

笙系列

张之良
著

笙演奏实用教程

中国青年出版社

笙演奏实用教程

张之良 著

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

责任编辑：曾 熠

封面设计：徐 瑶

乐谱排版：北京文海成电脑图文中心

图书在版编目 (CIP) 数据

笙演奏实用教程/张之良著. - 北京: 中国青年出版社,
2000

ISBN 7-5006-3914-7

I. 笙… II. 张… III. 笙-吹奏法-教材 IV. J632.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 63311 号

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

电话: (010) 84033352

北京颐航印刷厂印刷 新华书店经销

*

787 × 1092 1/16 17.25 印张 245 千字

2000 年 9 月北京第 1 版 2000 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5000 册 定价: 36.00 元

ISBN 7-5006-3914-7/J·383

序

张之良先生,中国音乐学院教授,中国音乐家协会会员,著名笙演奏家,教育家,作曲家,乐器改革家。

张之良先生历经四十余年,在笙的演奏和教学园地里辛勤耕耘,锲而不舍,把这件闪烁着中华文明之光的古老乐器发展到了一个崭新的阶段,取得了令人瞩目的成就。他的演奏,乐曲处理层次丰富,音乐形象生动感人,不仅很好地发挥了笙的传统技艺,而且融会、吸收了其他中外乐器的演奏技法,提高了笙的艺术表现力。在教学中他注意学习其他学科的先进教学方法,并根据学生的特点,因材施教,为国家培养了众多优秀的演奏人才。笙虽然是我国最古老的乐器之一,但由于历史的原因,直至二十世纪中叶,它的制作技术仍是比较古老,它本身也主要是作为伴奏乐器而存在,专用曲目很少,这种情况远远不能满足今天专业学习、教学与演奏的需要。为了改变这种状况,他又孜孜不倦地钻研作曲技术理论,先后学习了和声学、对位法、配器法、曲式学、作曲等课程,并努力进行创作,为笙写出了大量作品,丰富了笙的演奏、教学曲目;还举办过专场笙作品演奏会,受到一致好评。此外,为了完善、发展笙的乐器性能,他又对笙的制作理论、工艺技术,潜心进行研究,并与孙汝桂先生合著了“笙的制作”一书,他本人也积极参与研制高级演奏笙和乐器改革的实践。总之,人们可以看到,为了笙艺术的发展,他是在竭尽自己的全部心力。

这本“笙演奏教程”,是他多年教学经验的积累,心血的结晶,也是他为发展笙——这件独特的民族乐器而奉献的又一力作。

徐 源

1999年6月

作者的话

笙是我国的簧管乐器。历史悠久,音色甜美、和谐、丰满。演奏技巧丰富、独特。受到了中国人民及国外朋友的欢迎。为了专业演奏者水平的提高,为了音乐院校教学的需要特编写此书——笙演奏教程。此书也可作为业余音乐爱好者学习笙演奏的入门教课书。

此书全面、系统、科学地阐述了笙的演奏方法。对各种技巧的方法、要求、如何练习等做了较详细的阐述。并对学习中较为普遍存在的技术动作错误,以及疑难问题做了提示与解答。为学习者提供了技术学习的捷径。

本书选用D调24簧加键扩音圆笙及36簧加键扩音圆笙为所学教学乐器。其它种类的笙也可参照本书进行学习。如21簧笙、36簧加键方笙等。本书特撰写了有关36簧笙演奏技巧的学习,及笙的视奏章节。本书专门为各种技法的学习编写了练习曲,为学习者提供了较丰富的资料。本书选编的笙独奏曲风格各异,技术难度也有所不同。希望学习者通过练习曲,独奏曲的练习,能够成为一个基本功扎实、全面,演奏风格有特色的笙演奏者。

由于时间所限,难免有不妥之处,望指正。

作者

1999年5月于丝竹园静祥斋

作者近照

内容提要

《笙演奏教程》一书是积作者 40 多年的演出、教学实践经验撰写而成。具有先进性、科学性、系统性。是专业音乐演奏者及音乐院校的好教材,同时也为广大业余音乐爱好者提供了一本学习笙演奏的入门教课书。

