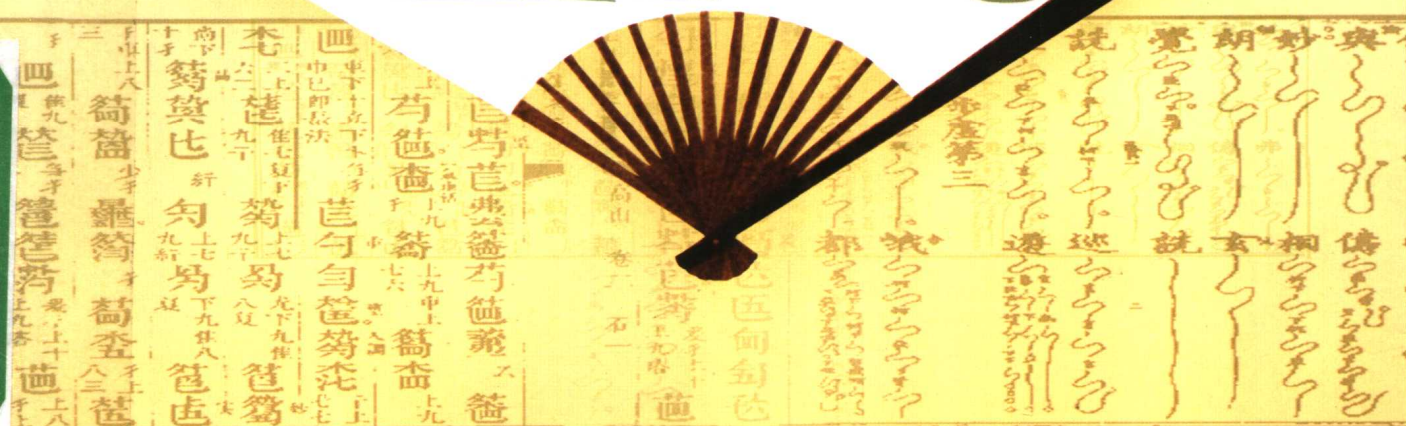

柳琴

(技巧与练习)

演奏教程

王惠然 王红艺 编著

樂

人民音乐出版社

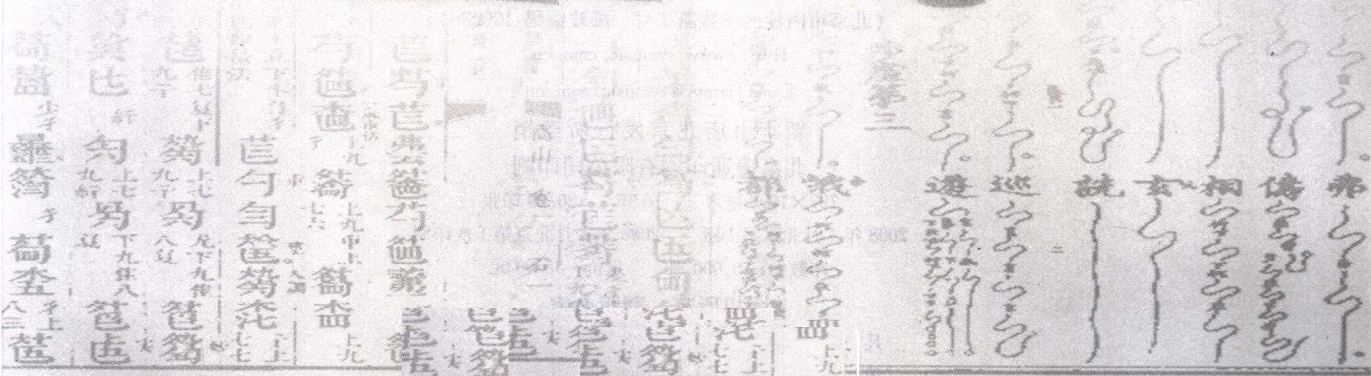

柳琴

(技巧与练习)

演奏教程

王惠然 王红艺 编著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

柳琴演奏教程：技巧与练习 / 王惠然，王红艺编
著. — 北京：人民音乐出版社，2008. 4
（“哆咪咪”快乐音乐教与学丛书）
ISBN 978-7-103-03385-2

