

黄河 刘艮 / 编著

全国重点音乐院校
推荐教程

扬琴必学教程

(上册)

名师出高徒

YANG QIN
BI XUE
JIAO CHENG

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

名师出高徒

扬琴必学教程

(上册)

黄河 刘艮 / 编著

百花文艺出版社

BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

扬琴必学教程上、下册 / 黄河, 刘艮编著. —天津: 百花文艺出版社, 2007.5

(名师出高徒)

ISBN 978-7-5306-4585-7

I. 扬... II. ①黄...②刘... III. 扬琴—奏法—教材
IV. J632.51

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第049176号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路35号

邮编: 300051

e-mail: bhpublish@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpublish.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

天津市房地产管理局印刷所印刷

※

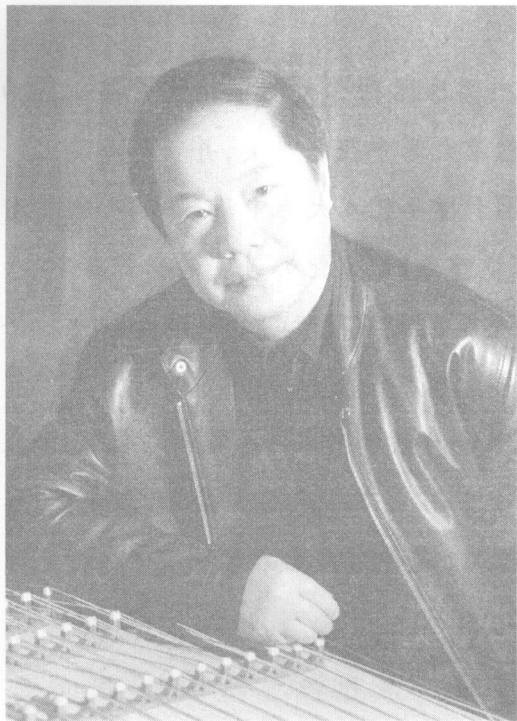
开本680×960毫米 1/8 印张39 插页4

2007年5月第1版 2007年5月第1次印刷

印数: 1-5000册 总定价: 76.00元

(上下册)

作者简介

黄河 著名扬琴演奏家、教育家、中央音乐学院教授、中国扬琴学会副会长、中央音乐学院附中副校长兼民乐学科主任。

毕业于中央音乐学院并留校任教,师从于著名教育家项祖华教授;后考上本院在职研究生,师从于著名教育家郑宝恒教授。1984年参加全国民族器乐作品比赛,作品《天山即景》获三等奖,1985年参加首届海内外江南丝竹比赛获集体演奏一等奖,1991年作品《回忆》荣获全国民族器乐展播优秀作品奖。曾先后在北京音乐厅、日本东京、德国汉堡等举办过多场个人独奏音乐会。

创作了《黄土情》、《古道行》、《天山诗画》、《离骚》、《川江韵》、《滇寨春色》、《拉萨行》、《湘江抒怀》、《巫峡船歌》、《黄梅随想曲》等扬琴独奏曲、以及《大跳练习》、《半音阶练习》、《全音阶练习》等99首练习曲。

多年来,所教授的学生多次在全国重大民族器乐比赛中力拔头筹。曾出访英、意、德、荷、法、比、丹、爱尔兰、伊拉克、瑞士、瑞典、香港等国家和地区参加艺术节、担任独奏;1981年受邀赴美国参加坦戈屋德艺术节,他的精湛演奏、娴熟技巧、深刻的音乐内涵表现被小泽征尔誉为“天才的扬琴演奏家”。曾先后出版了《天山诗画》、《黄土情》、《古道行》、《川江韵》等多张专辑CD,出版了《扬琴练习曲99首》、《优秀扬琴曲精选与解析》等著书。

他曾获“北京市优秀文艺工作者”称号和文化部“区永熙优秀教育奖”等殊荣。所讲授的“扬琴名家名曲”获中宣部、国家新闻出版署“五个一工程奖”。他在中央电视台和北京电视台等媒体所做的专题讲座深受观众好评。

