	139
十四、《乡韵》	139
第四节 中国十大古典名曲	139
一、《梅花三弄》	140
二、《高山流水》	141
三、《平沙落雁》	144
四、《广陵散》	155
五、《十面埋伏》	157
六、《渔樵问答》	159
七、《汉宫秋月》	161
八、《阳春白雪》	162
九、《胡笳十八拍》	164
十、《夕阳箫鼓》	166
第六章 古筝考级	168
第一节 古筝各级考试曲目	168
一、第一级考试曲目	168

二、第二级考试曲目	168
三、第三级考试曲目	169
四、第四级考试曲目	169
五、第五级考试曲目	170
六、第六级考试曲目	170
七、第七级考试曲目	171
八、第八级考试曲目	171
九、第九级考试曲目	172
第二节 古筝考级的注意事项	172
第七章 古筝的保养、选购以及常见问题解答	175
第一节 古筝的保养	175
一、使用前的调理	175
二、古筝的养护	175
第二节 古筝的选购	177
第三节 常见问题解答	179
一、适合学习古筝的人群	180
二、古筝改革原因	180
三、指型和姿势的把握方法	181
四、处理脏古筝的方法	181
五、义甲质量和尺寸的选择	182
六、避免音差小窍门	183
七、麦克风的摆放位置	183

第一章 古筝的历史渊源

第一节 古筝起源趣话

筝，是华夏民族创造的一件弹拨类乐器，又称作古筝，这恐怕与它具有古老的历史渊源、浓郁的民族特色以及丰富的传统筝曲给人们留下的古朴雅致的情趣有关。在古代，筝还被称为银筝、秦筝、素筝、瑶筝、云筝等，是我国最古老的弹拨乐器之一。它既善于表现优美抒情的曲调，又能够抒发气势磅礴的乐章。古人曾用“弹筝奋逸响，新声妙入神”“坐客满筵都不语，一行哀雁十三声”的生动诗句，描绘了筝的演奏艺术达到令人神弛的境地。

关于筝的命名，说法不一，但以其音响效果具有铮铮的特点而命名的论断比较合理。在历史上，我国有着以音响效果命名乐器的习惯。如磬，是按以物击石发出的“铿、铿”一类音响命名的；瑟，则发出了浑厚、柔和的“瑟、瑟”之音。在东汉刘熙《释名》一书中解释为：“筝，施弦高急，筝筝然也。”这就说明筝是由本身发出的“铮、铮”音响而命名的。

根据音乐史学界的研究，早在西周王朝统治时代，筝已经开始流传于秦地，算来已有近 3000 年的历史，叫它古筝实不为过。不过，就像从东海之滨的长江入海口溯江而上，探寻这条长大河流的源头并非易事一样，今天的人们要正确判定这门古老乐器的

起源，即准确判定古筝到底有多“古”，实在比较困难。关于筝的起源，历来众说纷纭，虽然扑朔迷离，倒也不失机巧趣味，细细比较、体味各种说法的内容和背景，也许能揭开这层覆盖在古筝音乐长河源头上的神秘面纱。

早在春秋战国时代，筝就已流行于秦、齐、赵等国，其中以秦国最为盛行，故素有“真秦之声”、“秦筝”之称。对筝的起源，说法不一，主要有三种见解。

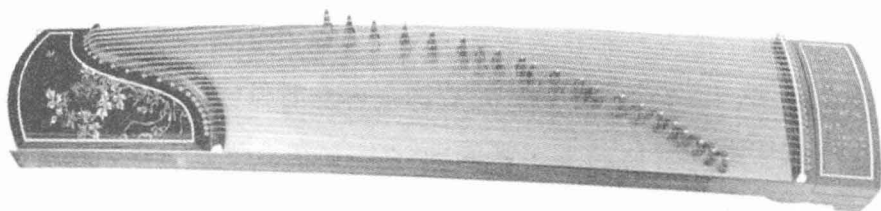

图 1-1

一、分瑟为筝说

古瑟形制大体相同，瑟体多用整木斫成，瑟面稍隆起，体中空，体下嵌底板。瑟面首端有一长岳山，尾端有三个短岳山。尾端装有四个系弦的枘。首尾岳山外侧各有相对应的弦孔。另有木质瑟柱，施于弦下。曾侯乙墓共出土瑟 12 具，多用梓木或梓木斫成，全长 150~170 厘米，宽约 40 厘米。通体髹漆彩绘，色泽艳丽。

