

KOUQIN
CHUIZOU RUMEN

口琴 吹奏入门

石欣悦 编

口琴吹奏基本知识

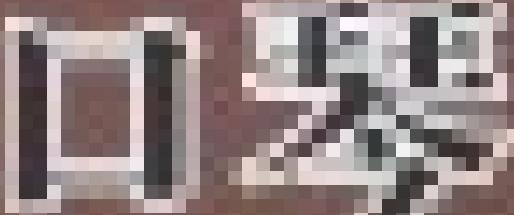
口琴吹奏实用技法

口琴吹奏乐曲精选

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

ROUGH

Polished diamonds have a smooth, reflective surface.

口琴吹奏入门

石欣悦 编

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本专门讲授口琴吹奏技法的大众音乐书。书中针对广大口琴爱好者及初学者的不同水平及实际需求,按照由浅入深、循序渐进的教学原则,详细讲述了口琴吹奏的基础知识、训练方法和各种技巧,以及相关的乐理知识,并精选了一些中外名曲供读者练习和演奏。本书内容系统,讲解具体,技法实用,易懂好学,是口琴吹奏入门与提高的难得教材,广大口琴爱好者的良师益友。

图书在版编目(CIP)数据

口琴吹奏入门/石欣悦编.--北京:金盾出版社,2012.1

ISBN 978-7-5082-7262-7

I. ①口… II. ①石… III. ①口琴—吹奏法 IV. ①J624.46

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 220998 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 83219215

传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

北京蓝迪彩色印务有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:9 字数:135 千字

2012 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1~8 000 册 定价:21.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

〔本书音乐作品著作权使用费已交中国音乐著作权协会〕

联系地址:北京市东单三条 33 号京纺大厦 5 层(邮编 100005)

电话:(010)65232656—508

前　　言

口琴是世界上最小的簧片类乐器,它不仅音色优美,既可登台演奏(独奏、重奏、合奏、伴奏),也可自娱自乐,而且结构简单,好学易会,价廉物美,便于携带。正是由于口琴具有这么多优点,所以它已成为当今世界最普及的乐器之一,深受大众尤其是青年人的喜爱。

口琴经过长期的衍变和发展,其种类也在不断增加,现在常见的有复音口琴、重音口琴、十孔口琴(又称布鲁斯口琴或民谣口琴)、半音口琴,以及合奏用的口琴等等。在本书中,我们以介绍复音口琴为主,如果没有特别说明,书中所说的口琴指的都是复音口琴。复音口琴的结构简单而固定,吹奏也不需要复杂的技巧。从其音色表现来看,复音口琴更加适合东方人和东方的音乐。学会复音口琴可以说是学习口琴的基础,学好了复音口琴,如果想转学其他口琴也更加容易。很多半音口琴、布鲁斯口琴的高手都是从学复音口琴开始的。

为了满足广大口琴爱好者的需要,我们特地编写了这本《口琴吹奏入门》。在这本书中,我们遵照由浅入深、循序渐进的教学原则,对全书内容作了科学的、系统的编排,并针对初学者在学习中经常遇到的难点和易犯的毛病,给予了明确的提示,以使读者少走弯路,从而达到事半功倍的学习效果。

在此需要特别说明的是,在本书编写过程中,我们参考了很多资料,其来源包括书刊、网络等等。虽然书后附有参考书目,但难免挂一漏万,如有遗漏,敬请谅解,有何意见与要求,请直接与编者联系(电子邮箱:easternstar@sina.com),作者将单独表示谢意,并给予适当酬谢。我们还吸收了许多口琴演奏家和教育家的成果,其中包括不少吹奏技巧和编配技巧以及学琴心得,没有他们,本书就不可能完成。在此,我们对上述所有人一并表示最衷心的感谢!

最后,希望读者朋友多提宝贵意见,以便今后再版时加以改进。同时祝愿广大读者朋友学好口琴,给自己的生活带来更多的音乐和欢乐!

