

H15.4.1

G1073

揚

琴

講

義

揚琴講義

江菊松編著

發行人:鄭 向 恒
出版者:學藝出版社
郵 號:1 0 3 0 6 3 號
信 箱:2 2 8 5 0 號
印 刷:學藝印刷廠
經 銷:全省國樂器行
版 權:版權所有・翻印必究

總發行所:台北市中華路二段130巷63弄15號
電 話:(02) 306-6311・302-9934
北門門市部:台北市中華路一段9巷21號
電 話:3147688・3117370・3117289
中部代理:台中市中清路大德巷65弄5號
電 話:台中(042) 3 2 7 7 4 9 林月里
南部代理:台南市民權路130號
電 話:台南(062) 234346福鳴齋工藝社
登 記 證:局版台業字第〇柒肆陸號

中華民國七十年六月再版

基本定價陸元伍角

編印國樂集成之緣起

自幼喜好音樂，從與我國民族音樂結緣迄今已三十餘年，十三歲在晉北隨仁義禪師習笙、管、笛、簫，亦與當地藝人習三絃，胡胡（秦腔用之板胡）於同時並向打蓮花落者搜集西北民歌五百餘首，惜離晉時未曾攜出，而今記憶者已十不及一，十年軍旅早將樂器之皮毛技巧交還師長。退役後從商，46年入幼獅國樂社，從溪富森老師再度習笙，總因所學太雜，迄今一無所成，業餘從事國樂十年（46～55年）實感各種國樂器之教材極需編寫，各種曲譜極需整理，幼獅同仁均有同感，即計劃編訂方針、人員、經費，並申請設立學藝出版社，由余負主責，總名為「國樂集成」集印古今樂譜，編著各種樂器講義，第一部份於五十六年出版十種，並編訂了今後出版計劃，至今六年餘多未實踐，原因固多，但編者個人之能力、經濟是為主因，萬分真誠地向關心及喜愛國樂之各界前輩、友人深深致歉。

江小姐畢業於國立師大國文系，對我國古書經、史、子、集多有深入研讀，而我民族音樂之記載又多散見於各種古書，是故本講義實集古今各家之長，及江小姐專攻揚琴十餘年之心得而編著，對欲習揚琴者實為一大喜訊，同時利用本「揚琴」講義教學，可收事半功倍之效，本講習唯一缺點，是部份練習曲結構欠佳，但江小姐已盡心力，將此書呈獻與各位前輩、友人，敬希時賜教益是感。同時亦向百忙中抽時為本社編著揚琴講義的江菊松小姐致最大謝意。

六十一年八月 李兆星於台北市

11-20/03

自序

近年來，由於國樂界人士通力合作，以振興中華文化，潛心研究發展，使國樂之水準普遍提高，各大專中小學校同學，學習國樂者日增多，救國團每年寒暑假假期舉辦之自強運動國樂營及一年一度音樂比賽，人數年年增加，青年們廢寢忘食，竟日沉酣於國樂旋律中。

國樂界嗜舊彌加團結，深入各階層全力推廣國樂，開演奏會者，改良樂器者，整理古樂者，出版及編寫與國樂有關之書譜者，各盡其力，使國樂呈現一片蓬勃之朝氣。

筆者自幼愛好音樂，學習國樂亦有十年以上，十年前學習環境比今日更為艱難，樂器欠佳，樂譜缺乏，老師難覓，問道無人，偶得一二長輩指教，其餘則靠自己摸索。

民國五十五年學藝出版社李兆星先生計劃編印各種國樂器之教材講義，將揚琴部份交與筆者編寫，深感責任重大，立即着手搜集整理資料，偶有心得即筆記於卡片，迨師大畢業進入教界服務後，復經前輩及前輩之催促，加以數年教學之體驗，深感無教材之教授，教者學者均為不便，故將個人心得不揣鄙陋，寫成此書求教於前輩與同好。

此書初稿始自筆者就讀師大，迄今已逾五載，因課業及事務之繁忙，耽擱至今，敬向關心者致歉，本書之解說務求詳盡，附練習曲百餘首，獨奏曲十二首，竹法符號多為由體驗而編訂，本書編寫時得李兆星先生指正，邱秋月小姐初校，特在此致謝。

