

胡运籍 编著 湖南文艺出版社

扬

琴

跟我学扬琴

跟我学扬琴

胡运籍 编著

湖南文艺出版社

“跟我学”系列丛书

已出书目

跟我学钢琴	杨 扬、王晓萍编著	14.60 元
跟我学扬琴	胡运籍编著	18.20 元
跟我学古筝	宋泽荣编著	15.20 元
跟我学琵琶	刘镇钰编著	20.70 元
跟我学电子琴	周张跃编著	16.80 元
跟我学小提琴	靳延平 黄健编著	16.60 元
跟我学电贝司	刘建辉编著	15.00 元
跟我学口琴	斯泊尔 周张跃编著	17.00 元
跟我学手风琴	夏雄军 孟刘翔编著	19.40 元
跟我学二胡	杨长安著	16.00 元
跟我学笛子	杨 明编著	13.80 元
跟我学吉他	丁力耘编著	20.40 元
跟我学唱歌	美声唱法卷 王如湘编著	16.20 元
跟我学唱歌	民族唱法卷 李 萍编著	15.40 元
跟我学唱歌	通俗唱法卷 徐竟存编著	15.30 元
跟我学唱歌	合唱指挥卷 彭幼卿 著	26.60 元
跟我学唱歌	童声卷 潘丹宁编著	16.30 元

跟我学扬琴

胡运籍 编著

责任编辑:谢柳青 张光琼

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号 邮码:410006)

湖南省新华书店经销 湖南岳阳印刷厂印刷

1996年3月第1版 1998年4月第4次印刷

开本:880×1230 1/16 印张:11.5

印数:17,501—22,500

ISBN 7—5404—1476—6

J·181 定价:18.20元

若有印装质量问题,请直接与印刷厂技质科联系调换

(厂址:岳阳市岳东路52号 邮编:414000)

目 录

序	杨竞明
一、浅谈扬琴	(2)
二、扬琴演奏的基础知识	(4)
1. 指腕结合演奏法图解	(4)
2. 学习演奏扬琴的注意事项与要求	(6)
3. 扬琴 C 调基本音定弦法图	(8)
4. G 调音位图	(8)
5. D 调音位图	(9)
6. 常用技法符号表	(10)
三、扬琴的基础训练	(11)
第一阶段练习	
1. 二分音符单打练习 (击弦练习)	(11)
2. 四分音符单打练习	(12)
3. 八分音符七声音阶练习	(12)
4. 八分音符五声音阶练习	(13)
节奏训练	(16)
练习方法	(17)
旋律音程练习	(17)
5. 击弦训练一	(18)
6. 击弦训练二	(18)
7. 十六分音符音阶模进练习	(19)
8. 八度单音、双音练习	(21)
东方红	(22)
9. 连竹练习	(22)
《挤奶员舞曲》	(22)
10. 扬琴的音域	(22)

11. 音区练习曲	(23)
《快乐的啰嗦》	(24)
12. 什么是花音? 什么是交叉?	(25)
13. 花音、交叉练习	(26)
14. 什么是衬音	(27)
《金蛇狂舞》	(27)
《挤奶员舞曲》	(29)
15. 怎样演奏和音、和声音程、和弦	(29)
16. 和音有哪些技法	(30)
《西藏舞曲》	(33)
《阿里山的姑娘》	(34)

第二阶段练习

17. 左手重音练习	(37)
18. 三连音、五连音换竹练习	(38)
19. 快速练习	(39)
20. 附点音符练习	(39)
21. 跳音练习	(41)
22. 单音定数轮音练习	(41)
23. 双音定数轮音练习	(42)
24. 定数轮音练习	(43)
《黎明舞曲》	(44)
25. 不定数轮音练习	(47)
26. 单弹轮练习	(48)
《挤奶员》	(48)
27. 双弹轮练习	(48)
《八月桂花遍地开》	(48)
《酒歌》	(49)
《哈萨克劳动舞曲》	(50)
28. 装饰音和切分音练习	(52)
《军民大生产》	(52)
29. 琶音练习	(55)
《工农齐武装》	(56)
《土家族摇篮曲》	(59)
30. 顿音练习	(60)
《十五的月亮》	(60)
31. 二声部练习	(61)
《好风光》	(61)
《藏族弦子歌》	(62)
32. 反竹练习	(64)

《马兰恋歌》	(64)
33. 闷音和下滑音练习	(65)
34. 轮音和琶音练习	(66)
35. 单轮和分解和弦练习	(67)
36. 二声部轮奏练习	(67)
37. 拨弦练习	(68)
《潜海姑娘》	(69)
《黄水谣》	(71)

第三阶段练习

38. 快速音阶模进练习	(73)
39. 快速分解和弦练习	(74)
《燕》	(74)
40. 泛音练习	(76)
41. 才音、摘音、颤音练习	(76)
42. 滑拨音练习	(77)
《欢乐的克尔克孜》	(78)
《午后的外出旅行》	(79)
43. 压音练习	(81)
44. 座音练习	(82)
45. 座音和双打练习	(83)
46. 反键轮音和分解和弦练习	(84)
47. 指套滑音练习	(84)
48. 顿音和闷音练习	(85)
49. 双音、三连音、六连音练习	(86)
《早天雷》	(86)
《美丽的姑娘》	(88)
50. 不同节奏练习	(90)
51. 散板练习	(91)
《塔那瓦尔》	(92)
52. 结束部乐段练习	(93)
《雄鹰展翅唱欢歌》	(95)