刘 艮 中央音乐学院硕士研究生，中国民族管弦乐学会会员，先后师从于刘寒力教授、黄河教授。曾任职于山东省歌舞剧院民族乐团、济南军区前卫民族乐团，并担任独奏、伴奏。先后出访了奥、德、法、日本、香港等国家和地区。曾在太原、辽阳等地举行独奏音乐会。多次特邀为赵寒阳、邓建栋、于红梅等著名二胡演奏家专场音乐会担任全场伴奏。在中央电视台《音乐教室》栏目中录制节目。

1995 年国际中国乐器独奏大赛中获优秀奖。1999 年在山东省专业器乐大赛中获一等奖，并获伴奏奖。

2002 年在中国青少年艺术大赛中获表演奖。创作演奏的扬琴独奏曲《步宫廷》获文化部颁发的新作品奖。

特邀在 2004 年中国首届国际胡琴节演奏会中担任伴奏。

同年在第三届全国扬琴研讨会中演奏并讲解了由黄河、刘艮创作的新作品《杏花村印象》，曾在维也纳金色大厅作精彩表演。于 2006 年出版发行了《卡门主题幻想曲》扬琴独奏音乐会 DVD 专辑。其演奏技巧高超、乐感丰富，在舞台上有着极强的表现力和把握能力，是一位舞台经验丰富、感情充沛的青年演奏家。

前 言

扬琴经过多年的发展,已经成为中国民族音乐中极为重要的一件乐器,从最早的伴奏乐器,已经发展为今天的独奏、伴奏、重奏、协奏乐器。尤其是近十几年来,扬琴的演奏技术和表现力有了很大的提高,学习扬琴的人数也在大幅度地增长,深受音乐爱好者的喜爱。

本教程是编者在总结多年演奏实践和专业教学经验的基础上编写的。借鉴西方音乐的训练思想,将单一、枯燥的技术训练与乐曲相结合,遵循由易到难,使教学训练更加系统、科学。

全书共二十课。由浅入深,前两课介绍了扬琴的基本知识,从第三课起,每一课都将技巧训练与乐曲相结合,并在每课后面都有一个趣味音乐知识,使学生在在学习扬琴的同时,也能了解一定的音乐常识,真正做到寓教于乐。

书中纳入了大量编者的优秀自创乐曲、练习曲,以及移植的小提琴曲目,其中大量乐曲、练习曲已经成为当今乐坛的经典曲目。为丰富扬琴的教学、演奏,贡献微薄之力。

目 录

上 册

第一课 扬琴基本知识 (一)	(1)
1. 世界扬琴概况	(1)
2. 中国扬琴的历史渊源	(2)
3. 中国扬琴的概况	(2)
4. 扬琴的种类	(3)
第二课 扬琴基本知识 (二)	(4)
1. 扬琴各部位的名称	(4)
2. 扬琴的音位排列	(4)
3. 扬琴的弦号排列	(7)
4. 调弦的顺序	(7)
5. 上弦与调弦	(7)
6. 扬琴的琴竹	(8)
7. 扬琴的保养	(8)
8. 扬琴演奏符号表	(9)
第三课 演奏方法及单音练习	(11)
1. 演奏姿势	(11)
2. 持竹方法	(11)
3. 演奏方法	(11)
4. 单音练习	(11)
5. 练习曲部分	(13)
单竹练习	黄 河曲(13)
五声音阶基础练习	黄 河曲(14)
6. 乐曲部分	(16)
拖拉机来了	张晓峰曲(16)

喜洋洋	刘明源曲(17)
第四课	(18)
1. 练习曲部分	(18)
七声音阶基础练习	黄河曲(18)
单音与合音交替练习	黄河曲(19)
2. 乐曲部分	(21)
金蛇狂舞	聂耳编曲、杨竞明整理(21)
喜讯	桂习礼曲(22)
第五课	(25)
1. 练习曲部分	(25)
轮音练习(一)	黄河曲(25)
分解和弦练习	黄河曲(26)
2. 乐曲部分	(28)
昭君怨	广东古曲 桂习礼订谱(28)
京韵风	宋学文、黄河曲(30)
第六课	(37)
1. 练习曲部分	(37)
快速分解练习	布格缪勒曲、黄河移植(37)
八度齐竹练习	黄河改编(38)
2. 乐曲部分	(42)
映山红	傅庚辰曲、桂习礼改编(42)
牧歌	黄河改编(45)
第七课	(49)
1. 练习曲部分	(49)
左手单轮练习	黄河曲(49)
轮音练习(二)	黄河曲(50)
2. 乐曲部分	(52)
红河的春天	刘希圣、李航涛曲(52)
苗岭的早晨	陈刚曲、黄河改编(56)
第八课	(63)
1. 练习曲部分	(63)
左右手灵活性练习	黄河曲(63)
右手八度大跳练习	黄河曲(64)

