

青少年学

顾锦梁 编著

柳琴

Qingshaonian

Xue liuQin

附VCD二张

上海音乐出版社

青少年学音乐系列丛书

青少年学

柳琴

顾锦梁 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年学柳琴:有声版/顾锦梁编著. - 上海:上海音乐出版社,2003.11
(“青少年学音乐”系列丛书)

ISBN 7-86673-395-4

I.青… II.顾… III.柳琴-奏法-青少年读物 IV.J632.37-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 090908 号

责任编辑:张荣仁

封面设计:麦荣邦

“青少年学音乐”系列丛书

青少年学柳琴

有声版

顾锦梁 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海市印刷十一厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 6 谱、文 89 面

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-395-4/J·372 定价:28.00 元(附 VCD 二张)

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-63931438

前 言

随着我国改革开放的不断深入,人民的生活水平有了很大的提高,不少家庭对子女的教育和培养都相当重视,希望自己的孩子具有一技之长。因此,让孩子学习乐器成了广大家长的理想选择。柳琴是我国民族乐器中的一件重要乐器,它的体积较小,对于青少年在长身体阶段学习乐器有利。另外,它有固定的品位,把位也比较容易掌握,而且发音明亮清脆,故受到广大青少年及家长的青睐。由于柳琴的教学发展起步较晚,和其他乐器相比,师资力量还显得相对不足,因此,经常会碰到国内外的一些来信,索要柳琴的教学资料。作为一个专门从事柳琴教学的专业音乐工作者,我觉得有义务把自己的教学实践经验系统地介绍给广大柳琴爱好者,同时这也是对弘扬民族文化,继承和发展民族音乐事业作出自己的贡献。希望此书的出版,给柳琴的普及发展和提高带来积极的影响,同时也希望能得到广大音乐爱好者及柳琴专业同行的支持和帮助。

目 录

前言	(1)
第一节 柳琴概述	(1)
第二节 柳琴的音域和定弦	(2)
第三节 持琴姿势和拨子的选择	(3)
第四节 空弦弹挑和过弦练习	(6)
第五节 第一把位练习	(9)
第六节 换把练习	(16)
第七节 常用调的音阶和琶音	(19)
第八节 双音和扫弦的练习	(28)
第九节 轮子的练习	(34)
第十节 其他演奏技巧的练习	(37)
附:柳琴独奏曲选	(49)
评弹音乐	(49)
河南八板	(49)
都有一颗红亮的心	(50)
划船曲	(51)
橄榄树	(52)
骊 歌	(53)
早天雷	(54)
步步高	(54)
西藏民歌	(55)
倒垂帘	(56)
绣金匾	(57)

牧羊曲·····	(60)
共产儿童团歌·····	(60)
乒乓变奏曲·····	(61)
马兰花开·····	(62)
金蛇狂舞·····	(63)
金瓶似的小山·····	(64)
茉莉花·····	(66)
小松树·····	(67)
北风吹·····	(68)
大 象·····	(70)
欢乐的日子·····	(71)
赛 马·····	(73)
驯 鹿·····	(75)
森吉德玛·····	(76)
新春乐·····	(77)
春 天·····	(79)
丰收渔歌·····	(80)
渔乡新歌·····	(82)
吉普赛回旋曲·····	(84)
金色的炉台·····	(86)

