

新世纪音乐自学入门丛书

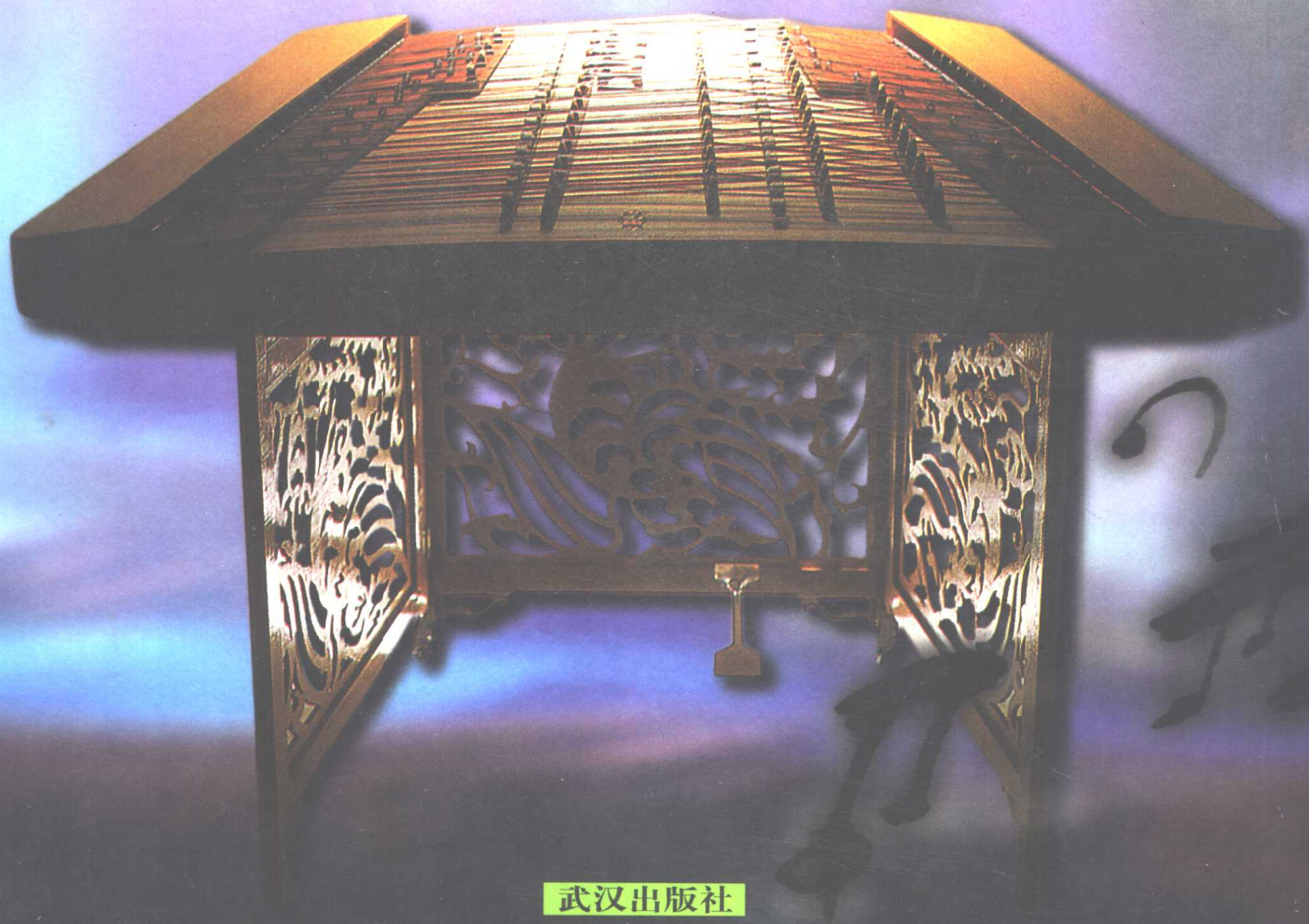

XINSHIJI YINYUE ZIXUE RUMEN CONGSHU

甘永康 康纪胜 编著

扬琴

Yangqin

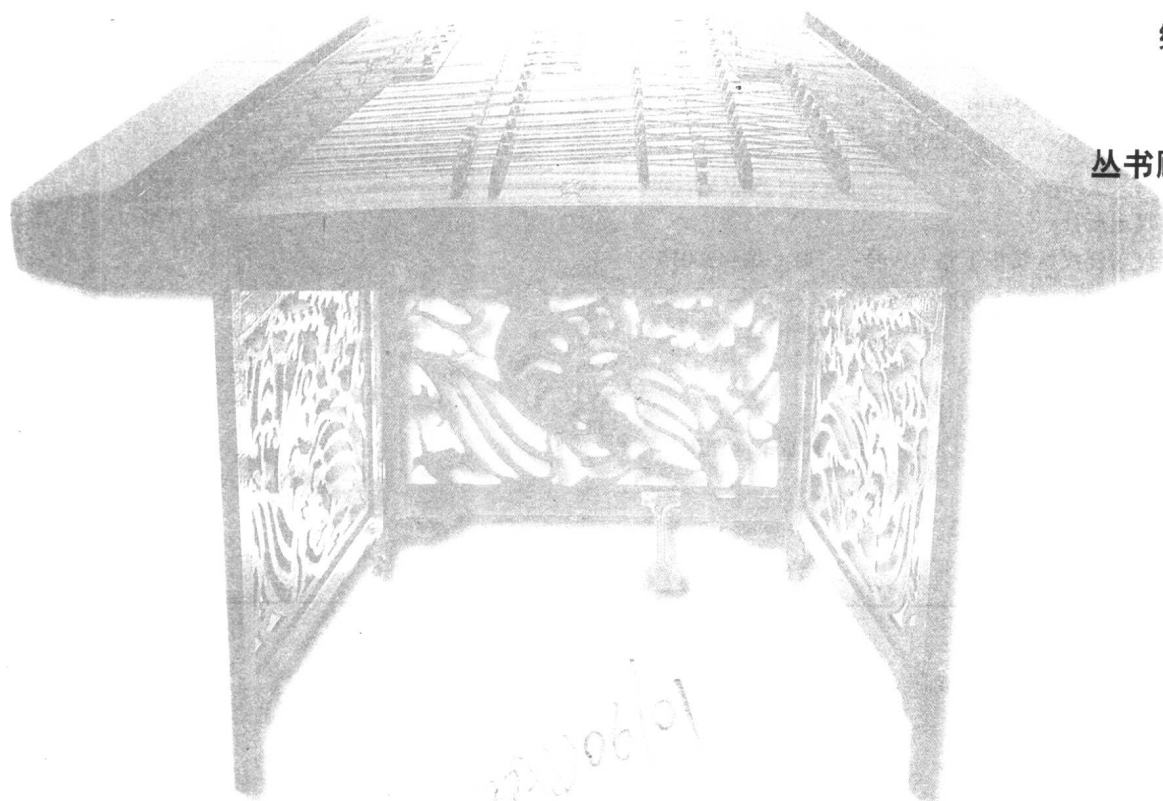
武汉出版社

新世纪音乐自学入门丛书

扬琴

Yangqin

编著 甘永康
康纪胜

丛书顾问 赵德义
杨匡民
王玄迈

武汉出版社

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

扬琴/甘永康.康纪胜编著. - 武汉:武汉出版社,2001.1

(新世纪音乐自学入门丛书)

ISBN 7-5430-2263-X

I. 扬… II. ①甘…②康… III. 扬琴-奏法 IV. J632.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 87537 号

书 名:新世纪音乐自学入门丛书·扬琴

著 作 责 任:甘永康 康纪胜

责 任 编 辑:李艳芬

封 面 设 计:吴 涛

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

印 刷:武汉市新华印刷厂 经 销:新华书店

开 本:890×1230mm 1/16