2. 乐曲部分	(67)
将军令	四川扬琴曲牌、项祖华、李小元整理(67)
金色牧场	黄 河曲(71)
第九课	(79)
1. 练习曲部分	(79)
右手单轮练习	黄 河曲(79)
和声性连弹练习	黄 河曲(80)
2. 乐曲部分	(83)
美丽的非洲	于庆祝曲(83)
渔州唱晚	古曲、黄 河改编(86)
第十课	(92)
1. 练习曲部分	(92)
左手单弹轮练习	黄 河曲(92)
琴竹拨弦练习	黄 河曲(93)
2. 乐曲部分	(95)
忆事曲	刘惠荣、周煜国曲(95)
查尔达什	蒙蒂曲、黄 河移植(101)
第十一课	(107)
1. 练习曲部分	(107)
手闭音练习	黄 河曲(107)
手指抓弦练习	黄 河曲(108)
2. 乐曲部分	(110)
木兰辞	高 龙曲、刘寒力订谱(110)
天山诗画	黄 河曲(116)
第十二课	(123)
1. 练习曲部分	(123)
滑音指套练习	黄 河曲(123)
泛音练习	黄 河曲(124)
2. 乐曲部分	(126)
风 暴	盖 扎、阿拉加曲、李玲玲订谱(126)
野蜂飞舞	里姆斯基-科萨科夫曲、黄 河移植(130)
第十三课	(134)
1. 练习曲部分	(134)
双声部练习	塞内维尔-图森曲、刘 艮移植(134)

滑弹练习	黄 河曲(135)
2. 乐曲部分	(136)
步宫廷	刘 艮、王之辉曲(136)
离 骚	黄 河曲(140)

下 册

第十四课	(148)
------------	-------

1. 练习曲部分	(148)
两连弹练习	黄 河曲(148)
六连弹练习	黄 河改编(150)
2. 乐曲部分	(152)
杏花村印象	黄 河、刘 艮曲(152)
土家摆手舞曲	王 直、桂习礼曲(156)

第十五课	(160)
------------	-------

1. 练习曲部分	(160)
右手快速独立性练习	黄 河曲(160)
左手快速独立性练习	黄 河曲(161)
2. 乐曲部分	(163)
金翎思·满乡随想	刘寒力曲(163)
黄河颂	冼星海曲、黄 河改编(171)

第十六课	(178)
------------	-------

1. 练习曲部分	(178)
上下型和声快速分解练习	黄 河曲(178)
快速三连音齐竹练习	黄 河曲(180)
2. 乐曲部分	(182)
摩西变奏曲	帕格尼尼曲、黄 河、王玉珏移植(182)
黄土情	黄 河曲(186)

第十七课	(196)
------------	-------

1. 练习曲部分	(196)
双声部独立性练习	黄 河曲(196)
快速上行半音阶练习	黄 河曲(197)
2. 乐曲部分	(200)
帕格尼尼随想曲	帕格尼尼曲、黄 河、梅 靖移植(200)

拉萨行	黄河曲(203)
第十八课	(212)
1. 练习曲部分	(212)
大跳练习	黄河曲(212)
左竹法急速分解练习	黄河曲(214)
2. 乐曲部分	(220)
川江韵	黄河、何泽森曲(220)
骊山池影	刘寒力曲(230)
第十九课	(240)
1. 练习曲部分	(240)
二对三练习	黄河曲(240)
三对二基本练习	黄河曲(241)
2. 乐曲部分	(245)
凤凰于飞	桂习礼曲(245)
引子与塔兰特拉	萨拉萨蒂曲、黄河、李婷婷移植(250)
第二十课	(261)
1. 练习曲部分	(261)
全音阶练习	黄河曲(261)
左手灵活性练习	黄河曲(265)
2. 乐曲部分	(269)
阳光照耀着塔什库尔干	陈钢编曲、徐平心改编(269)
《卡门》主题幻想曲	萨拉萨蒂曲、黄河、梅靖移植(274)

