

扬琴弹奏基础教程

刘月宁 编著

中国青年出版社

扬琴弹奏基础教程

刘月宁 编著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:石 钢

乐谱排版:北京新乐友乐谱发排中心

本社同时出版配合本书录音带 2 盒,每套 16 元,教学示范录像带(120 分钟节目),每盒 120 元。

我社音像部办理邮购,录音带加邮资 4 元,录像带免收邮资,汇款即发。

扬琴弹奏基础教程

刘月宁 编著

*

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

北京颐航印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 毫米 1/16 10 印张 200 千字

1997 年 7 月北京第 1 版 1997 年 7 月北京第 1 次印刷

印数 1—6000 册 定价 18.00 元

ISBN 7-5006-2288-0/J·175

前 言

近年来，学习民族器乐的队伍日益扩大，扬琴作为中国民族器乐的主要乐器也广受欢迎，越来越多的音乐爱好者学习扬琴，扬琴作为一门新生的中国传统音乐艺术呈现出前所未有的繁荣。但是，由于在一些地方扬琴教师匮乏，使初学者无法获得正规的训练，大大影响了扬琴艺术在全国进一步的发展。

本书力图依据系统、规范而循序渐进的原则编写，练习部分采用技法与乐曲相结合的训练方式，以便使初学者可以在轻松和愉快的氛围中完成学习内容。只要严格按照本书的要求，经过一年左右坚持不断和反复的练习，可以帮助初学者顺利完成初学阶段的训练，能够较系统地了解 and 掌握扬琴的弹奏技法，从而达到目前业余三级左右的弹奏水平。

由于乐器的演奏技艺不可能一蹴而就，所以，要想在短短的一年左右的时间里来完成扬琴的基本训练，并且为今后的继续学习打下一个好的基础，就需要严格的训练过程。本书是我在对数百位3—16岁的幼儿和少年进行多年的系统教育的基础上总结而形成的，这些学生中有些在全国和省市地区获奖，有些已考入专业艺术院校。当然，本书肯定仍有许多不足之处，希望得到读者的指正。

系统和规范将是未来中国民族器乐教学发展的方向，我愿同大家一起来为推动扬琴事业的蓬勃发展尽一份力量。

中央音乐学院 刘月宁

作者简介

刘月宁 中央音乐学院副教授，民族室内乐团副团长，九三学社成员，中国音协扬琴教育学会会员，中国民族管弦乐学会会员，北京古琴研究会会员。

1965年10月出生于湖南省，9岁受民间扬琴演奏家张五十启蒙，12岁自河南省洛阳市考入中央音乐学院附中，并以一曲扬琴独奏《映山红》而名闻海内外，摄入《春蕾》、《变迁中的中国》等电影和电视片。1987年以全优成绩毕业于中央音乐学院，获学士学位，1992年考入该院研究生，1994年以优异成绩获扬琴表演硕士学位，先后师从桂习礼、项祖华等名家。曾荣获中央音乐学院1984-1986年全优三好生奖章及证书；第二届中央音乐学院沈心工音乐三等奖；第二届中央音乐学院傅成贤纪念二等奖；第二届海内外江南丝竹创作与演奏比赛专业组演奏一等奖；首届中央音乐学院民族器乐独奏观摩赛艺术指导奖；95国际中国民族器乐独奏大赛优秀演奏奖；第九、十届北京市少年儿童民族器乐比赛园丁奖。

近年来，多次在北京音乐厅等地成功举办个人独奏音乐会和师生音乐会，频繁参加各种形式的重要演出活动，活跃于海内外舞台，并获新华社、人民日报、中国日报等海内外媒体的赞誉，在多家电视台、电台、音乐台等制作个人专题，所教授的学生遍及欧、亚、美各国家和地区，并在各地相关比赛中取得良好成绩，著有多篇学术论文，创作改编多首扬琴独奏、重奏作品，录制了多种个人专辑唱片和音带。

十六年后的话

(代序)