印 张:8.75 字 数:180 千字

版 次:2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印 数:0001-5100 册

ISBN 7-5430-2263-X/J·83

定 价:15.80 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

总 序

跨入 21 世纪的中国,随着物质生活水平的进一步提高,人们将更为追求高尚的精神生活,因此,素质教育必然会比以往任何时期都更为大家所重视,社会音乐教育也必然会迎来一个新的热潮。在这个热潮中,不仅钢琴、小提琴等西洋乐器,而且二胡、古筝、琵琶等民族传统乐器的研习会大幅度升温,呈现出繁花似锦、春色满园的景象。

学习音乐能获得专家指导是幸运的。但是,并不是所有人都有这种幸运,可能相当多的人是要通过自修或以自修为主要方式步入音乐的园地。《新世纪音乐自学入门》丛书主要是为这部分自学者编撰的。它诞生在世纪之交,诞生在新的音乐学习热潮即将到来之际,真是令人欣喜且意义非凡的事情。

《新世纪音乐自学入门》丛书共有 14 个分卷,门类齐全,自成系列,深入浅出,雅俗共赏。以西洋与民族音乐并重,基础训练和作品讲习结合,通俗性、实用性、趣味性兼顾为总体特色。各分册撰稿者都是武汉音乐学院有多年教学、演奏经验的教授、专家。相信这套丛书会成为人们的良师益友,伴随众多热爱音乐的年轻朋友愉快地进入音乐的殿堂。