编　者

目 录

第一部分 口琴吹奏基础知识	(1)
第一章 口琴的一般常识	(1)
一、口琴简介	(1)
二、口琴历史	(1)
三、口琴种类	(3)
四、口琴的选购与保养	(6)
五、口琴的简易维修法	(7)
第二章 口琴的音阶排列及吹奏姿势	(7)
一、口琴音阶	(7)
二、口琴吹奏姿势及拿琴方法	(8)
第三章 口琴的识谱知识	(11)
一、音符	(11)
二、节拍	(13)
三、常用记谱符号	(14)
四、强弱记号	(16)
五、速度记号	(16)
六、表情记号	(17)
七、口琴记谱的说明	(17)
八、口琴吹奏注意事项	(18)
第四章 口琴的训练方法与技巧	(19)
初学口琴者应掌握的基本要领	(19)
口琴曲的五步练习法	(21)

初学口琴注意事项	(22)
神奇的呼吸训练技巧	(23)
气息增加练习技巧	(24)
吹好复音口琴的五大技巧	(24)
第二部分 口琴吹奏实用技法	(26)
第一章 单音吹奏法	(26)
一、旧式单音奏法	(26)
二、新式单音奏法	(27)
第二章 复音吹奏法	(30)
第三章 琶音奏法	(34)
第四章 和弦奏法	(35)
第五章 装饰音奏法	(38)
一、颤 音	(38)
二、倚 音	(40)
三、波 音	(41)
四、滑 音	(42)
第六章 手震音奏法	(43)
第七章 回音奏法	(46)
第八章 顿音奏法	(47)
第九章 咳音奏法	(48)
第十章 模仿其他乐器的奏法	(50)
一、小提琴奏法	(50)
二、三度提琴奏法	(52)
三、曼陀铃奏法	(53)
四、鼓声奏法	(54)
五、单簧管奏法	(56)
六、铜角奏法	(57)

七、饶钹奏法	(58)
第十一章 八度和音奏法	(58)
第十二章 三度和音奏法	(61)
第十三章 五度和音奏法	(63)
第十四章 大小伴奏法	(64)
第十五章 高音伴奏法	(67)
第十六章 升、降半音的奏法	(69)
第十七章 分解和音奏法	(71)
第三部分 口琴吹奏乐曲精选	(74)
参考书目	(135)

第一部分 口琴吹奏基础知识

第一章 口琴的一般常识

一、口琴简介

口琴是世界上最普及的乐器之一,它体积小、便于携带,可以演奏绝大多数流行乐曲。可以独奏,也可以重奏、合奏,还可以用于流行音乐的配乐伴奏。演奏者可以用不同的技巧来制造不同的效果,表达不同的情绪。口琴在乡村民谣和校园民谣中使用较多,如使用得当,会给人怀旧、纯真的感觉。

无论水平高低,都可以用口琴表达不同的情绪,比如思乡之情、思念之情、伤感之情、激昂之情、积极进取之情,因而得到很多人尤其是青年学生和军人的喜爱。

口琴的演奏可以有很高的艺术性,技艺精湛的演奏家可以通过改变舌片的发音和气流的压力来制造多种效果。口琴比较好学,只要掌握基本的常识和吹奏技巧,经过一段时间的练习,就可以自由地吹奏出表达心声的旋律。

口琴的琴身呈长方形,常见的为24孔双簧口琴,用自然音阶演奏。此外还有低音口琴、和弦口琴、半音阶口琴等。一般琴长约16~20厘米,上下有两排小方格孔,装有多组自由振动的簧片,气流强迫通过时,灵活的金属舌簧振动发音。每孔装有一对簧片,演奏者呼气时发一音,吸气时发另一音。

口琴价格便宜,普通口琴只要几十元就可买到。

二、口琴历史

“笙”为我国古乐器八音之一,是一种具有自由律动的簧管乐器,也是最早的一种具有和声的乐器,所以它被认为是近代口琴的先驱。笙在十八世纪后期传入欧洲,很快在音乐界流行开来。经过一段较长的时期,渐渐地人们从它的结构得到启发而研究发明了口琴、簧风琴和萨克斯管,因而笙也被公认是它们的鼻祖。

