

葫芦丝巴乌演奏法 入门与提高

闫 昱 常晓红 编著
林 声 单振东

鸡西大学精品选修课教材

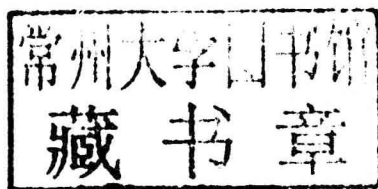

沈阳出版社

鸡西大学精品选修课教材

葫芦丝巴乌演奏法 入门与提高

闫 昱 常晓红
林 声 单振东 编著

沈阳出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

葫芦丝巴乌演奏法入门与提高 / 闫昱等编著. — 沈阳: 沈阳出版社, 2010.2
ISBN 978-7-5441-4032-4

I. ①葫… II. ①闫… III. ①民族管乐器 - 吹奏法 - 中国 IV. ①J632.19

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第 027599 号

出 版 者: 沈 阳 出 版 社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

印 刷 者: 沈阳航空发动机研究所印刷厂

发 行 者: 沈 阳 出 版 社

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 14.75

字 数: 220 千字

出版时间: 2010 年 2 月第 1 版

印刷时间: 2010 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 代雪华

封面设计: 书 之

责任校对: 立 众

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-4032-4

定 价: 35.00 元

联系电话: 024-62564921

邮购热线: 024-62564928

E-mail: sysfax_cn@sina.com

内容简介

本教材彻底改变完全用练习曲堆砌的通行做法，本着学生应知、必会、重点内容必须讲解到位、引领到位、训练到位、提示到位的理念，详细介绍了葫芦丝、巴乌三十种吹奏方法和十九项演奏能力。

全书共分四篇十二章五十讲，前两篇以基础入门训练为主，后两篇以综合提高训练为主。三十种吹奏方法被分别划归基本方法、技术方法、应用技巧三个不同层次，十九项演奏能力被分别划归基础能力、扩展能力和综合能力。为满足不同程度练习者训练需要，在每一讲后精心设计了多个难度不同的练习曲目，每位爱好者可有针对性地选择练习。与本教材配套，还有内容丰富的专业教学网站 www.hlc555.com 供爱好者利用。

本教材所有曲目全部用简谱记谱，且为“零起点”。文字语言深入浅出、通俗易懂，不仅是高校文化素质教育的好教材，民族器乐理论研究的好参考，也是社会上广大葫芦丝、巴乌爱好者的帮手，正所谓“一书在手，无师自通”。

作者简介

闫昱，女，副教授，鸡西大学大学生艺术团团长。常晓红，女，讲师，大学生艺术团民乐队指导教师。林声，男，讲师，鸡西大学大学生艺术团民乐队指导教师。单振东，男，教授，鸡西大学大学生艺术团名誉团长。

该教学团队成员中有中国音乐家协会会员，葫芦丝巴乌专业委员会会员，考级曲集编委会编委。2006年11月，该团队成功举办了葫芦丝巴乌专场音乐会。几年来，团队共撰写发表演奏法理论与应用方面的学术论文四十余篇、《葫芦丝巴乌演奏法概论》和《葫芦丝巴乌教学法研究》学术专著两部、《葫芦丝巴乌演奏法入门与提高》特色文字教材和视频教材各一套，主办专业教学网站“葫芦丝巴乌自学天地”。在全国范围内首次提出“精讲巧练、领悟结合”器乐人才培养新模式，以及“先学后练、边练边学”学生学练新方法。共培养学生千余人。曾多次参加省市对外文化交流、迎新年音乐会等大型文艺演出活动。

该团队具有很高的敬业和创新精神，很强的教学和研究能力，以及丰富的器乐人才培养经验，能让葫芦丝文化在黑土地上生根、开花、结果，在省内乃至全国高校已属罕见，又能把“演奏法”和“教学法”全面系统地研究到如此程度，在全国器乐界也是绝无仅有。历史会很快证明，该团队的研究成果和杰出贡献，对葫芦丝文化的快速普及和健康发展，既有重大的现实意义，也有深远的历史意义，是葫芦丝文化发展史上一个新的里程碑。