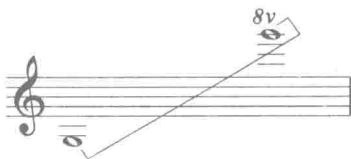
第一节 柳 琴 概 述

柳琴是我国民族弹拨乐乐器。它在乐队中经常担任高音声部的演奏,就像大合唱中的女高音声部。柳琴不像琵琶、二胡等有悠久的历史,它的产生发展起步较晚,大约不到两百年的历史,早期主要流传于山东鲁南一带,民间俗称“土琵琶”或“金刚腿”,主要用于地方戏曲的伴奏。柳琴真正的发展是在 20 世纪五六十年代,在当时大力提倡民族化的精神鼓舞下,济南前卫歌舞团民乐团王惠然先生对民间流传的柳琴作了大胆的改革,并先后成功地研制出三弦和四弦柳琴,使柳琴的表现力得到了很大的发展,使其从戏曲伴奏走向独奏表演的舞台。为此王先生和从事制作柳琴的徐州民族乐器厂先后多次得到文化部科技改革奖励。当时柳琴独奏曲《春到沂河》在全国广为流传,其清晰明亮的音色和丰富的表现力,深得广大音乐爱好者的喜爱,同时也给柳琴的发展奠定了良好的基础。柳琴作为民族管弦乐队弹乐声部的高音声部,其音色、效果是其他任何乐器都无法替代的。同时,柳琴作为一种特色乐器,不仅能融入民族乐队的整体演奏之中,而且和西洋管弦乐队合作,也产生了水乳交融的奇妙效果。可以预言:随着民族器乐的不断发展,柳琴的演奏潜力和它所特有的音色会得到更大的发挥和发展。

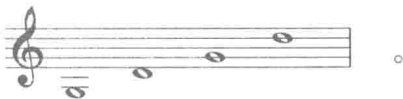
第二节 柳琴的音域和定弦

柳琴的实际音域宽广,达四个八度:

它的音区一般在第一弦的空弦音 d^1 到小字二组的 g^2 , 这是柳琴最具有特色和表现力的音区, 一般乐队中也用得最多。柳琴的低音区及中音区音色浑厚、柔和, 其音区经常和其他乐器重叠, 所以在乐队中较少使用, 但在独奏中却是很有特点的音区, 具有很强的艺术表现力。

柳琴有四根弦, 一般把最细的弦称为第一弦, 最粗的弦称为第四弦, 常用 I、II、III、IV 来分别标记这四根弦。柳琴的定弦为:

柳琴的第四弦 IV 和第二弦 II 形成一个八度关系; 第三弦 III 和第一弦 I 形成一个八度关系; 第三弦 III 和第二弦 II 形成纯四度关系; 除此以外全部是纯五度关系。

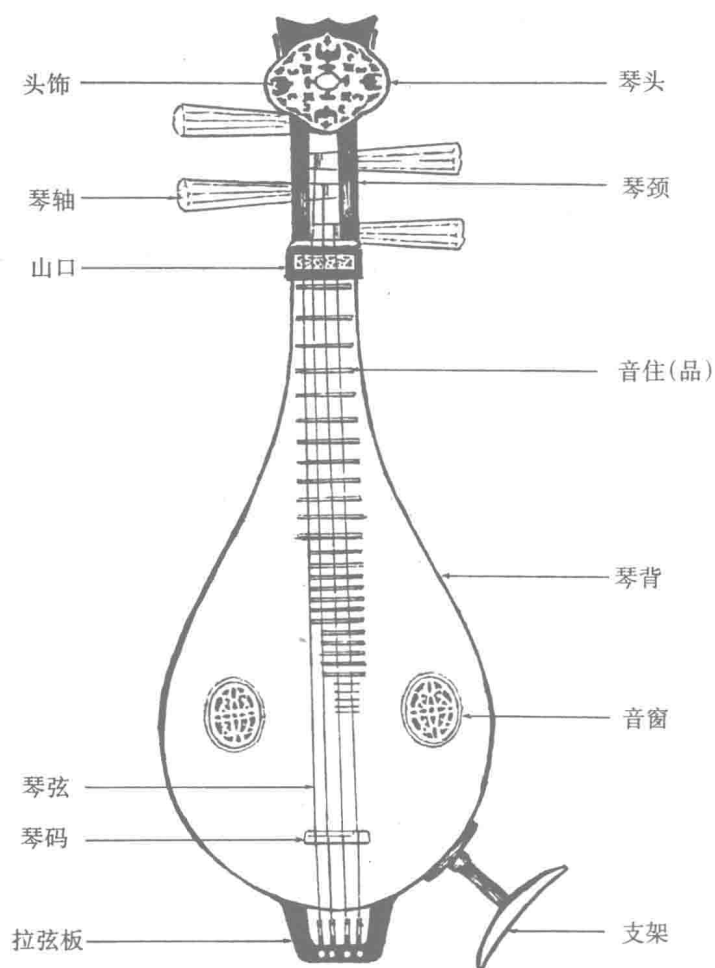
由于柳琴琴身较小, 弦的张力很大, 稍一用力过度就会断弦, 初学者碰到柳琴定弦很头痛, 感到困难。一般可采用这样的方法定弦: 先把第二弦依照固定音高调整到 g^1 音, 然后把第四弦按照低八度的关系调整好, 再按纯五度调第三弦的 d^1 音, 最后再按高八度调第一弦的 d^2 音。为什么要把第一弦放在最后调整呢? 这是因为第一弦特别细, 音区又很高, 有时音高相差一些在感觉上不是很明显, 一不小心经常会发生断弦的意外事故。所以等到里面三根弦全部调整好以后, 再根据四条弦之间的对比关系作调整就比较容易了。在这里要提醒广大练习者, 不要每根弦都对着钢琴或其他固定乐器调整, 这样容易因其他乐器的音准偏差, 而使自己的琴变得音不准了。而且这对学琴者的听觉培养也不利。