I. 柳… II. ①王… ②王… III. 柳琴-奏法-教材
IV. J632. 37

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 143423 号

选题策划：张 辉
责任编辑：郭向明、王 珍
责任校对：袁 蓓

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

北京美通印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 16 开 20.25 印张

2008 年 4 月北京第 1 版 2008 年 4 月北京第 1 次印刷

印数：1-3,000 册 定价：35.00 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

前 言

自1975年王惠然先生编著的中国首部《柳琴演奏法》出版,至今已有三十多年,期间柳琴艺术得到了很大发展和普及。海内外学弹柳琴的人越来越多,而早期的演奏法书籍现今却已绝版。为满足广大学习者的迫切要求,为展示柳琴艺术的新技巧、新曲目、新成果,王惠然、王红艺两人以几十年从事柳琴创作、演奏和教学的丰富经验,在总结原演奏法的基础上,重新编著了这本《柳琴演奏教程》,奉献给广大读者。

本书有以下特色:

一、图文并茂

书中对左右手各种技巧和手法,进行了分门别类、由浅入深的文字讲解,还配有很多图片,直观性、可学性强,力求一看就懂,好记好学。

二、技术性与趣味性兼顾

书中对各种技巧做了详细明确的讲解,同时还有针对这些讲解所创作的练习曲,以及供演奏和演出使用的大量熟悉好听的儿歌、中外名歌和名曲,既不枯燥,成效也快,可体会到学以致用的成就感。

三、科学性、系统性、规范性和艺术性并重

书中从生理条件、自然规律、快慢辩证法等角度,对每种技巧都做了由浅入深地讲解,以注重科学练琴、系统练琴,强调规范性、艺术性并重。除加强各项基本功训练外,还通过练习一大批中外乐曲来培养乐感和悟性,不断提高艺术鉴赏和表现能力。

四、业余与专业兼用

书中既有基础知识、基础训练和中级技巧训练,也有高级综合练习,还附有《全国柳琴考级(一至十级)练习曲》及一批新创作的独奏曲。不同程度水平的习琴者都能从中找到所需的学习内容,可谓一书多得,一书多用。

总之,这本新版实用性教材将为广大读者学习柳琴演奏提供很大帮助。

目 录

第一章 基础知识	(1)
一、柳琴简介	(1)
二、柳琴各部位名称	(2)
三、演奏姿势	(3)
四、拨片要求与持拨方法	(7)
五、定弦、音域和记谱法	(9)
六、演奏标记	(10)
七、把 位	(12)
第二章 基础训练	(18)
一、弹、挑基本动作训练	(18)
二、左手按音与活指基本训练	(23)
第三章 左右手各种技巧训练	(32)
一、右手空弦练习	(32)
二、音阶练习	(37)
三、左右手配合节奏型练习	(46)
四、过弦练习	(63)
五、按音时手腕辅助动作	(70)
六、保留指	(73)
七、活指练习	(74)
八、双、扫、拂、划、擦练习	(78)
九、各种轮的练习	(86)
十、右手基本弹法综述	(108)
第四章 左手中级技巧训练	(109)
一、平 指	(109)
二、第二、三把位手形及按音	(112)

三、大指按音法	(120)
四、扩张指	(121)
五、换 把	(127)
六、跳 把	(134)
七、新把与“点指”	(137)
八、顿 音	(141)
第五章 左手风格性、色彩性技巧练习	(142)
一、打 音	(142)
二、带 弦	(143)
三、泛 音	(144)
四、揉 弦	(149)
五、历 音	(152)
六、推弦与拉弦	(154)
七、吟 弦	(160)
八、和音与和弦	(163)
第六章 左右手特殊技法训练	(177)
一、右手大指拨弦	(177)
二、右手中指弹面板	(178)
三、用右手控制音色变化(标记为“上”、“下”)	(179)
四、持拨奏“滴”	(180)
五、左右手拍面板	(181)
第七章 高级综合练习曲十六首	(182)
1. 过弦与前十六节奏型练习	《毕兹卡欢庆会》片段 王惠然曲(182)
2. 前十六节奏型练习	《秦腔牌子曲》片段 鲁日融曲 王惠然改编(183)
3. 综合练习	《秦腔牌子曲》片段 鲁日融曲 王惠然改编(183)
4. 弹挑重音转换练习	王惠然、王红艺曲(184)
5. 第一把位六连音与变化音练习	王惠然、王红艺曲(186)
6. 六连音扩张指练习	(187)
7. 新把三连音及多种节奏型综合练习	(187)
8. 休止符与逆过弦练习	(188)
9. 逆过弦综合练习	(188)
10. 半音阶练习	(189)