江 菊 松

中華民國61年8月15日

目

次

國樂書譜集成

揚琴技術講座

學藝出版社

第一章 一般知識

- 第一節 揚琴的名稱及其由來 . . . 1
 第二節 揚琴的構造 . . . 2
 第三節 揚琴的種類及音域 . . . 6
 第四節 揚琴的演變 . . . 12
 第五節 揚琴的選購及保養 . . . 15

第二章 彈奏須知

- 第一節 揚琴放置法 . . . 18
 第二節 坐之姿勢 . . . 18
 第三節 上絃法 . . . 18
 第四節 調絃法 . . . 19
 第五節 琴竹使用法 . . . 20
 第六節 其他事項 . . . 20
 第七節 學習之步驟 . . . 21

第三章 揚琴之竹法

- 第一節 竹法之種類 . . . 21
 第二節 竹法符號之重要性 . . . 22
 第三節 各種竹法之名稱表 . . . 22

第四章 基本竹法及其練習曲

- 第一節 慢打竹法 . . . 25
 慢一打至慢四打附練習曲
 十五首
 第二節 順打竹法 . . . 32
 順一打至順四打附練習曲
 十六首
 第三節 單打竹法 . . . 41
 附練習曲五首
 第四節 齊打竹法 . . . 45
 附練習曲七首
 第五節 快打竹法 . . . 51
 快一打至快四打附練習曲
 十九首

下 冊 目 次

- 第六節 混合竹法 . . . 62
 附練習曲四首

第五章 其他竹法及練習曲

- 第一節 輪擊竹法 . . . 65
 附練習曲十二
 第二節 協打竹法 . 練習曲兩首 . 69
 第三節 彈打竹法 . 練習曲三首 . 70
 第四節 跳打竹法 . 練習曲三首 . 72
 第五節 躍打竹法 . 練習曲三首 . 73
 第六節 頓打竹法 . 練習曲兩首 . 76
 第七節 震打竹法 . 練習曲三首 . 78
 第八節 撥絃竹法 . 五種 . . . 79
 附練習曲七首
 第九節 和聲竹法 . 練習曲兩首 . 82
 第十節 擊板竹法 . 練習曲一首 . 84

第六章 裝飾音的竹法

- 第一節 插入音的竹法 . 六種 . . . 85
 附練習曲十二首
 第二節 三迴音的竹法 . . . 90
 附練習曲兩首
 第三節 倚音的竹法 . 七種 . . . 92

第七章 快速轉調式之揚琴 . . . 98

第八章 揚琴獨奏曲

- 1 小蓬萊 . . . 105
 2 倒垂簾 . . . 108
 3 旱天雷 . . . 120
 4 繡荷包 . . . 104
 5 蝴蝶操 . . . 102
 6 萬壽無疆 . . . 122
 7 明月共嬋娟 . . . 101
 8 春天播種樂 . . . 109
 9 夏末慶豐收 . . . 112
 10 秋季紡織忙 . . . 116
 11 冬天刺綉裝 . . . 118
 12 塞外風聲逐馬蹄 . . . 106

附 錄

- 各種竹法，持竹圖 . . . 124

第一章 一般知識

我們學習任何一種樂器，首先都應該對這種樂器有相當的認識和準備，然後才能談到怎樣演奏。這章就先把揚琴的名稱、由來、構造、種類、音域、演變、選購及保養等方面做一個簡單的介紹：

第一節：揚琴的名稱及其由來

在國樂團體演奏場合裡，多數是放在樂隊第一排中間，梯形扁平盒狀者即是揚琴。它的發音清脆悅耳，在我國器樂中它屬於高音部與中音部的主要擊絃樂器（亦有人認為是撥絃樂器，外國人有用手撥演奏者，但我國器樂演奏者很少採用）。

有人稱揚琴為「洋琴」，理由是說這種樂器是從西洋傳入我國的，猶如胡琴因為是從外國傳入的樂器而名之為胡琴一樣。至於稱他為揚琴的原因，有人說這種樂器是始自揚州，故而得名，以編者的想像是因為這種樂器的聲音會飄揚得很遠，而且演奏的人也必須兩手不斷地交替着揚起也是原因之一，因為通常稱他為揚琴的人多，本書為了從俗起見亦稱之為揚琴。