第三节 持琴姿势和拨子的选择

在了解了柳琴的有关知识后,还应该对柳琴的整体构造有一个具体的了解,下面是柳琴的结构和各部位的名称。

柳琴的结构和各部分的名称

演奏任何乐器都必须有正确的姿势，演奏姿势的正确与否关系到演奏的实际效果的好坏。由于柳琴体积较小，初学者开始很不容易把琴拿稳，但只要掌握具体要领，困难也就不难解决了。柳琴持琴的具体要领有三点：

1. 人的身体坐正，两肩持平，两腿稍分开，身体成放松状态。

2. 把琴放在右腿靠近身体小肚子的地方，琴的重心往下，左手自然弯曲，左手拇指紧贴在琴背的外侧部分。

3. 右手自然弯曲，轻轻搭在琴的拉弦柱上面，这样琴基本上已拿稳了。

另外还要注意所坐的椅子要和自己的身高相称，一般要求坐好后两脚放平为宜，否则琴身很容易下滑。现在有的供专业用的柳琴配备了支架，这对于个子高的演奏者带来很大的方便，同时对于更好地控制琴的重心也有较大帮助。

下面是正确的持琴姿势与不正确的持琴姿势的对照，请大家比较、对比，找到最佳的适合自己的演奏姿势。

正确

不正确

学会了持琴姿势以后，我们就可进入柳琴演奏的学习。柳琴不像琵琶用指甲弹奏，弹奏柳琴用的是拨子，因此拨子的好坏将影响到弹奏的质量。我们一般常用的拨子是用尼龙薄片加工而成的。因尼龙薄片加工费时、费力，所以现在市场上卖的吉他弹片只要厚度适中也可代

用,但这种吉他弹片有一缺陷,那就是很容易磨损,必须经常加以修整。最好的办法是自己学会制作拨子。下面介绍一种制作柳琴拨子的方法。将5毫米的尼龙薄片剪成三角形状,每条边长约2.5厘米,然后把每个角都磨光,最后再用最细的砂纸把每个角磨成一弧面,注意正反两面都要磨。等三个角全部磨好以后,再把拨子放在硬纸上使劲磨擦,使其表面光亮,这样的拨子弹出来的声音才会好听。拨子的大小可根据演奏者的习惯选择,一般直径约在2.5厘米为最佳。