有一位法国的钟表匠叫弗里德利克·布殊曼,他拿笙作样本,将15根音笛排列在一

起,依其长短而发出高低不一的声音,他称这种简单小巧的新发明为口琴(另一种说法是命名为“aura”),那是公元1821年。所以布殊曼被后人称为“口琴之父”。布殊曼独特的乐器,一时曾流行于奥地利首都维也纳,奇怪的是,他们那时并不是用来吹奏,当时贵族妇女将它做为饰物佩带,而绅士们则将它安装在手杖的顶端以示美观。在十八世纪初期,乐器的演奏尚未受人重视,而口琴能被广大人们所接受,可见其优点是其他乐器所无法比拟的。后来有一位名叫克里斯汀·梅斯纳尔的编织者以仿制这种乐器作为副业,当时又有一位钟表匠名叫马德·和来(Matthias Hohner)他购买了一支梅斯纳尔的仿制品,开始研究如何再去改造它;这也奠定了他在1857年开始生产口琴成功的基础,从每年仅生产650支口琴,到了1900年,每年可生产四万支口琴,今天的Hohner工厂已能在一小时生产超过650件乐器(还有其他乐器),全年已超过了230万件,具有相当重要的贡献。

公元1825年,一位18世纪末出生于波西米亚的乐器工匠瑞希特尔(Richter),他注意到只能吹气演奏的aura口琴不易演奏当时的民谣音乐,于是他加入吸气的簧片,此音阶排列的方式称为Richter System,这是一个相当重要的发明,对后世有启蒙的功用。这种瑞希特尔音阶的排列方式,吹气是主音和弦排列,而吸气是属七和弦排列。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,也是当时制造口琴的范本。在1865年,Hohner的口琴在美国贩售,并于1888年大量生产。但不知道什么原因,全音阶Richter口琴传入美国后,会被称为“French Harp”或“Harp”(Harp原意为竖琴),所以Harp也成为十孔口琴。美国的欧洲音乐文化及非裔美国黑人音乐慢慢的将口琴音乐发扬光大。

加有一根可以变换半音按键的口琴(我们称之为半音阶口琴 Chromatic Harmonica),据考大概是在公元1885年后才被研发出来。这根看似简单但却神奇的按键,使半音阶口琴在演奏更为复杂的旋律与调性上的性能大为提升,也正因如此,要用口琴来演奏古典名曲就不再是一件遥不可及的事。当作曲家们发现了半音阶口琴所具有的丰富音乐性,便开始为口琴创作了不少重要作品,而不再停留在吹奏轻音乐或是一些民谣、通俗歌曲的阶段,其中不乏杰出的作曲家。

亚洲的口琴发展比欧美晚很多。大约在1898年口琴传入日本大阪,那时人们比较感兴趣的是一种具有双簧片的复音口琴,经过约30年的流传后,人们发现瑞希特尔音阶排列的口琴无法完整演奏日本的民谣歌曲,便开始改良成现在我们所吹的复音口琴音阶(低音部有La及Fa)。随着音乐水平提高与要求越来越严谨,复音口琴再经过多位口琴大师的改良,研发出小调口琴。1924年到1933年间,口琴再传入中国大陆、新加坡、马

来西亚等国家,喜爱口琴的人们开始组织各种协会团体,汇聚众人的力量,不断地为口琴的流传写下不朽的一页。

三、口琴种类

口琴的种类多,常见的有复音口琴、重音口琴和半音口琴及合奏用的口琴(中音口琴、重低音口琴)等。又因形状大小和音域不同,有月牙形口琴、铜角口琴等等。这里仅将几种常用的口琴作一些简单的介绍:

1. 复音口琴

我们一般所说的口琴,就是复音口琴。复音口琴亦称高音口琴。复音口琴就像管弦乐队中的小提琴,可以独奏,也可以合奏。它音色优美,音量较大,上下窗口的簧片是同度音,由于制作和吹奏时的气息影响,它们的振动不完全一样,故产生一种非常富有特色的颤音,十分动听。独奏时加入复音(伴奏)等各种技巧性吹奏法,可使乐曲更加悦耳动听。在合奏中以吹主旋律为主,同时也可吹奏和声和伴奏。复音口琴有20孔、21孔、22孔、23孔及24孔等。目前我国生产的复音口琴大多是24孔。