瑟是中国原始的丝弦乐器之一，共有 25 根弦。最早的瑟有 50 根弦，故又称“五十弦”。《诗经》中有记载“窈窕淑女，琴瑟友

之”“我有嘉宾，鼓瑟鼓琴”。瑟曾销声匿迹千年之久，而今“幽兰汉乐”将传说中的声音再次呈现于舞台之上，琴瑟合鸣，乐声如流水，如凤鸣，如南风，如月行，引领人们走进大自然的芬芳里。

古代弹弦乐器，其历史久远。《乐书》引《世本》：“庖牺作瑟”。据《仪礼》记载，古代乡饮酒礼、乡射礼、燕礼中，都用瑟伴奏唱歌。战国至秦汉之际盛行“竽瑟之乐”。魏晋南北朝时期，瑟是伴奏相和歌的常用乐器，隋唐时期用于清乐，以后则只用于宫廷雅乐和丁祭音乐。

周、汉时期的古瑟，考古发掘中多有发现。湖南长沙浏城桥一号楚墓（约为春秋晚期或战国早期）出土的瑟，是目前所知年代最早的实物。河南信阳、湖北江陵等地楚墓、湖北随县曾侯乙墓、长沙马王堆一号汉墓都出土有瑟，弦数 23~25 根不等，以 25 根弦居多。

春秋至秦汉以来，出土古瑟以数十计，但多残缺不全或柱位不详。唯长沙马王堆一号汉墓出土的瑟保存完好。此瑟弦虽腐朽变质，仍保持在原位上，柱的位置也比较清晰，为我们了解古瑟的张弦和调弦提供了直接的物证。此瑟 25 根弦，由三个尾岳分成三组，计内九、中七、外九。内外九弦的柱位排列较为规则，定弦的音高相同；中七弦的柱位较为紊乱，但也隐约显示出它与内九弦做音阶级进的连接。从各柱位有效弦长的比例推算，可知它按五声音阶调弦。

上述古瑟至南北朝时期失传。唐宋以来文献所载和历代宫廷所用的瑟，与古瑟在形制、张弦、调弦法诸方面已有较大的差异。宋末元初，熊朋来（1246~1323 年）曾编撰《瑟谱》六卷。书中

记述了瑟的形制和演奏法，并有歌唱诗经的旧谱 12 首和他创作的新谱 20 首以及孔庙祭祀音乐的乐谱。当时的瑟，首尾各有一长条岳山，两岳山外侧有数目相应的弦孔，依次张弦。共 25 根弦，音高按十二律吕排列。正中一弦（第十三弦）不弹，其余 24 根弦可奏两个八度音程的 24 个音。以右手弹“中声”（低八度音区）；左手弹“清声”（高八度音区）。左右手也可同时弹奏高低八度的和音。基本指法是大指、食指、中指、无名指分别向内外方向拨弦。名为擘、托、抹、挑、勾、剔、打、摘，共八种。后世定弦法略有变化，正中一弦也可弹奏，按五声音阶或七声音阶定弦。左手在必要时可按抑柱左弦段而取变化音。

4 中国艺术研究院音乐研究所收藏清代早期瑟一具。长 207 厘米，宽 43 厘米。25 根弦。通体髹黑漆，描绘金色花卉图案。20 世纪 30 年代，上海大同乐会曾改革制作两具瑟，一具五十弦，名“庖牺瑟”，将传统瑟的单柱（一柱支撑一弦）改为连柱（七或八根弦共用一柱），在岳山外采用活轸，以便于调弦。另一具为百弦大瑟，采用双排连柱交插支弦的方法排列弦位。在增加瑟的音量、改善音色和方便演奏等方面均作了有益的探索。

近年来，湖北武汉民族乐器厂张开镒、周敦发根据考古发掘的楚瑟实物，吸收现代筝结构上的合理部分制作了仿二十五弦楚瑟。长 176 厘米、宽 42 厘米、高 10 厘米。可演奏琶音、和音、和弦及快速旋律。又可使用揉音、滑音等技巧，具有独特韵味。曾在湖北省歌舞团《编钟乐舞》中演奏。

