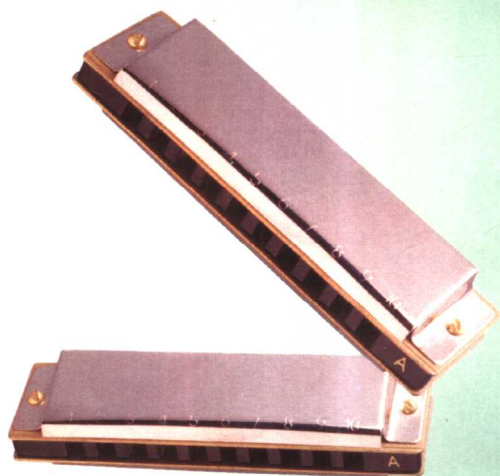

中国艺术百科全书

口

琴

吉林文史出版社

ZHONGGUO YISHU BAIKE QUANSHU

中国艺术百科全书

吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术百科. 口琴/赵海英等主编. —长春:吉林文史出版社, 2005.5

ISBN 7-80702-213-2

I. 中… II. 赵… III. ①艺术—中国—百科全书②口琴—基本知识 IV. J12—61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 037131 号

中国艺术百科全书——口琴

主 编 王嫣嫣 赵富强 赵海英

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林文史出版社 0431-5634142

(长春市人民大街 124 号 邮编 130021)

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 406

字 数 4600 千字

版 次 2005 年 3 月第 1 版

印 次 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-3000 册

书 号 ISBN 7-80702-213-2/J·5

总定价 950.00 元 (本册定价:15.50 元)

如图书有印装质量问题,请与承印工厂联系。

如有拾到本书者，
请归还借书处，谢谢合作！

编委会

主 编	王嫣嫣	赵富强	赵海英
副 主 编	付 华	祝嘉一	信 颖
	王天宇	刘 飒	
编 委	辛国华	杨 梅	郭 娜
	周圣婷	刘小锋	刘 颖
	郭小奇	刘 梅	王 玲
审 校	刘凤江	陶 玲	解 冰
	韩山寺	许向东	
电脑图文	李洪霞	王 黎	唐小莉
编辑统筹	圣泽文化		
策 划	李相状		

目 录

第一章 口琴史话	(1)
第一节 口琴的起源与发展	(2)
一、口琴的起源	(2)
二、口琴的诞生与发展	(3)
第二节 亚洲口琴艺术的发展	(7)
一、亚洲口琴艺术的传入	(7)
二、中国口琴音乐的发展	(8)
三、中日口琴艺人的交流	(14)
四、口琴考级在申展开	(17)
第二章 口琴结构和分类	(21)
第一节 口琴的结构和分类	(21)
一、复音口琴 (Tremolo Harmonica)	(22)
二、半音阶口琴 (Chromatic Harmonica)	(23)

口 琴 KOUQIN

三、十孔口琴 (10 - holes Harmonica)	(24)
四、合奏用口琴 (Orchestra Harmonica)	(25)
五、特殊口琴 (Special Harmonica & Accessory)	(26)
第二节 浅谈口琴的音乐表现力	(28)
第三章 布鲁斯口琴	(32)
一、美国口琴家 Lee oskar 简介及其开发的四种 口琴简介	(33)
二、品牌 Lee oskar 布鲁斯口琴的特征	(34)
三、布鲁斯口琴音阶排列说明	(35)
四、布鲁斯口琴基本节奏	(37)
五、布鲁斯口琴的和弦	(41)
六、关于布鲁斯口琴的单音吹法	(45)
第四章 口琴基本结构与质量鉴别	(47)
第一节 口琴的构造、持法及保养	(47)
一、口琴基本构造	(47)
二、口琴的正确持法	(49)
三、口琴的清洁与保养	(49)
第二节 口琴质量的鉴别	(54)

一、一般口琴的质量鉴别	(54)
二、教学口琴质量的鉴别	(57)
第五章 口琴吹奏基本知识	(59)
第一节 口琴的用气练习	(59)
第二节 口琴吹奏常识	(62)
一、口琴的含法	(62)
二、口琴记谱符号	(66)
三、识谱	(67)
第三节 舌头位置与音色的问题	(71)
第六章 常用口琴基本知识	(73)
一、复音口琴	(73)
二、十孔口琴	(75)
三、半音阶口琴	(80)
四、如何提高乐曲的表现力	(85)
第七章 口琴的基本奏法及音律知识	(87)
第一节 口琴奏法简介	(87)
一、单音奏法	(87)
二、高音伴奏及伴奏技法	(88)
三、三孔和音	(89)
四、和音奏法	(89)

