

BEST
TEACHING MATERIAL

GETTING
STARTED FAST

IMPROVE
AND BREAK THROUGH

专业名师，
顶级教程，
高手过招

DVD

专业名师手把手教弹
奏响独具魅力之音 演绎听众共鸣之乐
培养演奏个性+五线谱基础知识+考级筝曲弹奏技巧解析
高等考级重点、难点一一击破

Chinese Zither 3

【考级辅导9~专业级】

自学教程

叁

Chinese Zither 3
古筝自学教程 3

孙静静 编著

 成都时代出版社
CHENGDU TIMES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

古筝自学教程. 3 / 孙静静编著. -- 成都 : 成都时代出版社, 2015. 9

ISBN 978-7-5464-1493-5

I. ①古… II. ①孙… III. ①筝—奏法—教材 IV.
①J632.32

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第219493号

古筝自学教程3

GUZHENG ZIXUE JIAOCHENG 3

孙静静 编著

出 品 人 石碧川
责 任 编 辑 李 林
责 任 校 对 朱成均
装 帧 设 计 ◎中映良品(0755)26740758
责 任 印 制 千燕飞

出 版 发 行 成都时代出版社
电 话 (028) 86621237 (编辑部)
(028) 86615250 (发行部)
网 址 www.chengdusd.com
印 刷 深圳市福圣印刷有限公司
规 格 889mm×1194mm 1/16
印 张 8
字 数 200千
版 次 2016年6月第1版
印 次 2016年6月第1次印刷
印 数 1-15000
书 号 ISBN 978-7-5464-1493-5
定 价 48.00元

著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系。电话: (0755)82598449

古筝

东方钢琴， 众乐之冠

筝被誉为“众乐之冠”，是中国最古老、最富有特色的民族乐器之一，因其历史久远，现称“古筝”。最初流行于战国秦地，故又称“秦筝”。古人曾用“秦筝何慷慨，齐瑟和且柔”“珠联千拍碎，刀截一声终”这些生动诗句，来描绘那令人心旷神怡的古筝演奏技艺。自古以来，人们都将弹筝视作高雅之事，是陶冶情操、提高文化艺术修养的重要方式。又因其入门简单，现今已然成为学习人数仅次于钢琴的乐器，被称作“东方钢琴”。

古筝演奏强调“以韵补声”，通过轻、重、急、缓、长、短、虚、实、软、硬、大、小的控制自如，产生出明、暗、浓、淡、清、俏，古朴、拙涩、刚、柔等各种音色。再加上在力度、速度、时间上的准确配合，细腻娴熟，恰到好处，就产生出或激越、或清雅、或柔美、或空灵的音响效果。但是，要完美地诠释出一首筝曲的魅力，光靠高超的演奏技巧是不够的，还需要用心去体会古筝的音乐语言，领悟其中独特的意境，方能演奏出打动人心的乐曲。丰富的演奏技巧以及对筝曲意境的把握，都是古筝考级中的拦路虎。如何才能掌握并获得突破呢？本书将给你作出正确的指引。

本书作者孙静静，六岁开始习筝，曾师从赵曼琴、曹桂芬、李萌等多位中国著名古筝演奏艺术家，熟练掌握了古筝各个流派的特征与演奏技法。多年来，孙老师专注于古筝教育，培养了大批优秀学生，其中包括多位古筝教师。

这套古筝自学教程汇集了孙老师多年的演奏和教学经验。教程一函三册：I 册针对1-4级、II 册针对5-8级、III 册针对9级及以上（含专业演奏级）。三册教程从指法技巧、演奏风格与方式、对口的练习曲和中外名曲等方面逐一分析讲解，循序渐进，在踏实打好演奏基础上稳步提升演奏技艺。通过这套教程的学习，既可以帮助学习者规范学习方法，养成好习惯，又可以更好地掌握古筝弹奏的方法和技巧，领会古筝演奏的独特情怀与魅力，轻松克服考级的重点与难点，是不可多得的古筝自学与考级辅导辅助教材。

第一章

弦弹切切，
清音指下
来

高级演奏要点与特殊技巧

第一章 弦弹切切，清音指下来 ——高级演奏要点与特殊技巧

一、高级演奏曲目需达到的标准	1		
为什么要培养演奏风格？	1	音级.....	4
如何保证乐曲的完整性与流畅性？	2	音符和休止符.....	5
二、五线谱基础知识	3	附点音符和附点休止符.....	6
认识五线谱.....	3	三、高级演奏技巧——轮指	7
谱号.....	3		