11. 第一、二把位活指与逆过弦综合练习	选自《克莱采尔小提琴练习曲》 王红艺改编(190)
12. 升记号变化音练习	(191)
13. A 大调过弦及指序模进练习	王惠然、王红艺曲(192)
14. 新把音阶模进练习	(193)
15. 三度模进换把练习	(193)
16. 快速换把音阶练习 *	(194)
第八章 中外小曲练习十八首	(195)
1. 世上只有妈妈好	林国雄曲 王惠然改编(195)
2. 十五的月亮	铁 源、徐锡宜曲 王惠然改编(196)
3. 无锡景	江苏民歌 王惠然改编(196)
4. 扎红头绳	选自舞剧《白毛女》 瞿 维等曲 王惠然改编(197)
5. 爱我中华	徐沛东曲 王惠然改编(199)
6. 大中国	高 峰曲 王惠然改编(200)
7. 茉莉花	江苏民歌 王惠然改编(202)
8. 歌剧《白毛女》主题变奏曲	马 可等曲 王惠然改编(203)
9. 莫斯科郊外的晚上	〔苏〕索洛维约夫-谢多伊曲 王惠然改编(205)
10. 桑塔·露琪亚	意大利民歌 王惠然改编(206)
11. 喀秋莎	〔苏〕勃兰切尔曲 王惠然改编(208)
12. 妈妈的吻	谷建芬曲 王惠然改编(209)
13. 哎哟, 妈妈	印尼民歌 王惠然改编(211)
14. 月亮代表我的心	翁清溪曲 王惠然改编(212)
15. 爱的奉献	刘诗召曲 王惠然改编(214)
16. 军港之夜	刘诗召曲 王惠然改编(215)
17. 海军舞曲	佚 名曲 王惠然、王红艺改编(216)
18. 乌克兰舞曲	王惠然、王红艺改编(217)
第九章 全国柳琴考级练习曲集	(220)
第一级	(220)
1. 第一把位音阶指序练习	(220)
2. 第一把位过弦练习	(221)
3. 后十六节奏型练习	(222)
4. C 大调音阶模进、过弦练习	(223)

5. 小粉刷匠	波兰儿歌 王惠然、王红艺改编(223)
第二级	(225)
1. 多种节奏综合练习	《洋娃娃与小熊跳舞》 波兰儿歌 王惠然、王红艺改编(225)
2. 节奏型扫弦练习	(225)
3. 切分音四小轮练习	《跳吧! 跳吧》 捷克民歌 王惠然改编(226)
4. 换把基本练习	(227)
5. 第一把位分解和弦练习	(227)
第三级	(228)
1. 第一把位活指练习	(228)
2. 两种切分音练习	(229)
3. 第一、二把位分解和弦练习	(230)
4. 后十六、前十六节奏型与音阶练习	(231)
5. 扩张指综合练习	(232)
第四级	(233)
1. 第一把位音阶模进练习	(233)
2. 第二把位扩张指及活指练习	(234)
3. 第二把位逆过弦练习	(235)
4. 无名指、小指练习	(236)
5. 五声音阶三连音练习	(237)
6. 慢推拉练习	(238)
7. 六度双音练习	(239)
第五级	(240)
1. 综合练习	《洗衣歌》片段 佚名曲 王惠然改编(240)
2. 综合换把练习	(241)
3. 第一、二把位六连音练习	(242)
4. 五声音阶换把练习	(244)
5. 跳把练习	(245)
6. 大换把练习	(245)
7. 内弦及高把位跳把练习	(246)
第六级	(247)
1. 第二把位五声音阶扩张指练习	(247)
2. 过弦与换把练习	(248)

3. 多种推拉音综合练习	(249)
4. 分解和弦转位练习	(250)
5. 八度双音练习	(251)
第七级	(252)
1. 快推拉练习	《评弹》片段(252)
2. A 大调第二、三把位换把练习	(252)
3. 音阶模进练习	(253)
4. 第一把位综合练习	(254)
5. 点指、多种节奏型、八度大跳综合练习	王惠然、王红艺曲(255)
第八级	(256)
1. 六连音换把练习 *	舞剧《白毛女》片段 瞿 维等曲 王惠然改编(256)
2. 新把、指力及扩张指练习	(257)
3. 新把八度跳综合练习 *	(258)
第九级	(259)
1. 五声音阶换把练习	(259)
2. 新把与音阶模进综合练习	(260)
3. 分解和弦模进练习	(261)
第十级	(262)
1. 不同音型练习	(262)
2. 五连音与新把综合练习	(263)
3. 换把与逆过弦综合练习	(264)
第十章 新创作柳琴曲十首	(265)
1. 大漠魂	王惠然、王红艺曲(265)
2. 雪绒花	选自美国电影《音乐之声》插曲 [美]理查德·罗杰斯曲 王红艺、王惠然改编(275)
3. 苏珊娜	[美]斯蒂芬·福斯特曲 王惠然、王红艺改编(279)
4. 铃儿响叮当	[美]彼尔彭特曲 王红艺、王惠然改编(282)
5. 明月	泰国民间乐曲 王红艺、王惠然改编(285)
6. 入林	越南民间乐曲 王惠然、王红艺改编(287)
7. 马蜂	老挝民间乐曲 王惠然、王红艺改编(288)
8. 胞波友谊	缅甸民间乐曲 王红艺、王惠然改编(291)
9. 月光变奏曲	俄罗斯民间乐曲 王惠然改编(293)
10. 梁红玉(协奏曲)	王惠然、王红艺曲(296)

