

中外艺术精粹

笙

主编 / 刘小锋

吉林音像出版社
吉林文史出版社

THE DISTILLATION ART OF
CHINA AND FOREIGN COUNTRIES

笙

主
编：刘小锋

吉林音像出版社
吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术精粹/李楠等主编—长春: 吉林文史出版社
2006. 2

ISBN 7-80702-248-5

I. 文… II. 李… III. 文艺—经典—系列 IV. J. 30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080173 号

中外艺术精粹

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林音像出版社

吉林文史出版社

印 刷 北京市楠萍印刷有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 358

字 数 120 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1/5000 册

书 号 ISBN 7-80702-248-5/J·30

总 定 价 1490.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

目 录

第一章	笙的基本常识	(1)
第二章	笙的吹奏知识	(27)
第三章	笙的基础技巧	(63)
第四章	笙的修理、保养及制作要求	(112)
第五章	著名演奏家及乐曲简介	(118)
第六章	笙的考级	(139)
第七章	笙名曲欣赏	(161)

第一章 笙的基本常识

第一节 笙的起源与发展

笙，是一种很好的独奏乐器，又是民乐队中不可缺少的合奏乐器，它维系着数千年华夏文明的悠久历史，深浸着丰富笙文化特色的华夏艺术，作为中国古老的一种民间吹奏乐器，它具有历史悠久、音色甜美、和谐、丰满的特点，而且演奏技巧丰富、独特，广受中外朋友的喜爱和欢迎。

笙为古代八音乐器之一，即金、石、丝、竹、匏、土、革、木，其中匏是为笙。笙作为我国最古老的簧管乐器，有文字可考的记载，早在殷代甲骨文（公元前1401—前1122）中就有关于笙的记载。《诗经》中有“我有嘉宾，鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧，承筐是将。”《诗经·小雅·鹿鸣》中也有“鼓瑟吹笙，吹笙鼓簧”的记载。春秋战国时期，笙是最主要的一种乐器，大的称“箏”（22至36簧），小的称“和”（小笙）（13至19簧）。到战国、秦汉，笙作

为重要的乐器已经非常流行，它与竽并存，在当时不仅是为声乐伴奏的主要乐器，而且也有合奏、独奏的形式。南北朝到唐时期，竽、笙仍并存应用，但竽一般只用于雅乐，逐渐失去了在历史上的重要作用，而笙却在隋唐的燕乐九部乐、十部乐中的清乐、西凉乐、高丽乐、龟兹乐中均被采用。当时笙的形制主要有十九簧、十七簧、十三簧。唐代有十七簧的义管笙，在十七簧之外，另备两根义管，需要时，再把它临时装上去。宋元丰三年（公元1080年），杨杰记述“今巢笙、和笙，其管十九，二十二管发律吕之本声，以七管为应声，用之已久；而笙至和。”明清时代，民间流行的笙有十七簧和十三簧的两种。

2

中外艺术精粹

笙经过历代民间艺人、宫廷乐手和文人雅士积累了几千年的演奏经验，随着民族文化的发展，已经由民间形态向专业形态演变，开始步入现代教学之列，但是由于笙一直是以民间交流、口传心授的方式流传，因此，历史文献中涉及笙演奏的记载不多，流传的曲谱也较少，对于笙演奏技巧更缺乏系统的整理和归纳。

笙是我国古老的簧管乐器，在我国民族乐器中占有重要的地位。它以簧、管配合振动发音，簧片能在簧框中自由振动，是世界上最早使用自由簧管的乐器。

笙是极具特殊风格的乐器，它是利用固定音高的簧片，和一定体积的空气柱，通过两种震动的配合而发音的。目前笙的

管数介于十三到三十六管之间，而民间流传的都是十七管笙。十七管笙中，因簧片多寡不同，又可分为十七簧笙、十三簧笙、十四簧笙等多种。古时在南方流行十三簧，称为苏笙。北方流行十七簧称为北笙，而在西南地区称为簠笙。

笙在历代的音乐中，都占有重要的地位。古代诗人罗叶曾写道：“笙管参差排凤翅，月堂凄切胜龙吟。最宜轻动纤纤玉，铎送当观艳艳金。”来颂扬笙，在二十世纪五十年代以后，广大音乐工作者对笙的形制，演奏进行了不断的创新与改革，使其日臻完美。