回想到 1977 年和 1978 年，在 10 年动乱之后，中央恢复了高考制度，江青反革命集团所推行的“唯成份论”的招生制度被推翻了。中央音乐学院在此进行的第一次入学考试时，全国报名应考者达到一万七千余人，但学校的八个系和附中共几十个专业的录取名额才有一百人，而应试者水平之高，人才之众也是建国以来所罕见的。经过小平同志亲自批准，把录取人数增加了一倍。中央音乐学院录取了一批年龄在 10 岁上下的优秀少年音乐人才，中央新闻记录电影厂为此专门拍摄了一部记录片——《春蕾》，这部影片送到我国一百多个驻外使馆放映，引起了世界各国的重视，世界各国传媒也广泛作了介绍。后来，来中国访问的提琴大师斯坦因，真诚而感叹地说：“在中国的音乐学院琴房楼里，每一个窗口都有一个天才”，另一位世界著名的音乐家梅纽因严肃而又幽默地说：“若干年后，世界各地的音乐学生不要再去巴黎和伦敦了，都要到北京来学了。”是的，当年的这些“春蕾”已经在全世界绽开了，他们中的一大批今天已经具有世界影响和水平，成为中华民族的骄傲。由此可见，在我国音乐教育全面恢复之后，中国青少年潜在的音乐天才，象火山喷发一样的喷射了出来。

刘月宁这个从河南洛阳来的女孩子就是其中的一个，她学的乐器是中国扬琴，入学考试的曲目是《映山红》和《音乐会练习曲》，她以精湛的技巧，动人的乐感和如神的诠释在考试和影片中引起了极大的震动。刘月宁在求学期间成绩优异，在附中毕业时作为优秀毕业生参加了优秀毕业生音乐会，在大学期间获得“沈心工奖学金”并以全优成绩毕业留校任中央音乐学院民乐团独奏演员和兼任专业讲师，在就读硕士学位期间获“傅成贤奖学金”。迄今十六年的学习和工作，

45483/12 06

刘月宁，一个从中原古都进京求学的小女孩，在老师桂习礼、项祖华等的指导下，刻苦学习，又师从李祥庭、朱毅老师学习古琴和作曲，从而使她对民族音乐的造诣得到了更进一步的提高，刘月宁已经俨然成为一个比较成熟的民族音乐演奏家了。

十六年来，我看着她学习和成长，所以我很欣然地讲这样一段话，来向音乐界和广大的音乐爱好者们推荐她。

我深信并预祝她的独奏音乐会的成功！

中国音乐家协会副主席
中央音乐学院名誉院长

赵沨

(注：这是著名音乐教育家、理论家及评论家赵沨先生在1994年为“刘月宁扬琴独奏音乐会”所作。)

目 录

第一章 关于扬琴的一般知识.....	(1)
第一节 概述.....	(1)
第二节 几种常用琴.....	(2)
第三节 各部位 7 的名称.....	(4)
第四节 弦号及码距图.....	(5)
第五节 定弦的方法.....	(6)
第六节 常用调的音位排列图.....	(7)
第七节 上弦法.....	(10)
第八节 排除弦外杂音法.....	(11)
第九节 竹法、技法符号及名称图表.....	(12)
第十节 新琴的挑选与整理、保养.....	(13)
第十一节 琴架的挑选与保养.....	(14)
第十二节 琴竹的挑选与保养.....	(15)
第十三节 气门芯的更换法.....	(16)
第十四节 五线谱的读谱法.....	(16)
第十五节 节拍器的使用法.....	(17)
第十六节 小推车的拆除法.....	(17)
第二章 关于弹奏的一般知识.....	(18)
第一节 弹奏姿势.....	(18)
第二节 持竹方法及其要点.....	(18)
第三节 击 弦.....	(19)
第四节 左手问题.....	(20)
第五节 竹法问题.....	(21)
第三章 两手均衡练习.....	(23)
第一节 单 竹.....	(23)
第二节 交替竹.....	(26)
第三节 双 竹.....	(30)
第四节 综合练习之一.....	(34)
第五节 轮 竹.....	(37)
第六节 综合练习之二.....	(42)
第四章 常用技法练习.....	(55)
第一节 颤 竹.....	(55)
第二节 拨 弦.....	(58)
第三节 泛 音.....	(59)