第二章 箏声袅袅，流水觅知音 ——高级考级筝曲讲解与赏析

黔中赋.....	11	莲花谣.....	62
茉莉芬芳.....	18	溟山.....	74
林冲夜奔.....	24	箜篌引.....	87
幻想曲.....	35	西域随想.....	100
长相思.....	46	风之猎.....	110
彝族舞曲.....	54		

附录

古筝9~10级考试提示及要求.....	121
古筝常用指法符号.....	122

一、高级演奏曲目需达到的标准

简单地说，演奏的基本要素包括技法和情感，两者是互为前提和基础的。有了熟练的技法，才能将乐曲的情感表达出来，而只有准确表达对乐曲的理解和情感，才能更好地诠释弹奏技法。让作曲者、演奏者和听众三者之间通过音乐可以无障碍地交流，获得共同的情感升华，这也是所有乐器学习者们追求的最高梦想。

为什么要培养演奏风格？

伟大的诗人、戏剧家莎士比亚曾说过：“一千名观众眼中有一千个哈姆雷特。”同理，同一首古筝作品，同样的技巧，由不同的人来演绎，必定会有不同的感觉。越是有名的演奏家，其演奏风格也越明显。

在一首作品中，能够按照老师教的，熟练地施展演奏技巧，并完整地演奏完毕，充其量可赞一句“稳妥”。这样的演奏中规中矩，没有错漏，但终究缺了些灵性。没有灵性的作品就像没有灵魂，终究是难以动人心弦的。

事实上，古筝演奏除了作品本身应该遵循弹奏方法外，演奏者还可结合自己的文化和艺术修养、审美和领悟力、性格和演奏习惯等，对作品进行二度创作。通过这个创作的过程，把自己所能感受到的美尽量表现出来——这就是“个性”，是每个人表现出来的独特韵味。当然，这种“独特”并不是标新立异或惊世骇俗的，它的本质依然为了表现出人类共同的审美，并引起他人情感的共鸣。

对古筝音乐认识愈深，相关经验和知识愈丰富，对古筝的认识就会改变。无论在哪一阶段、属于哪种程度，演奏者都有相应的能力可以感受古筝之美。这种能力每个人都具备，跟技巧高低不一定成比例，区别只在于你是否用心去发掘而已。

如何保证乐曲的完整性与流畅性？

应该说，演奏时保证一首作品的完整性与流畅度是最起码的要求。可为什么直到古筝高级学习时才来讨论这个问题呢？这是因为进入高级学习后，这一要求就更加严格了。

所谓的完整性，不仅是指从头到尾演奏一遍，没有漏掉一个音符，它还包括在整个演奏过程中表情是否到位、肢体语言是否合理、舞台形象是否具备美感等等细节。这些细节在初级演奏中就要开始培养。到了高级演奏时，要能做到演奏与表情浑然一体，音乐如行云流水、动人心弦，舞台形象赏心悦目，这才算是一场“完整”的演出。

流畅性虽说算不上一个难点，但其波动性比较大，跟每个人的心态和定力有关。心态好的学习者，不管是平时练习，还是上台表演，都能很淡定地正常发挥，甚至超常水平地让演奏更完美。而心态不稳定的人，则容易受外界的影响，致使原本私底下练习相当熟练的曲子，一到台上就弹得磕磕巴巴，大失水准。

因此，要保证演奏的流畅性，拥有一个良好的心态是非常重要的。当然，前提是已经把曲子“啃”得烂熟了，所有技巧和变化都成竹在胸。这样，只要放松心情，正常发挥就可做到。

除此之外，还有一个办法可巧妙保持演奏的流畅性，那就是“随机应变”。一般情况下，演奏时如果只漏掉其中的一两个音符，那么不必太过在意，手下不要停顿，马上忘掉这个小瑕疵，继续下面的演奏。这一点特别适合用在考级的突发状况中。

可如果临时大脑空白，忘记了好几个小节该怎么办呢？不要惊慌！此时可以巧妙地重复前几小节的内容，延长演奏时间，让自己回想；或干脆灵活运用平日所学的技巧，对这几个小节进行“二度创作”，几个琶音、几段刮奏……想尽一切办法在契合乐句原本风格的情况下，巧妙连接上后面的句段。