笙在多种民族鼓吹乐中均有所运用，不论是河北吹歌、西安鼓乐，还是苏南吹打、浙东锣鼓，笙均是重要的主奏乐器之一。在当今全国各地各种形式的民族乐队中，以及戏曲、杂技、曲艺说唱都离不开笙。

中华人民共和国成立后，笙的独奏艺术才又重放异彩。特别值得一提的是胡天泉、阎海登两位艺术家，为重新确立笙的应有地位做出了卓越贡献。他们创作并演奏的《凤凰展翅》、《晋调》等曲目，使笙的独奏形式重现舞台，把笙的演奏艺术推到一个新的高度。

过去的笙，音域不广，一般只用于合奏或伴奏，很少用于独奏。在演奏乐曲遇到音不够时，常借音吹奏。如今，改革后的笙已成为具有丰富表现力的独奏乐器，既能演奏雄健有力的曲调，也能奏出优美抒情的旋律。

第二节 笙的构造

笙由笙斗、吹嘴、笙苗（又称笙管）、笙脚、簧片和笙腰（笙箍）等几部分组成，表面通饰彩绘。

它的发音原理是由簧片震动与竹苗内气柱产生共鸣而发音，两者要构成一定比例，才能够产生共鸣发音。簧片的震动频率和笙苗空气柱长度随音高的不同而不同。把按孔开在笙苗下部是为了破坏原有的比例，使之不能发音，而当按住按孔时又回复了原有比例，就可以发音了。

笙从外形上看，主要有笙管和笙斗两大部分。连接笙管和笙斗的是笙脚，在插入笙斗的笙脚斜面上装有簧片。由一定音高的簧片和一定长度的竹管耦合振动发音，因此准确地说，笙是一件自由簧管气鸣乐器。

古代的笙，用葫芦作笙斗，后来吹奏者觉得笙斗体积大、质脆、吹奏费气，于唐代以后改为木制，经过世代的流传，最后铜斗又取代了木斗。现在主要采用铜制。笙斗圆形平顶，顶上有圆孔插笙苗，笙斗旁连有吹气口。笙斗和吹嘴铜制，焊接后合为一体。笙苗上端有长方形或亚铃形出音孔，下开圆形按音孔，下端与笙脚相接。笙苗用竹制成，长短不一，于近上端处开有长形发音孔（音窗），近下端开有圆形按孔，并与笙脚连接。笙苗依发音高低而长短有别，中下部用腰箍固定，右留

缺口可容手指按音。

笙脚为红木或黄柏木制锥状体，上部与竹苗相连，下部安装簧片插入笙斗内，成为笙苗与簧片的媒介体。簧片响铜制，长方形，其根部与簧片板连接，经过抹绿（用五音石磨出铜绿涂抹簧片，弥合簧缝，并可防锈）和朱蜡（用蜂蜡、松香、朱砂或银朱配制）点音（又称点簧，置于簧片尖端，可调整音高）而成。

簧片是整个乐器的声源，古代用竹制成，现在用铜制成，簧片的质量如何，对笙的音质、音量起着至关重要的作用。

笙利用两种振动的巧妙配合而发出优美的乐音：一种是有一定大小和一定厚薄的簧片的振动；一种是有一定长度和一定直径的管中空气的振动，这在科学上叫做“配合系”的振动。

有的笙还在笙嘴下方的笙斗上，开有一个与笙台空心相连接的螺丝口式圆洞。遇有天气变冷，将热水灌入，拧紧螺母，可保证笙体的温度不至随之下降，进而避免了演奏时笙簧上出现水珠问题的发生。

笙是一种和声乐器，除装有簧片的笙苗能发出固定的音以外，按传统习惯，音阶中的每个音，都是由一套固定的和声配合而成的，能同时发出双音、3个音、4个音，有的笙最多到9个音，当然也可以吹出单音。

演奏笙时，两手手掌将笙斗托住，右手中指和无名指插进笙苗的马蹄形缝隙中，用7个手指（右手4个、左手3个）按

孔。每个手指兼管几个按孔，手指动作要灵敏，按孔要严密。笙的演奏技巧分为手指技巧和口内技巧，可奏出单音、和弦、抹音、滑音、顿音、花舌、呼舌、揉音和喉音等技巧，在笙上吹奏颤音是比较困难的。