第 四 节 顿 音	(60)
第 五 节 反 竹	(61)
第 六 节 压揉弦	(62)
第 七 节 前倚音	(63)
第 八 节 颤 音	(63)
第 九 节 摘 音	(64)
第五章 常用独奏曲的技法要点及艺术要求	(65)
小风车	(65)
小猫钓鱼	(66)
倒垂帘	(67)
捉迷藏	(68)
燕	(69)
木偶舞曲	(71)
音乐会练习曲	(72)
欢乐的新疆	(75)
蝉之舞	(78)
将军令	(81)
渔光曲	(85)
野蜂飞舞	(87)
弹词三六	(89)
爱的协奏曲	(92)
流 水	(95)
献给爱丽丝	(99)
杜鹃啼	(101)
春到清江	(103)
大浪淘沙	(108)
阿斯图里亚斯的传说	(110)
海 鸥	(113)
美丽的非洲	(116)
龙 船	(119)
云 雀	(123)
银河会	(126)
欺 骗	(128)
听 松	(129)
海 燕	(132)
鸟之舞	(141)
美丽的塔什库尔干	(146)

第一章 关于扬琴的一般知识

第一节 概 述

中国扬琴的渊源，迄今还是传说纷纭，考证不一，存疑未释。王光祈先生在其编著的《中国音乐史》一书中有这样的说明：“洋琴，欧洲乐器，西历纪元后第十七第十八世纪之交（即康熙时代），输入中国之物（？）。”可见，王光祈先生对扬琴是“输入中国之物（？）”的考证尚存疑。根据笔者所能找到的资料分析，对于中国扬琴的来源，一般有四种不同的说法：

(1)源于古代的乐器“筑”。这种说法最主要是根据筑以竹尺击弦演奏的方式，但若再做进一步的比较，则可发现筑与扬琴无论从时间、形体、材料、用弦及其演奏方式都有很大的不同。

(2)源于“卡龙”。“卡龙”是我国新疆维吾尔族的乐器，从外形、构造、弦数、音色特点上与扬琴相类似，但它的演奏方式及流传地域的极大不同，不可能同扬琴有直接的源流关系。

(3)源于扬州。丘鹤俦先生在其1921年著作《琴学新编》中道：“（扬琴）初出扬州，故名曰扬琴。后吾粤人乃有效而作之。”但多数学者认为“扬琴始于扬州”的说法，无确凿资料可作考证。

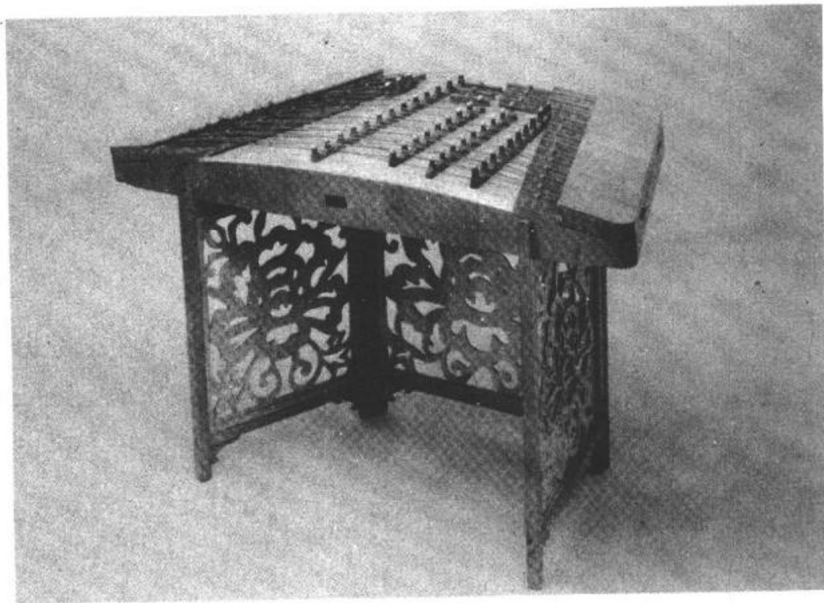
(4)源于国外，并有海上传入之说。据《辞海—艺术分册》、《中国大百科全书—音乐舞蹈卷》、《中国音乐辞典》等有关扬琴的条目都有基本相似的说法，即：扬琴原为阿拉伯、波斯一带之乐器，在十四世纪已流行于欧洲，并于公元1600年自国外输入中国。目前，普遍认为扬琴是从海上传入我国沿海一带的，它在中国已经历了近500年的历史，它由一件外族乐器日渐演化为一件中国乐器。