五、三度、五度、八度和音奏法	(89)
六、手震音奏法	(90)
七、琶音及单向颤音奏法	(95)
八、小提琴奏法和三度提琴奏法	(98)
九、开放和谐伴奏法	(98)
十、断音与装饰奏法	(100)
十一、三度音奏法	(101)
十二、重音奏法	(101)
十三、颤音奏法	(102)
十四、曼陀铃奏法	(103)
十五、回音、鼓音和涟音奏法	(103)
第二节 音律知识	(104)
一、低音伴奏法	(104)
二、中音伴奏	(107)
三、高音伴奏	(110)
第三节 进阶技巧	(111)
一、进阶技巧—震音	(112)
二、进阶技巧—花舌	(113)
三、进阶技巧—开合奏法	(115)
四、进阶技巧—呼洽奏法	(116)

五、进阶技巧—特克奏法	(117)
六、进阶技巧—咳音	(118)
七、进阶技巧—曼陀铃奏法	(119)
八、进阶技巧—分解和音奏法	(119)
第八章 口琴教学方法	(121)
第一节 少儿学习口琴的培养	(121)
一、培养学习口琴的兴趣	(122)
二、培养学习口琴的意志	(129)
三、培养学习口琴的态度	(134)
四、培养学习口琴的气质	(139)
第二节 器乐教学的结合方法	(146)
一、器乐教学与欣赏教学相结合	(146)
二、器乐教学与唱歌教学相结合	(147)
三、器乐教学与技能教学相结合	(148)
四、器乐教学与律动舞蹈相结合	(149)
五、器乐教学与创作教学相结合	(149)
六、器乐教学与分层教学相结合	(149)
七、器乐教学与课外活动相结合	(151)
第九章 口琴名家简介	(152)
一、陈剑晨	(152)

- 二、黄青白 (154)
- 三、王庆隆 (155)
- 四、何家义 (156)
- 五、梁兴华 (158)
- 六、许天心 (159)
- 七、美国十孔口琴演奏家 Madcat (162)
- 八、蓝调口琴大师 J.J. MILTEAU (162)
- 九、小坂井雅敏 (165)
- 十、克劳德·嘉登 (CLAUDE GARDEN)

..... (166)

第十章 口琴的练习曲谱解 (167)

- 一、沉 思 (167)
- 二、三十里铺 (168)
- 三、优雅的小快板 (169)
- 四、月 亮 河 (170)
- 五、小步舞曲 (171)
- 六、红 河 谷 (172)
- 七、真的好想你 (173)
- 八、半个月亮爬上来 (174)
- 九、小 白 杨 (175)

- 十、小小的口琴 (176)
十一、枯 叶 (177)
十二、太 湖 船 (179)
十三、牧童短笛 (181)
十四、北上夜曲 (182)
十五、妈妈的歌 (183)
十六、生 日 歌 (184)

第一章 口琴史话

谈到“口琴”，大家对他的感觉大都是像“儿童玩具”离正统的乐器似乎有千里之遥。口琴在正统乐器的行列中是难觅芳踪的，但是由于其易学易练，携带方便所以在民间流传极广，两百多年来不计其数的口琴爱好者前仆后继，牺牲奉献，不论是在口琴艺术硬件的开发、或是软件的研究方面都取得了长足的进步，使得口琴渐渐得到认同与肯定，当然这其中还有很大一大段路要走，不过我们相当乐观，有鉴于现代人对于口琴吹的人多、但了解的人少，所以编写了此书，一方面是兴趣，另一方面也希望为推广口琴音乐尽一份力量。口琴比起其它正统乐器而言，现有的口琴的书籍其实相当地浅，而且世界各地的版本不一，笔者在成书过程中参考

了国内外各种有关口琴书籍的版本。

第一节 口琴的起源和发展

一、口琴的起源

口琴 (harmonica) 可以说是在民间流传最广泛的乐器之一, 于 1821 年由德国人弗里德里克·布殊曼 (Christian friedrich Ludwig Buschmann) 发明, 它是从亚洲带入欧洲的某些口风琴为基础改进的。至今已有 179 年的历史。因此长久以来一直是旅人、士兵、牛仔最喜爱的乐器, 甚至成为美国拓荒时期文化的一部分。排名全球首位的世界著名指挥大师托斯卡尼尼曾对半音阶口琴这样评价道: “这是一种奇妙的乐器, 可以预言, 它将在管弦乐家族中放出异样的光彩。” 世界著名指挥大师小泽征二, 在他的自传中写道: “还是在我孩提时代, 我就喜欢这个奇妙的小乐器, 我用它吹奏母亲教我的歌, 应该毫不夸张地说, 我的心扉是被口琴打开的。” 他又说道: “虽然我已经是一个基本成功的交响乐的指挥家, 但

我不得不感谢外祖母在我幼年时期给我的那只小小的玩具口琴，最美妙的口琴声音曾影响我整个一生的事业生涯，至今我还珍藏着……”