第一章 基础知识

一、柳琴简介

引言

四弦高音柳琴改革成功,结束了二百多年来柳琴仅用于戏曲伴奏的历史,登上了独奏、协奏的舞台。改革后的柳琴不仅能演奏很多古今中外的独奏曲、协奏曲,还能广泛应用于各种合奏、重奏。因而,它在当今中国民族音乐中显露出的作用和地位,引起了音乐界广泛的关注,得到了业内专家们的赞誉,称之为“填补了我国民族乐队中缺乏高音弹拨乐器的空白”、“从有效弦长、品的位置、弦张力和琴箱共鸣音等设计、制作上证实符合科学原理,这在乐器史上是难能可贵的,四弦高音柳琴改革是成功的,已经得到国内外的公认和肯定,取得了良好的社会效益和经济效益,达到国内先进水平,是一项在我国民族乐器改革中具有突破性意义的科研成果”。(引自“鉴定意见”)

现在,新创立的柳琴专业正在海内外普及,美国的《中国音乐》杂志发表李圆圆先生专文,高度赞扬柳琴改革这一艺术成就,称“柳琴引起世界注意的第一人就是王惠然”;“他为他的乐器创造了一个时代……中国音乐史将为他保护了中国人民的这一音乐遗产而感激他。”

柳琴简史

柳琴又名“土琵琶”、“柳月琴”、“柳叶琴”、“金刚腿”,是山东柳琴戏、江苏淮海戏和安徽泗州戏的主要伴奏乐器,其功能与作用相当于京剧中的京胡。

柳琴戏原名“拉后腔”(指唱腔的尾句往往有一个七度大跳)和“拉魂腔”(指优美动听的唱腔能把观众的魂拉过来)。

关于柳琴的起源无确切文字记载可查,参考《江苏戏志》及当地老艺人的传说,有以下三种说法:

其一,清道光末年或咸丰初年,滕县苏楼村的巧木匠、拉魂腔艺人王清,在本村秀才、拉魂腔苏年班班主苏道一的指导下,参照传统琵琶的样式,刻制成新的乐器——柳琴。(据《苏氏家谱》记载,此琴现存于枣庄市博物馆)。

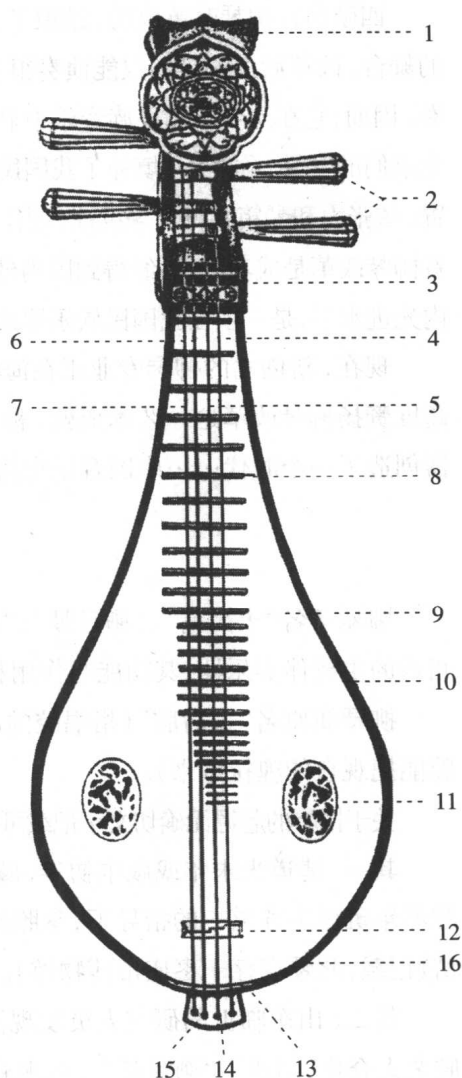
其二,山东临沂的研究人员发现清同治元年(1862年)前后,炎城木工吴永成与当地拉魂腔艺人合作,制成了“柳月琴”。后来其子吴增福继承发展了其父这方面的制作工艺,成为制琴