笙各部位名称。如图 1-1。

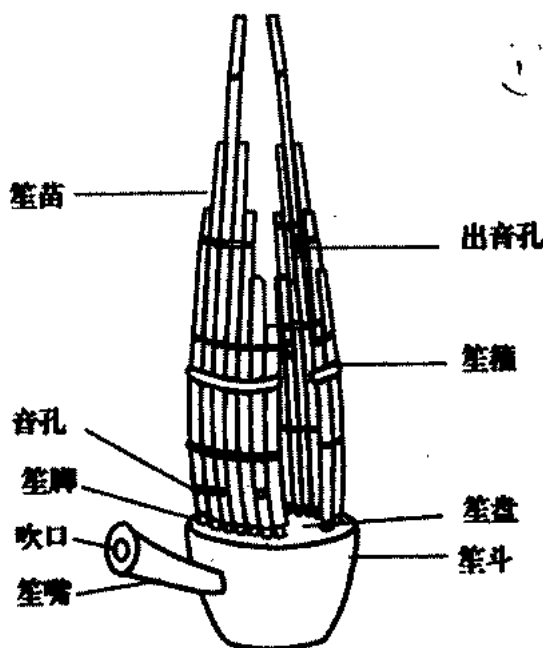

图 1-1

第三节 笙的种类

我国历史悠久，地域辽阔，同一种乐器，在各个地区往往有不同的特点，我国的笙品种繁多，外形式样有大的、小的，圆形的、方形的，长嘴的、短嘴的等。

隋唐时期的笙有 19、17 和 13 簧多种，后来又流行一种 17 簧义管笙，这种笙在 17 簧以外另备两支“义管”供转调时替换用。后来 19 簧笙也失传了。

北宋景德三年（1006），宫廷乐工单仲辛制作 19 簧笙，此后 19 簧笙在宫廷和民间又得到了普遍的应用。明、清以来，流行的笙多为 17 簧、14 簧（方笙）、13 簧和 10 簧。

目前，应用较为普遍的传统笙多为 17 簧。解放后试制成功扩音笙、加键笙、转盘笙、中音笙、低音笙和排笙等新品种，笙的簧数也由 13、14 个增加到 21 簧、24 簧、26 簧、27 簧、32 簧、36 簧和 51 簧，另外，还有主要流传于江苏、浙江一带，用于演奏江南丝竹的“苏笙”，虽与前边所列的几种不太一样，但因其外形孔是圆的，也归入此类。

北京智化寺保存的一件十七簧笙，笙管十七根，笙斗用牛角制作。通高 51 厘米、笙斗高 8 厘米、直径 8.5 厘

米。智化寺是明正统（1436—1449）年间太监王振舍建造的寺院。寺内一直拥有一批擅长演奏管乐的乐僧，现存乐谱，年代最早的为清康熙三十三年（1694）第十五代僧永乾所抄。由于乐僧有严格的师承传授，故其所传的笙及其演奏方法，可能是明代民间实际存在的形式之一。

故宫博物院藏有清代宫廷所用的十七簧笙，通高 51.4 厘米。木斗，另置长吹嘴，绘龙纹和云纹，笙管也刻有纹饰。

圆笙主要有 17 簧、21 簧、24 簧、36 簧等，流传的区域最广泛。从而克服了音域不广、不能转调和快速演奏不灵便等缺点，给笙带来了新的生命力。

圆笙由笙苗、笙脚、笙簧、笙斗和笙箍等组成。笙苗竹制，长短不一，下部开有高低略有差异的圆形音孔，上部内侧开有形状各异的出音孔。笙苗下端与木制笙脚连接。笙脚上附有铜制笙簧。笙簧由簧框和簧舌组成。簧舌上端附有溶入银珠的黄蜡制调音点。笙斗铜制，顶端为笙盘，盘上开有若干个安插笙脚的圆孔，侧面为有吹口的笙嘴，内部为支撑笙斗的空心笙台。笙箍竹条、藤子或金属条制，圆形，箍于笙苗腰部。如图 1-2。

