

民乐有声教程系列

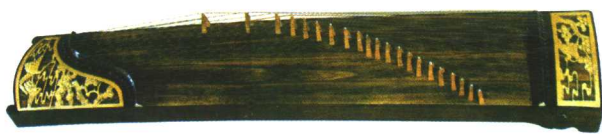
周 望 / 编著

古筝速成演奏法

[附CD]

名师执笔

书配音响

轻松入门

快速提高

人民音乐出版社

民乐有声教程系列

古筝速成演奏法

周 望编著

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

古筝速成演奏法 / 周望编著 . — 北京 : 人民音乐出版社, 2002.3 (2007.7 重印)

(民乐有声教程系列)

ISBN 978-7-103-02417-1

I. 古… II. 周… III. 筝-奏法 IV. J632.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 030566 号

责任编辑: 徐 德

责任校对: 沙 莎

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码:100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 5.5 印张

2002 年 3 月北京第 1 版 2007 年 7 月北京第 5 次印刷

印数: 16,111—18,120 册 (含 CD 1 张) 定价: 19.50 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

目 录

第一章 认识古筝	(1)
第二章 古筝的演奏姿势	(6)
第三章 古筝的基本弹奏方法	(8)
第一节 托、抹、勾、撮、劈的基本弹奏	(8)
1. 托的基本弹奏方法	(8)
2. 抹的基本弹奏方法	(9)
3. 勾的基本弹奏方法	(10)
4. 大撮的基本弹奏方法	(11)
5. 小撮的基本弹奏方法	(12)
6. 劈的基本弹奏方法	(14)
第二节 连托、连抹、连勾的基本弹奏	(15)
1. 连托的基本弹奏方法	(15)
2. 连抹的基本弹奏方法	(17)
3. 连勾的基本弹奏方法	(17)
第三节 左手按弦部分	(18)
1. 按音的基本演奏方法	(18)
2. 滑音的基本演奏方法	(20)
(1) 上滑音	(20)
(2) 下滑音	(20)
3. 颤音的基本演奏方法	(21)
4. 揉弦的基本演奏方法	(22)
5. 点音的基本演奏方法	(22)
第四节 刮奏与扫弦	(23)
1. 刮 奏	(23)
2. 扫 弦	(24)

第五节 双托 双抹 双勾	(26)
1. 双托的基本弹奏方法	(26)
2. 双抹的基本弹奏方法	(26)
3. 双勾的基本弹奏方法	(26)
第六节 古筝组合指法	(27)
1. “快四点”的弹奏方法	(27)
2. 分指的弹奏方法及训练	(28)
第七节 分解和弦与琶音的基本弹奏	(30)
1. 分解和弦的弹奏方法	(30)
2. 琶音的弹奏方法	(33)
第八节 和弦弹奏	(34)
第九节 摇指类弹奏技巧	(36)
1. 摇指的弹奏方法	(36)
2. 扫摇的弹奏方法	(40)
第十节 泛音的弹奏方法	(41)
第十一节 双手轮奏类技巧	(42)
1. 食指轮抹	(42)
2. 快速大撮轮奏	(43)
3. 快速小撮轮奏	(43)
第四章 乐 曲	(45)
1. 三十三板	(45)
2. 八板曲	(47)
3. 穿花蜂	(49)
4. 河南八板	(50)
5. 西江月	(52)
6. 渔舟唱晚	(54)
7. 汉宫秋月	(56)
8. 纺织忙	(57)
9. 中花六板	(58)
10. 高山流水	(62)
11. 秦桑曲	(64)
12. 浏阳河	(68)

13.倒垂帘	(71)
14.弹词三六	(73)
附 录	(78)
1.古筝指法符号表	(78)
2.关于古筝的挑选以及保养	(81)

第一章 认识古筝

古筝是我国古老的弹拨乐器,至今已有 2000 多年历史。早在战国以前就流行于当时的秦地,所以说筝的故乡是秦地。司马迁的《史记》中清楚地记载了秦丞相李斯向秦始皇上书时对筝的叙述,书中说道:“夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌呼呜呜,快耳目者,真秦之声也。”意思是秦人敲着瓮和缶(古时的打击乐器),弹着筝,打着节拍,歌声呜呜,这样悦耳动听的音乐,就是真正的秦声。这段记载证明了秦人奏秦筝,秦筝发秦声的最早历史事实。如果从秦人进入今陕西以前的西陲算起,筝的历史至少已有 2700 多年了,这就是现在人们叫古筝的原因。