在古代文献中确实有分瑟为筝的说法。唐赵璘《因话录》中记述：“筝，秦乐也，乃琴之流（一作琴）。古瑟五十弦，自黄帝令

图 1-2

素女鼓瑟，帝悲不止，破之，自后瑟至二十五弦。秦人鼓瑟，兄弟争之，又被为二。箏之名自此始。”宋代的丁度在他的《集韵》中也载有类似的说法：“秦人薄义，父子争瑟而分之，因此为名。箏十二弦，盖破二十五而为之也。”17 世纪，日本元禄年间，宫廷乐师冈昌名所著《乐道类集》中记载有：“……或云：秦有婉无义者。以一瑟传二女，二女争引破，终为二器，故号箏。”

现在有不少人认为，箏是由瑟演变而来的。不知这种说法除了依据上述传说之外，是否还有别的什么理由。我们觉得此说很有些可疑之处。中国汉字的形体与部首偏旁，大都有些道理的。就拿我们民族乐器名称的造字来说吧，钟、铙、钱之类用“金”字旁的，都是金属制的敲击乐器；竽、箫、管、笛之类用“竹”字头的，都是竹制的吹奏乐器，然而唯独筑、箏二者是例外，虽角“竹”字头，但属击奏和弹奏乐器。如果按我们老祖宗的习惯，箏若果真由瑟脱胎而来，那么造字不应用“竹”字头。

依此而论，二人争瑟，由争夺而产生了“箏”，这种说法毫无科学根据，也只能是传说而已。不说把争的人说得多么无情无义，单就一种乐器来说，是由无数个部件组成的，缺一不可，争一而破为二，必然破碎或残缺不全，怎么会成为两件单独的乐器呢？

记述“争瑟为箏”的文献虽然不少，却有明显的破绽。

首先，筝的弦数是从少到多发展而来的。前面已提到，最早是五弦筝，经过九弦成为十三弦。十三弦筝再怎么流传广、影响大，也还是筝弦制发展的一个历史阶段。现代的筝弦已经增加到二十一弦、二十五弦甚至四十四弦、四十九弦。由简到繁显然是筝弦数演变的一般规律。按“争瑟为筝”说，筝弦却是由多到少发展变化的，这既不符合事实，也有悖于乐器发展的一般规律。

再从字的结构分析。根据《说文》解释，凡属于琴类的乐器，字的结构都从“琴”。瑟的结构从“琴必”，筝的结构则从“竹争”。这说明筝并不是琴类，二者是两个不同属类的乐器。最早的筝可能与竹有关，所以从“竹”。

无风不起浪，根据专家的研究，在汉代，有些地区的筝确实外观制作得像瑟，这可能催生或助长了“争瑟为筝”说。瑟与筝在童年时代是不是有更密切复杂的关系，现在还是个谜。

二、筝筑同源说

筑为筝源说最早见于东汉应劭的《风俗通》：“筝，五弦筑身也”，认为筝起源于古代的一种用竹击弦的乐器筑。东汉许慎的《说文解字》持相同的观点，并进一步解释道：“筝，鼓弦筑声也，从竹筝声。”意思是筝的质料是竹，形制外观来源于筑，可发出铮铮的音响，这也是筝之为筝的理由。后汉刘熙的《释名》这样描述筝：“筝，施弦高，急，筝筝然也。”认为筝因弦紧音高，音响铮铮而得名。

从历史资料看，早期筝与筑极为相似：都是竹制、细颈、筑身、棱状、五弦。

总之，箏很可能来源于一种大竹筒制作的 5 弦或少于 5 弦的简单乐器。年代当在春秋战国时期或春秋战国之前，不可能在秦始皇统一中国后的秦代。箏、筑、瑟的关系，既不是分瑟为箏，也不是由筑演变为箏，而很可能是箏筑同源，箏瑟并存。五弦竹制箏演变为 12 弦木制箏，筑身筒状共鸣结构演变为瑟身长匣形共鸣结构，可能是参照了瑟的结构而改革的。

筑为箏源说有合理之处，也有还没解释清楚的地方，由于筑这种乐器似乎在春秋战国时期以后就逐渐失传，要彻底证明二者的关系就成为一件复杂的事情。

三、蒙恬造箏说

箏为历史上著名人物所造也是一种流传较广的说法。

古代秦国有个大将名叫蒙恬，他南征北战，闻名遐迩。蒙恬不仅具有军事才能，而且通晓音乐，制造了箏。关于蒙恬造箏之说，古文献《风俗通》和《隋书·音乐志》中都有记载。

据《隋书·音乐志》载：“箏，十三弦，所谓秦声，蒙恬所造。”但刘昫在《唐书·音乐志》中记载：“箏，秦声也，相传蒙恬所造，非也！”公元前 237 年（秦始皇十年），秦宰相李斯上书劝秦始皇收回他对客卿们下的逐客令的《谏逐客书》中说：“夫击瓮叩缶，弹箏博髀，而歌呼呜呜快耳者，真秦声也。”这在时间上比蒙恬发迹之初早了 16 年。可见蒙恬造箏的说法是不可为据的。但是，根据史料记载，蒙恬改革箏的说法倒是有可能的。