弹片图

弹奏柳琴时拨子运用的正确与否将直接影响演奏的质量,因此掌握好正确的持拨方法也是演奏者所必须具备的。正确持拨子的方法如图:

持片图

持拨子的具体要领有三点:

1. 先将食指弯屈,把拨子放在食指小关节上面。
2. 把拇指压上去,拇指的关节稍微拱起,使拇指尖压住拨子的上端一角,食指尖压住另一角,留出一角,大约以拨子的三分之一部分作弹奏用。
3. 拨子拿好以后要检查一下手掌的肌肉是否僵硬,一般以拨子不能被拔出来为宜,切忌过于用力使右手整个手型变形。

第四节 空弦弹挑和过弦练习

像所有的弹拨乐器一样，弹挑是各种技巧当中最常用也是最基本的演奏方法，所有的演奏技法都由弹挑发展变化而来。要想学好柳琴，掌握正确的弹挑基本功是必不可缺的。柳琴以“\”作为弹的演奏记号，以“/”作为挑的演奏记号，刚开始我们可先在空弦上进行弹挑的练习。

在进行弹挑练习之前，首先要检查自己的拨子是否拿稳，然后把右手腕抬起，以手腕往里作类似反复摇扇的动作，特别注意要从慢动作开始，一般以每分钟 72 拍开始练习为好，有条件的人可跟着节拍器练习，这样能避免产生节奏不均匀的毛病。

弹挑练习的具体要领有四点：

1. 除拿拨子的两个手指外，手腕和手掌都必须放松，手腕摆动的幅度要大。
2. 弹片和弦成 45 度角，触弦点在琴码上方 2~3 厘米左右的地方，成斜线状。
3. 手腕摆动的幅度要大，手臂和肘部不能晃动、僵硬，应该放松、自然。
4. 触弦时动作要轻巧而富于弹性，发音要圆润悦耳，切忌生硬毛糙。

初学者只要掌握以上要领，就能初步取得良好的演奏效果。

弹 挑 练 习(一)

1=G $\frac{4}{4}$ 每分钟 72 拍

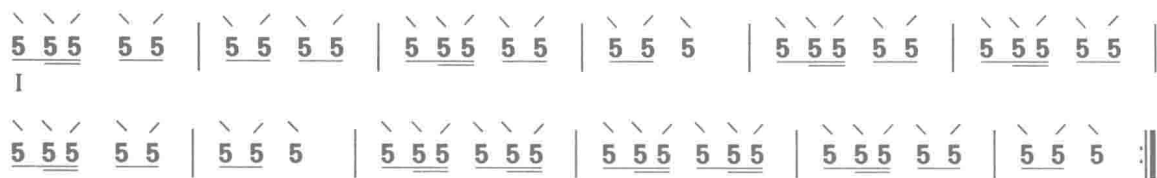
$\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 | $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 | $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 | $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 |
 I
 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 | $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 | $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 | $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 |
 II
 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 | $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 | $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 | $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 |
 III
 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 | $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 | $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 $\backslash$ 5 | $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 |
 IV
 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 | $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 | $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 | $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 $\backslash$ 1 :||

演奏记号说明：

\ 拨子往下称“弹”，/ 拨子往上称“挑”。I是第一弦；II是第二弦；III是第三弦；IV是第四弦。

弹挑练习(二)

1=G $\frac{2}{4}$

这首弹挑练习的弹奏要注意手腕的弹性及节奏的匀称，两个十六分音符要弹得轻巧。

弹挑练习(三)