古筝的名称是以它的音响而得来的,汉代的训诂学家刘熙,在《释名》一书中说:“筝,施弦高急,筝箏然也。”说明了筝的弦绷紧之后,发音铮铮作响。筝最初是用竹子作为原材料制作,所以“筝”是竹字头,可见筝是因发出的响声和开始时的制作材料而得名的。

古筝的结构为“上圆像天,下平似地,中空,准六合,弦柱十二,拟十二月,乃仁智之器”,晋代傅玄曾这样详细地描述。筝有着独特的外形,它的面部微微隆起,成弧形,象征着似穹庐的天,下面是平直的,好像平坦舒展的大地,中间自然形成空洞的音箱。这种“上圆像天,下平似地”正好顺应了我国古代文化中的“天圆地方”的说法。

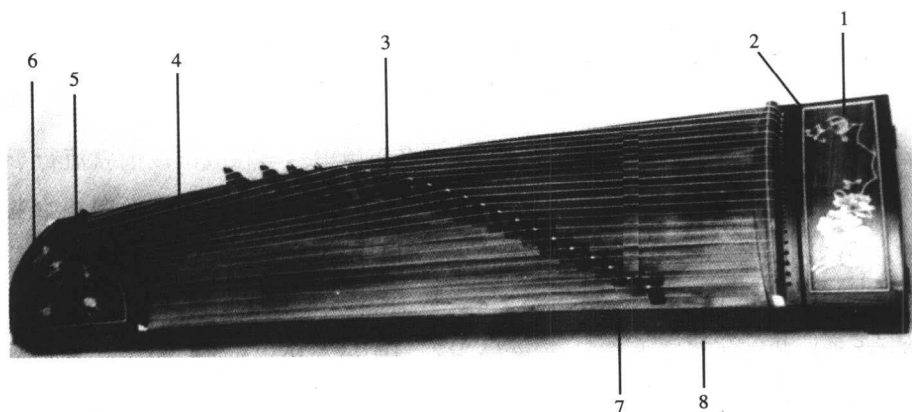
古筝的弦数据史书上记载最初只有五弦,《礼记·乐记》曾说“箏,五弦,筑身也”。筑,也是一种乐器,体积较小,现已失传。随着历史的发展,古筝由五弦发展到十二、十三弦,唐代筝大都是十三弦,并且在当时非常流传盛行,从唐诗“奔车看牡丹,走马听秦箏”可以看到当时的弹箏盛况。古筝从魏晋以后传入日本、朝鲜、越南。明、清时古筝的弦数增加到十六弦,新中国成立后,古筝在各方面都做了改良,现在我们熟悉的是二十一弦 S 型古筝,它共有四个八度的音域,使用尼龙钢缠弦。由于弦数的增加,音域的扩大,从而增加了音乐的表现力,今天的古筝已经是越来越被人们了解和喜爱的乐器了。

古筝的定弦是五声音阶,即:宫、商、角、徵、羽(do、re、mi、sol、la),具有中国传统音乐调式特点。由于古筝是多弦乐器,音色非常优美动听,表现韵味方面最为擅长。古筝的 fa、si 二音是用左手按动 mi、la 两弦发出的,通过左手在弦柱的左边做颤、滑、按、揉技巧,使声音产生独特的韵味,这正是古筝的主要演奏特点。