扬琴作为一件世界性乐器广泛流传于世界各地，而中国扬琴又能独树一帜，自成体系，是得益于中华文化的博大精深，中国扬琴经过几百年的发展，今天已形成了广东音乐扬琴、江南丝竹扬琴、东北扬琴、新疆扬琴、四川扬琴等多个流派，它不仅运用于合奏、重奏、伴奏，同时也成为了一件富有自身特色的独奏乐器，无论从形制结构到弹奏技法都得到了迅速的发展，同欧洲扬琴体系，西亚南亚扬琴体系一并成为独树一帜的中国扬琴体系。

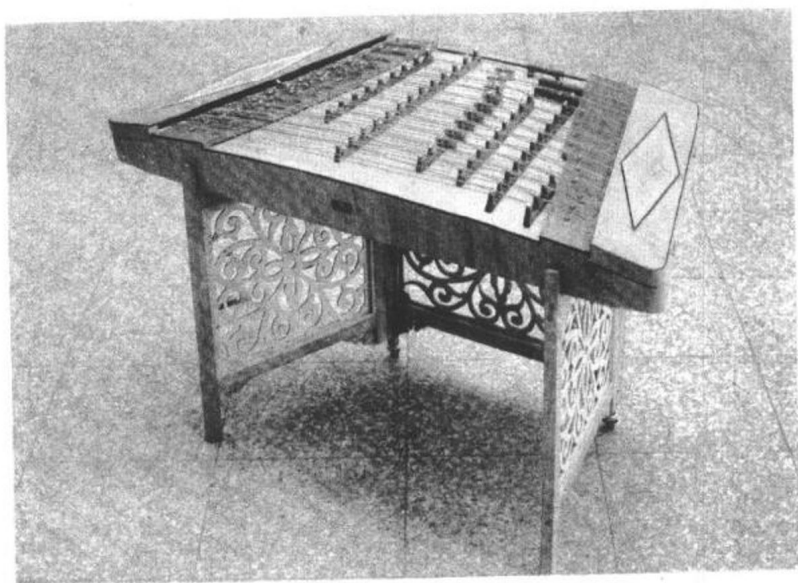
第二节 几种常用琴