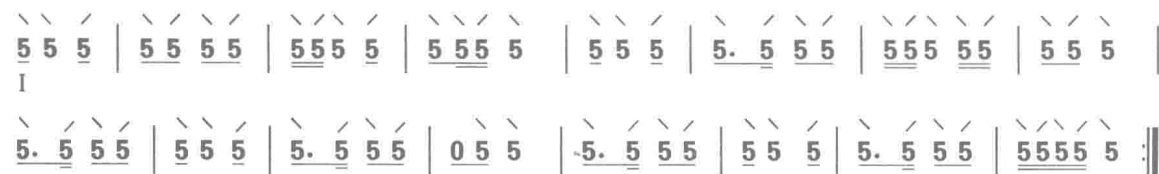
1=G $\frac{2}{4}$

这是一首附点节奏的弹拨练习，注意附点音符时值的准确，并要正确弹奏附点同后十六分节奏组合。

弹挑练习(四)

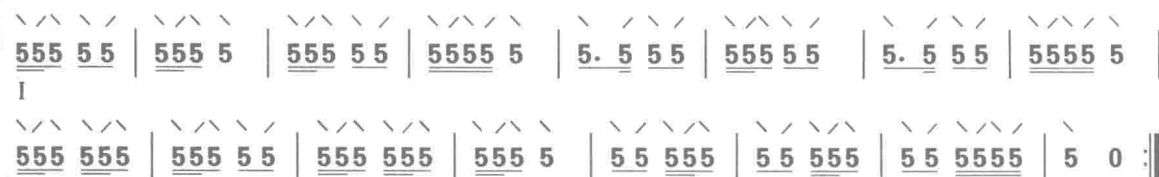
1=G $\frac{2}{4}$

这是一首切分音的练习，弹奏时要注意切分音的特点，要遵照谱上标出的正确的拨法。

弹挑练习(五)

1=G $\frac{2}{4}$

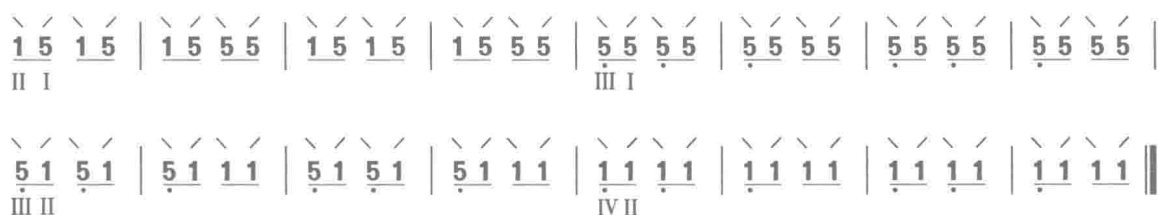
这是一首前十六分节奏的练习,弹奏时要注意手腕的松弛和弹性,除遵照谱上标记的弹挑拨法外,还要注意时值的匀称。

上弹挑练习(二)、(三)、(四)、(五)除在第一弦上弹奏外,还应在其余的三条弦上分别练习,要求相同。

柳琴演奏中的“过弦”是指在演奏过程中从一根弦快速换至另一根弦演奏的技巧,过弦主要依靠手腕动作,在练习中要注意不能用手臂移动来完成过弦动作。以下的几条过弦练习都在空弦上进行。

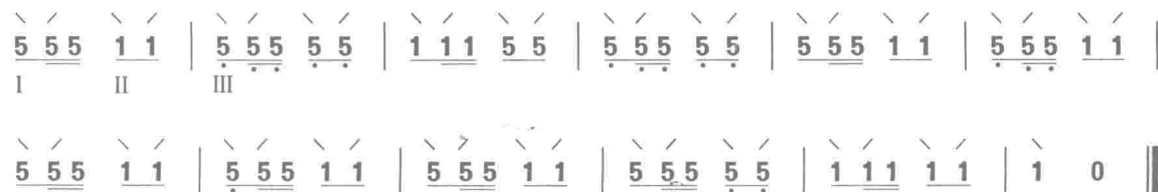
过弦练习(一)

1 = G $\frac{2}{4}$

过弦练习(二)

1 = G $\frac{2}{4}$

过弦练习(三)