清朝著名的训诂学家朱骏声的《说文通训定声》记载：“古筝五弦，施于竹，如筑。秦蒙恬改为十二弦，变形如瑟，易竹于木，

唐以后为十三弦。”这段文字记述了蒙恬曾改革箏的事迹。

箏之起源，仁者见仁，智者见智，目前还难以定论。这也从侧面证明箏的古老——幼年的影子和初始的模样因湮灭在漫漫的历史长河而无可描摹。不过，随着音乐史学的研究进展，特别是音乐考古学的进展，相信最终会寻觅到古筝的源头。

古代，箏流行于民间，是群众喜闻乐见的乐器之一。正如《战国策·齐策》中所述：“临淄甚而实，其民无不吹竽，鼓瑟，击筑，弹箏。”又如西汉桑弘羊《盐铁论·散不足篇》中所述“……往者，民间酒会，各以党俗，弹箏鼓缶而已。”可见箏在民间流行的广泛性。

箏发展到汉代已出现了转调。侯瑾《箏赋》中记有：“于是急弦促柱，变调改曲。”是采用移动箏柱来转调的。十三弦箏在隋代就已流行，隋文帝开皇雅乐中首见载有十三弦箏的使用。隋代箏的演奏中也用了移柱转调的方法：“促调转移柱”（王台卿诗），“调宫商于促柱”（顾野王赋）。

箏在唐代音乐中广泛使用，如用于礼乐之雅乐中。

箏在宋代也流行较广。宋陈旸《乐书·宋史·乐志》中记载：“本朝十三弦箏，然非雅部乐也。”

明代的箏在演奏技巧上有了进一步的提高，已用十五弦箏。据明代《敦煌实录》云：“索函宗伯夷成善弹箏，悲歌能使喜者堕泪；改调易讴，能使戚者起舞，时人号曰：雍门周。”

到了清代，箏有了新的发展，值得重视的是，清代十四弦箏已用了七声音阶的定弦。在《律吕正义合编》中记载有：“箏似瑟而小，十四弦。各隋宫调设柱和弦以谐律吕，通体用桐木金漆，四

边绘金夔龙，梁及尾边用紫檀，弦孔用象牙为饰……今筝十四弦则五声二变为七，倍之为十四也”。这里说的“五声二变为七，倍之为十四也”，即指七声音阶定弦。据记载，清康熙年间，曾有人用筝等四种乐器在宫廷合奏了康熙根据琴曲改编的《平沙落雁》。当时还有人用筝独奏了变调《月风呼儿》。当时，筝也已广泛用于民间器乐和说唱音乐中。清朝末期，筝发展为十六根弦。在广东，有人借鉴扬琴，将铜丝弦用于16弦筝上，替代使用了2000多年的丝弦，从而使筝的音色发生了鲜明的变化。这种铜丝弦筝一直沿用至今，19世纪30年代，筝才使用钢丝弦。

在长期的历史发展中，筝逐渐流传到全国不少地方，从而也“因地制宜”形成了各种不同的演奏风格和地方流派。

关于传统筝曲，从某些记载中可查到汉代的《陌上桑》及民间流传的《天下大同》、《寒鸦戏水》、《高山流水》、《出水莲》、《锦上花》等。在民间流传的有手抄《二四谱》记录的筝曲，但是一直没有正式的筝谱出版，直到1930年，才有梁在平先生编著的《拟筝谱》一书出版。

筝不仅用于独奏，还在传统民间器乐合奏和地方戏曲的伴奏中占有重要位置。如《弦索十三套》、《河南板头曲》和广东潮州音乐的传统合奏中都有筝。在河南曲剧中，筝更是不可缺少的主奏乐器之一，陕西的《榆林小曲》也有筝伴奏。

近年来，筝的演奏艺术有了突飞猛进的发展。筝的改革也进行了多种实验，制作了多种优质精美的筝（如四川筝、上海筝、苏州筝）；筝的转调也进行了多方面的尝试，已经改革了几种转调筝（如营口张力转调筝，沈阳音乐学院移码转调筝，苏州截弦转调