古筝是一弦一柱,每根弦都能充分地表现韵味,通过右手弹奏,配合左手的技巧,声韵结

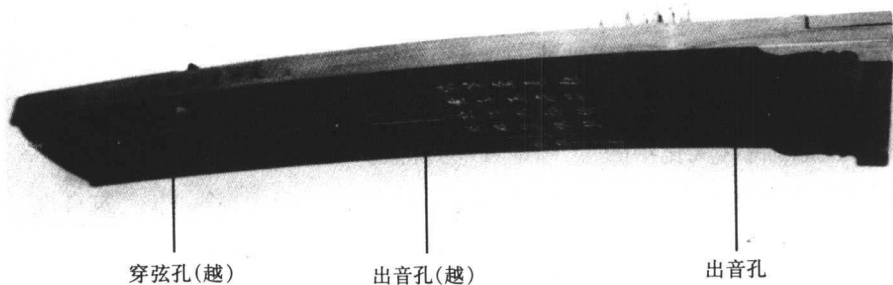
合,变化细腻,魅力无穷。近几十年来,由于古筝在弦制上的改变,琴体的加宽,共鸣箱加大,使古筝的表现力更加丰富,左手不仅在筝马左边按弦,还能在筝马的右边弹奏琶音、和弦、复调等技巧。

下面介绍古筝的各部件:(见图 1、2)

筝的各部位名称(正面) 图 1

1. 筝首 2. 前岳山 3. 筝马 4. 筝弦 5. 后岳山 6. 筝尾 7. 面板 8. 边板

筝的各部位名称(背面) 图 2

1. 古筝的定弦

古筝弦由底板左穿弦孔穿出,经过两个岳山和弦眼穿入弦轴,用扳手以顺时针方向拧动弦轴上弦,然后安装筝马,开始调音。筝马可以左右移动,起到微调的作用。往右移马,音则升高;往左移马,音则降低。最高音的筝马与前岳山间隔大约 16 公分;最低音的筝马与后岳山间隔大约 45 公分左右。古筝以五声音阶定弦,即宫、商、角、徵、羽(do、re、mi、sol、la),基本调为 D 调,通常使用的二十一弦尼龙缠弦筝,由高到低总共四个八度的音域。

定弦方法:首先以钢琴的中音区小字一组 a^1 (或用音叉 A 440HZ)作为标准音,在筝弦上从高音开始数,找到第 8 弦(有色弦),将该弦用扳手调至与标准音相同音高,以该音为基本音,用

八度、五度、四度、三度等音程关系分别调准相邻的其他弦,然后以此方法再调准低音组与高音组弦,最后用八度弹奏,由高向低或由低向高地整体听辨,仔细校对各弦的音准关系。

初次上弦时,应注意调整好弦的松紧度,使弦的张力适中。因为这将会直接影响到演奏效果。弦绷得太紧,拉力过大造成箏弦过硬,左手按弦吃力,给演奏带来负担;如果箏弦的张力不够,既影响琴体的正常发音,严重时还会出现箏马打滑、跑弦的情况,因此箏弦的张力必须调整得当。在安放箏马调弦时,要注意排列有间隔,箏马之间距离相等,以便在需要时能及时调马,同时,也便于转调。

古筝以传统五声音阶定弦,由于近年来专业作曲家创作的不少具有现代音乐特点的箏曲,在开创新的演奏技法的同时,于定弦方面也有所变化。作曲家为适应民族风格和音乐调式需要,大胆地突破传统古筝的定弦规律,创造出新的音阶调式和定弦。例如:描写新疆地区少数民族风格的箏曲《木卡姆散序与舞曲》的定弦 $\dot{5} \dot{7} \dot{1} \dot{2} \dot{4} \dot{5} \dot{7} \dot{1} \dot{2} \dot{4} \dot{5} \dot{7} \dot{1} \dot{2} \dot{4} \dot{5}$;《黔中赋》和《幻想曲》都是采用我国西南地区少数民族的音乐风格,这两首箏曲的定弦也有不同,分别为 $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{7}$ 和 $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1}$ 。《黄陵随想》是以长安鼓乐的音调而创作的现代箏曲,虽然以五声音阶定弦,但却是由两个不同的调所组成,即 $\dot{5} \dot{7} \dot{1} \dot{3} \dot{4} \dot{5} \dot{7} \dot{1} \dot{3} \dot{4} \dot{5} \dot{7} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{5}$ 。这些风格迥异的现代箏曲开拓了古筝潜在的表现力,使古筝艺术前景更为广阔。鉴于本书是普及性教学的教程,因而重点还是以传统箏的定弦及演奏技法为主要内容。