阿拉伯的文化是很古老的，在「天方夜譚」的故事中，曾經提到有一位公主，他的女奴們帶來了幾種不同的樂器，其中有大馬士革的魯特琴，波斯的豎琴，韃靼的管和埃及的揚琴。由此可見揚琴的歷史是有多悠久！

現在伊朗仍有這種樂器，名叫 Santur，用細竹棒敲擊。它本是一種三角形的敲絃樂器，起源於中古時代中東之亞述與波斯等古國，最

先由朝聖者和十字軍帶到歐洲，成為歐洲非常普遍的一種樂器，那裡的人將它懸於胸前敲擊，稱為 Dulcimer，在十四世紀已經很是流行。到了十八世紀它又傳入了西班牙、土耳其、匈牙利等地。至於揚琴傳入我國的時期，有的書籍記載是說明朝（西元 1368 年至 1644 年）也有書籍記載是 1800 年左右，何名忠先生則據揚州縣志認為在唐朝（七世紀後）時我國已有揚琴。據說明末清初時，廣東歌妓應召度曲多是攜帶揚琴壹台，自彈自唱，別有一番情調。

在我國北方，人們稱這種因打擊而發音的樂器（揚琴）為打琴，南方人稱它為蝴蝶琴，考其原因，是廣東喜歡這種樂器的人很多，所以製法比較考究，式樣也就力求美觀，外形製作頗像蝴蝶，加上兩琴竹，猶如蝴蝶的觸角，所以稱之。揚琴最先採用在粵曲和粵劇中，後來才漸漸用到各地民間戲曲裡面，在現代國樂社團中，揚琴的使用，佔有很重要的地位。

第二節：揚琴的構造

一、琴體（亦稱琴身）乃發音之共鳴器，琴身的形狀，有梯形、卷書形、蝴蝶形等，以梯形居多。一般製造商都用硬木做四週的邊框及固定拴絃柱與調絃柱的襯木，它的作用等於古琴的岳山，上面有一行行的銅釘，是用來固定琴絃的，面板與底板都是以梧桐木製做，共鳴性之好壞與此木板關係很大。（另詳揚琴的選購及保養一節）散音孔一般都有兩個也有開三個的，粵省製造的多開在面板上面，台省及我國北方製造的都是開孔在底板下的。因琴體的內部（琴面與琴底兩

塊木板之間)是空的，敲擊琴絃時音波的振動使內部的空氣起了共鳴的作用，就會有悠揚悅耳的聲音從散音孔散發出來。

二 琴 檻 琴面左右兩邊鑲有兩條突起的木條或金屬條者叫做檻（也叫做幫），左邊的叫左檻，右邊的叫右檻，是用來固定琴絃的長度也就是限制發音範圍的。

三 琴 橋 是架在琴體的面板上，琴橋是使琴絃與琴體能起共鳴的媒介，每一琴體配以兩條琴橋，高音部與中音部共用一條琴橋（左邊），低音部另用一條琴橋（右邊），其置於琴體面板上的位置，視其定絃之左右音差而變更。現在通用的五度音差調絃，其左邊琴橋之左右距離為二比三，琴橋的長短，視製造者與樂器的本身之音域廣狹而定，無一定標準尺寸，琴橋的構造有木質及輕金屬兩種材料。琴橋之形狀為凹凸形，有如城牆上的女兒牆，是用來劃定兩邊琴絃的，凸出部份是八個的就是八行揚琴，凸出部份是十個的就是十行揚琴，以此類推有十二、十五等行之構造者。凹入部份則永遠比凸出部份少一個，琴絃是放在凸出的部份，這凸出的部份稱為琴馬，琴絃經過琴馬，便將馬的左右兩邊的音分成五度的音差。凹入的地方則留作其他一馬的琴絃到琴檻經過的地方。

現在香港及伊朗製造的揚琴，則不是用固定的兩條琴橋，而是用兩行一絃一個可以移動的琴馬（猶如古箏固定琴絃的方法）音高稍有差異或是轉調時，用移動琴馬即可得到正確的音。

四 拴絃柱 由金屬製成，完全固定於琴體左岳山之外面，每琴配

置之數目不定，通常每一行（揚琴上所謂一行即包括三個音，左琴橋左邊一音右邊一音，多用四個拴絃柱，右琴橋左邊一音為左琴橋右邊音之低八度音，用兩只拴絃柱，）為六只。功用在固定揚琴之琴絃。