目前全国主要有以下几种（次序不分先后）：

（一）北京星海牌“4 0 1”型

（二）北京星海牌“5 0 1”型

(三) 北京星海牌“402”型

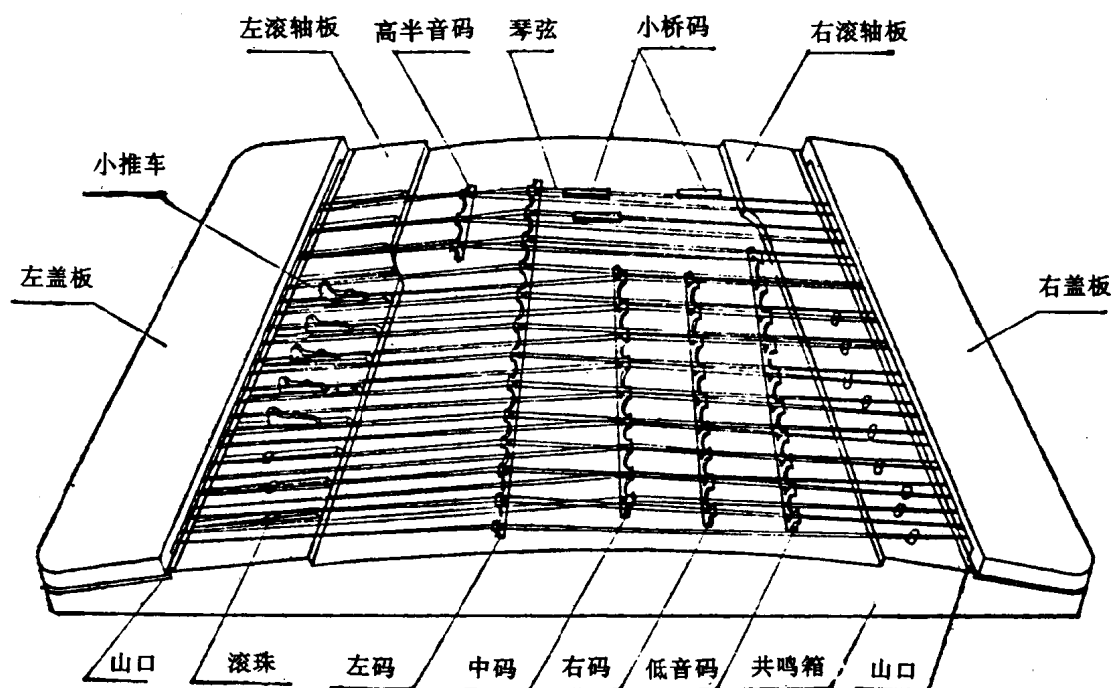

(四) 上海敦煌牌81型

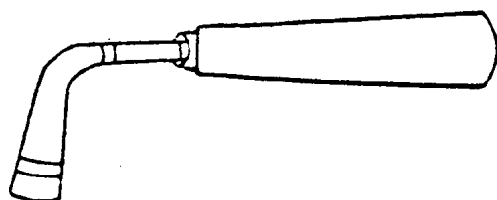
第三节 各部位的名称

“401”型

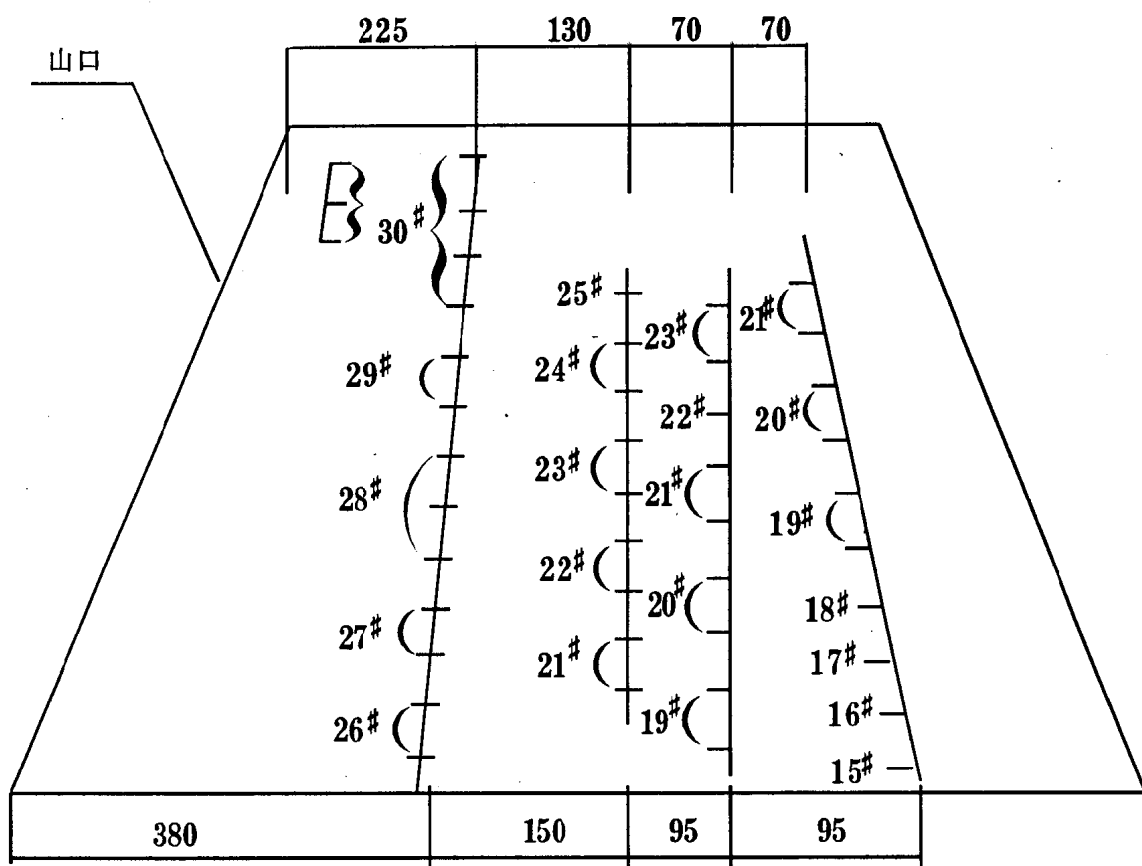
掀开两边盖板，左边为挂弦钉，右边为弦轴。

调音器