前 言

葫芦丝、巴乌自上世纪 80 年代末 90 年代初流行以来，以其造型奇特、音色迷人、携带方便、简单易学、成本较低等独特优势，很快被人们接受和喜爱，对弘扬民族文化、提高全民素质、构建和谐社会、对外文化交流、讴歌幸福生活、陶冶艺术情操，起到了积极的推动和促进作用。鸡西大学自开设《葫芦丝巴乌演奏法入门与提高》选修课以来，不仅课程受到学生欢迎，在社会文化界和省内外高校也产生较大影响，每年还能向全国各地输送葫芦丝、巴乌爱好者一百余人。

为把课程建成选修课中的精品，满足广大爱好者学习训练的需要，我们决定对本课程原教材进行修订再版。修订再版的主导思想是：坚持以普及速成和自学能力培养为基本宗旨，将教学基本规律和器乐教学特殊规律有机结合，创建“精讲巧练、领悟结合”器乐人才培养新模式。教学内容力求做到体系科学、结构严谨，定义规范、符号统一，重点突出、难点分散。练习曲目要有较强的针对性、实用性和趣味性。

为方便学习理解和交流记忆，遵照科学的思想方法和分类原则，本着尊重规律、尊重惯例、尊重渊源的态度，我们把与葫芦丝、巴乌演奏直接或间接相关的所有教学内容，梳理成吹奏方法三十种，演奏能力十九种，分别构建起“吹奏方法”和“演奏能力”两个内容体系。

本教材的先进性和创新性主要体现在以下七个方面：一、在同类教材中首次按方法体系和能力体系科学合理地组织编排教学内容，概念明确，定义严格，层次清晰，论述严谨。二、在同类教材中首次规范“技巧”概念，并整理归纳出六种常见常用，且具有真正意义的应用技巧。三、对学生应知、必会、重点内容，力求做到讲解到位、引领到位、训练到位、提示到位，基本实现一书在手，无师自通。四、还在吹奏口型、吐音方法、单吐音性质、颤音和波音种类、同度滑音性质归属、循环换气训练理念和模式等方面，提出了与以往和社会当前不同的观点和看法。五、在技法训练和应用方面，一方面强调理论和计划指导下的高质量高效率训练，另一方面力争让学生不仅

要“知其然”（怎样用），也要“知其所以然”（为什么这样用），为今后自学提高奠定基础。六、为拓展增强葫芦丝、巴乌的适用范围和生命力，在重点掌握云南少数民族地区原生态演奏规律的基础上，对演奏其他不同区域（包括外国）民歌乐曲，在技法运用方面的规律和特点做了探讨性介绍。七、由于“演奏法”是个大概念，内涵包括所有吹奏方法和演奏能力。因此我们说，上述两个“体系”的建立，以及相关的构建思路和研究方法，使葫芦丝、巴乌“演奏法”这个大概念的内涵更加明确，内容更加具体，同时也标志着演奏法理论与应用研究率先进入一个全面系统、科学严谨的新阶段，对葫芦丝文化的健康发展和长远繁荣具有深远影响。

为方便学生学习查阅，本教材还将演奏方法和演奏能力体系、简谱符号和演奏符号说明、同一演奏方法多个不同名称比照、基本概念诠释、范曲目录等附在书后。

如果本教材对葫芦丝、巴乌文化的推广传播还能起点作用，对广大爱好者的学习提高还能有所帮助的话，我们深感欣慰。本教材能与广大爱好者见面，得益于我们经常收看葫芦丝网站上各位老师的教学辅导，得益于潜心学习公开出版的十几种葫芦丝教材，得益于经常聆听观看大量葫芦丝、巴乌声像资料，喂德全老师和何维青老师的热心支持和悉心指导，使我们深受启发，备受鼓舞，激励我们不懈努力，终得实现夙愿。