武汉音乐学院院长 赵德义

2000 年 10 月 10 日

目 录

第一章 扬琴简介	(1)
一、扬琴的历史源流及发展概况	(1)
二、扬琴的构造及部件名称	(1)
三、常用调的音位排列	(2)
四、琴竹	(6)
第二章 琴弦安装与调试	(7)
一、弦号的配置	(7)
二、怎样上弦	(7)
三、调弦的方法	(8)
四、变音小推车的使用	(9)
第三章 演奏方法	(10)
一、演奏姿势	(10)
二、持竹方法	(10)
三、击弦方法	(11)
四、竹法及竹法的运用	(12)
五、竹法技法符号图表	(15)
第四章 技巧练习	(16)
第一阶段练习	(16)
1. 击弦练习	(16)
2. 分竹练习	(17)
3. 双竹练习	(20)
4. 双打连竹练习	(22)
5. 右连竹练习	(24)
6. 衬音练习	(26)
7. 夹竹练习	(28)
8. 坐音练习	(30)
9. 左竹练习	(32)

10. 快速音阶练习	(33)
11. 交叉练习	(38)
12. 快速练习	(39)
 第二阶段练习	(41)
13. 轮音练习	(41)
14. 双弹轮练习	(44)
15. 颤音练习	(45)
16. 左弹轮练习	(46)
17. 快琶音练习	(48)
18. 顿音练习	(50)
19. 和音练习	(50)
20. 泛音练习	(52)
21. 压音练习	(53)
22. 反竹练习	(54)
23. 拨弦练习	(55)
24. 滑拨练习	(56)
25. 滑弹练习	(56)
26. 散板练习	(58)
 第三阶段练习	(59)
27. 单双混合连竹练习	(59)
28. 衬音快速练习	(60)
29. 双打节奏练习	(62)
 第五章 乐曲	(63)
1. 燕	(63)
2. 春雨	(64)
3. 野蜂飞舞	(66)
4. 综合练习曲	(68)
5. 音乐会练习曲	(70)
6. 金蛇狂舞	(73)
7. 拖拉机来了	(74)
8. 铃儿响叮当	(75)

9. 水乡的春天	(76)
10. 欢乐的新疆	(79)
11. 渔光曲	(81)
12. 珠落玉盘	(83)
13. 数西调	(85)
14. 女兵,阿待丽达	(87)
15. 山丹丹开花红艳艳	(90)
16. 打起锣鼓庆丰收	(93)
17. 春到清江	(96)
18. 海岛新貌	(100)
19. 木兰辞变奏曲	(103)
20. 节日的天山	(107)
21. 龙 船	(110)
22. 水乡欢歌	(114)
23. 茶山情	(118)
24. 拉萨行	(121)
25. 天山诗画	(125)

第一章 扬琴简介

一、扬琴的历史源流及发展概况

扬琴是一件外来乐器，原称“洋琴”。它起源于中东、波斯地区，十四世纪已在欧洲国家盛行。相传明代(公元1368—1644年)传入中国，最初流传于广东沿海一带，到了明末清初，已遍及全国。

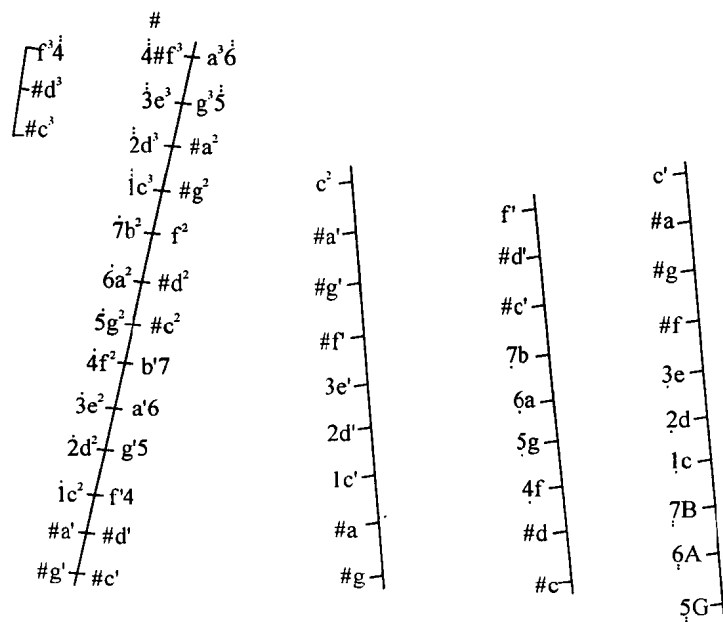
扬琴传入中国后，主要流传于民间为其戏曲音乐和民间说唱音乐伴奏。随着戏曲音乐的兴起和民间说唱音乐的不断发展，扬琴这一伴奏乐器的广泛运用和长期的实践，已逐步显示其重要的作用。扬琴的表演形式逐渐由伴奏、合奏等形式发展到独奏、重奏等多种表演形式，并逐渐形成了具有地方风格和独特演奏技巧的扬琴流派。其中最具代表性的有广东音乐扬琴、江南丝竹扬琴、四川扬琴、东北扬琴等。