高手,人称“盖山东”。

其三,据传二百多年前,山东临沂武大团、武二团兄弟俩到徐州一带逃荒要饭,在破庙里看到四大金刚中琵琶金刚的塑像十分威风,忽然想如做一件这样的乐器弹唱着乞讨,岂不更好?于是他俩就用柳树下端、朝阳面的柳木,仿照琵琶金刚手上的乐器做了一个简单的“土琵琶”,边弹柳琴边唱家乡小调沿街乞讨。后来这种乐器和弹唱形式逐渐流传开来,并用于丰收或喜庆场合。由于其使用广泛,在当地出现了街头职业弹唱艺人。一段时间后,这种弹唱以二人台式演唱固定下来,后又逐渐演变成戏曲表演,广泛流传于鲁、苏、皖交界一带,人称“拉后腔”和“拉魂腔”。1953年为参加全国戏曲会演,因使用柳琴为主要伴奏乐器,正式更名为“柳琴戏”。从此,柳琴这件乐器很快在国内为越来越多的人所熟悉。

二、柳琴各部位名称

1. 琴 头
2. 琴 轴
3. 山 口
4. 第一弦(也称子弦,外弦或高音 D 弦,钢质)
5. 第二弦(也称中弦或高音 G 弦,钢质)
6. 第三弦(也称里弦、老弦或中音 D 弦,合金缠弦)
7. 第四弦(也称缠弦或中音 G 弦,合金缠弦)
8. 品(品面上镶有铜片,有 24—29 个品不等,老竹制成)
9. 面 板(也称共鸣板,老桐木制成)
10. 琴 腹(也称琴背或琴壳,以红木、紫檀木、柳木或其他硬木制成)
11. 音 窗(也称出音孔,呈圆形或椭圆形,以塑料、牛骨或有机玻璃制成)
12. 琴 马(也称阶梯拱形码,底面平整,中间有三个拱形小孔,端面呈阶梯形,有的镶骨以老竹制成)
13. 护板骨(镶在琴壳末端,保护面板不受钢弦勒陷,与弦接触面呈弧形,使钢弦不致常常折断)
14. 微 调(采用小提琴微调,便于校音音准)
15. 微调架(可安装四个微调,以牛角或金属制成)
16. 支 架(为固定琴身,稳定重心,以硬木、牛角或有机玻璃制成)

三、演奏姿势

(A)重要性

正确的演奏姿势,对掌握和提高琴艺起到事半功倍的作用。反之,则影响学习进度。因此,初学者要认真学习正确的演奏姿势。

(B)要领

- a)全身自然放松;
- b)摆稳琴体重心;
- c)把握好琴背板与身体之间相隔“三个拳头”的距离。

(C)坐姿(分三种)

- a)平腿,即双腿稍分开,脚底自然着地,也可左脚稍向前伸出半步;
- b)翘右腿,即坐正,将右腿搭在左腿上,俗称“二郎腿”;
- c)翘左腿,即坐正,把左腿搭在右腿上。

这三种坐姿中虽多用前两种,但也可依个人习惯而定。笔者认为第一种最佳,因其更符合人的自然生理条件,腰腿不易疲劳。

(D)置 琴

- a)平腿坐姿要求把琴放在双腿中间。用双腿支架更有利于此种坐姿(见图1)。

它可使双手离琴,琴体能稳立于双腿上。此时双手可完全“解放”,无负重感。

还有一种平腿坐姿,可把琴斜立于右腿根部,琴背下端(琴底部拴琴弦处)紧贴小腹,略凸出身体右侧外或与腰齐。琴头略向左肩倾斜,以左手大指托琴颈时无负重感为准(琴体重心应全在右腿上)。面板朝前,稍向上仰,演奏时不低头,用眼睛余光能看到琴弦及各品位(见图2)。