五 調絃柱 又名調音柱，亦由金屬製成，與拴絃柱之材料相同，下有螺絲，半固定於右岳山之外面，利用調絃器可以旋轉，而使絃之音升高或降低，其數目與拴絃柱完全相同。

六 琴 絃 為發音之主要物體，其質為不銹鋼絲與內用不銹鋼絲外纏細銅絲兩種，每種又可分粗、中、細三類，至於確實之號數則無一定之規格，因製琴者本身就無揚琴一定之標準規格，此乃我國所有樂器之通病，一般言之音高則細音低則粗，近據主編「國樂集成」的李兆星先生告知將成立一研究性之國樂器製造廠，統一研訂各種樂器之規格與標準，用意甚佳，但願能早日實現。

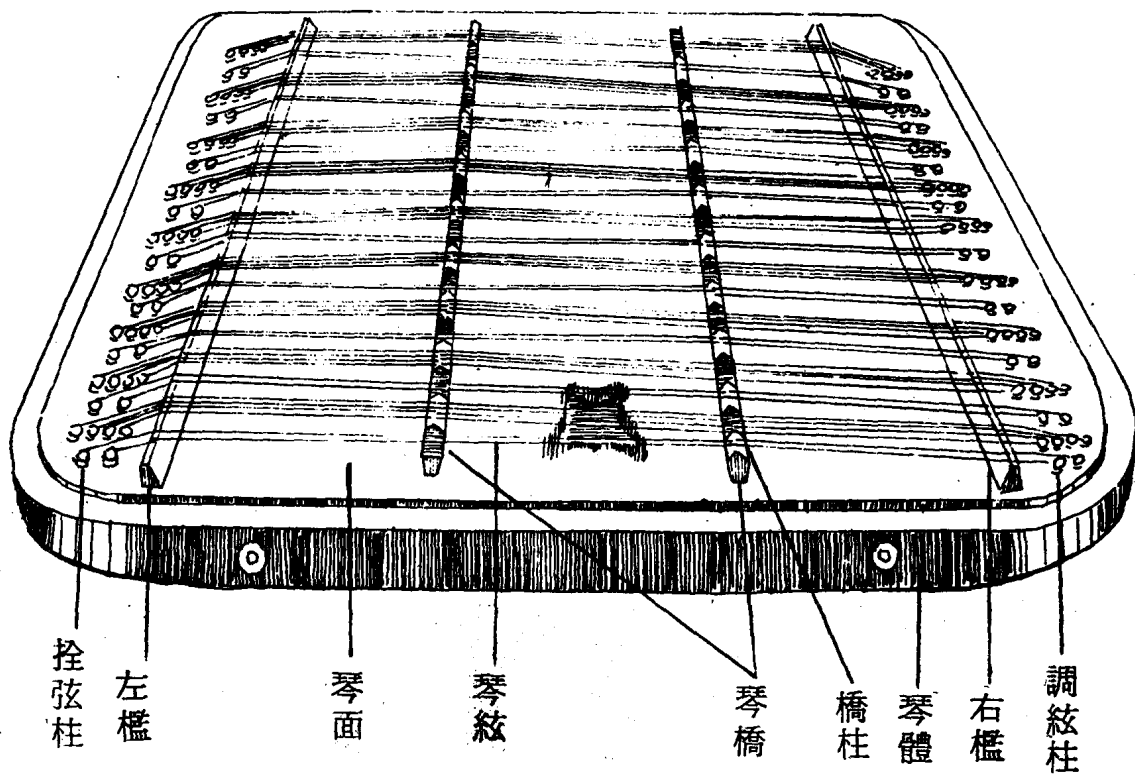
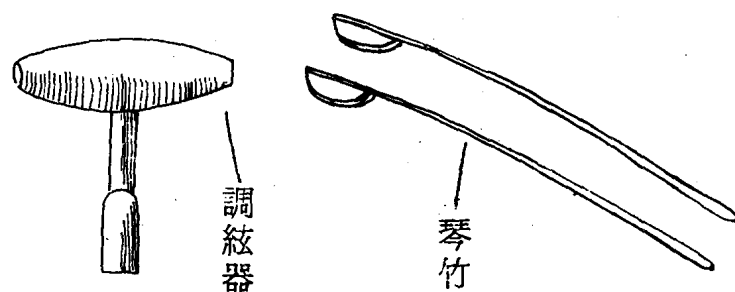
七 調絃器 調絃時用之，亦為金屬所製成，每琴配置一只，其形狀各廠出品多不一致，有「T」形，有「┐」形等。