方笙主要流传于河南、山东、安徽的一部分地区。

芦笙主要流传于西南少数民族。是苗族传统的簧管乐器，在贵州少数民族村寨，素有“芦笙之乡”、“歌舞之乡”的称

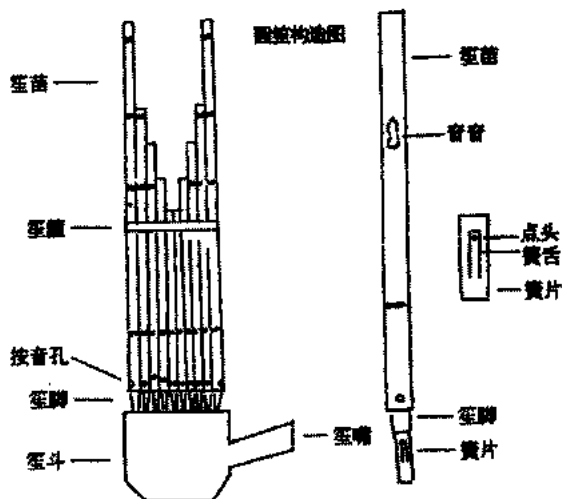

图 1-2

誉。芦笙，是他们喜爱的一种古老乐器之一，逢年过节，他们都要举行丰富多采的芦笙会，吹起芦笙跳起舞，庆祝自己的民族节日。

芦笙迄今已有一千多年的历史。远在唐代，贵州少数民族人民就开始制作芦笙，并涌现了很多优秀芦笙吹奏家。芦笙在古代也曾得到高度的赞赏。当时芦笙被称为“瓢笙”。到了清代，文人陆次云在其所撰的《峒溪纤志》书中写到：“（男）执芦笙。笙六管，长二尺。……笙节参差吹且歌，手则翔矣，足则扬矣，睐转肢回，旋神荡矣。初则欲接还离，少则酣飞畅舞，交驰迅逐矣。”由此可见，清代时期的芦笙吹奏技巧和芦

笙舞蹈的精彩。

随着时代的变迁，芦笙的形状和演奏技巧，有了新的改进。如今的芦笙有六管、十管及十二管的，其长度有二尺、五尺及一丈多的；其芦笙曲调，除保持原来的古朴、悠扬之外，曲调多变，节奏明快，特别是伴之深沉、雄浑的芒筒声；使芦笙的声响和音量加重，格外委婉动人。舞姿潇洒自如，动作优美，跳步踢腿刚健有力。早在五十年代，优秀芦笙选手们就先后到苏联、波兰等国参加世界青年联欢节，风靡了国外。规模空前，少则几千人，多则几万人，十几万人。

芦笙由笙斗、笙管、簧片和共鸣管构成。笙斗又称气箱，多用杉木、松木或梧桐木制作，以杉木最佳，纹理顺直、质地松软、少疤节，外观呈纺槌形，长46厘米~56厘米、宽4厘米~9厘米、高3.5厘米~8厘米，细端再接一根长15厘米左右、外径1.8厘米左右的竹管为吹口。制作时，将整块毛坯料从中破为两半，分别挖掏出内膛，待装入笙管后再用胶粘合，外部用细篾箍五至七圈而成。笙斗呈淡黄色，外部涂饰桐油，木纹清晰，外表美观，故有“金芦笙”誉称。在笙斗中，呈 75° ~ 90° 角纵向插入两排笙管，多为六管，也有四管或八管者。每管入斗处装有一个呈长方形、梯形、菱形或三角形的铜制簧片，每管近斗处开有一个圆形按音孔，笙管上端管口通透，下端管口堵塞不通。笙管多用白竹制作，白竹的竹径细、竹节长、粗

细匀、竹壁薄，通常在直径1.2厘米左右、每节长40厘米~50厘米，是制作笙管的良材，要选生长三年以上、冬至到立春前砍伐的为佳，这时的竹管竹质坚韧、表面光亮、不易虫蛀。各种音高不同的苗族六管芦笙，笙管的高度也不尽相同，最高音笙高7.2厘米~14.5厘米（不包括笙脚，下同），高音笙高14.5厘米~30厘米，中音笙高30厘米~58厘米，低音笙高58厘米~105厘米，倍低音笙高105厘米~210厘米。簧片多用响铜制作，《尾蕉丛谈》一书载有“长管之上冒以匏，短管之中置以簧，用响铜为之，恒用火炙，亦古制也。”簧料下好后，划出簧舌轮廓线，用小凿子凿透，锉削掉毛刺，放入炉火中加热，待到微红时，用钳子将簧框略微夹拢一些，使舌与框之间缝隙缩小，然后放入水中蘸火定型，这种经过“火炙”的簧片，吹奏时省力。簧片也可用黄铜制作，但不及响铜制的发音脆亮。共鸣管是套在笙管上端的一截竹管，可使音量明显增大，多使用毛竹制作。