2. 古筝的转调方法

由于古筝是以五声音阶定弦排列,音域有限,乐曲中常通过转调来弥补不足。常用转调方法有按变转调和移柱转调。

按变转调就是用左手在箏马左侧按压琴弦,通过弦的张力变化,使音升高来达到转调。由于左手按弦,就不能够双手同时弹弦,因此,按变转调只限于单手弹奏的和传统的箏曲中。在现代箏曲中通常更多采用移柱转调,即通过移动箏马,改变弦长来达到转调目的。

古筝通常采用近关系转调,即两个调的关系只相差一个升号或一个降号,这两个调之间的共同音越多关系就越近。例如:D调与G调之间只相差一个升号,D调转G调就属于“近关系转调”。与此类似的情况还有G转C、C转F、F转 $\flat$ B等等。下面请看古筝常用调的转调顺序排列:

$$\sharp F \leftarrow B \leftarrow E \leftarrow A \leftarrow D \rightarrow G \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow \flat B \rightarrow \flat E$$

D代表基本调,箭头右指的调号,表示箏马右移升高半音后的转调结果;箭头左指的调号,表示箏马向左移动降低半音后的转调结果。如果演奏时需要转其他调,仍必须按上面所标的转调

顺序进行。

在箭头右指的调号中,需找到原调(首调)音阶中的 mi 音,将 mi 音组的箏马全部向右移,升高半音为 fa,该音即为转调后的主音 do,这时的音阶已过渡到了所需要的新调上,转调就已完成。

在箭头向左指的转调中,同样要先找到原首调 do 音,降低 do 音组,箏马全部左移半音变成 si 音,该音即成为转调后的音阶 mi 音,这样就形成了新的转调音阶。

古筝的常用调有:D 调、G 调、C 调、F 调、B 调、A 调、E 调。以下是古筝常用近关系转调首调与固定调的音阶排列对比图。

一、原调D调音阶排列

(固定调)

(首调) D调 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ 1̇
 (由低向高) 弦序 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 廿 廿一

二、D调转G调音阶排列

(固定调)

(首调) G调 5̇ 6̇ (1̇) 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ (1̇) 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ (1̇) 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ (1̇) 2̇ 3̇ 5̇
 (由低向高) 弦序 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 廿 廿一

三、G调转C调音阶排列

(固定调)

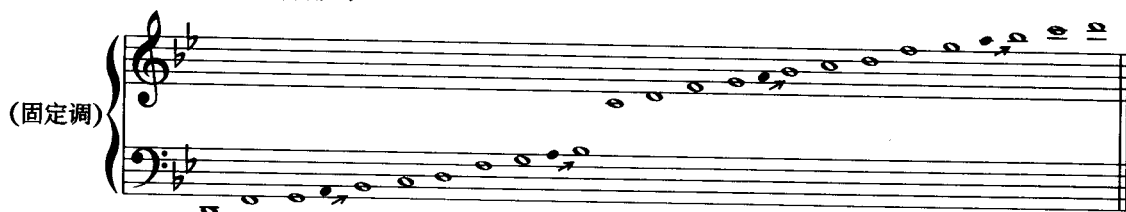
(首调) C调 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ (1̇) 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ (1̇) 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ (1̇) 2̇ 3̇ 5̇ 6̇ (1̇) 2̇
 (由低向高) 弦序 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 廿 廿一

四、C调转F调音阶排列

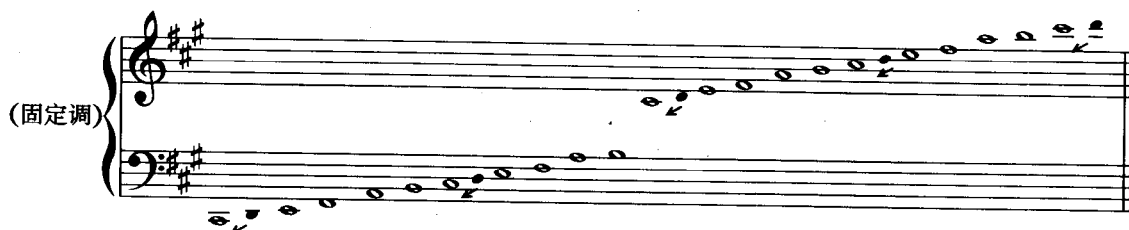
(首调) F调 6̣ (1̣) 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ (1̣) 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ (1̣) 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ (1̣) 2̣ 3̣ 5̣ 6̣
 (由低向高) 弦序 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 廿 廿一