第一课 扬琴基本知识（一）

1. 世界扬琴概况

在中国的民族乐器中，唯有扬琴是具有广泛的世界性和鲜明的民族性的击弦乐器。中国扬琴以它特有的民族神韵和艺术魅力屹立于世界民族艺术之林，与欧洲扬琴、西亚——南亚扬琴共同构成世界三大扬琴体系。

欧洲扬琴体系：包括所有欧洲国家和从前欧洲殖民地的北美洲及大洋洲在内。

名称：德西马(Dulcimer)通用于英语国家，来自希腊文和拉丁文。

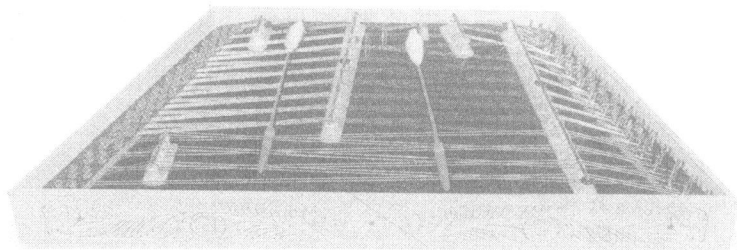
欣巴罗(Cimbalom)通用于东欧国家，来自希腊文。

萨泰里(Psaltery)用于西欧国家，来自希腊文。

海克布里(Hackbrett)用于德语国家。

形制：欧洲产业革命为扬琴的设计改革提供了优越条件。一八七四年在匈牙利制造出的第一台“音乐会大扬琴”成为欧洲扬琴的代表。它的特点是琴体大、音量大、音色厚、音域宽(包括全部半音的四个八度)、能任意转调、设置由踏板控制的止音器。采用十二平均律，琴码两侧为五度音程关系。

演奏工具：常用较硬的木槌为主，槌身没有弹性，槌头常垫贴较厚的毡子。琴槌也有用藤制或钢制的。

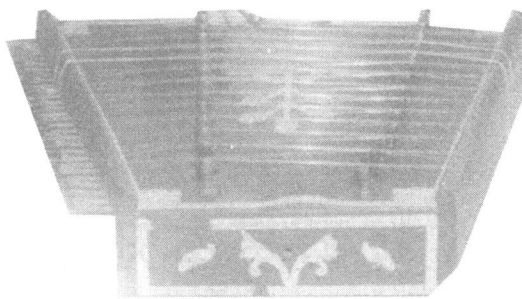
匈牙利小欣巴罗

西亚——南亚扬琴体系：包括几乎所有的西亚国家、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、南亚次大陆的印度、巴基斯坦、孟加拉国、克什米尔地区。

名称：桑图尔(Santur)来自波斯语，意为“百弦”。

形制：形体较小、音域较窄、采用单个活动音码便于临时移动变音，左码两侧为八度音程关系，设两排码，每排码有九至十三个音，音域约为三个八度。音色较响亮而空旷。

演奏工具：常用较轻的木槌，槌头常包上一层薄毡或棉布。

印度桑图尔

中国扬琴体系:包括中国、朝鲜、日本、蒙古、泰国、菲律宾、新加坡等东亚及东南亚地区的国家。

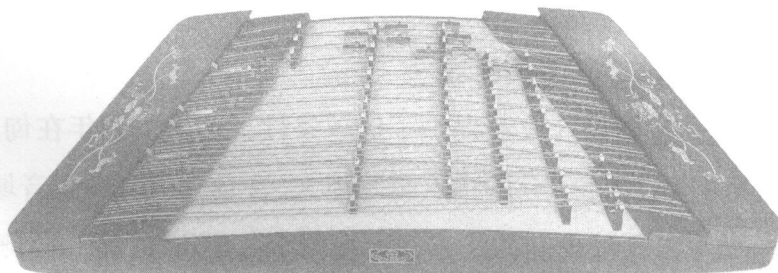
名称:朝鲜称 Yanggum 日本称 Yankin

蒙古称 Yoochin 泰国称 Kin

这些名称都来自汉语“扬琴”Yangqin 的音译。

形制:音域宽(包括全部半音的四个半八度)、四排码、转调方便,音色悠美动听。

演奏工具:用竹纹清晰平直的竹子制作而成,又称作琴竹。

402 扬琴

2. 中国扬琴的历史渊源

关于中国扬琴的历史渊源,学术界有过一些不同的见解与说法,归纳起来分为以下四种:

(1)正宗本源说 起源出自中国本土,关于时间地点有几种不同的说法。

a 来源于古代乐器《筑》

b 来源于新疆维吾尔族乐器《卡龙》

c 来源于扬州

(2)海上传入说 十六世纪末到十七世纪,经由海路,首先传入广东沿海一带,后又流传全国内地。

(3)陆路传入说 它是阿拉伯人的乐器,由新疆传入内地的。

(4)分别传入说 不同形制的扬琴是分别从海上和陆路两条线路传入中国境内的。

3. 中国扬琴的概况

扬琴的前身是波斯(今伊朗)、阿拉伯一带流行的古击弦乐器,明代万历八年(1580年)传入中国。最初流行于广东沿海一带,以后逐渐传至内地。清代后期,宫廷音乐日渐衰落,民间乐器兴起,扬琴被吸收到地方民间乐种的多样演奏形式中。随着说唱音乐和地方戏曲的兴起与增多,扬琴被广泛用作说唱、戏曲的伴奏。仅扬琴音乐存在的地方乐种多达几十个,主要有广东音乐、江南丝竹、弹词、

四川扬琴、东北扬琴、云南扬琴、安徽扬琴、贵州文场、广西文场、扬州清曲、四明南词、绍兴平湖、粤曲、海南八音、福建南词、渔鼓、常德丝弦、江西清音、榆林小曲、安康曲子、恩施扬琴、山东琴曲、天津时调、东北影调、西藏弦子舞、潮州弦诗、新疆十二木卡姆、内蒙二人台等。尤其是各地的“琴书”，因为主要的伴奏乐器为扬琴而得名，如山东琴书、四川琴书、徐州琴书、安徽琴书、北京琴书、翼城琴书等。广泛的地域和众多的音乐种类对扬琴的发展都起着重要的作用。在与各地的民间音乐相结合的过程中，扬琴广泛地吸收了地方民间音乐中极具地方风格特色的音乐素材。当然，这时的扬琴还仅仅是作为主奏乐器，经过先辈乐师不断的实践与积累，又使得扬琴发展成为独奏乐器，逐步形成了各具特色的传统流派及地方风格。每一流派都拥有自身优秀的传统曲目、代表人物、独特的演奏风格和用以表达不同风土人情的具有代表性的演奏技法，深受广大群众所喜爱。其中最有影响的传统流派有：广东音乐扬琴流派、江南丝竹扬琴流派、四川扬琴流派、东北扬琴流派。

能找到最早的中国传统扬琴图片，是明代琉球的瑶琴图，瑶琴的琴身呈梯形，有两条琴码，面板上有雕刻的图案，演奏者手持两只琴竹击弦，与传统双码小扬琴相同。

演奏形势也日渐多样化，有独奏、重奏、齐奏、合奏、伴奏等形式。

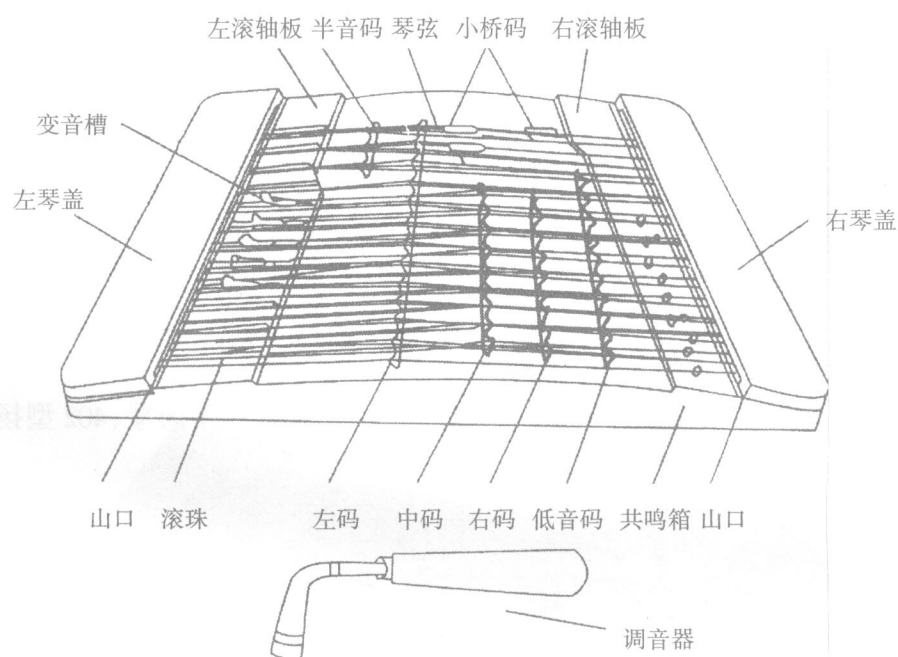
4. 扬琴的种类

传统扬琴(又称扇面琴、蝴蝶琴、打琴等)