扬琴是一件有着广泛世界性和民族性的击弦乐器，曾被称之为“中西合乐”，归于打击乐器。印光任、张汝霖撰《澳门记略》(1715年版)下卷载：“铜丝琴，削竹扣之，铮铮琮琮。”书中“铜丝琴”是指早期的扬琴因为琴弦是铜丝弦，因此被称为铜丝琴。“削竹扣之”是指击弦工具采用竹质制作的琴竹。从而使扬琴的击弦工具由外来的木质“琴槌”改变为竹质的“琴竹”。用琴竹击弦，使扬琴的发音悠长而清脆明亮，更具弹性，这一重大变革也使扬琴逐渐成为具有中国民族特色的民族弹拨乐器。

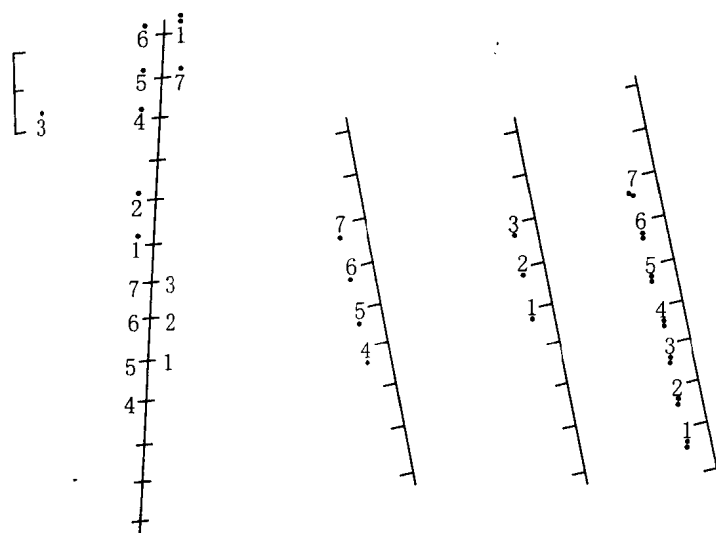
扬琴起初传入中国，是一件共鸣箱很小，只有两排码条、琴体呈梯形或蝴蝶形的双七音型扬琴。这种老式扬琴音数很少、音域窄、音量小、调弦困难、转调不方便。扬琴在中国经历几百年的广为流传，在使用过程中经历了历代劳动人民和民间艺人的不断改进，逐渐使扬琴从制作、构造、音位的排列、琴弦的改进、琴竹的制作以及演奏技巧和演奏风格等各方面，形成了自身独具民族特点和民族风格的中国扬琴。特别是中华人民共和国成立以来，广大的扬琴工作者不懈努力，在扬琴改革方面有着重大的突破。1959年由杨竞明先生与北京民族乐器厂研制的“三排码变音扬琴”，是在继承传统和适应现代作品演奏技巧的基础上，采用了新的音位排列法，扩大了音域，加大了共鸣箱。扩大了音量，改变了音色；扩大了琴体，并在山口处增加了滚轴板，装有活动的滚珠及变音槽等附件，极大地方便了调弦和转调。随后又有“四排码大转调扬琴”、70年代初又改制成“401扬琴”、广州十二平均律“红旗牌扬琴”、上海“敦煌牌81型扬琴”。90年代又在401扬琴的基础上作了进一步的改良，生产出402型扬琴。这两种型号的扬琴已在全国各地普遍使用。扬琴的改革与科研带来了扬琴音乐创作的发展。近年来，一批优秀的作曲家和扬琴工作者在继承传统的基础上与现代创作技法相结合，创作出了一批艺术水平高、题材广泛、表现形式丰富、具有较高演奏技巧和风格特点的优秀作品。随着扬琴音乐创作与演奏技法的创新，扬琴这一极富中国特色的民族乐器将朝着更加规范、更加科学化的方向发展。

二、扬琴的构造及部件名称

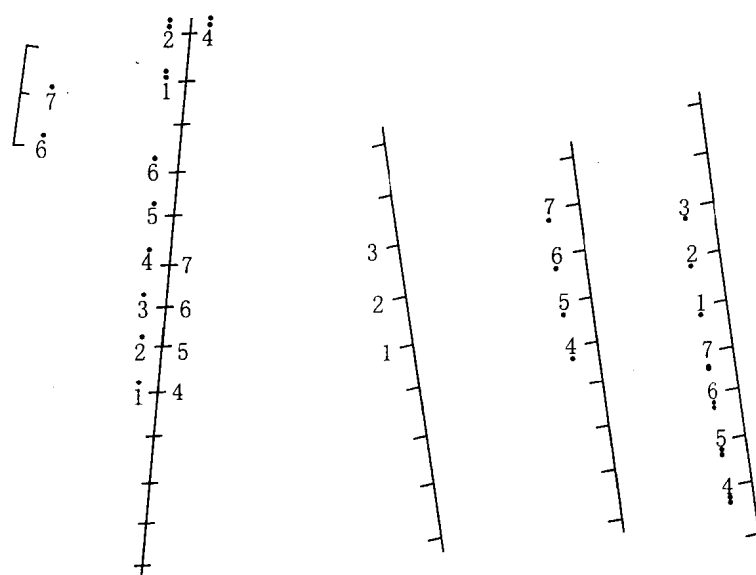
C 调音位图(基本音位)