本教材第一篇由林声、第二篇由常晓红、第三篇由闫昱执笔，所有练习曲由常晓红选编，全书由闫昱统稿，单振东审稿，所有乐谱和影像资料由王鹭羽、刘慧和单良制作。

尽管我们想得很好、热情很高、决心很大，但由于水平能力有限，再版中难免仍存在这样或那样的不足或谬误，希望与本教材结缘的校内外广大葫芦丝、巴乌爱好者批评指正。

作 者

2008年6月30日于黑龙江鸡西大学

目 录

前言	1
----------	---

第一篇 基础训练

第一章 基础知识常识	1
第 1 讲 起源发展	1
第 2 讲 种类结构	4
第 3 讲 演奏姿势	6
第 4 讲 音阶排列	9
第二章 基本方法训练 (8 种)	12
第 1 讲 吐音练习 (方法 1、2)	12
第 2 讲 音阶练习	15
第 3 讲 长吐练习 (方法 3)	17
第 4 讲 连音练习 (方法 4)	19
第 5 讲 连吐练习 (方法 5)	21
第 6 讲 断吐练习 (方法 6)	24
第 7 讲 重吐练习 (方法 7)	26
第 8 讲 恒吐练习 (方法 8)	28
第三章 基础能力训练 (11 项)	30
第 1 讲 乐音四要素简介	30
第 2 讲 主要概念及符号	33
第 3 讲 音准与节奏练习	36
第 4 讲 符点与切分练习	38
第 5 讲 休止与起奏练习	41
第 6 讲 本单元综合练习	44

第二篇 技法训练

第一章 用气技法训练 (4 种)	47
第 1 讲 呼吸技法 (气技 1)	47
第 2 讲 气控技法 (气技 2)	50
第 3 讲 气振技法 (气技 3)	54
第 4 讲 循环换气 (气技 4)	57
第二章 用舌技法训练 (4 种)	60
第 1 讲 单吐技法 (舌技 1)	60
第 2 讲 双吐技法 (舌技 2)	64
第 3 讲 三吐技法 (舌技 3)	67
第 4 讲 花舌技法 (舌技 4)	71
第三章 用指技法训练 (8 种)	74
第 1 讲 颤音技法 (指技 1)	74
第 2 讲 波音技法 (指技 2)	78
第 3 讲 打音技法 (指技 3)	81
第 4 讲 指振技法 (指技 4)	85
第 5 讲 倚音技法 (指技 5)	88
第 6 讲 滑音技法 (指技 6)	92
第 7 讲 叠音技法 (指技 7)	95
第 8 讲 历音技法 (指技 8)	98

第三篇 综合训练

第一章 扩展能力训练 (5 项)	101
第 1 讲 基本功练习	101
第 2 讲 放副管练习 (扩能 1)	103
第 3 讲 低音 3 练习 (扩能 2)	106
第 4 讲 快连音练习 (扩能 3)	110
第 5 讲 半音阶练习 (扩能 4)	112
第 6 讲 转换调练习 (扩能 5)	115
第二章 应用技巧训练 (6 种)	122
第 1 讲 打滑音技巧 (技巧 1)	122
第 2 讲 打倚音技巧 (技巧 2)	124
第 3 讲 波音巧应用 (技巧 3)	127
第 4 讲 历音巧应用 (技巧 4)	131
第 5 讲 半滑音技巧 (技巧 5)	133
第 6 讲 慢倚音技巧 (技巧 6)	136

第三章 综合能力训练 (3 项)	138
第 1 讲 风格特色 (综能 1)	138
第 2 讲 板式结构 (综能 2)	142
第 3 讲 情感控制 (综能 3)	144
第 4 讲 课程总结	147