五、F调转 $\flat$ B调音阶排列

(首调) $\flat$ B调 3̣ 5̣ 6̣ (1̣) 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ (1̣) 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ (1̣) 2̣ 3̣ 5̣ 6̣ (1̣) 2̣ 3̣
 (由低向高) 弦序 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 廿 廿一

六、D调转A调音阶排列

(首调) A调 (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣)
 (由低向高) 弦序 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 廿 廿一

七、A调转E调音阶排列

(首调) E调 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ (3̣) 5̣ 6̣
 (由低向高) 弦序 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 廿 廿一

第二章 古筝的演奏姿势

1. 基本坐姿

古筝演奏分坐、立两种姿势,而坐姿更为常见。正确的坐姿不仅姿势优雅,更重要的是能够确保技巧的正常发挥,在初学阶段,尤其需要养成良好的坐姿。

首先凳子应摆放于古筝的右端,腰的右侧与前岳山成平行。身体与筝保持约一至两拳之隔,这样即使弹奏到最低的音,身体仍有活动余地。

筝架的高度是固定的,座位的高低可因人而异。儿童初学时,若座位太低可将凳子垫高,使筝面与腰成平行。如果凳子过低,易造成架肩、翘肘、有疲劳之感,甚至还会养成弹奏紧张的不良后果,因此,座位高度一定要合适。

正确演奏姿势应当是:双肩放松,神情自若,呼吸自然,手臂弯曲,手腕与前臂平行,肘关节向下,注意不要驼背。两腿微收,两膝相并,右脚在前,或蹬住筝架脚,以防琴体晃动。(见图 3)

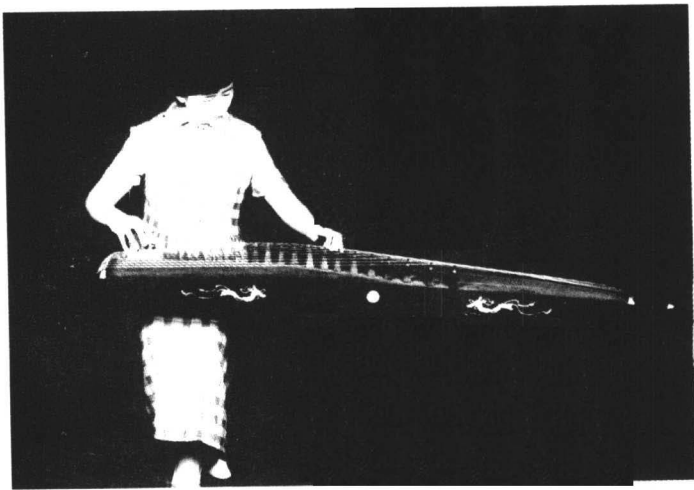

图 3

2. 古筝的基本弹奏手型

五指弯曲成半握拳状,手背朝上,掌心朝下,大、中指垂直相对,无名指与小指自然弯曲,或放松依靠在岳山上,做好弹奏准备。(见图 4)

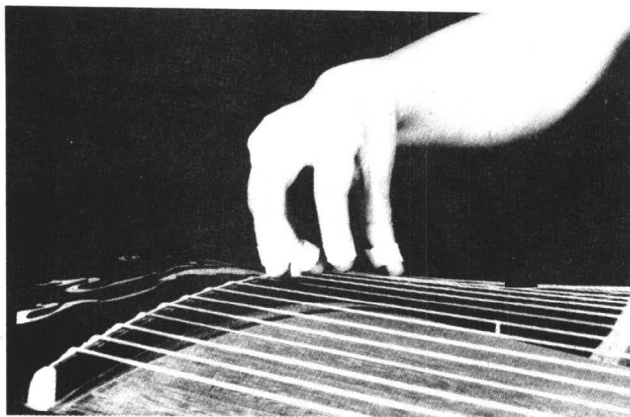

图 4

3. 左手按弦的基本手型

左臂自然弯曲,肘关节放松。食指、中指、无名指并拢弯曲,用指尖触弦,大拇指与小指自然分开。按弦时,肩、臂、肘整体运动,指、腕支撑手臂,使力量通过臂、腕传送到指尖,注意手腕不要过低。左手的按弦位置在距离琴马左侧 15—17 公分处,通常左手紧随右手大指做颤、揉、按、滑等技巧以润饰旋律、美化乐音、增加韵味。(左手按弦手型见图 5)