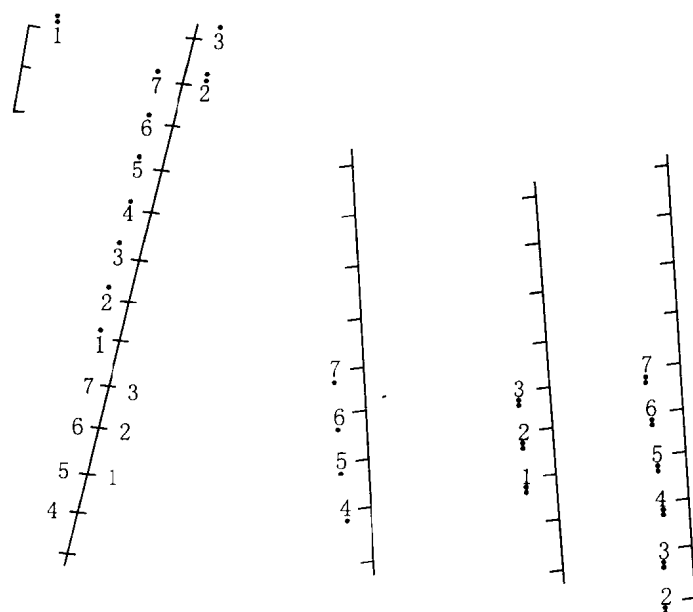
A 调音位图

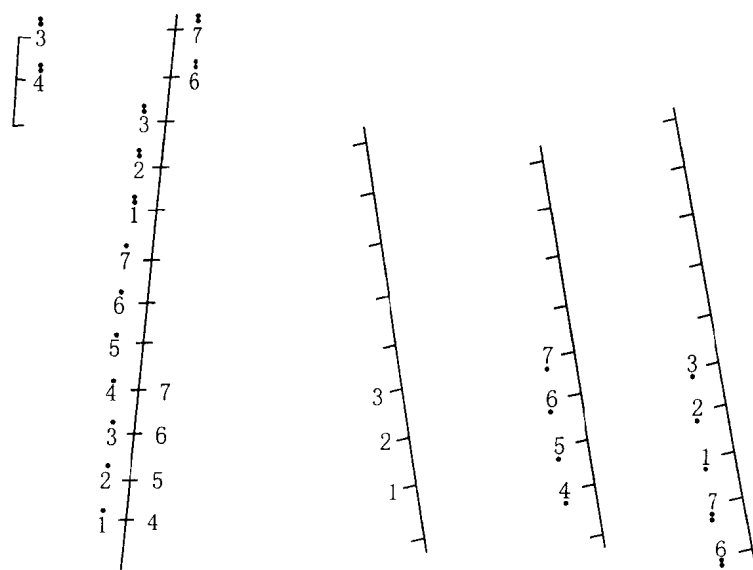
E 调音位图

F 调音位图

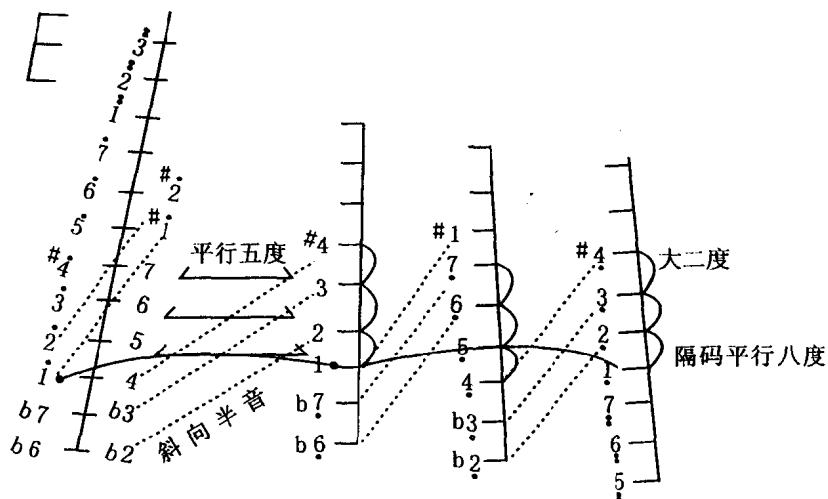

$\flat B$ 调音位图

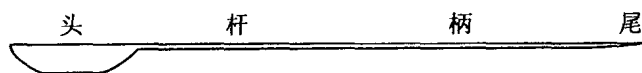
为便于初学者更好地掌握扬琴常用调的音位排列以及排列中的一般规律，现从基本音位图中各码之间的音程关系加以介绍。