当然，不管以上哪种办法，前提一定是建立在平时扎实的基本功上的。“台上一分钟，台下十年功”，学习乐器没有捷径，唯有铭记四个字——“勤学苦练”！

二、五线谱基础知识

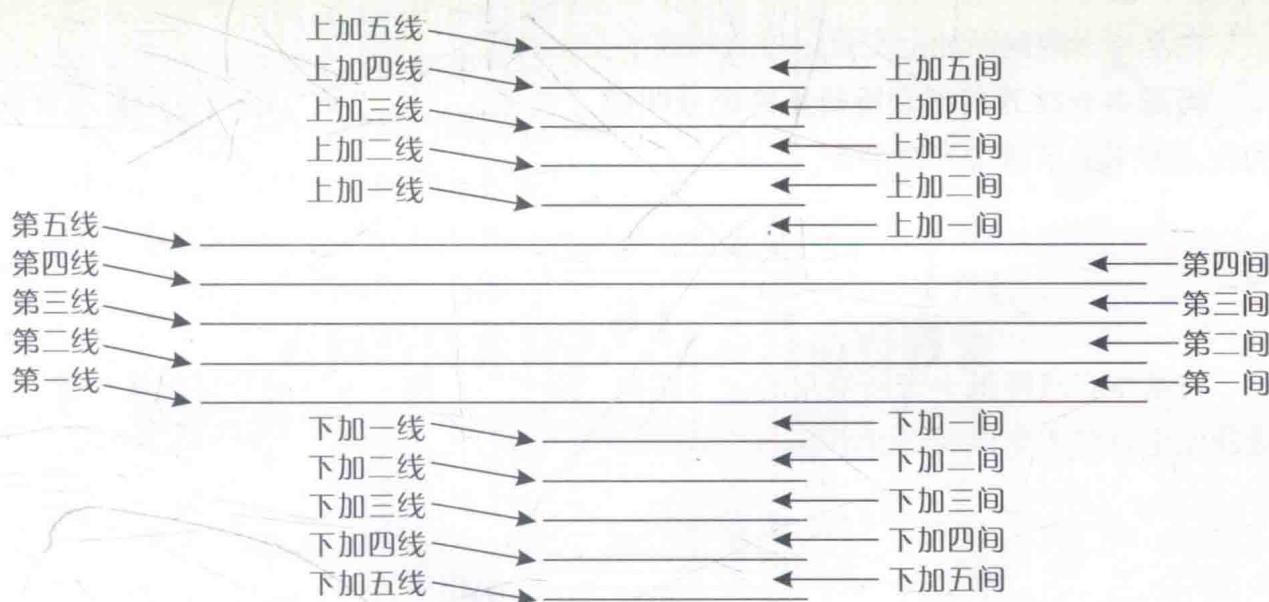
进入高级曲目的演奏后，乐谱基本都是五线谱视谱了，这也是为了和国际接轨，增强演奏者的识谱能力。

认识五线谱

五线谱是由五条线组成的乐谱。在五线谱中，五条间距相等的平行线由下至上依次命名，它们用于区分音的高低。最下面第一条线叫做“第一线”，往上数第二条线叫“第二线”，再往上数是“第三线”“第四线”，最上面一条线是“第五线”。

线与线之间则称为“间”，也由下至上依次命名。

为了标记过高或过低的音，在五线谱的上面或下面还要加上许多短线，这些短线叫加线。在五线谱上面的叫上加线（上加线越多表示音越高）；下面的叫下加线（下加线越多表示音越低）。

谱号

谱号是五线谱上确定音的高低的符号，放在五线谱的开头位置。

谱号有三种：高音谱号（G谱号）、中音谱号（C谱号）和低音谱号（F谱号）。古筝一般使用高音谱号记谱。

高音谱号，也称为G谱号，其中心位置记在第二线上，表示确定第二线为G音，即简谱中的5（sol）。

音级

乐音体系中的各音，叫做音级。音级可分为基本音级和变化音级。

◎ 基本音级

在乐音体系中，记录音的高低的符号称为音符。每个音符代表一个音级。在音列中，有七个具有独立名称的音级叫做基本音级，简谱中它们分别用1、2、3、4、5、6、7表示，音名为C、D、E、F、G、A、B，唱名依次为do、re、mi、fa、sol、la、si，级数为I、II、III、IV、V、VI、VII。

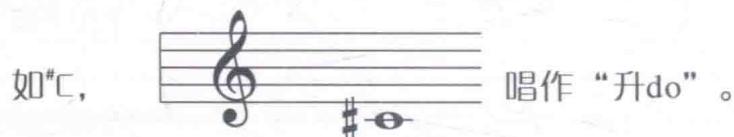

简谱：	1	2	3	4	5	6	7
音名：	C	D	E	F	G	A	B
唱名：	do	re	mi	fa	sol	la	si
级数：	I	II	III	IV	V	VI	VII