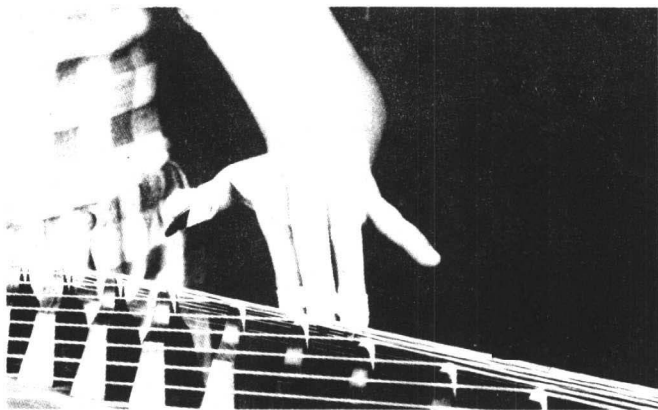

图 5

4. 古筝的基本弹弦点

右手的弹弦点通常距离岳山约两至三公分处,中低音区的弹弦点约三至五公分处;左手的弹弦位置高音区一般在琴马与岳山的中间段,中低音区更偏向右半段。古筝的音色与弹弦点有直接关系,靠近岳山发音清脆、明亮、颗粒性强;靠近中间弦段,音色趋于柔和、圆润、浑厚。古筝的音色变化细腻而丰富,演奏者可以根据乐曲情绪的需要移动弹弦点来变化音色,但是,在初学阶段还应该严格按照规定的范围弹弦。

第三章 古筝的基本弹奏方法

古筝以夹弹与提弹两种不同触弦方法作为基本弹奏。

1. 夹弹方法 以大关节(即掌指关节)运动作为发力点,指甲由上向斜下方弹弦,弹后借惯性靠在下一根弦上放松。四、五指并拢弯曲放松地支撑在岳山或弦上称为“扎桩”。夹弹的发音特点是音色古朴纯厚、铿锵有力。善于表现古曲中深沉、庄严的慢板节奏音乐,以及北派传统筝曲中质朴、凝重的音乐风格。

2. 提弹方法 以小关节(即指尖关节)运动作为发力点,指甲由下向掌心方向弹弦,弹后离弦放松。四、五指不扎桩,以悬腕弹奏。提弹的特点是音色清脆、颗粒感强,善于表现轻快、跳跃的快板节奏音乐,以及表现南派筝曲中典雅、秀丽的风格特点。