八 琴 竹 是用兩根輕巧富有彈性的扁平細竹精製而成，前端附有一個約三公分長的寬竹擊絃片，着絃部份裹以絨布或薄皮，亦有全不裹者，裹絨布者擊絃發音溫柔渾厚，全不裹者發音清脆響亮，至於裹薄皮者，其發音則介於兩者之間，因演奏場合及樂曲性質而換用。

九 琴 盒 木製，主要功用在於保護琴體。但粵省製造之揚琴，僅在琴體上面加一個蓋子，保護琴絃及附件，也有的是在琴體下方裝一個小抽斗，可放置琴竹、調絃器、備用琴絃等附件。至於台省所製

造者，則是另製一盒，可將琴體及所有附件全部放置於盒中，備用琴絃備用琴竹等在盒中都有特定放置處，琴盒的上邊附有手提之吊環，攜帶特別方便。

揚琴圖式及各部名稱（以九行揚琴為例）

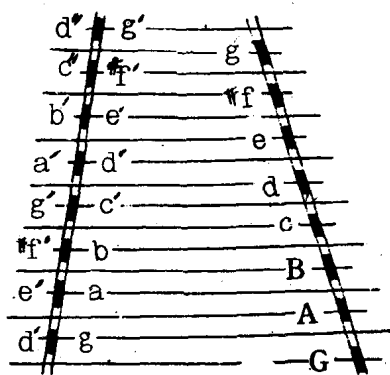

第三節：揚琴的種類及音域

現在揚琴的分類，祇能以其構造之音階行數而分類，故不能不把音域混爲一談，大別可分爲下列幾種：

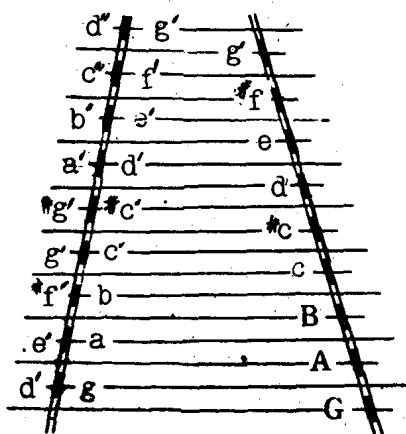
一、八行揚琴

等高音除外有十九個音，第一組七個音（低音部份）每音用雙絃，第二組（中音部份）以上則用四條絃，分別架在左右兩個琴橋上。分成三排，第一排G至g，第二排g至g'，第三排d'至d''，均爲七聲音階調絃，f 升高半音，如右圖所示：

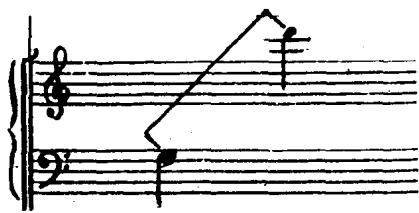
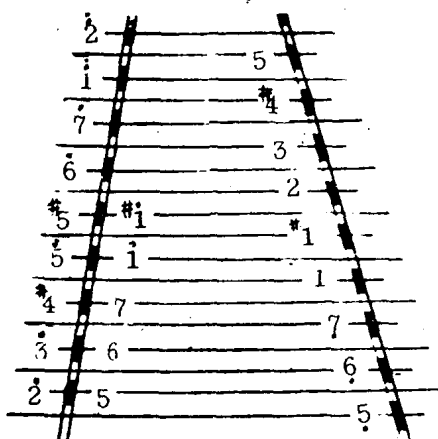
二、九行揚琴

等高音除外亦只有十九個音，爲了轉調方便起見，將原有第五行以上之音，整個向上移一絃，空出之第五行調絃爲 $\sharp g' / \sharp c'$ 以利G調轉D調之彈奏，其他各行調絃方法則與八行揚琴調絃完全相同。如右圖：