四、扬琴独奏曲

1. 浏阳河	(99)
2. 我的祖国	(102)
3. 中国人民解放军进行曲	(105)
4. 翻身的日子	(108)
5. 光明行	(112)
6. 鄂尔多斯春满园	(115)

7. 快乐的女战士	(119)
8. 婚礼的开始	(121)
9. 塔什瓦依	(122)
10. 打起锣鼓庆丰收	(127)
11. 打青稞	(131)
12. 欢乐的石林	(135)
13. 龙船	(140)
14. 雪山赞歌	(144)
15. 脚踏水车唱丰收	(147)
16. 瑶族舞曲	(151)
17. 打虎上山	(155)
18. 二泉映月	(158)
19. 拉帕克比兹卡	(160)
20. 塔塔尔族的节	(165)
21. 献给爱丽丝	(172)
22. 云雀	(173)
23. 霍拉舞曲	(176)
24. 一路平安	(177)
校阅后记	(180)

序

杨竞明

在中国扬琴界许多杰出的扬琴演奏家中，只有一位专为发展少数民族扬琴艺术的演奏家，他就是中央民族歌舞团、国家一级演奏家、中国音乐家协会会员、中国音协北京扬琴研究会理事胡运籍。由于他所在的专业单位和工作岗位，使他广泛地接触了我国各少数民族的音乐艺术，而他本人就是一位少数民族（土家族）的扬琴演奏家。他热爱我国各民族的音乐艺术，并立志要以发展我国各少数民族扬琴艺术事业为己任。为此，他于1955年开始求学扬琴的新技法，是建国后我开始扬琴新技法教学的第二位学生。他多年的勤学苦练，把自己锻炼成一位优秀的少数民族扬琴演奏家和少数民族扬琴艺术创作家。在他许多作品中，他把新技法和民族特色有机地结合在一起，使新技法在民族特色中起着“锦上添花”的作用，而不是炫耀那些与民族特色不协调的新技法。由于他的作品保留和发展了朴实的民族土风特色，不仅受到国内各民族广泛的欢迎和喜爱，在国际上也获得了高度评价。他的创作路线是他获得成功的关键。这里推介的他的这本扬琴编著，可以说是他四十年来为民族扬琴事业的发展辛勤奋斗的总结，是一本“洋为中用”的好教材。

注：本文作者系中国音协北京扬琴研究会会长、
中国广播艺术团国家一级演奏家

一 浅谈扬琴

扬琴是我国民族乐器中应用最为广泛的一种乐器。按过去民族乐器分类法,曾把扬琴归类为拨弹乐器,而按现在乐器分类法把扬琴归为弦鸣乐器类的击弦乐器。

扬琴曾作为许多地方戏、曲艺的伴奏乐器,现在除仍然在许多地方戏、曲艺伴奏乐队中广泛使用外,还以多种表演形式如独奏、重奏、协奏等出现在舞台上。特别是近几十年来,经许多音乐工作者的不断努力、开拓,扬琴的表现力越来越丰富,在乐队中的作用越来越重要,不论什么样规模的民族乐队,都离不开与扬琴的组合。因而有人甚至把扬琴称之为中国民族乐队的基础乐器。所以无论从哪个意义上说,扬琴是中国民族音乐的瑰宝。

扬琴,也是中华民族智慧的结晶。几千年来劳动人民对扬琴不断创造、改进、完善,成为今天的结构式样,在乐器大家族中具有自己的特色而独树一帜,蜚声国际乐坛。

扬琴有着两千多年悠久的历史。“扬琴的前身是春秋战国时期的筑”(《乐器科技》1977年2月)。据《史记》记载:“高渐离击筑,荆轲和歌于市中”曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去不复返。”在《高祖纪》中有:“酒酣、高祖击筑。”《北堂书钞》记载:“筑十二,还沛击筑,大会击筑,击筑饮燕市。”

关于“筑”的形状结构据应邵注:“状似瑟而大头,按弦,以竹击之,故名曰筑。按筑弦数未审,有五弦、十三弦、二十一弦三说。”“筑者,其形如扇,木制之,张有弦,用竹制小槌打击成声”和“横筑于膝,持竹尺击奏,用毕挂于墙”的记载。又据《太平御览》:“筑(乐书)曰,筑者形如颈琴,施十三弦,项细肩圆,品声按柱,鼓法以左手扼之,右手以竹尺击之,随调应律,唐代编入雅乐也。”《辞海》中是这样写的:“筑,古击弦乐器。形似箏,颈细而肩圆,有十三弦,弦下设柱。演奏时,左手按弦的一端,右手执竹击弦发音。”(P4315,上海辞书出版社1979年版)。又据《乐器科技简讯》(1979年3期)报导长沙马王堆三号汉墓出土的乐器:“筑一木棒状物……涂有黑色漆,既似琴又类箏。根据同墓出土的竹简有:筑一,击者一人的记载,断定它就是筑的明器。长约一尺,尾端略膨大,身部近似四棱长棒,首尾两端各有五个小竹钉成一字形的等距离嵌入,推想原有五根弦张在上面,现已残缺,头部的竹钉之外,有一蘑菇形圆柱,上面还缠绕有丝质残弦……”