- 1、各码上下两个音之间的音程关系为大二度。
- 2、各码平行的音程关系为纯五度。
- 3、隔码条平行关系为八度。
- 4、码条间隔三个码子斜向排列关系为半音关系。(见图)

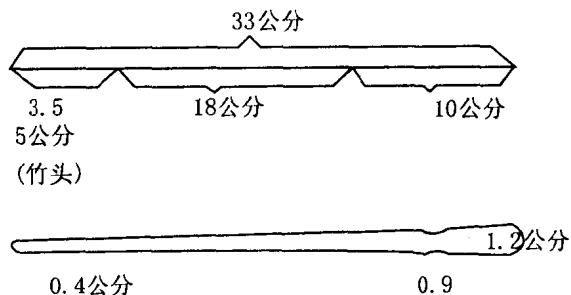

四、琴竹

琴竹，也称琴键、琴笏、琴杆等，它是扬琴演奏的重要工具。琴竹在制作规格、竹质的选材、软硬度及弹性均有讲究。琴竹的优劣是直接影响扬琴发音好坏及演奏技巧正常发挥的关键。琴竹分为四个部分：琴竹头、琴竹杆、琴竹柄、琴竹尾。(见图)

琴竹规格：(见图)

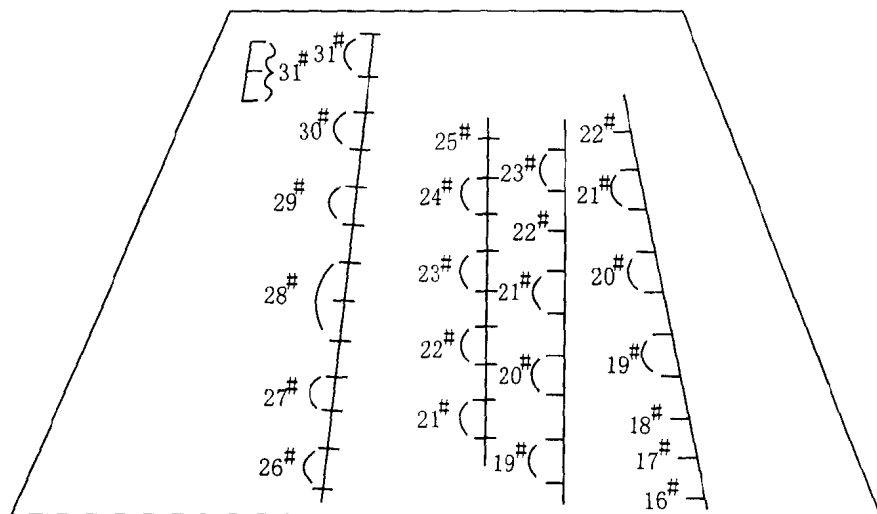

琴竹的选材与制作：制作琴竹应选用年久干透、竹节距离较长、竹皮光滑、竹纹清晰的楠竹。制作琴竹应注意琴竹的规格及琴竹各部位的长度，特别应注意的是削制琴杆的弹性要好，琴竹笔直不能弯曲，琴竹的轻重、厚薄要均匀，手感要好。琴竹头的竹质内芯部位应削去贴上一小条红木，为减轻琴竹头的重量，可在琴竹头部位打几个小孔，红木条上可贴上一层胶布，再套上自行车使用的气门芯。琴竹尾部应削磨成圆弧形，尾部较薄如刀片。(用于拨弦、调音等)

第二章 琴弦安装与调试

一、弦号的配置

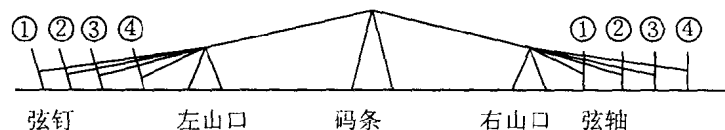
扬琴琴弦分为钢丝弦(弦号 26#—32#)和缠弦(弦号 15#—25#)两种。琴码各音位弦号见图。(见图)