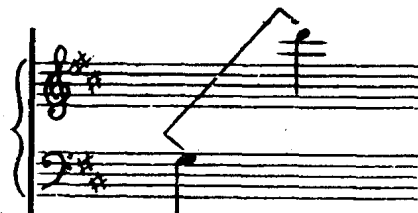
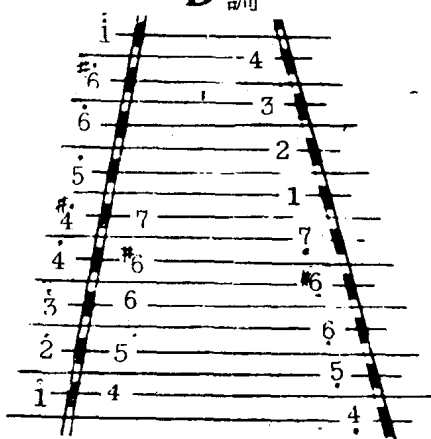

以九行小揚琴爲例，圖示 **CDGA** 四調之音域音位，如下圖：

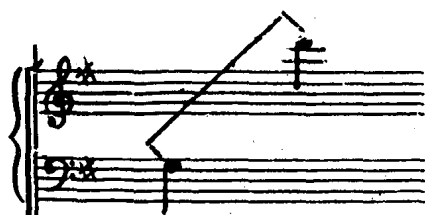
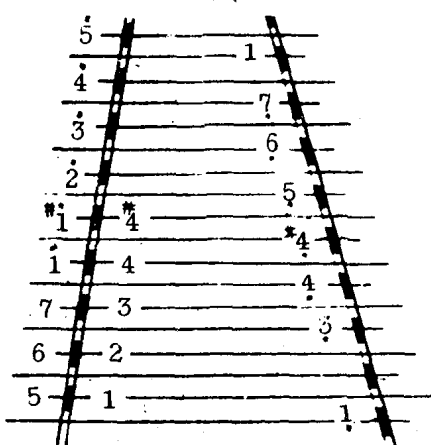
C 調

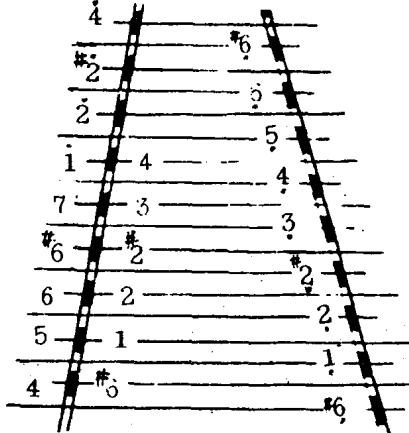
D 調

G 調

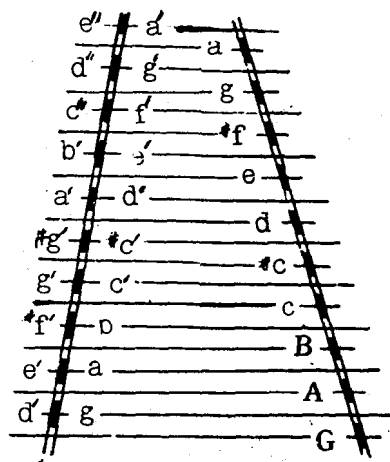
A 調

三 十行揚琴

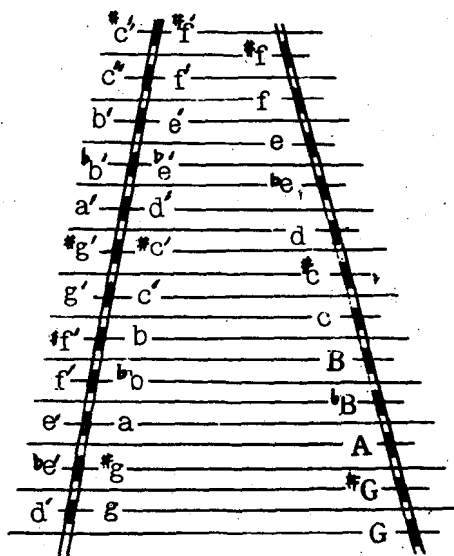
等高音除外，僅比九行揚琴多一音，本來揚琴每一行都是三個音，但去掉同高音後祇能增加最高音 e'' ，第一排 G 至 a ，二排 g 至 a' ，三排 d' 至 e'' 。