从大量史料记载,可见扬琴始源于公元前403年至前221年的春秋战国时代,后经秦汉三国魏晋南北朝隋唐至今,代代相传。二千多年的发展演变,形成了现在的式样。

随着中西文化的交流,我国的扬琴传入欧洲,十四世纪在欧洲流行。据五十年代匈牙利歌舞团来我国天津访问演出时,歌舞团负责人亲自对天津音乐学院扬琴专家郑宝恒说:匈牙利击弦乐器“昌巴尔”(结构与中国扬琴相似)是很早以前从中国传入匈牙利的,经我们改进,演变成匈牙利的民族乐器“昌巴尔”。

由此可见：扬琴决非“洋琴”，所谓“扬琴就是洋琴”、“欧洲乐器”是“外来乐器”等说法是缺乏根据的，因而是值得商榷的。

新中国成立后，在党和人民政府的关怀下，民族乐器得到了重视，扬琴也得到长足的发展。在许多音乐演出中，通过独奏、伴奏、齐奏，赢得了观众普遍的赞誉。

所以说，我国民族乐器扬琴是有着广阔的发展前途的，学习扬琴，大有可为。

二 扬琴演奏的基础知识

扬琴是一种击弦乐器,演奏者用一种竹制的琴键敲击固定音高的琴弦振动发音,形成旋律或伴奏音乐。

扬琴的种类很多,但大都由琴体、琴架和琴键三个部份组成。琴体本身是一个共鸣箱,两旁嵌有弦柱(又称弦轴)张弦,固定音高。专业使用的扬琴还配有用以控制余音的踏板。

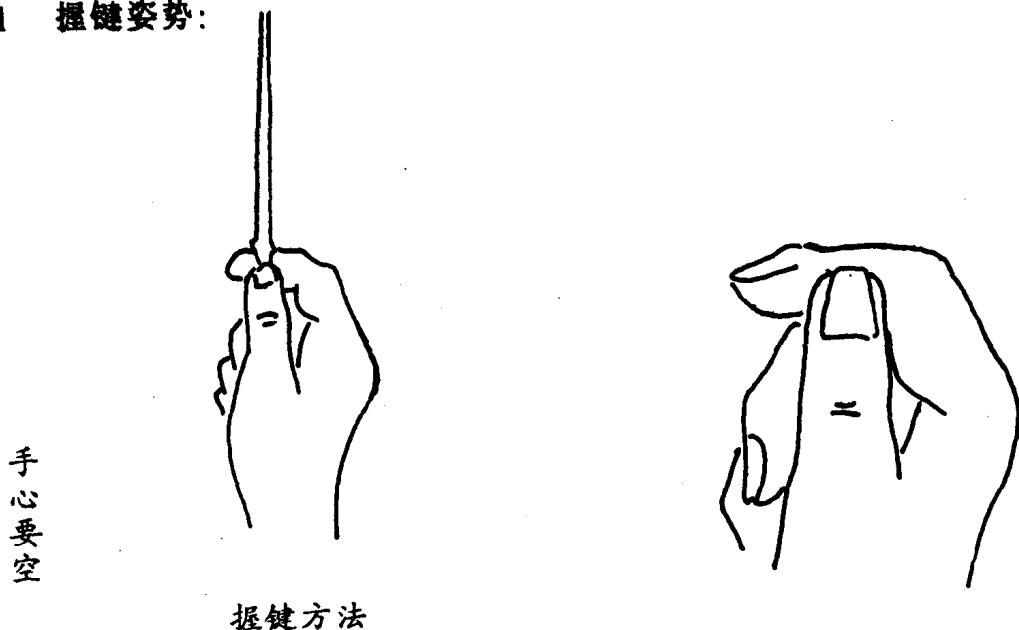
演奏时,演奏者双手持琴键,根据乐曲的旋律和伴奏的需要敲击琴弦,琴弦振动而发出各种音乐。扬琴的演奏方法很多,但以击弦为主。因此,指腕结合、臂力的辅助是扬琴演奏的最基本方法。

1、指腕结合演奏法图解

持键演奏扬琴,需要手指和手腕的结合,因而“指腕结合”法是在总结我国民间扬琴各种传统演奏方法上,开发的一种新的演奏方法。关于“指腕结合”的方法,著名扬琴专家杨竞明大师,在他的著作中曾做过详尽的论述。为使初学者在一开始就能掌握正确的演奏方法,这里复述杨竞明的“指腕结合”法很有必要。