笔者在参考各种书籍探究口琴起源时发现一个有趣的现象，有些记载看法倒是放之四海皆一致：“笙”被认为是近代口琴的鼻祖。笙是我国古典乐器八音之一，而且又是一种自由律动的簧乐器，也是最早的一种和声的乐器。

笙在十八世纪时，流传到欧洲，欧洲的能工巧匠们根据笙的结构，经过一段不算短的时间，终于研究发明了口琴，同样的受笙的发声原理的启发，萨克斯风（Saxophone）和簧风琴（Reed Organ）也随之诞生，因此笙被公认为是它们的先驱。

二、口琴的诞生和发展

公元 1821 年，有一位法国的钟表匠叫弗里德里克·布殊曼（Christian fridrich Ludwig Buschmann），他拿笙作样本，将 15 根音笛排列在一起，依长短而发出高低不一的声音，他把这种简单小巧的新发明称为口琴（又名“aura”）。布殊曼形容他的发明是“一

口琴 KOUQIN

件独一无二”的乐器，口琴仅仅只有四英寸长的直径和长度，使用 21 音阶，演奏时同钢琴的音阶一样，渐次升高，可是没有钢琴的琴键，用六个协和音，只要演奏者能控制呼吸即可。”

布殊曼独特的乐器，曾流行于奥地利首都维也纳一时，然而当时的口琴的使用方法却令这位能工巧匠大跌眼镜，因为在当时口琴并不是用来吹奏而是被贵族妇女作为饰物带着，绅士们则将它安装在手杖的顶端以示美观。这可能是这位被后人称为“口琴之父”的布殊曼始料不及的。在十八世纪初期，这种乐器的演奏尚未受人重视。

后来有一位钟表匠名叫马德和来（Matthias Hohner）购买了一支梅斯纳尔的仿制品，开始研究如何再去改造它，口琴的发展和流行由此而始，后来他自己在 1857 年开始生产口琴，开始每年仅生产 650 支口琴，到了 1900 年，每年的产量已达四万支口琴，今天马德和来的工厂已能在一小时生产超过 650 件的乐器，这其中还包括其它乐器，全年已超过了 230 万件，其分厂遍布全球，马德和来营造了自己的乐器王国，而他所营造的王国在口琴硬件的

开发史上，做出了相当重要的贡献。

至此，口琴的发展已具相当的规模，口琴也逐渐被上流社会所重视。诚如以上所述，口琴的研制者是前仆后继的，到此有一个人不得被提起：公元 1825 年，生于波西米亚（Bohemia）的乐器工匠 Richter（瑞希特尔），他注意到只能吹气演奏的 aura 口琴不易演奏当时民谣音乐的这个缺点，Richter 加入了吸气的簧片，此音阶排列的方式称为 Richter System，这是一个相当重要的发明，Richter 的这种音阶排列方式极大地启发了后继者的创造热情。这种瑞希特尔音阶的排列方式，吹气是主音（Tonic）和弦排列，吸气则是属七（Dominant 7th）和弦排列；以 C 调为例，吹气为 C 和弦，吸气就变成 G7 和弦。Richter System 的两个和弦适合演奏当时的民谣音乐，使得口琴进一步在全世界范围内得已流行，Richter 的发明也成为当时制造口琴的模板。Hohner 使用 Richter system 制造的口琴，和时下流行的布鲁斯口琴极其类似，于公元 1865 年，Hohner 的口琴流传到美国并很快在美国贩售，在 1888 年开始大批量生产。全音阶 Richter 口琴 “Diatonic Richter Harmonica”

口 琴 KOUQIN

进入美国后，被称为“French Harp”或“Harp”（Harp 原意为竖琴），所以 Harp 也成为十孔口琴（10 Holes Harmonica）的代名词。口琴这种音乐形式开始在美利坚的土地上繁衍生息，并且拥有了自己的生命特点，美国的音乐文化及非裔美国黑人音乐不但孕育了口琴的新生命，更慢慢地将口琴音乐融入本土发扬光大。

大概公元 1885 年后半音按键的口琴才被研发出来，我们又称之为半音阶口琴（Chromatic Harmonica），这根看似简单但却神奇的按键，溶入了开发者的智慧和心血，简单的一个按键使半音阶口琴的性能大为提升，可以演奏更为复杂的旋律与曲调性。看来用口琴来演奏古典名曲不再是一件遥不可及的事。有一些有远见的作曲家已经发现了半音阶口琴的丰富性，二十世纪 50 年代后这些发现半音阶口琴丰富音乐性的作曲家们开始为这种半音阶口琴量身订制了不少重要作品，口琴演奏也像以前只停留在吹奏轻音乐或是一些民谣、通俗歌曲的程度，而且这些作曲家中不乏音乐中的佼佼者：米尧、佛汉威廉士、班哲明 James Moody、Micheal Spivakowsky、