此书由浅入深的、全面的阐述了笙的演奏法。对传统笙、24 簧圆笙、36 簧圆笙的各种演奏技巧的方法、要求及如何练习等做了较详细的阐述。并对学习中较为普遍存在的错误技术动作,以及疑难问题做了提示和解答,为学习者提供了技术学习的捷径。

本书特撰写了有关“视奏”、“如何演奏好笙乐曲”等章节。并编写了较为丰富的练习曲,为学习者提供了较丰富的学习资料。本书还精选了已在社会上流传开的,具有一定影响力的、具有创新性的笙独奏曲十六首,供学习者学习演奏之用。

目 录

第一章 概论

第一节 笙的起源	(1)
第二节 笙的种类	(2)
第三节 笙的构造与发音原理	(2)

第二章 演奏技法

第一节 演奏姿势与口型	(8)
第二节 呼吸	(10)
第三节 音位与指法	(10)
一、17簧圆笙、14簧方笙	(10)
二、21簧圆笙	(10)
三、24簧加键扩音圆笙	(10)
四、36簧加键扩音圆笙	(10)
五、36簧加键扩音方笙	(10)
第四节 基本技巧	(11)
A. 24簧加键扩音圆笙	(11)
一、手指技巧	(11)
1. 单音	(11)
2. 传统和音	(17)
3. 单音与和音的交替演奏	(24)
4. 和弦音的演奏	(31)
5. 打音	(32)
6. 颤指	(36)
7. 历音	(38)
8. 滑音	(40)
9. 转调	(41)
10. 呼打	(51)
11. 二声部演奏技法	(52)
12. 双打音	(58)
二、口内技巧	(60)
1. 气颤音	(60)
2. 单吐	(62)
3. 双吐	(73)

4. 三吐	(92)
5. 嘟噜	(99)
6. 呼舌	(101)
7. 慢嘟噜	(102)
8. 锯气	(103)
9. 牙咬音	(104)
B. 36 簧加键扩音圆笙	(105)
一、手指技巧	(105)
1. 单音	(105)
2. 传统和音	(113)
3. 单音与和音的交替演奏	(121)
4. 和弦音的演奏	(124)
5. 二声部演奏技法	(141)
6. 转调	(143)
7. 现代和声在笙上的应用	(148)
8. 36 簧圆笙的打音、颤指、滑音、呼打等技法	(150)
二、口内技巧	(150)
C. 演奏技法符号表	(151)
第五节 视奏	(153)
一、24 簧笙视奏练习	(153)
二、36 簧笙视奏练习	(162)
第六节 如何演奏好笙乐曲	(175)

第三章 笙的简单修理与保养

第一节 修理	(176)
第二节 保养	(176)
第三节 笙的调音	(177)

第四章 笙独奏曲

一、秦王破阵乐	(179)
二、鹤鸣吟	(185)
三、长白新春	(190)
四、春米	(194)
五、凤阳花鼓	(199)
六、映山红	(201)
七、陇原抒怀	(204)
八、春雨	(209)
九、原上情	(215)
十、放排	(220)

十一、欢乐的草原 (226)

十二、雪橇 (231)

十三、愿成双 (239)

十四、绿青紫 (242)

十五、玄虚音 (250)

十六、山寨之夜 (259)

第一章 概 论

笙是我国古老的簧管乐器。它在历代的音乐中,都占有重要的地位。古代诗人罗叶曾写有:“筠管参差排凤翅,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。笙的音色甜美、和谐、丰满。技巧独特,富有表现。它既是一件很好的独奏乐器,又是民乐队中不可缺少的合奏乐器。它活跃在音乐的舞台上,受到了中国人民及国际友人的喜爱与欢迎。

第一节 笙的起源

笙是中国的簧管乐器,起源很早。早在殷代(公元前 1401 年—前 1122 年)甲骨文中已有“𪖇”,竽(竽是笙的一种)的象形文字的记载。以后在西周中期(公元前 570 年左右)的著作中《诗经·小雅·鹿鸣》写有“吹笙鼓簧”;《尚书·益稷》也写有“笙镛以间”的诗句。从这些记载证明当时笙已广为流传。