“指腕结合”法是以大、食、中三指握键,与手腕密切配合运转,以臂力辅助的演奏方法。在演奏中轻松灵活,便于控制变化和速度快密均匀,取得发音坚实纯美,颗粒性强的效果。能够适应民族民间和中外各种乐曲高难度技巧的需要。

图1 握键姿势:

右图意将键柄用母指压在食指一侧,母指端与食指侧应保持约有 6mm 的距离,以便三指在演奏运转时母指在中、食指间发挥杠杆作用。

图 2 为“指腕结合”法手腕运转的姿势。左图为击弦时以腕心为轴,手腕由上向前下方旋转,形成一定的力度击弦。右图为回键旋转,指腕放松回转。

图 2

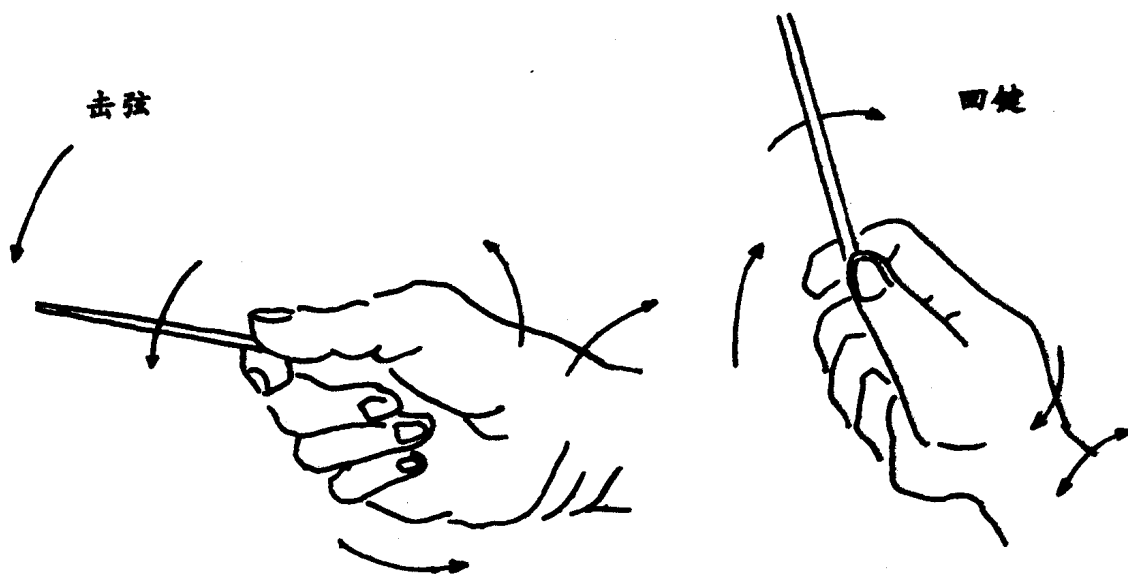
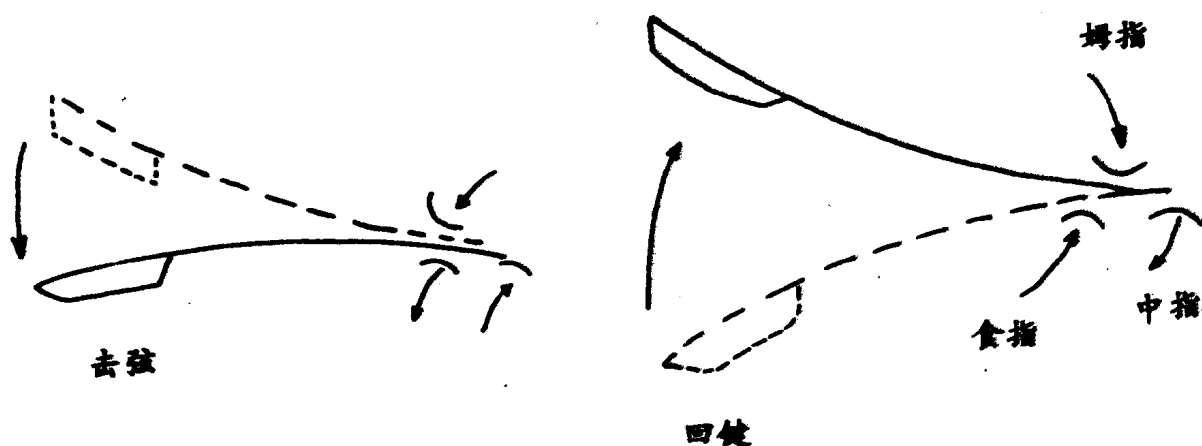

图 3 为三指击键、回键动作示意图。

左图击弦是指腕合力,母指向前下方“掀”,中指向后上方“顶”的合力。

图 3

上右图是回键时利用琴弦对键头的反弹力回松运动的方向,中指无论是击弦、回键都要贴紧键柄不离。

图 4 是琴键击弦的原理分析。由于琴键和琴弦都有一定的弹力和反弹力,通过手腕和母、中指的合力作用把键头击弦起点 A, 送向 B, A、B 为送力区, 食指控制键杆下摆的速度和幅度, 而键头则从送力区获得惯性力, 再通过键杆的弹性, 持续从 B 点向下冲击 C 点琴弦, 因而 BC