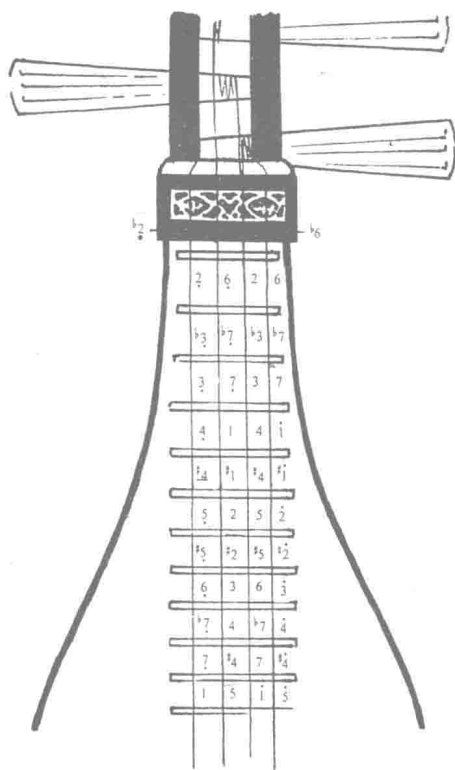
1 = G $\frac{2}{4}$

第五节 第一把位练习

柳琴演奏时把左手的食指称为第一指,标记“一”;中指称为第二指,标记“二”;无名指称为第三指,标记“三”;小指称为第四指,标记“四”。柳琴的把位练习是指左手从食指(即第一指)开始,食指、中指、无名指和小指分别按在相应的品位上的练习。在把位练习中,每个把位的第一音用第一指(食指)按,第二个音用第二指(中指)按,第三个音用第三指(无名指)按,第四个音用第四指(小指)按。初学一般在第一把位上练习,以后可逐步扩展开去。柳琴的第一把位经常作为 G 调音阶的弹奏位置,本节中各条练习曲和乐曲都在 G 调上进行练习。在练习之前先要熟悉 G 调音阶。

G 调音阶位置 (1 5 1 5)

第一把位练习(一)

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

I

$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc} \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 6 & 6 & 6 & 6 & 7 & 7 & 7 & 7 & \dot{1} & \dot{1} & \dot{1} & \dot{1} & \overset{\text{四}}{2} & \overset{\text{四}}{2} & \overset{\text{四}}{2} & \overset{\text{四}}{2} \end{array}$

$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc|cccc} \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash & \backslash \\ \dot{1} & \dot{1} & \dot{1} & \dot{1} & 7 & 7 & 7 & 7 & 6 & 6 & 6 & 6 & 5 & 5 & 5 & 5 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$

$\begin{array}{cccc|cccc|cccc|cccc|cccc} \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge & \wedge \\ 55 & 66 & 77 & \dot{1}\dot{1} & \dot{2}\dot{2} & \dot{1}\dot{1} & 77 & 66 & 55 & 55 & 5 & 0 & 56 & 7\dot{1} & \dot{2}\dot{1} & 76 & 56 & 7\dot{1} & \dot{2}\dot{1} & 76 & 55 & 55 & 5 & 0 : \end{array}$

演奏符号说明：

“一”表示食指；“二”表示中指；“三”表示无名指；“四”表示小指。指法符号均记在乐谱的上方。

第一把位练习(二)

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

I

1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 | 5 5 5 5 |

II

4 4 4 4 | 3 3 3 3 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 0 0 0 |

1 1 2 2 3 3 4 4 | 5 5 4 4 3 3 2 2 | 1 2 3 4 5 4 3 2 | 1 2 3 4 5 4 3 2 | 1 3 5 3 1 3 5 3 | 1 1 1 0 :

以上两首第一把位练习还可在第三和第四弦上作相同的练习。演奏时注意左手的手型要正确,手指的动作要有力、协调、放松,手指按音后要保留在品位上,千万不能弹一个音放一个音。速度可从每分钟 96 拍开始,逐渐加快,但必须保持节拍匀称。