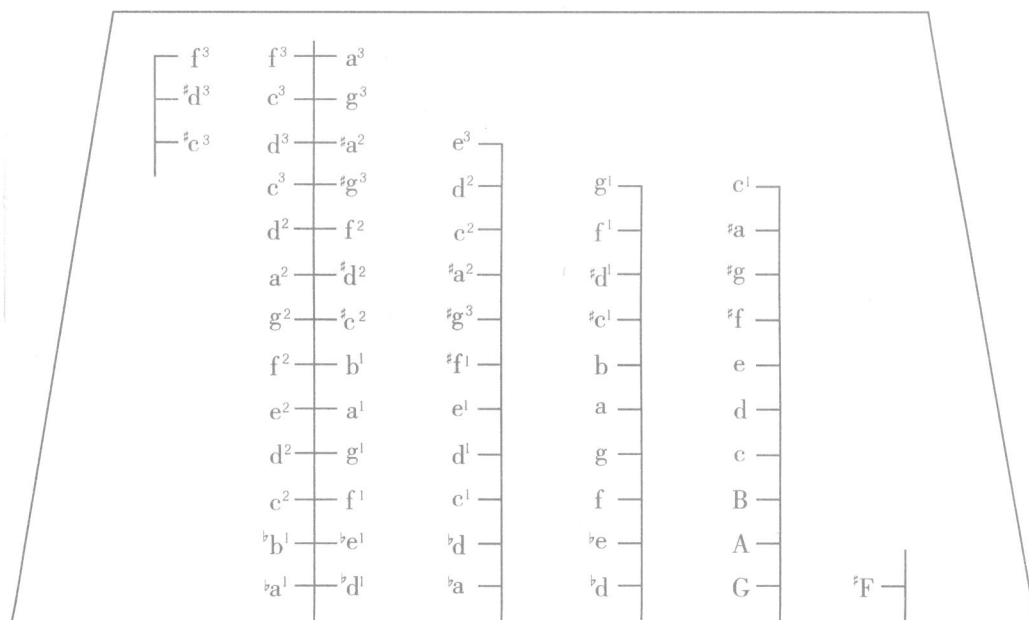
律吕式大扬琴、401型扬琴、501型扬琴、电扬琴、广州十二平均律扬琴、402型扬琴、高音扬琴、低音扬琴等。现在使用最为广泛的是402型扬琴。