之间称为惯性区。惯性击弦可发出颗粒性强, 坚实纯美的音色。所以说没有弹力就不会有坚实、纯美的音色和共鸣。指腕在惯性区中的放松, 便于利用琴弦对键头反弹松举回键。特别是在演奏轮音时, 利用惯性和弦键反弹作用, 能获得密匀的效果。

图 4

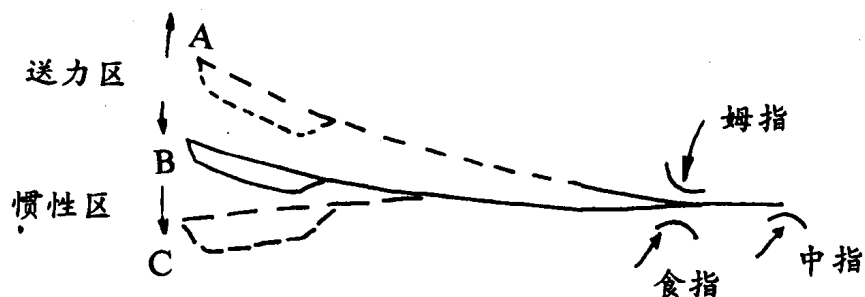
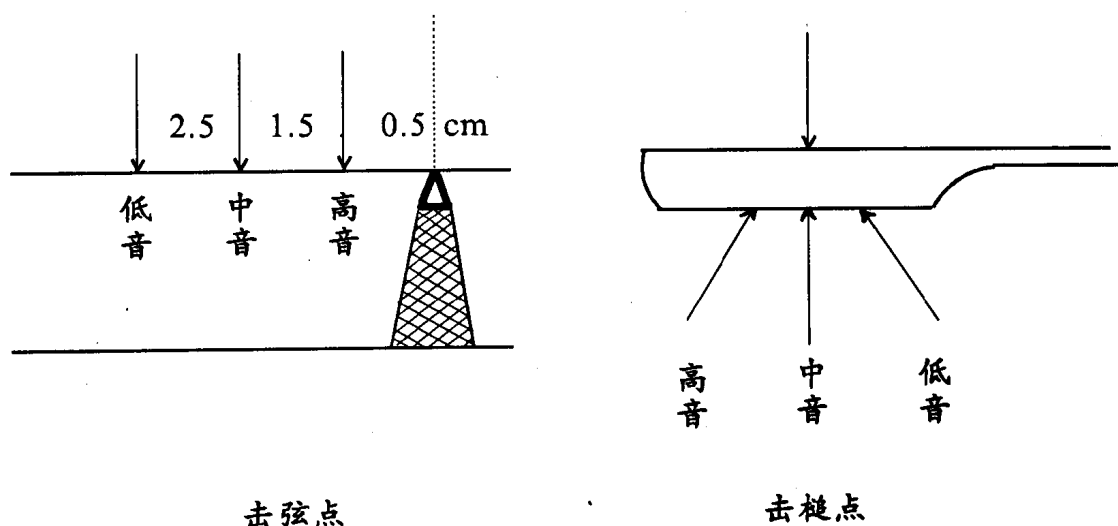

图 5 是根据乐曲的需要, 演奏者选择击弦点, 从而获得高、中、低音的不同最佳音色。当然最好的音色除了击弦点的选择外, 还需要选择恰当的击槌点, 两者的密切配合, 才能够尽善尽美。左图为各音区击弦点的示意图; 右图为击槌点的示意图。

图 5

2、学习演奏扬琴的注意事项与要求

1、学会和掌握调弦、定音的技能。扬琴有固定音高的琴弦一百三十五根, 由于热胀冷缩的物理现象, 随着季节和气候的变化, 琴弦经常发生音变。因而初学者首先要练好音准, 掌握音程的关系, 自己练习调准固定音高的琴弦, 并且能随时调整因季节和气候变化的音准变化。这是一个相当长的过程, 只有多听、多练, 才能熟练地掌握定弦和调整音准的技巧。

2、经常保持琴体、琴面和琴弦的清洁。琴的面板不清洁, 琴弦生锈, 不仅影响音准, 而且还要影响琴体共鸣和音色。因此每次演奏完毕均需用绒布或软纸将琴面和琴擦拭干净。

3、演奏姿势正确与否, 是提高演奏水平和舞台形象的关键。演奏时要坐在面对琴身的中央, 上身端正, 自然松弛。两脚分开, 左脚稍前, 右脚稍后, 以保持身体的稳定, 并随乐曲内容、感