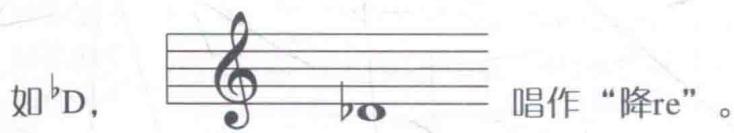
◎ 变化音级

在基本音级前面加上变音记号就构成了变化音级。

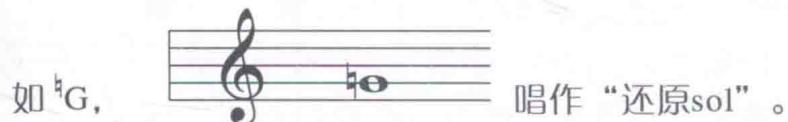
将基本音级升高半音所使用的记号叫做“升号”，用“#”记号写在基本音级的左上方来表示该音升高半音。

将基本音级降低半音所使用的记号叫做“降号”，用“♭”记号写在基本音级的左上方来表示该音降低半音。

还原号用“♮”记号写在音符的左上方来表示。还原号是将变化的音级还原为基本音级，即无论该音级是升、降、重升、重降，只要有还原号，就回到基本音级，而不管它升高或降低的是半音还是全音。

除了以上三种常用的，还有另外两种变音记号：

重升号“ \times ”，表示升高一个全音。

重降号“ $\flat\flat$ ”，表示降低一个全音。

注：

①升降记号写在谱号的后面叫调号，它表明整首乐曲中相应的这个音都要升高或降低半音。

②升降记号或还原记号写在音符前，它的作用是临时的，只对本小节中该音符及其后面同音高的音符起作用。

音符和休止符

音符是用来记录乐曲旋律的符号，可以分为全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符等，而休止符是记录音乐停顿的符号。

以八分音符为例，五线谱中的音符由三个部分组成。

符头：空心的或实心的椭圆形标记。

符杆：连接符头与符尾的垂直的短线。

符尾：连在符杆一端的旗状标记。

下面是常用音符与休止符的写法和时值对照表：

音符与休止符的写法和时值对照表

音符名称	五线谱记法	时值（以四分音符为一拍）
全音符 全休止符	—	4拍
二分音符 二分休止符	—	2拍
四分音符 四分休止符	—	1拍
八分音符 八分休止符	—	1/2拍
十六分音符 十六分休止符	—	1/4拍

附点音符和附点休止符

附点是记在音符或休止符右下方的小圆点。带有一个附点的音符，弹奏时增长原有音符时值的二分之一；带有两个附点的音符（较少见），弹奏时增长原有音符的四分之三。

带有附点的音符与休止符分别被称为“附点音符”、“附点休止符”。下面是常用附点音符和附点休止符的记法和时值对照表：

附点音符和附点休止符的记法和时值对照表

名称	写法	时值	名称	写法	时值
附点全音符			附点全休止符		
附点二分音符			附点二分休止符		
附点四分音符			附点四分休止符		
附点八分音符			附点八分休止符		
附点十六分音符			附点十六分休止符		

三、高级演奏技巧——轮指

除小指外，其他四指（或三指）依次轮流弹奏而成的一组指法，被称为轮指。乐谱中一般用“ $\dot{-}$ ”记号来表示。

轮指可分为三指轮和四指轮两种。

◎三指轮

三指轮是用中、食、大拇指三指，按照其各自的单指法“勾、抹、托”的顺序；或无、中、食三指，按其单指法“打、勾、抹”的顺序反复提弹的一种指法。标记为“ $\dot{\wedge}$ ”，记在音符上方。

在演奏中，通常每一拍（以四分音符为一拍）演奏两轮（每轮为三个音），如“ $\dot{\wedge}^6$ ”演奏为“666666”；“ $\dot{\wedge}^6$ ”演奏为“666”。

◎四指轮

四指轮是用无名、中、食、大拇指四指按照其单指法“打、勾、抹、托”的顺序反复提弹的一种指法。乐谱上标记为“ $\dot{+}$ ”。

在演奏中，四指轮通常也是每一拍（以四分音符为一拍）演奏两轮（每轮为四个音），如“ $\dot{+}^3$ ”演奏为“33333333”，“ $\dot{+}^3$ ”演奏为“3333”。