古笙管数不等。有十二管、十四管、十八管……等;而竽有二十六管、二十三管、二十二管、三十六管等。1978 年 3 月在湖北襄阳,隋县曾侯乙墓出土五件笙(该墓葬于约公元前 433 年)。有十二管、十四管、十八管三种笙。1972 年初在湖南长沙市马王堆,发掘一号汉墓中(距今约 2140 年)曾出土竽一件,二十六管、无簧无眼(音窗)是明器。在 1973 年在马王堆发掘三号汉墓时,又出土竽一件,竽斗内发现有竹(或苇)制簧片。竽苗上有音窗和按音孔。是用于演奏的乐器实物。更为特殊的是有四组组合管。组合管的两个簧片若同时发音,其中两组为八度,另两组为五度。可见当时的音乐中已有了八度、五度的协合音程。组合管是用折叠管制成的。这种组合管:第一是缩短了低音管的长度。第二是使得竽的外形更加美观。这种折叠管的出现,远远早于西洋管乐器的折叠形式。可见我们的祖先是怎样的聪明和才智。

在南北朝时期的《宋书·乐志》中记有“宫在中央,三十六簧曰竽;宫管在左旁,十九簧至十三簧曰笙;其它皆相似也。”汉至隋唐以前,竽的作用逐渐减弱,在宋后消失。竽只限在宫庭的雅乐和接近雅乐的云韶乐中使用。后在燕乐中已经完全没有竽的地位了。

在唐代就有 36 簧半音笙。在《全唐诗》十二函七册载春台仙《游春台诗》,诗有序曰:“贞元十一年(795 年)秦中秀才白幽求从新罗王子过海,失风至一高山,有朱衣自城中传敕。……玉女数百奏乐,……童女唱《步虚歌》……”

该诗曰:凤凰三十六,碧天高太清。元君夫人蹋云语,冷风飒飒吹鹅笙。

诗中所咏三十六簧,当时秦中秀才白幽求在沿海岛屿所见之物。另外活动于唐宪宗元和年间(806 年—820 年)的诗人殷尧藩,曾写有《吹笙歌》一首(《全唐诗》八函二册)该诗曰:伶儿竹声愁绕空,秦女泪湿燕支红。玉桃花片落不住,三十六簧能唤凤。

以上证明 36簧笙最迟出现在中唐。在陈旸的《乐书》(成书于北宋建中靖国元年 1110 年)记有:“今太常笙浊声十二,中声十二,清声十二,俗呼曰‘凤笙’,孟蜀主所进。”此凤笙是北宋初年,约在公元 960 年至 965 年之间。蜀后主孟昶向宋宫廷进献的 36 簧凤笙。由浊、中、清三组音组成。每组都由 12 个半音组成。可见在唐代就已有 36 簧半音笙了。

宋代以后笙完全代替了竽。在宋代的教坊十三部中,只有笙色,而无竽争。笙在隋朝前,无论在宫廷,还是在民间都做为主要乐器加以使用。可是在隋唐以后直到二十世纪五十年代以前,由于音乐的发展;音乐品种的增多;以及其它乐器的出现和应用,使笙逐渐衰落。

第二节 笙的种类

笙的种类很多。在二十世纪五十年代以前,由于对民族音乐的歧视,笙是逐渐衰落。仅以圆笙为例,只剩下十四簧及十七簧圆笙了。五十年代以后民族音乐得到重视。通过音乐工作者与乐器制作技术人员的合作,共同改革,使笙有了很大发展。笙的种类可分为以下几类:

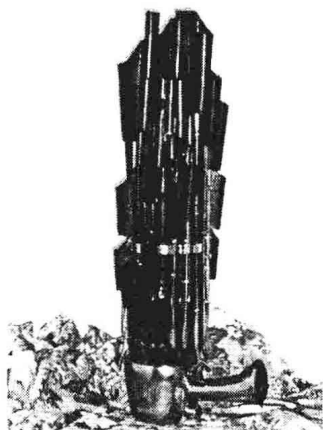
- 一、由音域的高低或音调而分:如高、中、低音笙;次中音排笙;D 调笙、F 调笙等。
- 二、由笙苗的多少而分:如 17 簧笙、21 簧笙、24 簧笙、36 簧笙。
- 三、由笙斗的形状而分:如圆笙、方笙、芦笙、葫芦笙、抱笙。
- 四、由加键、扩音管装置而分:如加键笙、扩音笙、36 簧加键扩音圆笙。

笙的种类繁多,音位指法各有不同。本教材选用全国较为普遍流行的 D 调 24 簧加键扩音圆笙、36 簧加键扩音圆笙为所学教学乐器。其它种类的笙也可参照本书进行学习演奏。如 21 簧笙、17 簧笙、36 簧方笙等。

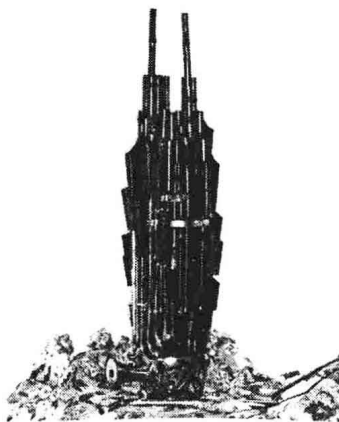
第三节 笙的构造与发音原理

一、笙的构造

17 簧圆笙、21 簧圆笙、24 簧圆笙(下面通简称笙)是由笙斗、笙嘴、笙脚、簧片、笙苗、笙箍,按音孔、音窗(亦称响眼)等部分组成。有的改革笙还有:笙键、扩音管、保暖水箱、长笙嘴、笙支架等装置。(见圆笙构造图)