情需要辅助增加乐曲的表现力。

4、演奏过程中必须做到演奏扬琴的“拿、打、准、狠、稳”五点要求：

拿，即把琴键按要求拿好、拿稳，不要使琴键在手指内移动。

打，即在琴键击弦时，无论轻、重、缓、急，双手要灵活，并在力度上保持音量平衡；无论强弱，要保持音色美。

准，即在琴键击弦时，击弦的部位要准确，切忌在击弦时碰到相近的琴弦，发出与乐曲无关的杂音。

狠，即演奏的力度，必须达到乐曲要求的力度，产生乐曲要求的音量。做到“强而不噪，弱而不虚”。

稳，即在演奏时速度和节奏要稳（特别是初学者，容易在演奏时出现赶速度的毛病），要做到“快而不乱，慢而不散”。

作为一名扬琴演奏员，除熟练掌握运用上述在演奏方面的“硬技术”之外，还要加强自己各方面的音乐修养，其中包括演奏艺术的修养。这种演奏上的修养，又可以称为“软技术”。“硬技术”和“软技术”两者的关系是相辅相成的。应该说没有过硬的“硬技术”，就无法使“软技术”得以展现；反之，如果光具备熟练的“硬技术”，而不具备内在的音乐表现力和深层次的音乐感，演奏出的乐曲就会让人有一种“匠气”之感。

当然，要做到两者有机的结合，并不是一朝一夕的事，在学习演奏扬琴的过程中，要努力做到五多，即：多听、多看、多学、多练、多总结。一个好的演奏员，就是在这种五多中一点一滴慢慢成长起来的。

扬琴以它特殊的结构形式和独特的数十种演奏技巧，训练着演奏者的灵巧手法，培养其音乐听觉能力，丰富音乐表象（旋律、节奏、音色的表象），增强音乐记忆力，激发音乐情感体验，丰富音乐想象，特别是培养注意力的分配都有巨大的促进作用。

近代解剖学、生理学、心理学的研究成果证明：人的“大脑两半球有明确的机能分工，各有各的优势。左半球在语言表达、抽象思维、逻辑分析、数学计算，以及完成许多复杂的连续性活动方面优于右半球；而右半球在空间知觉、图形建物、整体综合、音乐、绘画等方面优于左半球。故通常将右半球称为形象思维、艺术的优势半球；左半球称为语词逻辑抽象思维优势半球。”右半球支配左手活动，左半球支配右手活动，这是大脑神经系统结构的特点。两手的灵活运动，又给相应大脑半球带来刺激，促进大脑的发展。在科学知识尚不普及的时代，人们往往只注意右手锻炼而抑制左手的锻炼，从而也抑制了大脑右半球的发展。通过扬琴演奏，可以使大脑两半球的智力都得到良好的开发。

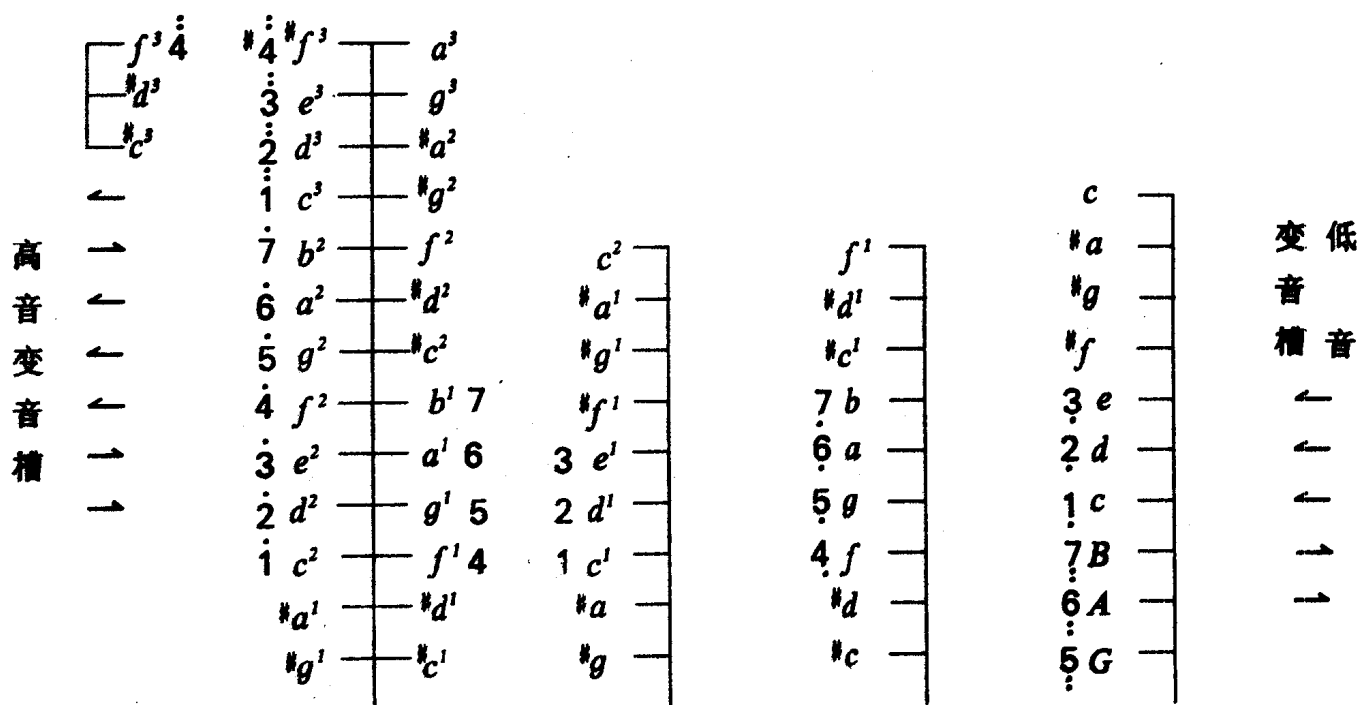
在弹奏扬琴的过程中，通过左右两手灵活多变的演奏技巧，弹奏出悠扬悦耳的抒情曲，或慷慨激昂的进行曲，妙趣横生，余音绕梁三日不绝。这就对陶冶健康的审美情趣，培养高尚的情操，丰富人的艺术生活，促进人的全面发展都具有十分重要的现实意义。通过左右手交替演奏，或轮奏、或齐奏，或揉或滑，或闷或拨、或颤或碎……由于左右两手有节奏、有强弱的协调配合，使得双手肌肉群体、手腕等得到严格而充分的训练，这就极大地推动着大脑左右两半球的充分协调发展，收到开发智力培养能力的奇功特效。