第四篇 曲目选编

第一章 考级曲目	150
1. 军港之夜 (一级)	150
2. 妈妈的吻 (一级)	151
3. 有一个美丽的地方 (二级)	151
4. 金风吹来的时候 (二级)	152
5. 月光下的凤尾竹 (三级)	153
6. 采蘑菇的小姑娘 (三级)	154
7. 湖边的孔雀 (四级)	155
8. 美丽的金孔雀 (四级)	156
9. 追鱼 (四级)	157
10. 傣乡情 (五级)	159
11. 多情的巴乌 (五级)	161
12. 侗乡之夜 (六级)	162
13. 春恋 (六级)	165
14. 牧歌 (七级)	167
15. 太行欢歌 (七级) (巴乌独奏曲)	170
16. 竹林深处 (八级)	172
17. 渔歌 (八级) (巴乌独奏曲)	174
18. 金色的孔雀 (九级)	177
19. 欢乐的泼水节 (九级)	179
20. 古歌 (十级)	183
第二章 重奏曲目	185
1. 金孔雀与凤尾竹 (六级)	185
2. 傣乡晨曲 (六级)	188
3. 夫妻双双把家还	192
4. 嘀哩 嘀哩	193
5. 竹楼情歌	195
6. 心雨	199
第三章 休闲曲目	201
1. 我是一个兵	201
2. 赛马	203

3. 济公 (选段)	205
4. 回娘家	205
5. 真的好想你	206
6. 女人是老虎	207
7. 永远是朋友	207
8. 猪八戒背媳妇	208
9. 路边的野花不要采	208
10. 谁是我的新娘 (选段)	209
11. 电影《神话》主题曲	210
12. 嫂子颂	211
13. 幸福山歌	212
14. 美丽的西双版纳	212
15. 美酒加咖啡	213

附 录

1. 教学参考书目	214
2. 演奏能力体系	214
3. 吹奏方法体系	215
4. 简谱符号说明	216
5. 演奏符号说明	217
6. 方法名称比照	218
7. 基本概念诠释	219
8. 部分范曲目录	222
后记	224

第一篇 基础训练

本篇由基础知识常识、吹奏基本方法和演奏基础能力三部分构成。第一章主要介绍学习葫芦丝、巴乌演奏,必须知道和必须掌握的一些预备知识和常识。第二章主要介绍两种基本吐音方法和六种基本吐奏方法。第三章以学识简谱和进一步熟练指法为目的,进行十一项演奏基础能力训练。

第一章 基础知识常识

〔学习重点〕吹奏姿势、音阶排列。

第1讲 起源发展

1. 葫芦丝的名称

葫芦丝最早流行于我国云南滇西傣族、阿昌族、佤族、德昂族等少数民族地区。不同民族对葫芦丝有不同的称谓,如:

(1) 筩朗道: 傣语。

筩——吹管乐器的总称。

朗——直吹; 道——葫芦。

意为带葫芦直吹的吹管乐器。

(2) 泼勒翁: 阿昌语。

泼勒——箫。

翁——葫芦。

意为带葫芦的箫,也称葫芦箫。

(3) 拜荳蓼: 佤语。

拜——管簧类乐器的总称。

荳蓼——葫芦。

意为带葫芦的管簧乐器。

(4) 卜籥: 德昂语。

卜——吹。

籥——葫芦。

意为吹葫芦。

(5) 葫芦丝: 汉语。

在汉语习惯里常将美妙的音乐称之为“丝竹之声”,这里的“丝”与“竹”是指发声的乐器。“葫芦丝”意为像葫芦一样或用葫芦做成的乐器。

2. 葫芦丝的起源

葫芦丝的起源在云南少数民族中有多种传说，其中傣族描述的故事最动人。有一年山洪暴发，无情的大水不仅淹没了傣家人赖以生存的家园，也冲走了很多人。有个小卜少（傣族小伙）骑着一个大葫芦，迎风冒雨，劈波斩浪，奋不顾身地救出了许多人，经过千辛万苦九死一生，终于找到并救出了自己心爱的姑娘。“佛主”被小卜少的英勇无畏和对爱情的忠贞不渝所感动，将一个竹管插入葫芦底部后送给小卜少。小卜少接过后便吹了起来，大水 in 优美动听的音乐声中很快退去，艳阳高照，鲜花盛开，孔雀开屏，傣家人又回到了欢乐、幸福、美满的生活中。此后，神奇的葫芦丝便在傣家人中广为流传。