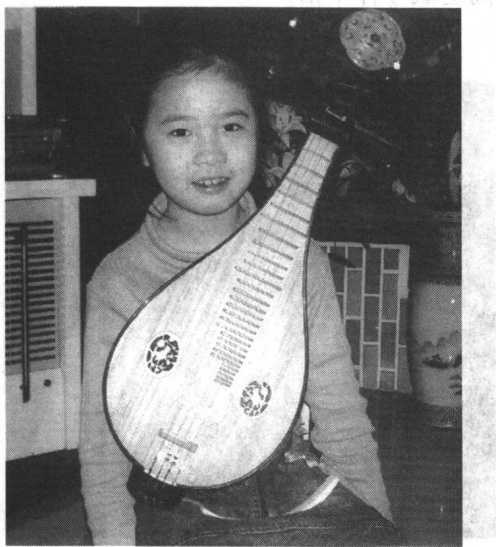

图 1:平腿,双手离琴。

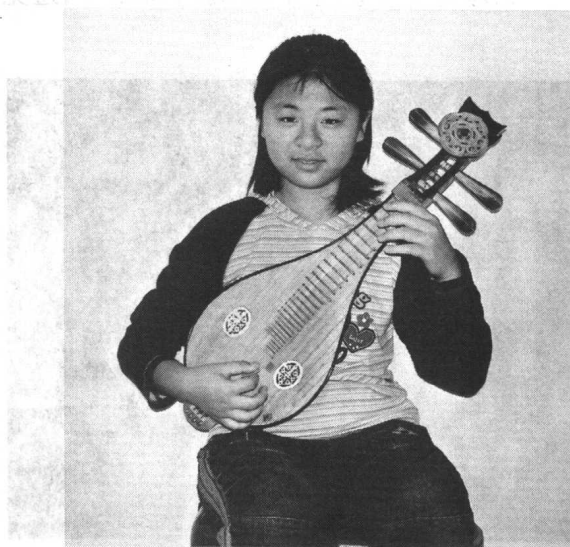

图 2:平腿坐姿,琴斜立于右腿根部。

b)翘右腿,置琴位置也在右腿根部,要求同前(见图3)。

c)翘左腿,将琴底部置于双腿中间偏右位置(见图4)。

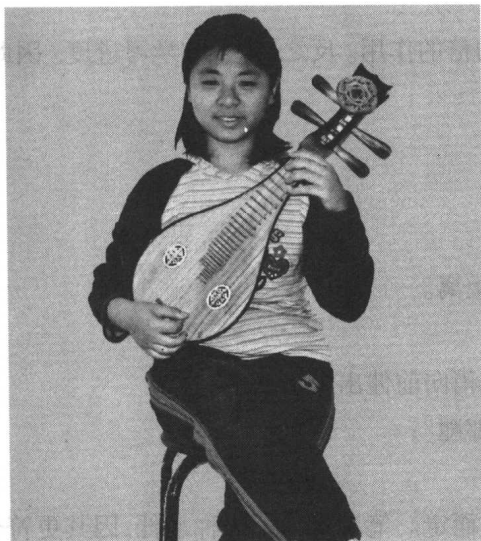

图3:翘右腿,琴置右腿根部。

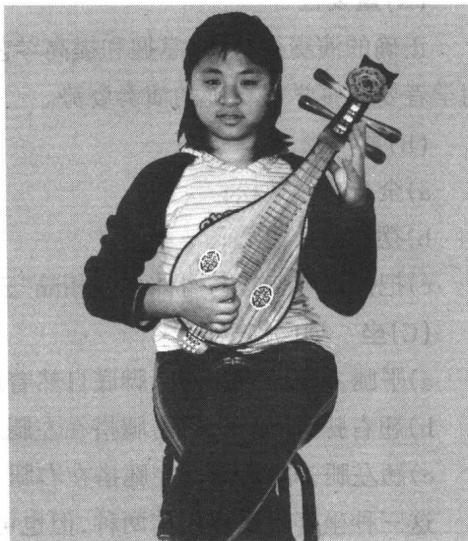

图4:翘左腿,琴置双腿中间偏右位置。

(E) 注意事项

a) 无论用哪种坐姿,最重要的是要明显感到琴的重心落在腿上;琴身稳当、牢靠;双手无负重感。

b) 三种坐姿都要求琴头不能靠左肩,要保持与左肩之间相隔一个拳头的距离(见图5)。

c) 座椅要合适,坐正后双脚着地放平,避免因座椅高造成琴体下滑。

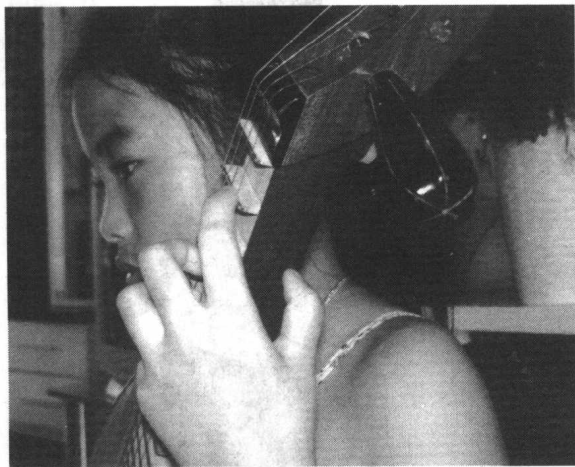

图5:琴颈与肩之间相隔一个拳头的距离。

图6:双肘与腰部之间相隔一个拳头的距离。

(F) 左手持琴

左手持琴正确与否,对左手放松、灵活而轻松地换把起决定性作用,必须严格要求。具体如下:

a) 将琴身在腿上放稳,左右大臂自然下垂,左右肘关节要与腰部之间相隔一个拳头的距离,切不可紧贴腰部,使得小臂肌肉紧张、僵硬(见图 6)。

b) 左小臂自然弯曲,左手腕基本伸直(或略有弯曲),手掌呈半圆弧形,手心保持朝脸的方向,大指自然伸开,虎口呈圆形。切记“虎口圆,手则松;虎口窄,手必紧”。(可自试一下,用这两种具体动作加以比较,可加深理解。)

c) 用左大指指肚前 2/3 部分轻托琴颈,位于第三品后靠近琴颈中线外侧。以免大指太靠琴边,虎口变窄,而不能与其他手指前后对应用力(见图 7)。

d) 初学阶段,可在琴颈大指持琴位置贴一小块胶布(见图 8),以便大指持琴准确。

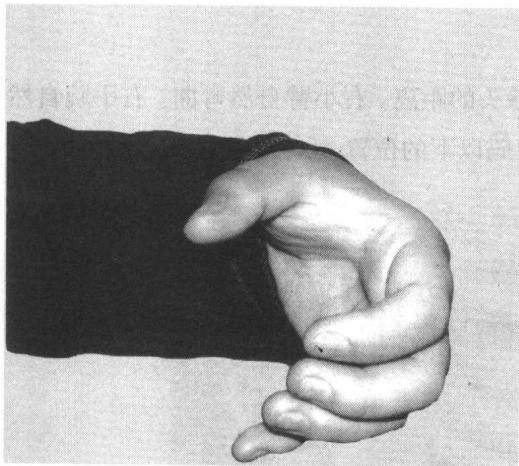

图 7: 左手虎口呈圆形。

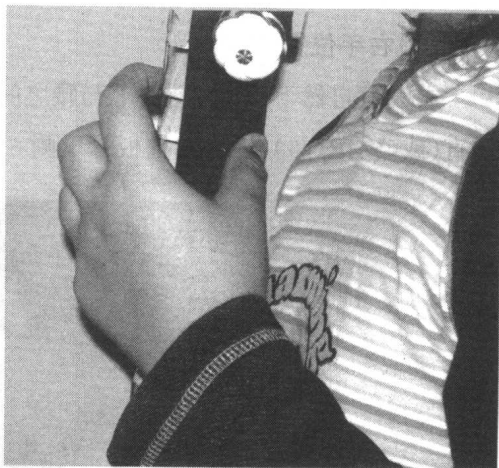

图 8: 左手大指持琴位置及手形。

e) 注意事项:

(a) 避免大指托琴时第一关节凹进或凸起造成肌肉紧张,应以大指无负重感为准。

(b) 如大指托琴感到琴很重,似乎琴的重量都压在大指上,这是琴的重心没有放到腿上,琴体过于向左倾斜,应重新调整琴位置,放稳琴体重心。

(c) 初学阶段,要经常检查:左手虎口是否为半圆形?大指是否有负重感?琴的重心在腿上是否稳当?左手臂是否自然下垂?有无高抬或紧贴腰部现象?左手腕关节是否过于凸起?是否耸肩?

(d) 右手离琴,左手只用大指轻托琴身,其余各指张开、离琴,以大指能在持琴处上下滑动自如,琴不晃不倒为准。以此法检验琴体置放是否稳定(见图 9)。

图 9:右手离琴,左手大指持琴,其余各指张开,大指可上下滑动自如,琴不晃不倒。

(G)右手位置

右大臂自然下垂。右肘关节与腰之间相隔一个拳头的距离。右小臂自然弯曲。右手腕自然伸直(或略有弯曲),轻靠在护板骨里侧。手掌靠近琴码以下的位置,手掌不要压弦(见图 10)。

图 10:右手腕位置。

以下三种不正确的姿势,均会造成右手紧张、僵硬,应加以避免:

- a) 右小臂用力夹紧并紧贴腰部;
- b) 耸右肩或塌右肩,双肩不平;
- c) 右手腕过于弯曲,凸起呈直角或锐角。

四、拨片要求与持拨方法

拨片是弹琴的重要工具,质量优劣、厚度、硬度是否合适,对发音都会产生很大影响,应按下列要求做好:

(A) 拨片种类

现有赛璐珞、玳瑁、尼龙、牛骨等材料制成,其厚度约为 0.7—0.9 毫米。笔者认为尼龙拨片演奏效果最佳,玳瑁、赛璐珞拨片次之。

另外,拨片质量优劣以在使用时不掉粉末、不易起毛边、软硬适度、便于控制力度者为最佳。

(B) 拨片修整

一般演奏用拨片为三角形(三个角均可用于演奏),直径为 2.5 厘米,厚度为 0.7—0.9 毫米。拨片使用前,需把它与弦接触的反正两面边角稍微磨薄。这可先用稍粗的水砂纸(或别的工具)把拨片的边角(即边锋)由内往外呈坡形逐渐去薄。将磨薄部分的靠近拨片中锋尖端逐渐加宽至 1 毫米左右。中锋太尖,发音细小;太宽则发音迟钝。大致磨薄后,再用细水砂纸打磨至表面光滑、有光泽为最佳(将拨片在单面砂纸的背面用力打磨,或在小块儿布上和着牙膏研磨。经过这样加工的拨片发音清脆,不刮弦,杂音少(见图 11)。拨片弹奏时间长了会逐渐产生磨损,为演奏发音良好应适时再按上述要求打磨、修整。

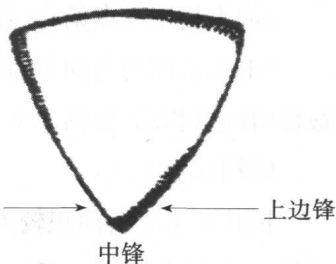

图 11

(C) 持拨方法

正确持拨对右手演奏起关键作用,严格要求,具体如下:

- 右手各指弯曲呈空圆形(见图 12),虎口处留一圆洞空间,大小以能伸进一个大指为好。食指指甲朝面板,大指自然伸开。第一关节稍凸起(避免凹进或凸起过高),用食指肚侧面和大指肚轻轻拿住拨片 2/3,露出 1/3,用中锋弹奏(见图 13)。
- 大指、食指拿拨片,要在放松状态下均匀用力,拿住不掉即可(类似拿钢笔的力度)。大指不可用力压拨片,这会造成右手肌肉紧张,演奏出的声音粗糙。
- 右手中指、无名指和小指要自然分开,防止中指用力顶食指而使肌肉紧张,也要避免指尖碰弦或碰面板而发出杂音(图 14)。

(D) 注意事项

a) 以下不正确用力方法应加以避免:

(a) 由于大指、食指拿得太松而常掉拨片;

图 12: 虎口呈半圆形

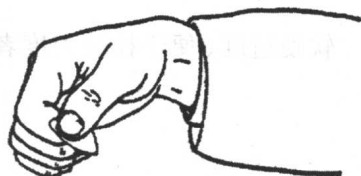

图 13: 拿住 2/3, 露出 1/3。

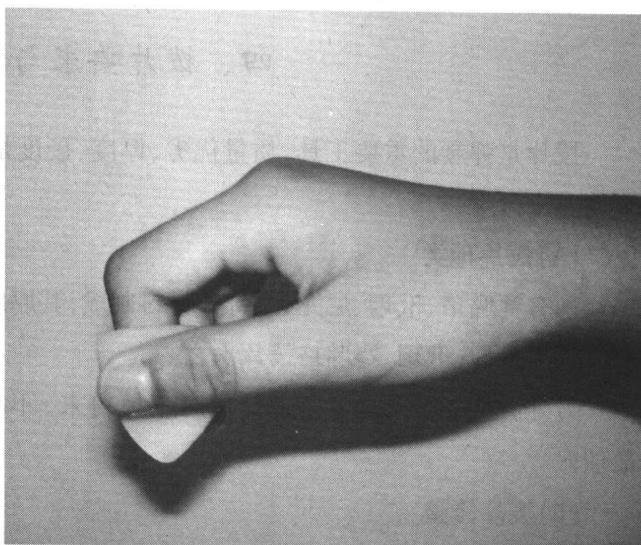

图 14: 标准持拨片手形

(b) 由于大指、食指用力点(见图 15)偏左, 弹奏中拨片易向右转动;

(c) 大指用力点偏右, 弹奏中拨片易向左转动(见图 16);

(d) 大指用力方向不对, 不在拨片中心点上下用力, 而是向左搓拨片, 弹奏中整个拨片容易被搓得向外移动(见图 17)。

b) 纠正的方法:

拨片上下受力面积较大, 左右两侧应均匀受力(见图 18)。初学阶段为避免因拨片太滑而不易持拨, 可绕拨片正反面贴一圈胶布(见图 19)。

图 15

图 16

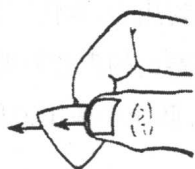

图 17

图 18(正)

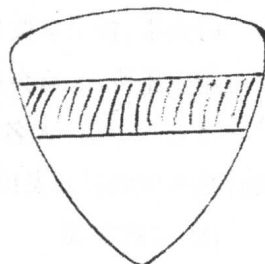

图 19