需要注意的是，轮指弹奏时，手指要在一条直线上。以手指第二关节和指尖运动发力，力点在指尖，手指的动作尽量要小。弹奏时手腕要低于手背，每个音的力度要均匀。

乐曲中到底该用三指轮，还是用四指轮，需要演奏者根据旋律的需要灵活选择。

轮指练习

选自《抒情幻想曲》

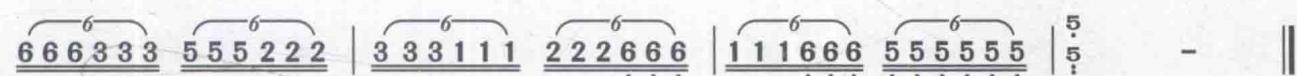
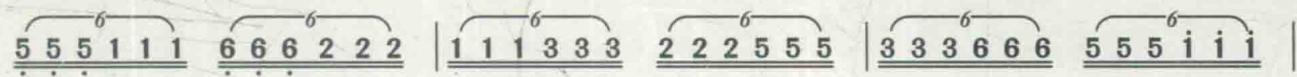
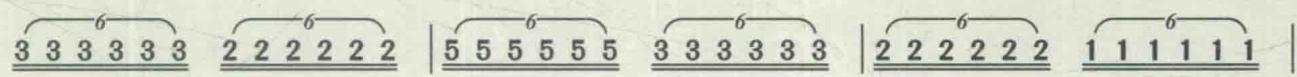
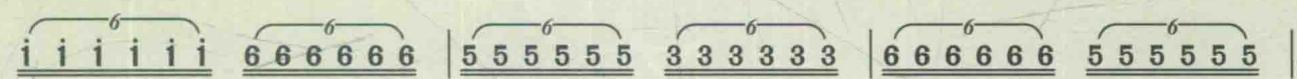
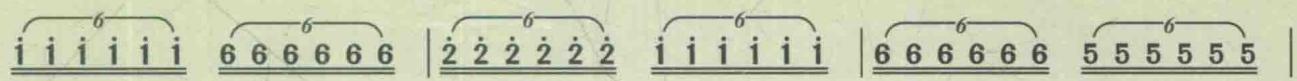
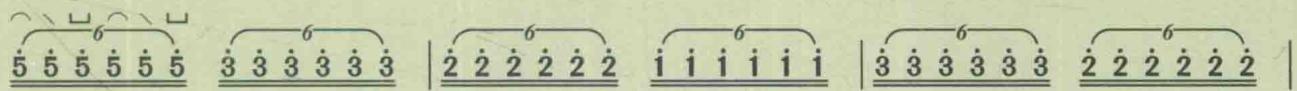
Piano

mf

mp

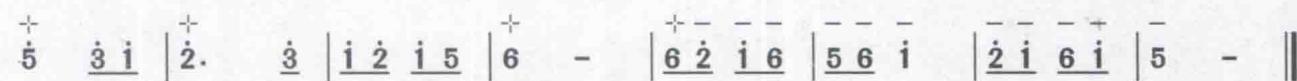
三轮指练习

1=D $\frac{2}{4}$

四轮指练习

1=D $\frac{2}{4}$

第二章

筝声袅袅，
流水觅知
者

高级考级筝曲讲解与赏析

黔中赋

1=D

徐晓林 曲

(定弦: 1 2 3 5 6 1 3 5 6 1 2 3 5 6 1 3 5 6 1 7)

[一] 琵琶咏 慢板 稍自由 $\text{♩}=40$

The score is handwritten in black ink on white paper. It features eight staves of pipa music. Each staff begins with a clef (dot), a key signature (e.g., 1=D), and a time signature (e.g., 3/4, 5/4, 6/4, 7/4). The music consists of note heads (1, 2, 3, 5, 6, 7) with vertical stems and horizontal dashes indicating pitch and rhythm. Fingering is indicated by numbers (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) placed above or below the note heads. Dynamic markings include *f*, *mp*, *p*, and *m*. Performance instructions like *m* and *p* are also present. The score is divided into sections by vertical bar lines.

稍快 渐激动

The score is handwritten in black ink on white paper. It features five staves of pipa music. Each staff begins with a clef (dot), a key signature (e.g., 1=D), and a time signature (e.g., 3/4, 5/4, 6/4, 7/4). The music consists of note heads (1, 2, 3, 5, 6, 7) with vertical stems and horizontal dashes indicating pitch and rhythm. Fingering is indicated by numbers (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) placed above or below the note heads. Dynamic markings include *f*, *mp*, *p*, and *p*. The score is divided into sections by vertical bar lines.