在我国关于葫芦丝最早的文字记载见于《滇西边区考察记》：“班洪（那时称滇西地区为班洪）土人（指居住在那里的少数民族）所用，有仅一管者，葫芦甚小，管插于底，七孔相属。吹时指按孔如吹箫然。余（文言虚词）在班洪寨，月夜闻声（夜晚听到一种声音），其音转折，能尽其妙，寻声入草楼，与之语（前去问一问、看一看），命曲（答：在吹曲），击节赏焉（一边用手打着拍子，一边欣赏）。”

据网上最新信息介绍：山清水秀、人杰地灵的云南省德宏州梁河县，那里的男女老少几乎人人会吹葫芦丝，人人会做葫芦丝，并有悠久的葫芦丝演奏和制作历史，曾出过老一辈著名演奏家龚全国、杨正玺，民间艺人冯绍兴等。梁河县也是葫芦丝王喂德全老师的故里，那里“箏郎道撒那弄”（会吹葫芦丝的大师傅）数以千计。因而梁河县被誉为“葫芦丝之乡”，梁河县的勐养镇被誉为葫芦丝的发源地。

早期的葫芦丝只能发几个音，作为傣族一种特有的民族风俗流传下来，青年男女用它吹奏简单乐曲，传递表达相互间的爱慕之情。后经民间艺人多方改进，才演变成现在这样一件比较正式的民族乐器。上世纪 80 年代末 90 年代初，随着改革开放的历史大潮涌起，傣族民间演奏艺术家龚全国、杨正

玺、眼德全等，将葫芦丝和葫芦丝音乐带出深山，走向全国乃至世界。凡第一次见到葫芦丝的人，无不为其巧夺天工的精美造型而感叹惊讶，凡第一次听到用它演奏乐曲的人，无不为其美妙绝伦的音色所倾倒。

文化渊源、发声原理、演奏技法完全一样的巴乌，与葫芦丝相依相伴，也由云南哈尼族、彝族等少数民族地区走向全国。葫芦丝和巴乌被称作民族乐器百花园中的一对“姊妹花”，深受国内外人们的喜爱。

3. 葫芦丝的发展

葫芦丝、巴乌自传入内地以来，在广大民族音乐工作者的共同努力下，各方面得到进一步完善和发展。以北京张京军为代表的一大批能工巧匠，使葫芦丝、巴乌在结构造型、多管加键、音准音色、音域音量、使用寿命等各个方面又有了极大的发展和改进，名副其实地成为民族乐器中的一对奇葩。以葫芦丝王子眼德全为代表的一大批演奏大师，使葫芦丝、巴乌演奏技法登峰造极，音乐创作绚丽多彩，人才培养精英辈出，文化交流频繁活跃。

更可喜的是 2005 年至今，是葫芦丝、巴乌发展史上具有奠基意义和里程碑意义的几年，也是“葫芦丝文化”逐步形成、健康发展、快速传播的几年。据我们不完全统计，在这几年时间里，中国民族管弦乐协会葫芦丝、巴乌专业委员会在北京成立，相继省、市级专业委员会也像雨后春笋一般，遍及大江南北、长城内外。随着网络技术的普及和发展，已有数十个葫芦丝、巴乌专业网站面向全世界开通运行。葫芦丝、巴乌考级曲集和十几种培训教材公开出版。全国已累计举办十几场葫芦丝、巴乌专场音乐会和较大规模的赛事活动。爱好者遍及社会各阶层各行业，人数已达数十万。

这一切明显昭示，尽管葫芦丝、巴乌这对“姊妹”姗姗来迟，但凭借她们独有的魅力和风姿，正在快步走进现代艺术的神圣殿堂，正在成为民族乐器百花园中一对光彩夺目的奇葩，正在接受全世界人们的欣赏喜爱，正在迎接美好、灿烂、辉煌的明天。

第2讲 种类结构

对葫芦丝、巴乌进行分类，因分类方法不同可以有不同的分类结果。如按使用材料不同可分为天然材料和人工材料；按功能不同可分为演奏用、装饰用、馈赠用等。对我们学习演奏而言，通常按调式进行分类。