二、怎样上弦

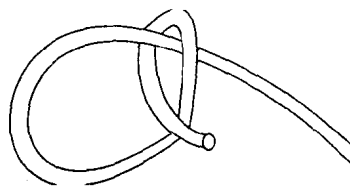
扬琴琴弦数量多，安装琴弦较为复杂。初学安装琴弦必须注意以下几点要求：

- 1、对照各音位琴弦号安装，不得粗细搭配。
- 2、一个码子上只能安装一个型号的琴弦。
- 3、注意左边挂弦钉与右边弦轴的位置顺序，不得任意套上一个弦钉或任意对上一个弦轴安装琴弦。这样将会造成琴弦的混乱和琴弦的相互交叉，严重影响调弦。具体顺序见图：①号挂弦钉对上②号弦轴，对号上弦。(见图)

4、琴弦的走向要按照扬琴的构造进行安装。钢丝弦和低音码上的缠弦要从两边山口上方经过，但要注意穿过左边的变音小推车。右边码条和中码条上的缠弦要从右边山口下方的小孔穿过。

5、学会将钢丝琴弦打活扣(缠弦除外)，打扣方法见图：

6、上弦的方法：将弦扣套进左边挂弦钉上，量出琴弦

从左边挂弦钉至右边弦轴的长度，应超出弦轴 4 公分后用尖嘴钳剪断，将琴弦的另一端插入弦轴小孔内，进孔约 1.5 公分左右，将弦端用手指向下压，右手持调音器紧弦，注意要将压下的弦缠绕住。在紧弦的过程中，左手将琴弦勾住提起，以减少琴弦对码子的压力。

三、调弦的方法

由于扬琴的构造比较复杂，琴弦又多，因此，扬琴调弦是一个比较复杂的问题。初学扬琴调弦者首先要有耐心，要有良好的听觉能力，也可以借助校音器或有固定音高的乐器，如钢琴、手风琴作为调音的依据，来辨别音的准确的与否。

1、关于调弦的方法：

根据扬琴的基本音位(C 调音位)排列，按照五度或八度的音程关系循环调弦法。调弦时一般是先调中音区的一个音阶，然后在根据这个音阶的五度或八度关系向高音区域或低音区进行调试。

例如、以 C 调音位(基本音位)为基础。我们首先从左码条的第五个码子(由下向上数)标准音开始调弦。即调出“6— $\dot{3}$ ”再按五、八度循环调弦法依次调出： $\dot{3} \rightarrow 3$ 、 $3 \rightarrow 7$ 、 $6 \rightarrow \dot{6}$ 、 $\dot{6} \rightarrow \dot{2}$ 、 $\dot{2} \rightarrow 5$ 、 $\dot{2} \rightarrow 2$ 、 $5 \rightarrow \dot{5}$ 、 $\dot{5} \rightarrow \dot{1}$ 、 $\dot{1} \rightarrow 4$ 、 $\dot{1} \rightarrow 1$ 以此类推。按照这一方法再向高八度和低八度音阶调试。

转调中的首调音阶调试法：例如 C 调中的 $\sharp 4$ 、 $\sharp i$ 等变化音如何调，可以根据大二度、大三度转调中的首调音阶调式方法，将 C 调中的 2、3、 $\sharp 4$ 转为 D 调中的 1、2、3 进行调试，C 调中的 6、7、 $\sharp i$ 按 D 调的 5、6、7 进行调试。按照转调中的首调音阶调试法可以将扬琴所有的变化音进行调试。

2、如何将琴弦调准

除掌握好一般的调弦方法，如何将每一个琴码上的数根扬琴弦调成一个音高，还须学会一定的方法和调弦的技巧，才能将琴弦调准。扬琴是容易受气候变化或湿度变化影响的乐器，演奏者应随时校正琴弦，使扬琴始终保持一个较为稳定的音高。移动滚轴(滚珠)的方法校正音高，琴弦的音程关系不准，可以通过移动滚珠进行微调。如音低可将滚轴向琴码的方向移动，缩短琴码与滚轴之间琴弦的距离，使其音升高。如音偏高可将滚轴向外侧移动，以扩大琴弦的长度使其音高降低。为便于调弦的方便，在调弦之前就应将滚轴的位置安放好，一般来讲，钢丝琴弦上的滚轴应放在滚轴板中间部位。(左码条第七个音位的左边滚轴应靠近滚轴板的边缘处。)左边滚轴板上的滚轴不要排成一条直线，可以按中码条、右码条、低音码条三个码条依次由左边滚轴板从内侧处向外侧山口处间隔摆放。大约间隔 1.5 公分左右。变音槽内的滚轴也要保持在槽道内的适当位置。例如，当变音槽靠近山口处时，槽内的滚轴应在变音槽的前面位置，如变音槽向前推进时，槽内的滚轴应靠近变音槽的中间部位偏后。