如右圖所示：

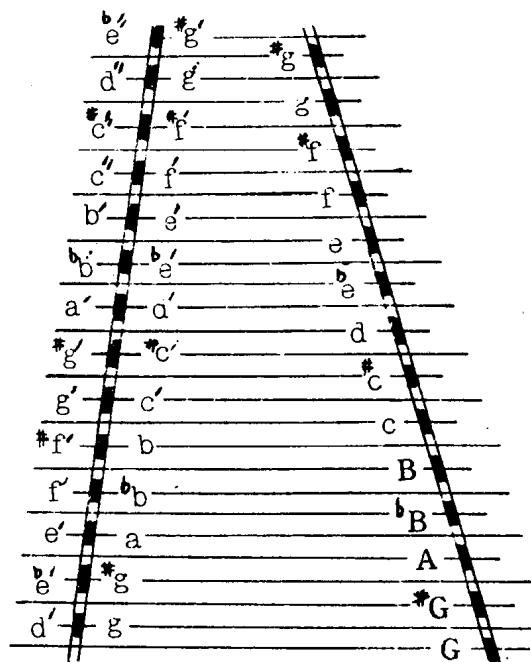
四 十二行揚琴

等高音除外，計三十一個半音，第一排 G 至 f ，第二排 g 至 f' ，第三排 d' 至 c'' ，因係半音階進行調絃，故可做各種變調演奏，但實際音域比八行揚琴、九行揚琴反而減少一音，比十行琴少兩音如右圖所示：

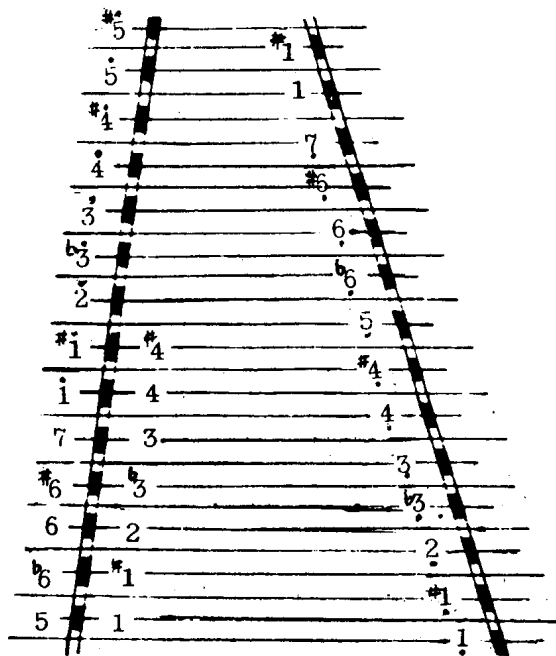

五 十四行揚琴

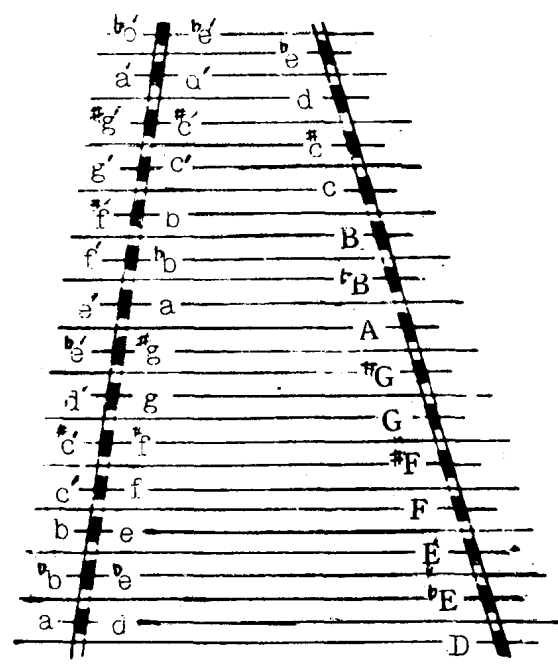
與十二行揚琴同為半音階進行調絃，適於樂隊合奏。本琴實際音域祇比十二行琴多一全音，第一排 G 至 $\sharp g$ ，第二排 g 至 $\sharp g'$ ，第三排 d' 至 $b'e'$ 總計為三十三個半音，如右圖示：