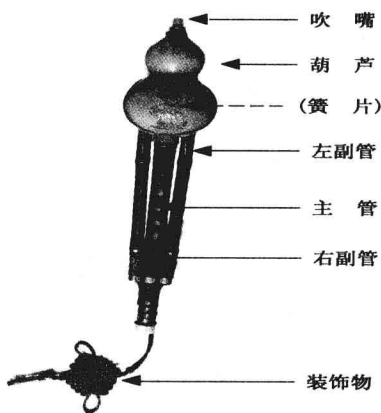
1. 种类

葫芦丝常见的调式有 C 调、D 调、F 调、 $\flat B$ 调、G 调。其中前三种调式按音高差别（高低相差八度）以及葫芦大小又可细分为大 C 和小 C、大 D 和小 D、大 F 和小 F，这里的大是指葫芦相对较大，音高相对低八度，小是指葫芦相对较小，音高相对高八度。最常见和最常用的是小 C 调和 $\flat B$ 调。

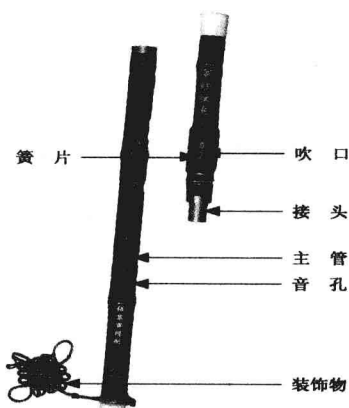
巴乌常见常用的调式有 G 调和 F 调。

正规厂家生产的葫芦丝、巴乌都将调式标注在第三音孔旁边，该调也称作葫芦丝、巴乌的本调。

2. 结构（请参见下面示意图）

葫芦丝结构示意图

巴乌结构示意图

葫芦丝主要结构有：吹嘴、葫芦、主管、副管（也称附管）、簧片。

巴乌的主要结构有：管体、簧片、吹口、接头。

从结构上看，巴乌相当于葫芦丝的主管部分。

葫芦丝、巴乌核心部件是发声的簧片。

葫芦丝主副管上共分布九个音孔（巴乌八个），左副管一个（巴乌没有）、主管正面七（六）个、背面一（二）个。葫芦丝、巴乌每个音孔都有专门的名称，由下向上依序排列，每个音孔的准确名称如右下图所示。

3. 异同

相同之处：葫芦丝与巴乌在许多地方是相同的，特别在音域音阶、发声原理、气息规律、吹奏法等方面几乎完全一样。难怪有人说“会吹葫芦丝就会吹巴乌”。

不同之处：其实葫芦丝与巴乌还有许多不同之处，主要表现在结构造型、调式特点、姿势口型、吐音方法、气息用量、应激反应、技法应用等方面。即使会吹葫芦丝的人不经过一定时间的适应性训练，不可能真的像演奏葫芦丝那样将巴乌吹得得心应手、驾轻就熟。

音孔排列示意图

注意：上述“异同”是针对当前市面常见的传统老式巴乌而言。近年来，云南和天津部分生产厂家正在推出一种“竖着吹”的巴乌。这种“竖着吹”的巴乌除外观造型、调式特点、气息用量外，其他方面与葫芦丝几乎没有任何区别。

二者关系：在调式上可以互补，特殊需要时可以相互替代。利用造型和音色上的差异，组合演奏重奏曲目可以收到理想的听觉效果。

第3讲 演奏姿势

标准的演奏姿势既可以保证高质量的演奏效果，也可以提高演奏的观赏性和表现性。

1. 标准立式

“立式”也称“站式”或“站姿”，是演奏葫芦丝、巴乌比较常用的一种身式，多见于独奏、重奏、伴舞或合奏中需要突出“露哨”时。立式的标准是：身体挺直，两脚自然分开与肩同宽，面部自然抬起正视前方。如下图。

演奏葫芦丝标准立式

演奏巴乌标准立式

采取立式时禁忌：弓背拢肩，身体扭曲，目光散乱，两脚距离过大或过小。

2. 标准坐式

“坐式”也称“坐姿”，也是演奏葫芦丝、巴乌常用的一种身式，多见于人数、乐件较多的合奏中。坐式的标准是：上

演奏葫芦丝、巴乌标准坐式