3、扬琴 C 调基本音定弦法图

“401”扬琴是以 C 调为基本音位定弦。在定音时以“A”音(6)为定弦标准音,由此按照图表中简谱音阶所示的固定音名定好定准,就可以演奏 C 调了。

如果演奏其他调,如:D 调、G 调、F 调或 B 调等,那就要临时把某个音或几个音升高半音或降低半音,这就需要推动高音、低音变音槽(没有变音槽也可以推动微调滚柱)。

定弦 C 调音位图

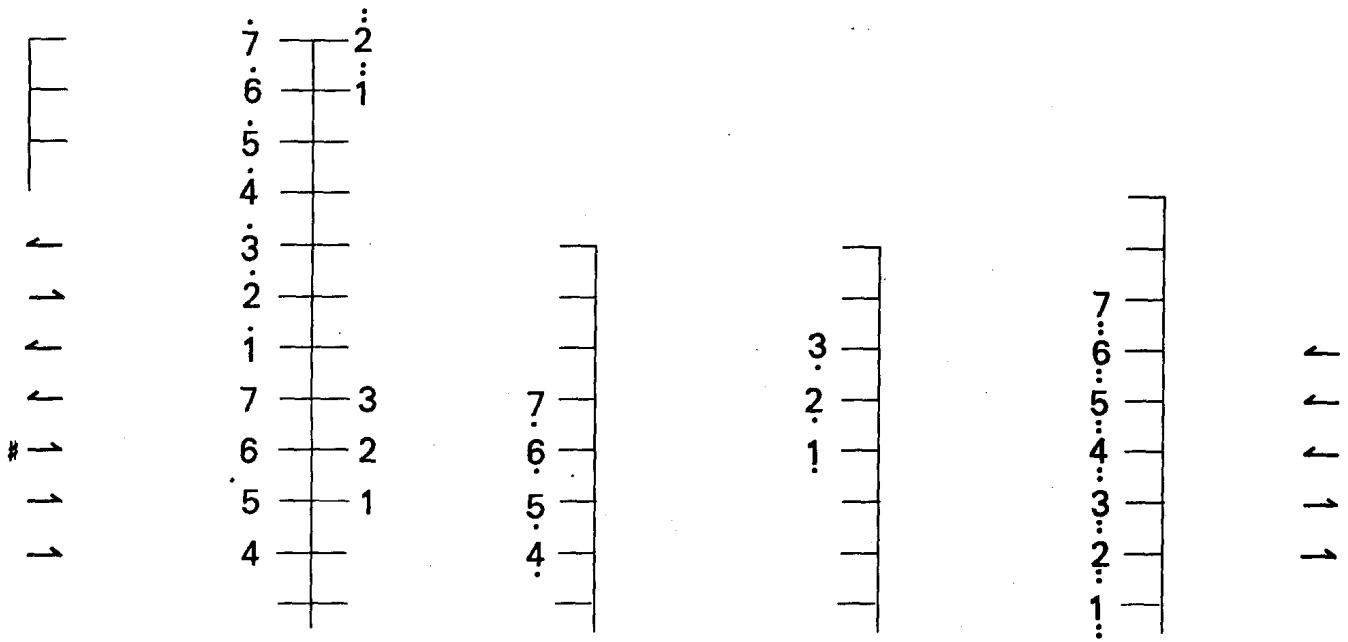

4、G 调音位图

演奏 G 调就要把 C 调高音 4(左码向上数第六音码)升高半音就行了(4 变成 $\sharp 4$)。

演奏 G 调的音阶音位熟悉之后,那么再演奏 $\sharp C$ 调($\flat D$ 调)、 $\sharp D$ 调($\flat E$ 调)、F 调、A 调、B 调其音阶音位和演奏方法和演奏 G 调同样的,但是要注意高音左码上及低音右码上某个音需要升高半音或降低半音,这就要推动变音槽。