24孔复音口琴分上下两格,每格里面都有一个簧片,两个簧片都是同度音,吹奏时发出音量要比单音口琴大。

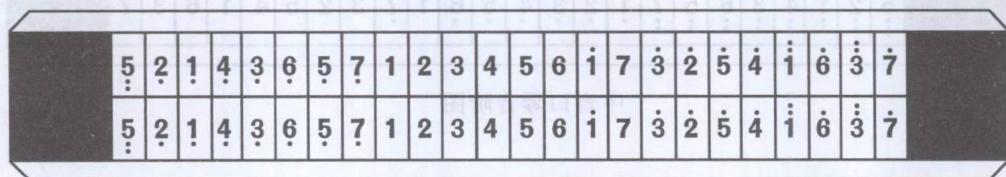
复音口琴的构造主要分四部分:即盖板、底板、簧片和塑格。

盖板:两块盖板(多用金属)装在口琴上下两面,其作用是保护簧片,与塑格组合成共鸣箱体。

底板:两片厚的铜板,装在塑格的两面,口琴的簧片即列在底板上。

簧片:排列在底板上,用金属材料制成,受空气震动而发音,厚而长则音越低,薄而短则音越高。

塑格:由许多小方格组成,夹在两块底板的中间,每一孔对准一块簧片,其作用是分隔上下格的两同音和左右相邻的吹吸音。

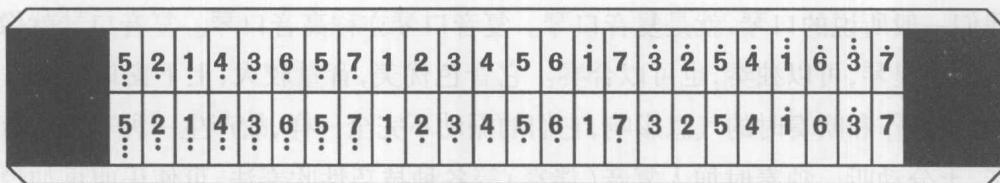
24孔复音口琴音阶图

2. 重音口琴

重音口琴的外形构造与复音口琴基本相同,一般也是24孔,从低音到高音的各音区

的音阶排列完全相同,吹音和吸音也相同。不同之处在于同一个音的两个簧片音高相差一个八度,即上格的音要比下格的音高一个八度。如,下格是“3”音,上格就是“ $\dot{3}$ ”音。如用单音吹一孔(上下两格),发出的声音是一个很和谐的八度和音,因此重音口琴也叫八度和音口琴。

重音口琴的音色饱满,并没有震音效果,犹如管弦乐队中的双簧管,可用于独奏、伴奏、重奏、合奏,合奏时吹主旋律,也可以伴奏和声,是口琴重奏、合奏中的重要声部。适合演奏古老的民俗(folk)音乐和爱尔兰(Old Ireland)音乐。

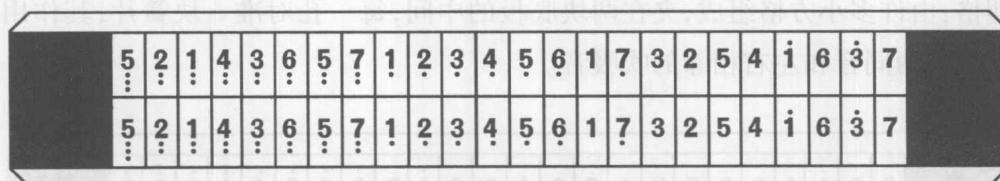
重音口琴音阶图

3. 中音口琴

中音口琴亦与复音口琴相仿,也是24孔,每孔分上下两格,每格各有一个簧片,上下格的两个音都是同度音。只是其音高比复音口琴低一个八度,音量比复音口琴大,它多用做伴奏和表现音色较沉重的旋律。在合奏中其地位相当于管弦乐中的中提琴部分。