夹弹与提弹的主要区别:a. 手指关节的运动部位不同。b. 指甲的触弦角度不同。c. 弹弦之后手指贴弦与离弦。d. 悬腕与扎桩。

两种不同的触弦方法产生不同的音色效果和表现力,也具有不同的音乐感染力,因此,都需要学习和掌握。下面我们从基础指法学起。

第一节 托、抹、勾、撮、劈的基本弹奏

1. 托的基本弹奏方法

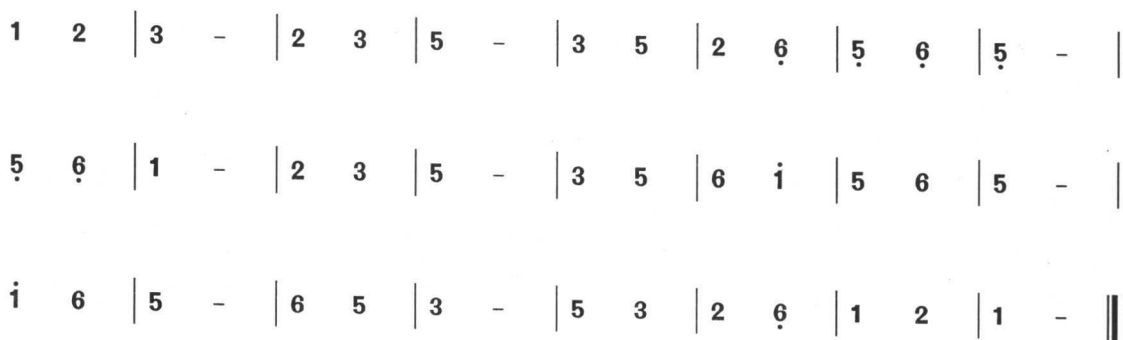
大指由里向外弹奏,称为“托”,指法符号为 $\neg$ 或 $\neg$ 。

古筝演奏中以大指为主要手指表现旋律,在传统筝曲中百分之八十以上的音由大指弹奏,因此,能否掌握古筝弹奏技巧,关键取决于大指的弹奏方法。为使大指具备灵活、独立的弹奏技能,学好大指尤为重要。

好 朋 友

1 = D
♩ = 60
□

$\frac{2}{4}$ 1 2 | 3 - | 2 3 | 5 - | 3 5 | 6 i | 5 6 | 5 - |

为了使乐谱的指法标记更为简洁明了,在乐段或乐句中,重复性指法符号均采用 □ 加指法符号表示,如果在方框的后面加虚线(□---),则表示该指法所延长的范围,直至后面的新指法出现。

学习夹弹时应注意放松手臂,以大指大关节(掌指关节)运动,瞬间发力,弹后靠在下一根弦上放松。

学习提弹时以小关节(指尖关节)运动作为发力点,瞬间发力,指尖向掌心方向弹弦,弹后弯曲放松,注意要悬腕弹奏。初学时,为了训练大指关节的独立弹奏能力,手腕必须平稳、放松,其他指也最好不要帮助大指用力。

2. 抹的基本弹奏方法

食指由外向里弹奏称为“抹”,指法符号为、。

五指自然弯曲,食指小关节向掌心方向弹弦,注意指甲入弦要浅,瞬间发力,手腕平稳放松。(见图 6)

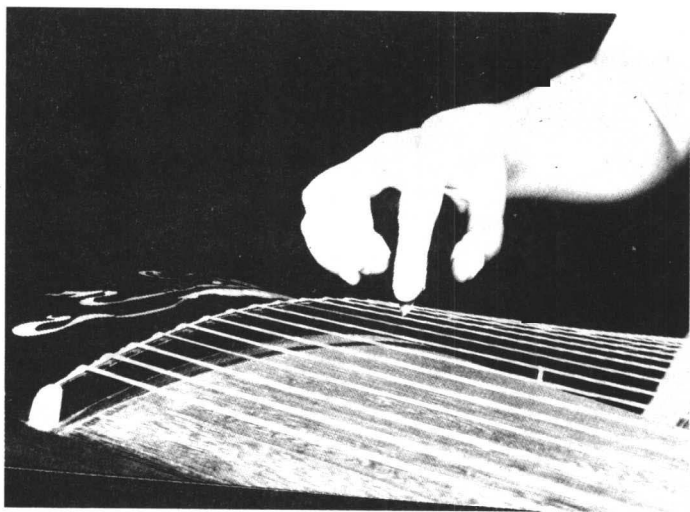

图 6

钟

1 = D
♩ = 60

$\frac{2}{4}$ 2. - | 2 - | 5 2 | 2 - | 2 - | 2 - | 5 1 | 1 - | 5 1 |

$\frac{2}{4}$ 5 - | 5 - | 5 - | 5 2 | 5 - | 5 - | 5 - | 5 1 | 1 - |

5 2 | 2 - | 2 - | 5 1 | 5 2 | 1 - | 1 - | 3 - | 3 - ||

1 - | 5 1 | 5 2 | 2 - | 2 - | 5 1 | 5 2 | 1 - | 1 - ||

这首练习曲要求用提弹触弦法练习。小关节要主动,弹奏时要有指尖感。

古筝双手弹奏时使用两行谱,右手在上,左手在下。以上练习可分别用提弹法、夹弹法训练。在练习中,手指可提前放弦,保持手型的同时还要注意关节的独立性,使小关节灵活地弹奏。