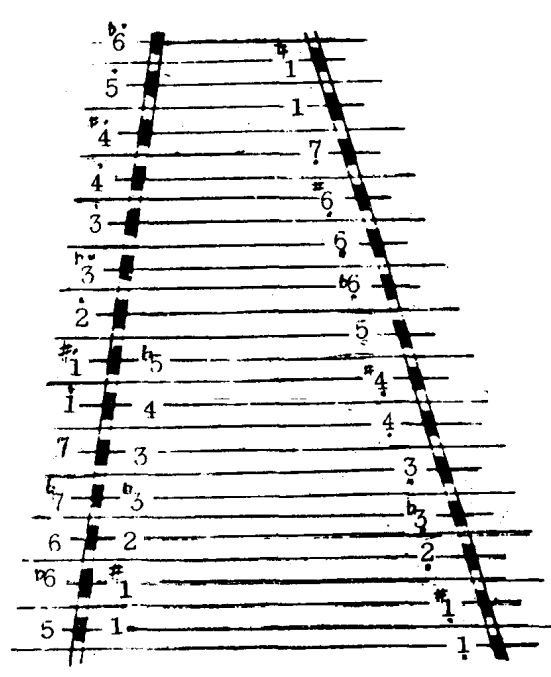
以十四行大揚琴 G 調音位排列法為例，則如下圖：

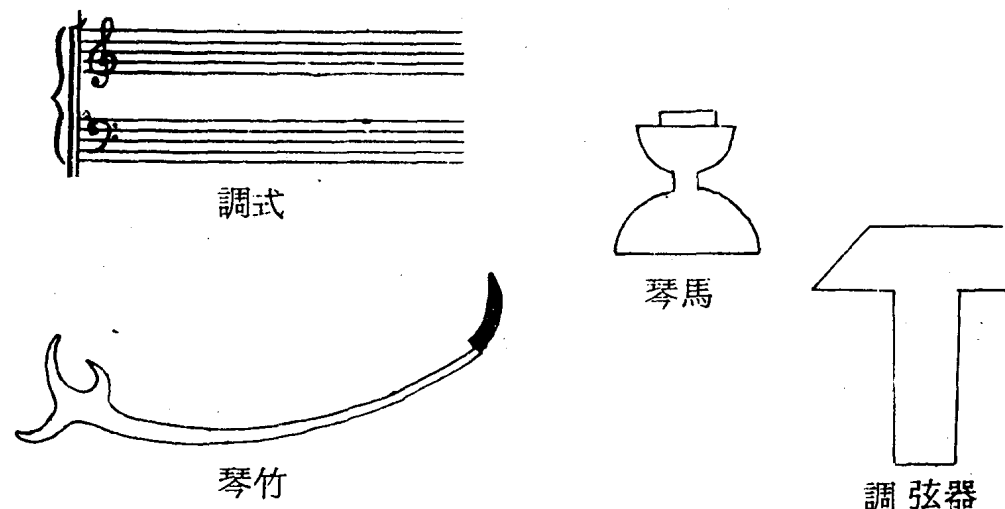
十四行揚琴另有一種以D調為基音的排列法，如下圖：

以十四行揚琴D調基音排列法為例，則如下圖：

用腕力。調絃器有如小釘錘，一端作調絃用，另一端則可錘調絃柱，使絃不易走音。伊朗揚琴的調式、琴竹、琴馬、調絃器如下圖：

這種揚琴，外形也是梯形，但是却極為扁平，上底36公分，下底八十八公分半，高26公分，側面的拴絃柱與調絃柱則是成直綫垂下，這樣較美觀些。琴身下底靠人處有一個孔，可作提攜之用。伊朗揚琴也是要全部裝在揚琴盒內的，不過琴盒是長方形（我國是梯形）。

第四節：揚琴的演變

揚琴的祖先，從各種跡象看來，應是由古齊特琴（Zither）演變而來，最古老的齊特琴是從以色列近鄰腓尼基人的彫刻品上看到，這種彫刻品據考證是紀元前十一世紀左右之物，圖為正方形，張絃十條由一少女彈奏之樂器。

齊特琴是一種瑟類彈絃樂器，通常為一扁平木盒，上裝三十至四十條琴絃，其中四條絃調為五度音差，彈奏旋律之用，其餘諸絃調成