中音口琴是口琴家族的主要成员,它既能在合奏时使乐声融合,又能像独奏乐器般善于表达情感。

中音口琴比普通复音口琴耗气。故更需注重气的使用。中音口琴琴壳有Bariton字样,可作为辨别中音口琴与普通复音口琴的标识,口琴合奏谱常以“Br.”的缩写记之。

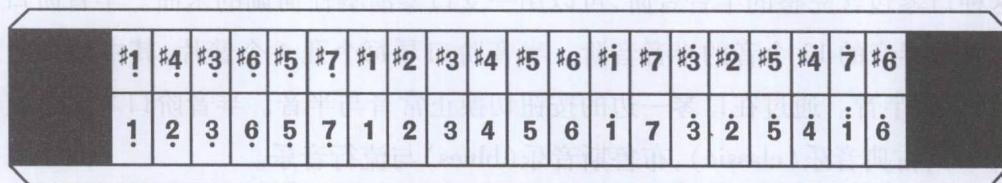
中音口琴音阶图

4. 大中音口琴

大中音口琴的音色像管弦乐队中的大提琴。这种口琴外形要比复音口琴大,有20个孔,它的构造也分上下两格,上面一格的音比下面一格的音高半度,如下面的音是C调,上面的音是升C调。在低音部缺少一个低音4,吹奏时可用上面一格的 $\dot{3}$ 音作为4

音来使用；它的高音部没有 $\sharp 1$ 音，而只有 $\natural 7$ 音（ $\natural 7$ 音在上格是吹音）。因为 $\natural 7$ 音是经常要用的，比较重要。

大中音口琴音色厚重、优美，在口琴合奏中是不可缺少的一个声部，有时候也在重奏中担任重要的声部。大中音口琴是单孔发音，和半音阶口琴很合得来，而且音色浑厚，在重奏中担任第二或第三声部非常适合。

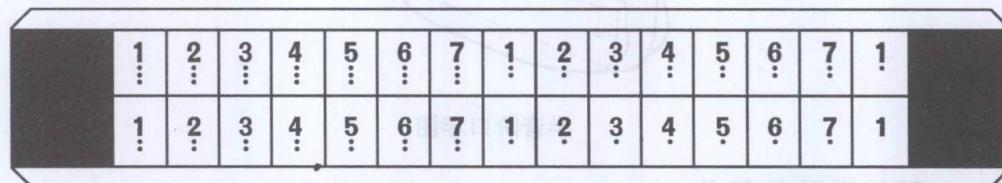

大中音口琴音阶图

5. 低重音口琴

低重音口琴通常称为“贝司口琴”，其体积要比普通口琴大得多。

这种口琴一般分为上下两支，通常用铰链把琴身的两端连接起来。它的下面一支是C调，上面一支是升C调。它每孔分上下两格，下面一格的音比上面一格的音高一个八度。其音色低沉、浑厚，在口琴重奏或合奏中，主要用作打拍子，但有时也吹奏低音部的曲调。

低重音口琴音阶图

6. 和弦口琴

和弦口琴的每一个孔都有一个和弦组成，即每一个孔由若干和弦口琴簧片组成以形成和弦。例如，C和弦由C、E、G组成。这类口琴多用于合奏中的伴奏。

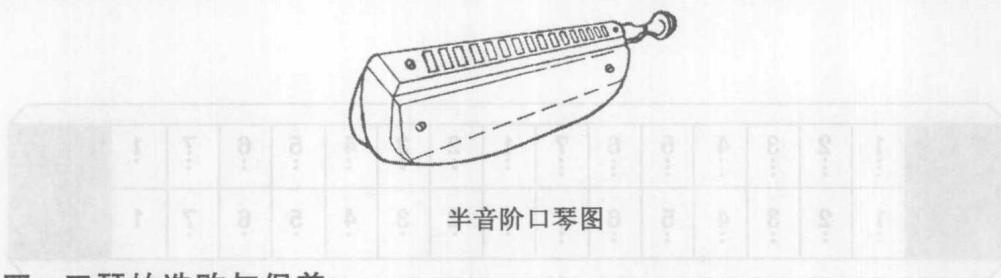
和弦口琴能营造出独奏类口琴如何苦练技巧也无法媲美的和声效果，是口琴社团、乐队的必备之一。但和弦口琴不能吹独奏，只是用来吹奏重奏和合奏中的和声，是口琴重奏、合奏中的专用口琴。加入和弦口琴后，能增加乐曲的节奏感和层次感，使整个音乐听起来变得更为和谐、丰满。