第二课 扬琴基本知识（二）

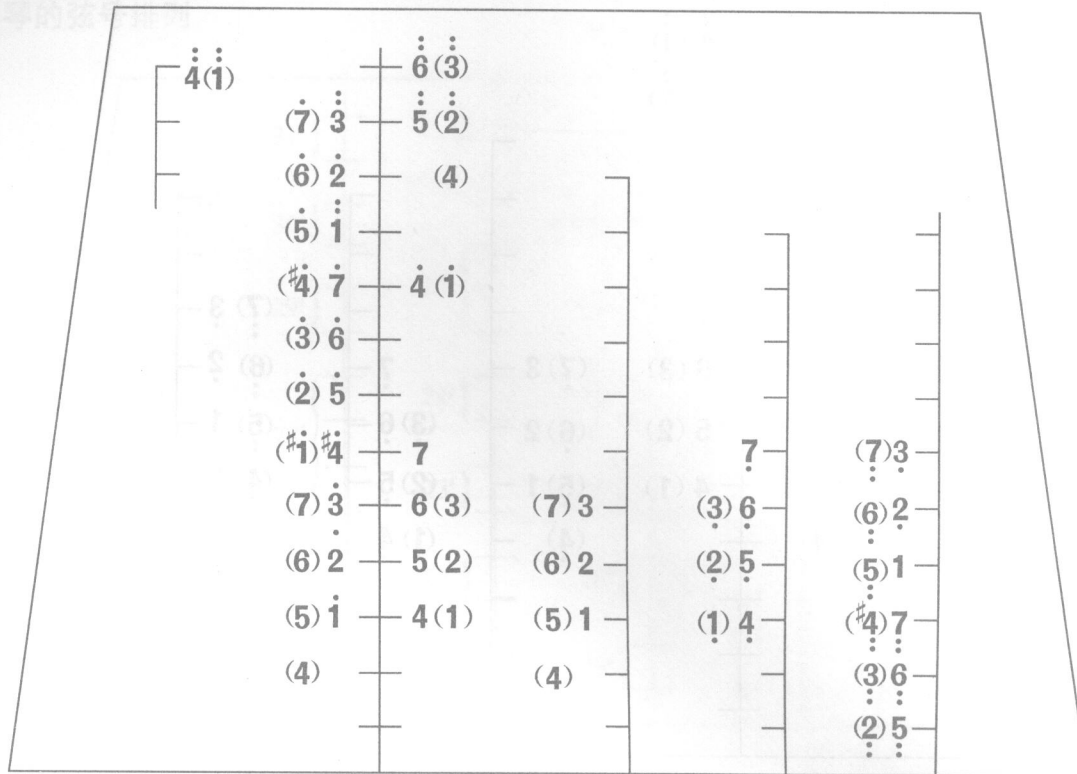
1. 扬琴各部位的名称

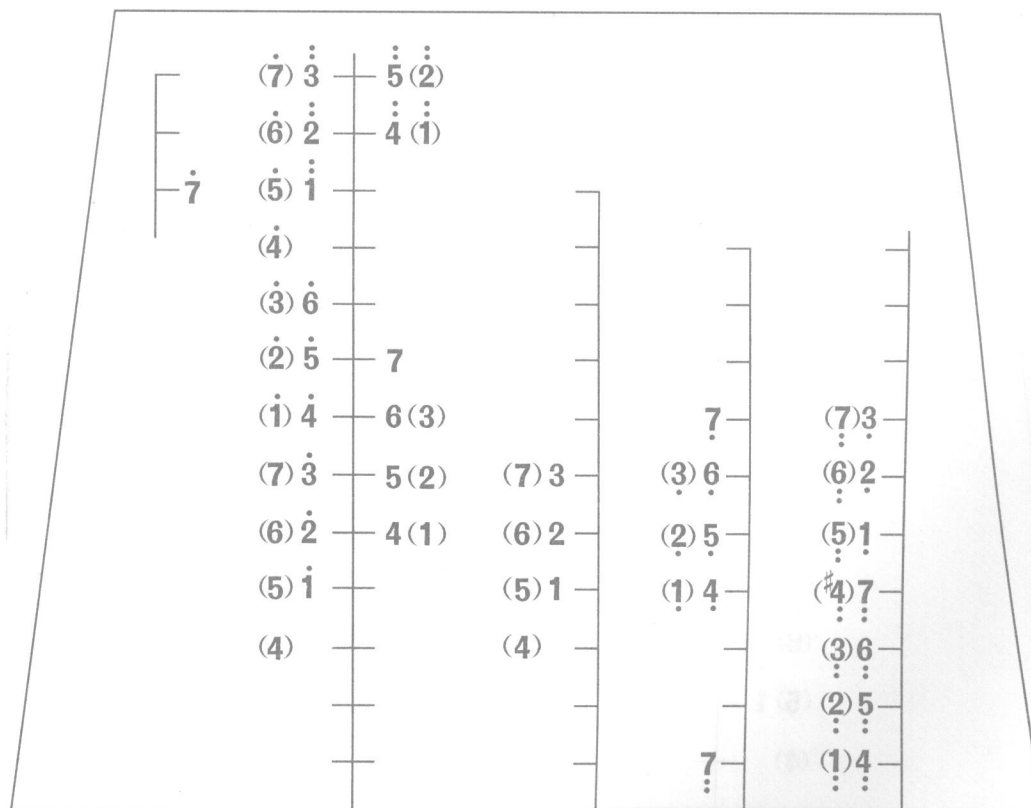
2. 扬琴的音位排列

固定音位排列

C (F) 调音阶

D (G) 调音阶