第四节 弦号及码距图

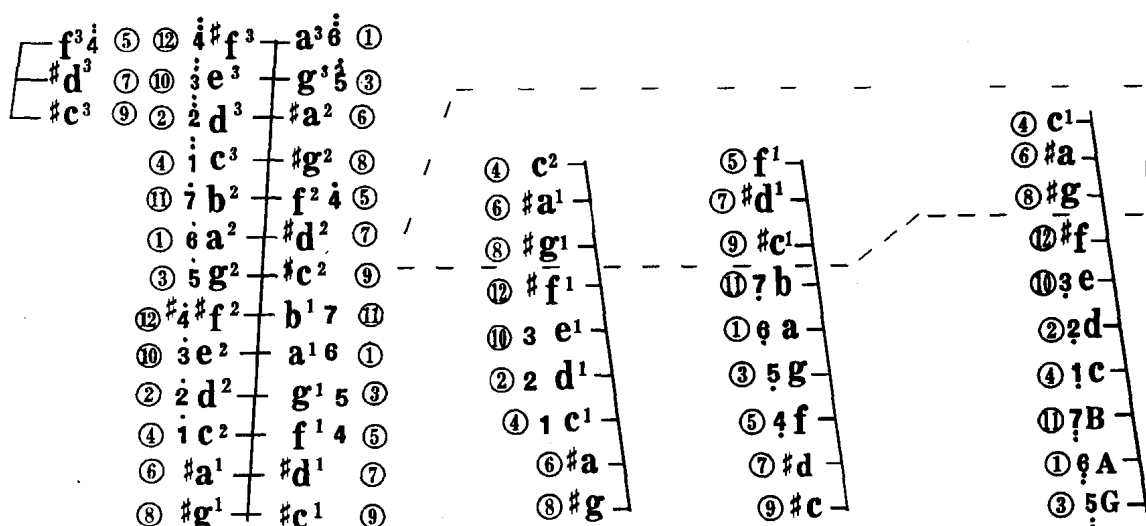
对于初学者来讲，断弦之后就出现了问题，不清楚市场上标有的弦号怎样同琴上的相适应。另外，有些琴各码条之间的距离摆放的不够合理，从而影响了本身声音的质量，做适当的调整是很必要的。

第五节 定弦的方法

先以国际音高A（440HZ）作为标准音，它在扬琴上的位置为左码由下至上第五条音码右边，以基本音位（C大调）为基础，整琴调试完之后，再根据所用的调做个别音的变动，可对照以下所标顺序号调试（共12个步骤）：