7. 半音阶口琴

半音阶口琴除了盖板是金属制成之外,吹口格子也是用金属制成的。格子上面的座板是C调的簧片,下面的座板是 $\#C$ (C升高半音)的簧片。口琴右端有键,用以转换半音。不按键时是奏C音。按键时把上面一排孔盖住,下面一排孔露出,则奏 $\#C$ 音。这对于演奏半音或变调都很方便。

这种口琴包含完整的半音音阶,可以用一支口琴演奏任何调的乐曲。半音阶口琴包括所有升降半音的12个音的半音音阶。半音阶口琴每个孔4个簧片,其中两个为正常音高,两个为半音。通过在口琴一边的按钮切换正常音与半音。半音阶口琴适合演奏爵士乐(jazz),古典音乐(classic),布鲁斯音乐(blues)与流行音乐。

半音阶口琴是比复音口琴更加严肃一些的乐器。完整的半音阶,最大可达四个八度以上的音域,使得诞生时间并不算长的半音阶口琴在正规乐器中占有一席之地。虽然不是传统交响乐团中的正式成员,但在许多口琴大师的努力下,半音阶口琴在室内乐等领域已有一定地位,国内外亦有以半音阶口琴为主音,由和弦、贝司口琴等组成的乐团。常见的半音阶口琴为一孔四音,吹吸音成二度关系,按下变音键则每个音都升高半音。至于孔数则有8、10、12、14、16等多种,音域为二到四个八度,大部分为C调。由于可以演奏音域内的所有半音,此类口琴适合演奏比较复杂的乐曲。

半音阶口琴图

四、口琴的选购与保养

1. 选择口琴的标准

初学者以购买C调24孔复音口琴为适宜。因为口琴的声音以C调最高,对初学者来讲,容易辨别音准,有助学习。挑选口琴的标准,主要是发音响亮,音阶准确,吹起来轻松就可以。有的口琴式样看上去美观、新颖,如回声口琴、船形口琴等,但并不实用,遇到曲调中有升、降号或转调时,就无法同时使用两支口琴。

2. 口琴的保养知识

口琴要注意保养,才能延长使用期。

(1) 吹奏前先漱口,饭后不要立即吹奏,以免将口中食物碎屑吹入琴内,妨碍发音。

(2) 在练习中如果有口水流入琴孔, 影响发音, 可在洁净毛巾上轻轻拍几下(吹口向下), 注意不可用力重击。

(3) 吹奏时用气不要过猛, 以免损坏琴簧。

(4) 口琴吹过后, 要揩拭干净, 用洁净毛巾包起来或放置琴盒内, 以免灰尘落入琴中。

(5) 口琴用久后, 不要用水冲洗, 必要时可以用干净棉球蘸一点医用酒精, 擦拭琴格和盖板。

(6) 防止跌落摔坏, 更不要任意拆装。

(7) 口琴不要外借或吹他人的琴, 防止传染疾病。公用的合奏琴(如大中音口琴、和弦口琴、低音口琴等)用后一定要用酒精消毒(不能用高压蒸气消毒), 再给他人用。

(8) 不要拆卸口琴的部件, 否则不仅容易碰断音簧损坏口琴, 同时也会造成污染, 损害人体健康。

五、口琴的简易维修法

(1) 音簧的音准如果低了, 可以用一条小薄铜片塞进音簧的底部, 用小钢锉慢慢锉音簧的尖端, 边锉边试吹高低, 直至合适为止; 反之, 如音准过高, 则用钢锉慢慢锉音簧的根部, 直至合适为止。修理一定要细心, 不要碰断音簧。

(2) 遇有音簧铆合不牢的口琴, 因反复振动而造成音簧脱槽挪位妨碍发音的现象, 可以自制一个“小扳子”将音簧扳正, 再将铆钉砸紧即可。

(3) 如发现发音异常而一时又无法修理, 可采取应急措施, 用纸球堵住该音孔, 制止它发出杂音, 事后再行检修。

第二章 口琴的音阶排列及吹奏姿势

一、口琴音阶

口琴有它的特点, 它和其他乐器的音阶排列不同, 它的音阶是按一吹一吸的次序来排列的。首先让我们详细地讲述 24 孔复音口琴的音阶及吹吸安排。

5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1	6	3	7
5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1	6	3	7