3. 勾的基本弹奏方法

中指由外向里弹奏称为“勾”,指法符号为 $\sim$ 。勾与抹的基本弹奏要求相同,夹弹时,中指大关节向斜下方压弦,小关节不要塌指。提弹时,中指小关节主动向掌心方向弹弦,大指须保持八度指距手型。(见图7)

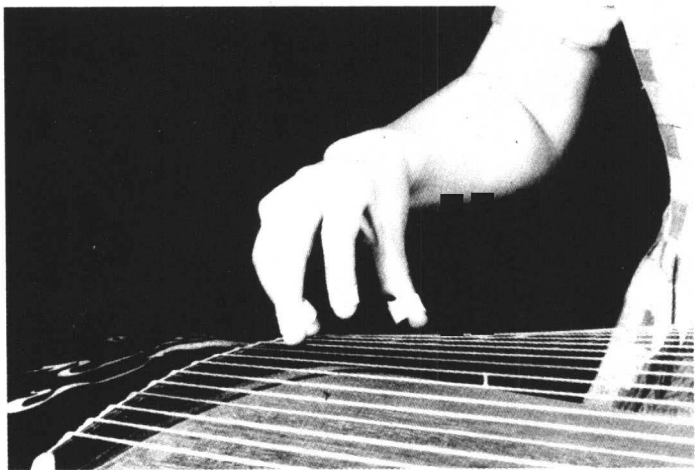
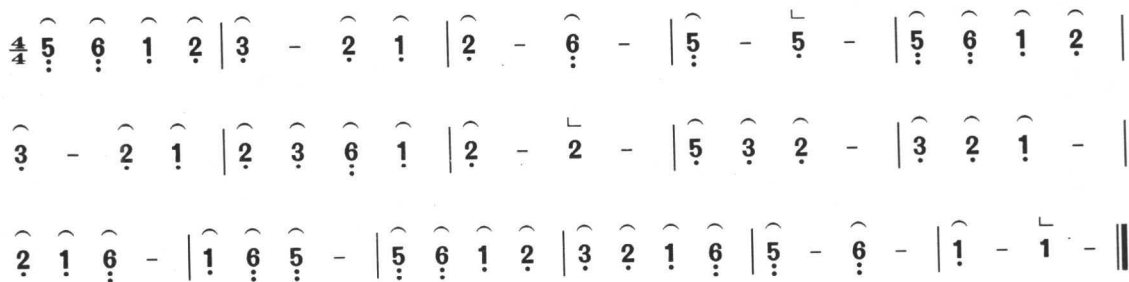

图7

倾 诉

1 = D

♩ = 80

反复时移高八度弹奏。

4. 大撮的基本弹奏方法

大、中两指同时弹弦为“大撮”，指法符号 $\sqcap$ 或 $\sqcup$ 。弹奏方法：五指弯曲成半握拳状，大、中两指相对用力。夹弹时，两指成八字形，大关节运动，发音要齐，弹后借靠弦；提弹时，两指小关节弯曲，指尖相对，朝掌心方向快速发力，弹后离弦，提腕放松。（见图8）

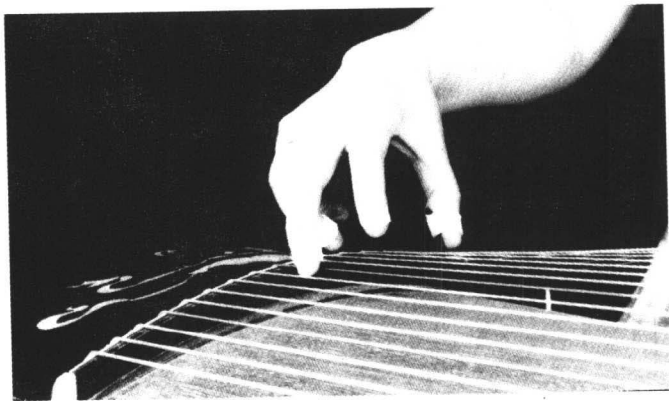

图 8

麦克有个畜牧场

1 = D

♩ = 80

美国歌曲

周 望编曲