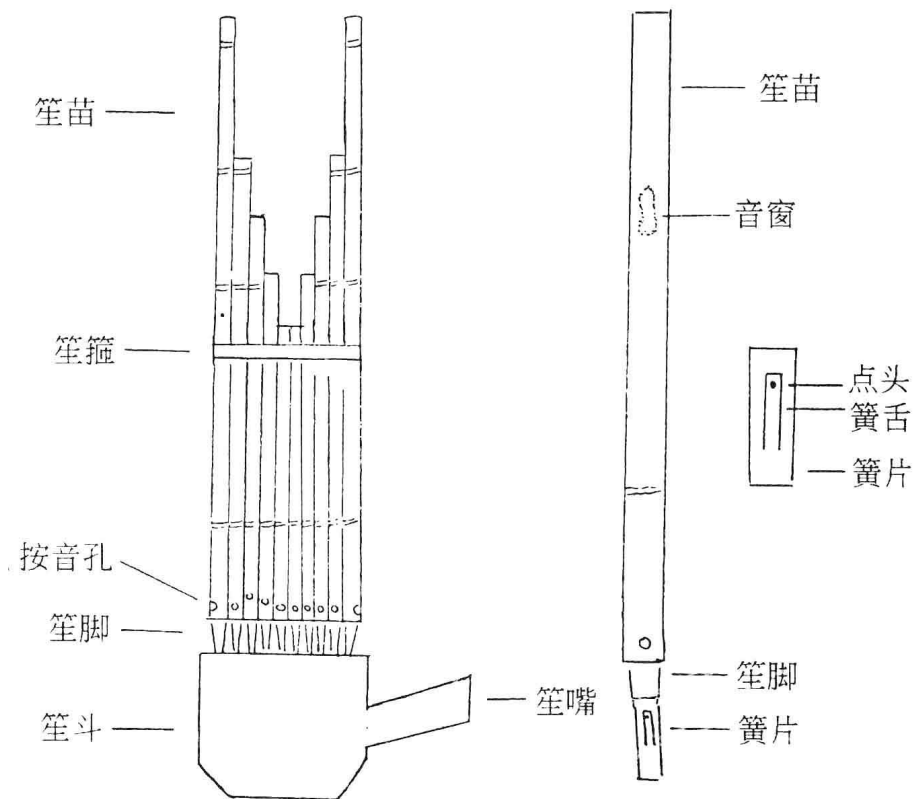

24 簧加键扩音圆笙

36 簧加键扩音圆笙

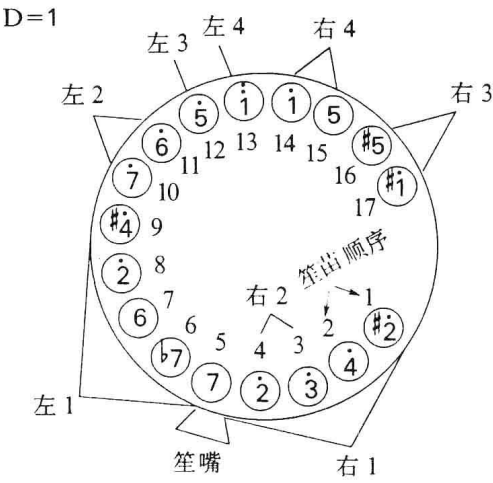
圆笙构造图

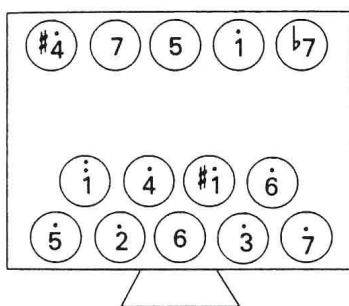
二、笙的音域与音位

1. 17 簧传统圆笙音位及指法

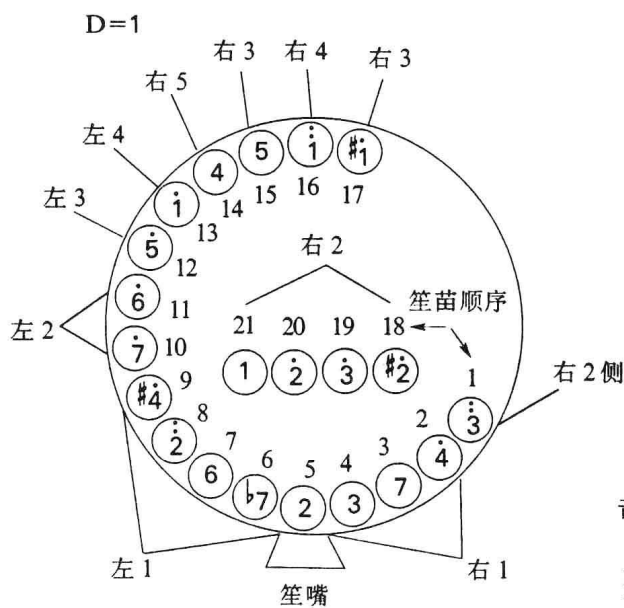
图中右手大指简称右 1; 右手食指简称右 2; 右手中指简称右 3; 右手无名指简称右 4; 右手小指简称右 5。左手各手指与右手相同, 只是将右改为左。

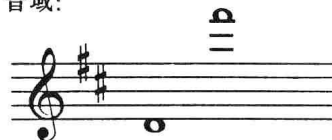
14 簧方笙音位(流行河南、山东、安徽地区)

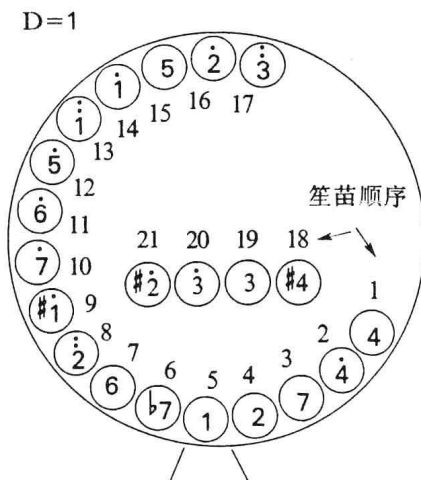
2. D 调 21 簧圆笙的音位及指法(流行于河北地区)