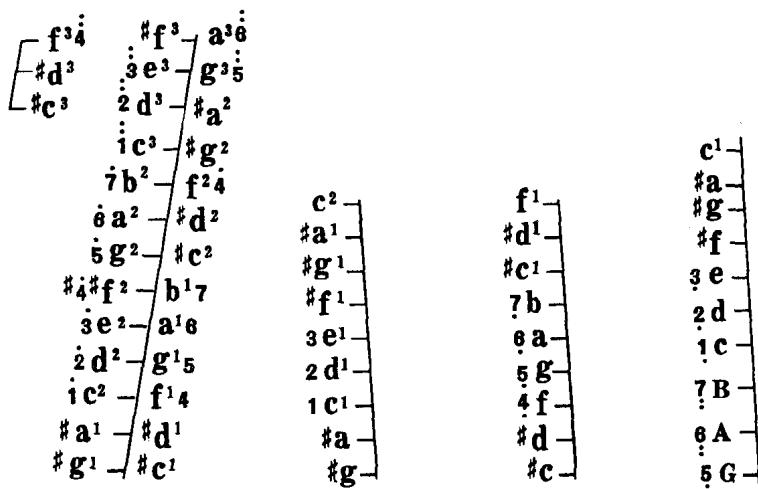
C调音位图（基本音位）

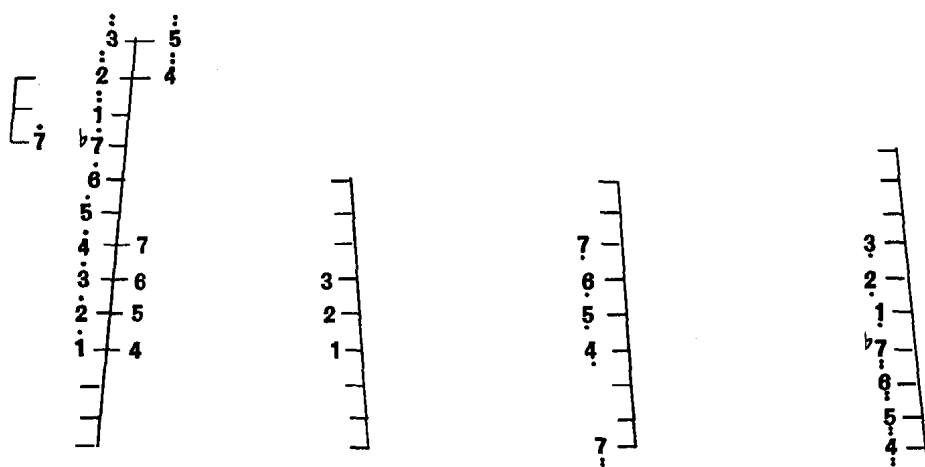
第六节 常用调的音位排列图

以往在转调时，主要依赖于小推车的移动，但在多次转调中它的使用不仅给弹奏带来不便，同时也没有充分地利用扬琴本身所固有的音位，久而久之，会造成基本音位与首调音位概念上的混乱现象。本人认为：在不给弹奏带来较大困难的前提下，应尽量利用本位音，从基础做起，熟知每条码上的音位，将会给以后的学习带来许多益处。因此，以下的音位排列图是与以往有所不同的：

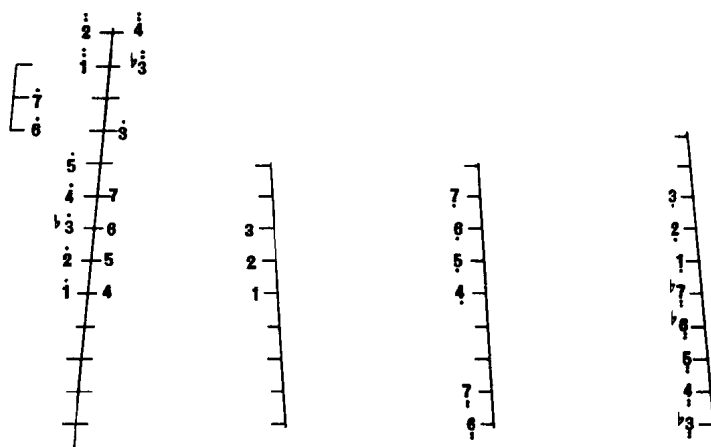
(一) C调音位图 (基本音位)

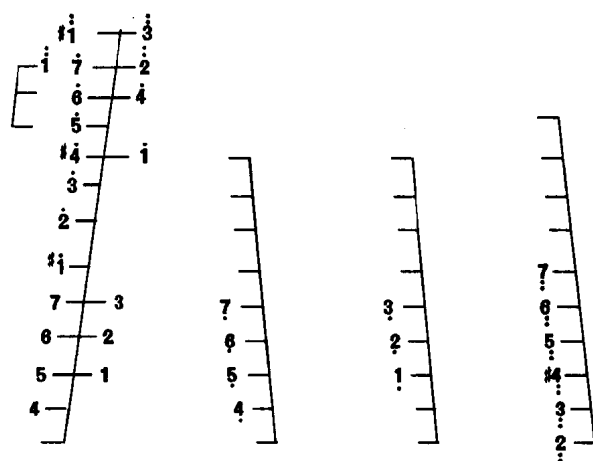
(二) D调音位图 (首调音位)

(三) E 调音位图 (首调音位)

(四) F 调音位图 (首调音位)

(五) G 调音位图 (首调音位)