24孔口琴音阶排列图

口琴音列可分为三个部分,它们是低音区(左)、中音区(中)和高音区(右)。

关于吹吸位置,基本上**1、3、5、1**是吹, **2、4、6、7**是吸。见下图:

低音区							中音区							高音区						
5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1
5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1
5	2	1	4	3	6	5	7	1	2	3	4	5	6	1	7	3	2	5	4	1

吹 吸 吸 吸 吹 吸 吸 吹 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸 吸

口琴音列示意图

由上图可以看出,初学者可先练习中音区音阶,因为中音区的音阶容易练习。熟练后,再吹低音区及高音区音阶。经过反复吹奏、摸索练习,才能找出每个音符的正确位置。在熟悉各声部音阶的位置后,就可以逐步由浅入深、由易到难地学习各种吹奏法。

二、口琴吹奏姿势及拿琴方法

口琴有多种拿法,可以自由发挥,熟能生巧。

1. 吹奏口琴的姿势

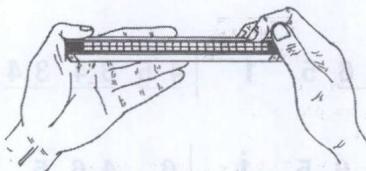
坐着吹奏口琴时,人要坐端正,胸部自然挺直,眼睛正视前方。两手举起口琴,略向两旁分开。两腿稍向外分开,脚下不可用力踏拍。

站立吹奏时,两腿保持重心,头部抬起,眼睛直视前方,上身不要向前倾斜,身体不要随着乐曲节奏变化而摇摆。

无论站立或坐着吹奏口琴,只能让口琴在嘴唇边左右移动,头部保持不动,以免使自己感到头晕目眩。至于吹奏姿势,无论是坐着吹或站立吹,最重要的是胸部自然挺直。因吹奏口琴是由肺部用气,切勿将上半身弯曲。如站立演奏,则可将一足稍向前,另一足支撑全身,不要双足并立,尽量要求自然舒适。

2. 口琴的标准拿法

吹奏口琴时拿琴的方法有许多种,不同的方法是为了各种演奏技巧的需要。初学者可以挑选一种最简单的方法:琴的低音区在左边,高音区在右边,两手的食指根部抵住琴的两端,中指托住口琴,左手大拇指扣住左端(低音部),其余四指伸直,平放在口琴背面。右手四指轻轻压在口琴盖板上,大拇指轻轻接触最右端。所有手指自然弯曲。吹奏时用手移动琴,头不要动。

口琴的拿法示意图

琴友谈学琴心得

关于口琴的基本持法，每位老师都有一套不错的见解，有的觉得只要不影响音色即可，不需硬性规定；有的则认为要严格要求，我们比较赞成不要给初学者太多的自由。基本持法如下：

(1) 重点在于左手以虎口处夹住琴身的中央，其余四指尽量并拢，掌心蜷曲成一个音室置于琴身后方。

(2) 右手拇指和食指按住右琴缘，其余四指也是尽量并拢，两掌心相互呼应，类似向远方呼叫一般。

(3) 左右两手腕关节应该可以自由同时左右横移，但不要让手臂也随着移动。

(4) 我们要特别注意的是：左手掌不要马上包住琴身后方，且四指与口琴呈平行方向。如此才能留出一个可以让口唇滑行吹奏的通道。

(5) 还有一点要注意的是，吹口琴时，初学者动手不动口，要用手来移动口琴，不要以口来带动琴。

1. 中音区练习

1=C $\frac{4}{4}$

1 - - 2 | 3 - - 5 | i - - 6 | 5 - - - |

2 - - 3 | 4 - - 5 | 7 - - 6 | 5 - - - |

3 - - 4 | 5 - - 3 | i - - 5 | 6 - - - |

7 - - 6 | 5 - - 6 | 7 - - 5 | i - - - |