在黔中、黔南和黔西北，则流行着另一种形制的芦笙，笙管用白竹或笋壳竹制作，下端管口不堵塞。上端用两道竹篾箍紧，笙斗制作时中间不剖开，而是从粗端挖起，直通细端吹口部位，然后用圆木塞把粗端开口堵严，再用数道化篱皮箍住。

演奏时，笙管竖置，双手捧持笙斗下部，拇指、食指、中

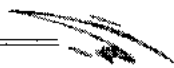

指分别按左右两排笙管音孔，嘴含吹口，吹吸均可发音，站、坐、走、跳均可吹奏，形式活泼多样。

芦笙与葫芦笙的显著不同是：芦笙的笙管上端出音孔处，套有稍大的竹管、笋壳、铜筒或用竹篾片摺成三角形的小喇叭，可起到良好的音响共鸣作用，使音量扩大、音响洪亮、音色优美动听而丰富多变。笙管穿过笙斗，有一截外露笙斗之下。整套苗族六管芦笙，从倍低音到最高音共有大小五种规格，音列按五声音阶排列，发音每种规格为一个八度，音域A1—a3，共有五个八度。由于流行地域和民族支系的不同，民间有多种芦笙类型：六管六音、六管七音（第六管装两簧）、八管八音、六管五音（一管不装簧）、六管四音（两管无簧）、四管三音（一管无簧）和四管二音（两管无簧）等等。

每个类型每种音列的芦笙，又都有高、中、低音三种规格，它们的音高分别在三个八度上。芦笙演奏技巧与笙相同，多用单吐法吹奏，常以腹部震动和口形变化相结合奏出气震音，可奏纯四度、纯五度、大二度、纯八度等音程双音，也可演奏三音或四音和弦。可用于独奏、对奏、合奏或伴奏，独奏者常边奏边舞，既活泼又生动。总之，苗族芦笙因流行地区的不同，而在大小、音色、音量和调式上有所差别，黔东南黄平、丹寨和榕江一带的芦笙高亢粗犷；黔西毕节、水城一带的柔和抒情；而黔南的芦笙则

雄浑健朗。

芦笙被苗族人民视为密友良伴，苗家男子人人会吹，女子个个能舞。每逢劳动之余或婚嫁喜庆之日，都要吹奏芦笙和跳芦笙舞，逢年过节时，数十支甚至上百支芦笙齐鸣，雄壮而洪亮的乐声十余里外都清晰可闻。在苗家，每年都要举行几次盛大的芦笙节。节日里，苗族人民盛装前往，各寨芦笙手云集芦笙坡，平时寂静的青山翠谷，顿时汇成芦笙歌舞的海洋，满山遍野，一望无际。在黔东南的谷陇地区，每年的农历9月27日—29日，要举行三天芦笙节，这已成为苗族的传统节日，参加芦笙节的苗家男女达几十万人，不仅本地的芦笙手竞相参加，就是附近几个县、百余里以外的邻州邻县的芦笙手，也披星戴月、带着干粮赶来参加献艺。在欢乐的节日里，芦笙的吹踩声，男女的对歌声，此起彼伏。男女青年在一起互诉衷情，赠送信物。老年人笑谈丰收，妇女们尽情歌舞，而最吸引人的要算是芦笙乐队的竞赛了，几十个芦笙队，每两队一组进行比赛，既有个人表演，也有集体吹跳，芦笙手边吹边舞，舞步时而活泼有力，时而诙谐风趣，时而旋转如飞，一曲紧接一曲，芦笙不停，舞步不息，无新曲者败北，曲多音亮的芦笙队获胜，他们的芦笙被挂上红色缎带，得胜的寨子和个人受到人们的尊敬。芦笙节期间，还同时举行斗牛、赛马等娱乐活动，更增加了节日的欢乐气氛。