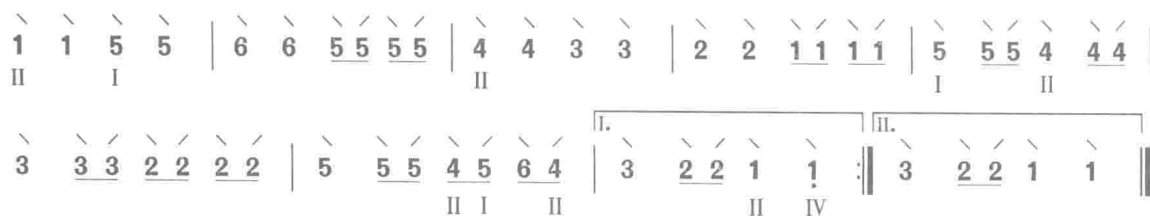
经过前面第四节中的各条练习和本节两首练习曲的练习,我们已能用柳琴进行简单弹奏了,这时左手的按弦动作成了我们要注意的重点,因为左手按弦动作的正确关系到音色好听与否。首先要保持左手良好的手型动作,按照持琴的要求,左手拇指在第三品外面,手指成弓形状,每个手指的关节全都要突出,用指尖触弦,按弦的位置在品位的下端。左手腕不要突出,整个手型动作自然伸张,切忌僵硬。

小 星 星

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

柔和地

法国儿童歌曲

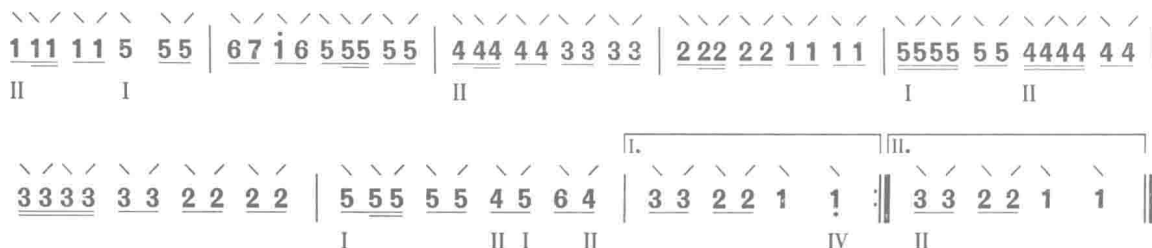
小 星 星

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

活泼地

(变奏 I)

顾锦梁改编

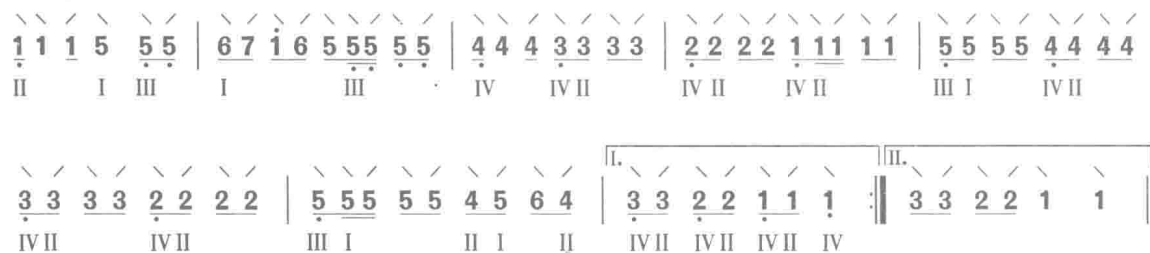
小 星 星

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

活泼地

(变奏 II)

顾锦梁改编

第一把位练习(三)

1=G $\frac{2}{4}$

选自《柳琴演奏法》

这是一首过弦练习曲,演奏时要注意手腕动作的灵活,按弦动作的准确。