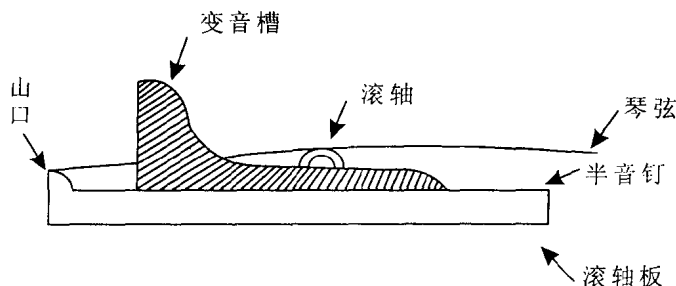
一个琴码上的几根弦不准如何调试？首先应检查一个琴码上的几根弦是否为一个型号，琴弦不得粗细搭配，另外还要看几根弦中是否有生锈的琴弦。生锈的琴弦应及时更换。在调一个琴码上的几根琴弦时(缠弦除外)首先要调好一个琴码两边的音程关系。由于钢丝琴弦在琴码上的阻力，使其两边的音高出现不准的现象，调弦时可采用压弦法或提弦法。具体操作方法是：当右手持调音器紧弦时，用左琴竹的尾部压琴码右边的琴

弦，以减轻琴码对琴弦的阻力，使琴码左边的音升高；还可采用将琴码的右边琴弦稍稍提起，同样可以减轻琴码的阻力来达到琴弦两边受力均匀。调左码条上的钢丝琴弦一般是先调琴码左边的音高，再校正右边的音高。例如：调C调的6——3两个音，在放好两边的滚轴的基础上，先调码子最上边的一根弦。当右手扭动弦轴紧弦时，左手同时用琴竹尾部拨听左边的琴弦。如果感到琴弦扭得较紧而左边的音高不够高时，可以采用左竹尾压弦或勾起琴弦向上微提，而使左边的音达到标准的音高。如采用以上方法后，音高仍不够要求的高度时，还可以将左边的滚轴向前移动，当“3”音调好以后，再用琴竹拨右边的琴弦，如音略高时，可采用移动滚轴或适当松弦的办法使其右边的音到达标准音高“6”。当第一根琴弦的两边关系调好以后，可再根据以上的方法(不得再移动滚轴)采用压、提的办法，将其他几根琴弦调好。

以上所介绍的调弦方法仅供初学者练习。其实调弦的方法很多，这要各人在实践中，根据自身的调弦水平和听觉能力来掌握和熟悉调弦的规律和提高调弦的技能。

四、变音小推车的使用

改革后的“401”型扬琴为转调快捷方便，特装置变音小推车。变音小推车是安装在左边滚轴板上的变音槽之中。(见图)

小推车在变音槽中可以前后滑动。小推车在紧靠滚轴板山口处为降半音的位置，称为“降位”，标记“ $\angle$ ”。将小推车向前方(即向琴的内侧)推置设计好的位置，称为“升位”，标记“ $\neg$ ”。变音小推车向前向后的“升位”与“降位”之间音高相差均为半音。

第三章 演奏方法

一、演奏姿势

演奏姿势的正确与否，是关系到初学扬琴者能否打好基础、提高演奏水平和加强艺术表现能力的关键问题，初学者必须要给予充分的重视。

演奏者坐于扬琴下方，身体的中心对着琴的标志略偏左的位置。身体与琴体的距离约 20 公分左右，上身略向前倾斜。琴凳的高度适宜，琴面下方边缘与演奏者的腰部持平，坐于琴凳靠前约 1/2 处身体自然放松，肩部松弛且不能抬肩或耸肩，两臂自然下垂，小臂提起平伸，肘部不得紧夹身体或向外张开，臂部肌肉放松，两腿平放在琴架内，自然分开，两腿间的距离大致与肩宽相同。两脚着地，可一前一后自然错落。

演奏者身体的支撑点是以臀部、两脚着地的两点形成三个支撑点，使演奏者平稳、自然、松弛地进行演奏。琴凳的高低及身体与琴的距离，应因人而异，可根据演奏者的身高来进行调节。如果少年儿童学习扬琴，由于身高不够，家长可在琴凳上加垫，脚下放上小凳(或其他物品)将脚垫起来，使其能平稳地坐在琴凳上演奏。身体与琴的距离也可根据身高来调节，使演奏者到舒适方便好可。

二、持竹方法

目前，全国扬琴演奏者基本上采用“三指持竹法”。“三指持竹法”即大拇指、食指、中指持竹。基本方法是：大指指尖与食指第一关节外侧部位捏住琴竹，中指中关节中部外侧托住琴竹柄，无名指和小指向掌心内自然弯曲并靠近琴竹的尾部。整个手型近似空握拳的状态。手持琴竹不宜过紧或过松，拇指和食指在捏琴竹时应类似胶水贴着的感觉，对琴竹应有所控制。拇指和食指部位不得向上翘，也不得向下压，手腕伸直，两手持平。(见图)