G 调音位图

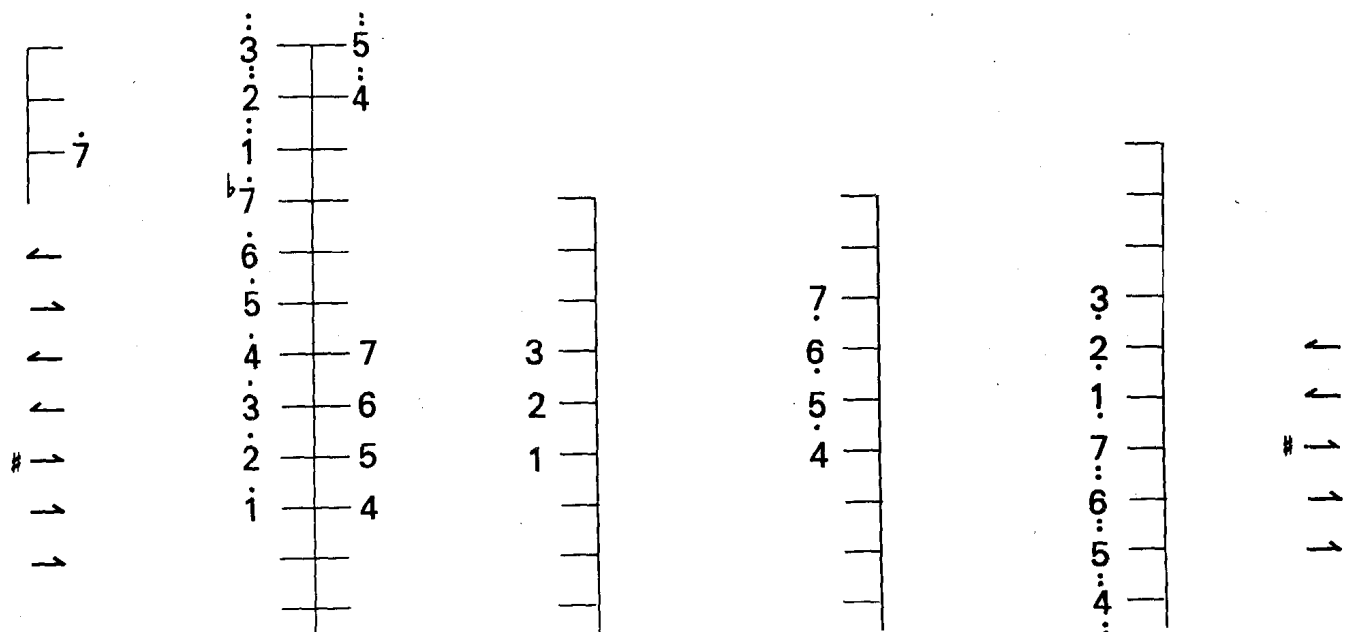

5、D 调音位图

演奏 D 调就要把 C 调高音 4 (左码向上数第六音码) 升高半音, 右码低音 C 调 1 (向上数第四音码) 升高半音就行了 (4 变成 $\sharp 4$) (1 变成 $\sharp 1$)。

演奏 D 调的音阶音位熟悉之后, 那么演奏 $\sharp G$ 调 ($\flat A$ 调)、 $\sharp A$ 调 ($\flat B$ 调)、C 调、E 调、 $\sharp F$ 调, 其音阶音位和演奏方法, 基本上和演奏 D 调同样的, 但是要注意某个音需要升高半音或降低半音, 这就要推动左码高音变音槽和右码低音变音槽。

D 调音位图

6、常用技法符号表

符 号	名 称	说 明
↑	右 竹	用右手持琴键击弦。
↑	左 竹	用左手持琴键击弦。
↑ ↑	右竹法	先右手,后左手,交替击弦。
↑ ↑	左竹法	先左手,后右手,交替击弦。
↓	双 竹	左手在上,右手在下同时击弦。
↓	双 竹	右手在上,左手在下同时击弦。
ㄥ	轮音(又称打轮)	双手快速交替演奏产生的碎音。
ㄣ	左弹轮(颤竹)	用左键短时值的碎音。
ㄣ	右弹轮(颤竹)	用右键短时值的碎音。
ㄣ	双弹轮(颤竹)	用双竹同时细密地颤动弹出碎音。
ノ	上滑音(上滑滚)	用键头击弦,由低音滑向高音。
ㄣ	下滑音(下滑滚)	用键头击弦,由高音滑向低音。
┐	反 竹	用键头的背面击弦。
ㄣ	指套上滑音	用右竹击弦后,左手戴金属指套在两音间由低音滑向高音。
ㄣ	指套下滑音	用右竹击弦后,左手戴金属指套在两音间由高音滑向低音。
ㄣ	闷 音(又称收竹)	击弦后用键头闷在琴弦上制止余音。
ㄣ	顿 音(又称跳音)	用右键击弦后,马上用左手无名指和中指压住,发出短促的断音。
+	拨 音	用琴键尾端拨弦。
+ ↗	键尾上滑音	用琴键尾端按自下而上滑拨。
+ ↘	键尾下滑音	用琴键尾端按自上而下滑拨。
⊥	压 音	在击弦的同时,用另一只手的中指和无名指在该弦的另一端压弦颤动。