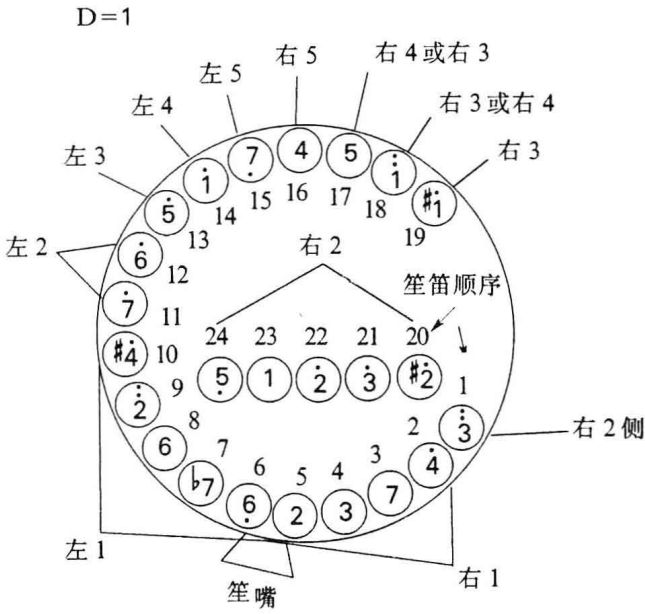
音域:

D 调 21 圆笙的音位及指法(流行于山西地区)

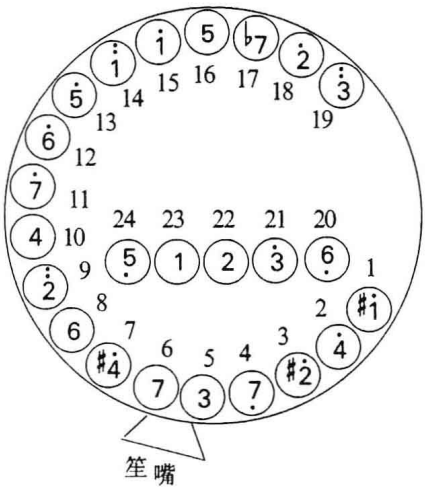
3. D 调 24 簧加键扩音圆笙音位及指法

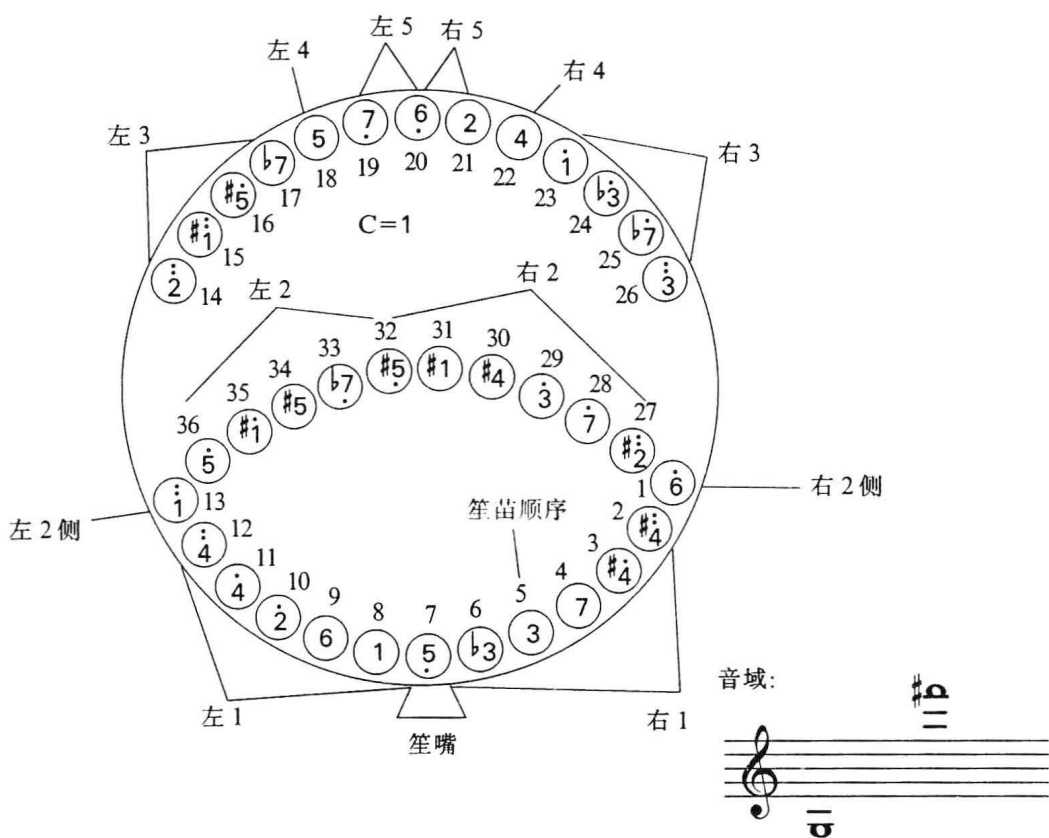
音域:

D 调 24 簧笙 (流行于山西地区)

D=1

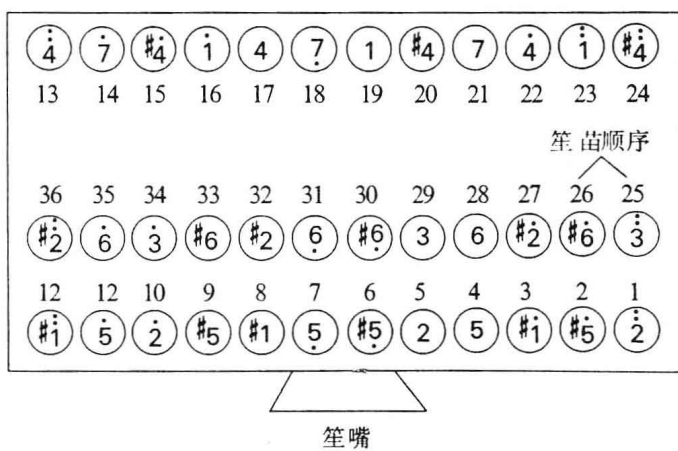

4. 36 簧加键扩音圆笙音位及指法

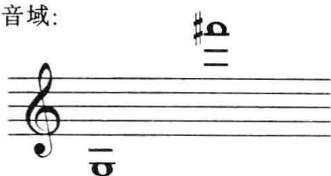

5.36 簧加键扩音方笙音位:

C=1

音域:

三、笙的发音原理

笙的发音是:当手指按着所需音的按音孔时,由于簧舌受到吹或吸气气流的冲击而振动。同时它激发笙苗内一定长度的空气柱发生共振而发声。簧片的音高要与笙苗内的空气柱的长度配合很准确。如不准确,它们的固有振动频率相差超过一定限度,则发不出声音。按音孔的作用也在于此。由于按音孔破坏了笙苗内空气柱的规定长度。所以光吹气,不按按音孔,仍不能发出声音。当按着按音孔时,使笙苗内的空气柱达到了规定长度,与簧片相配合而发出声音。笙的这种发音被称为“藕合振动”发音原理。

笙发音的高低与簧片上的簧舌的长短;点头的大小;音窗位置的高低有关。簧舌越短;点头越小;音窗位置越低;则发音越高。反之发音越低。

第二章 演奏技法

第一节 演奏姿势与口型

一、姿势

笙的演奏姿势有坐式、立式两种。

1. 立式:

身体站立吹奏。身体正向前方或略向斜侧站立。面向正前,头要正直,下巴与身体保持平行,两眼平视。自然挺胸,小腹略收,两脚分开约与两肩同宽。二臂弯曲于胸前,用两手掌侧夹住笙斗。右手食指放在笙苗右侧缺口内,左右手其它手指自然弯曲成弧形放在应按按音孔的上方。

24 簧笙立式演奏照片