

零基础学音乐丛书

正文
添加 二维码
扫一扫即听更多
视频

扬琴

零基础学扬琴

LINGJICHU XUE YANGQIN

刘娜◎编著

 西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

作者简介

刘娜，硕士，毕业于天津音乐学院，现为东北大学艺术学院扬琴专业副教授、硕士研究生导师。中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会理事，辽宁省扬琴专业委员会副秘书长。曾先后师从河北省艺术职业学院麻丽威副教授、天津音乐学院谢玉虹教授、天津音乐学院郑宝恒教授、中央音乐学院黄河教授等研习扬琴演奏与教学。

曾荣获第七届河北省音乐“金钟奖”扬琴独奏比赛金奖、中国音乐家协会第五届“金芦笙”民族器乐大赛弹拨组银奖等专业奖项，发表《音乐创造过程中的音乐思维》等多篇文论。

- ▶ 零基础学电子琴
- ▶ 零基础学双排键电子琴
- ▶ 零基础学手风琴
- ▶ 零基础学单簧管
- ▶ 零基础学萨克斯
- ▶ 零基础学小号
- ▶ 零基础学巴松
- ▶ 零基础学口琴
- ▶ 零基础学小提琴
- ▶ 零基础学吉他
- ▶ 零基础学架子鼓
- ▶ 零基础学葫芦丝
- ▶ 零基础学二胡
- ▶ 零基础学琵琶
- ▶ 零基础学古筝
- ▶ 零基础学扬琴
- ▶ 零基础学简谱
- ▶ 零基础学练耳
- ▶ 零基础学五线谱

官方网站

天猫旗舰店

音乐分社微信

ISBN 978-7-5621-8838-4

9 787562 188384 >

定价：29.00元

零基础学音乐丛书

零基础学扬琴

LINGJICHU XUE YANGQIN

刘娜◎编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

零基础学扬琴 / 刘娜编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2017.8
(零基础学音乐丛书)
ISBN 978-7-5621-8838-4

I. ①零… II. ①刘… III. ①扬琴-奏法 IV.
①J632.51

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第170786号

零基础^学扬琴

LINGJICHU XUE YANGQIN

刘娜 编著

责任编辑:郭彦臣

装帧设计:大周设计

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·吕书田

印 刷:重庆共创印务有限公司

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

电话:023-68254353

网址:www.xscbs.com

经 销:全国新华书店

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:10.25

字 数:266千字

版 次:2017年9月第1版

印 次:2017年9月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-8838-4

定 价:29.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用铜版纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品, 因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

前言

扬琴,又称洋琴、打琴、铜丝琴、扇面琴、蝙蝠琴、蝴蝶琴,是我国众多民族乐器中重要的击弦乐器。它起源于中东地区,10世纪以后传入欧洲,一度盛行,明末清初从海上传入我国,历经不断的改良革新,逐渐发展并形成了具有典型中国民族艺术特色的中国扬琴。

扬琴音量宏大,刚柔并济;音色明亮,在慢奏时音色如叮咚的山泉,快奏时音色又如潺潺流水,表现力非常丰富。扬琴使用极为广泛,以独奏、重奏、伴奏、齐奏及民族器乐合奏等表演形式出现在舞台上,展现了无穷的艺术魅力,深受广大人民群众的喜悦,也吸引了众多的音乐爱好者学习。

扬琴入门相对容易,一本好的教材更能为初学者轻松愉悦的学习扬琴提供助力。本教程从“零”起步,带领学习者快速入门,走进一个充满趣味的扬琴世界。教程整体编写特色如下:

第一,本书主要为扬琴初学者而编,同时也可供已经熟练掌握扬琴演奏技法的学习者参阅。全书共三章,第一章以图文并茂的形式介绍了扬琴的基本知识和演奏方法,力求将晦涩的理论知识以简单明了的图文展示出来;第二章和第三章所编、所选练习曲和乐曲由浅入深、循序渐进,使学习训练过程科学化、系统化。与乐谱同步的演奏提示文字部分力求简明扼要,通俗易懂,使初学者更加直观地掌握技术要领,解决技术难点,快速入门,快速提高。

第二,值得提出的是,在第二章“技法练习”中,编者将音阶、音位的技术训练融入到大量耳熟能详的中外名歌、名曲等旋律之中,能极大提高学习者的兴趣和练琴效率。

第三,在突破以往教材文谱结合的基础上,加入当前读者特别喜爱的二维码技术展示自制视频的讲解示范,方式新颖而简洁,为读者参照视频来学习提供了便利。

希望本教程能为扬琴学习者带来收获,由于编者水平有限,不足之处恳请各位读者、专家督正。

目 录

第一章 入门知识

第一节 扬琴发展概述	1
第二节 扬琴各部位名称	2
第三节 扬琴音位图与弦号图	4
第四节 扬琴调音、上弦与保养	7
第五节 扬琴演奏方法	8

第二章 技法练习

第一节 基本技法练习	13
第二节 常用调音阶、音位基础练习	34
第三节 综合练习	64

第三章 乐曲演练

喜讯	桂习礼曲	87
欢乐歌	江南丝竹 项祖华整理	90
春江花月夜	古曲 赵艳芳根据琵琶谱偏移	93
弹词三六	江南丝竹 项祖华改编	98
瑶族舞曲	刘铁山、茅沅曲 邱怀生改编	102
红河的春天	刘希圣、李航涛曲	110
美丽的非洲	于庆祝曲	115
梦幻	刘圣西曲	122
春天	[罗]迪尼库曲 赵艳芳移植	125
将军令	四川扬琴曲牌 项祖华整理	129
忆事曲	刘惠荣、周煜国曲	132
天山诗画	黄河曲	138
凤凰于飞	桂习礼编曲	142
黄土情	黄河曲	148

第一章

入门知识

第一节 扬琴发展概述

扬琴是中国民族乐器之一,也是一件国际性乐器,遍及欧、亚、美、非及大洋洲的数十个国家和地区。就世界各地扬琴分布及自身的演变、形制、演奏风格、技巧、乐曲等情况看,大致分为三大体系:欧洲扬琴体系、西亚-南亚扬琴体系和中国扬琴体系。我们所熟知的扬琴就是三大扬琴体系中应用最广、发展最快的中国扬琴体系。

据史料来看,扬琴最早起源于中东地区,10世纪以后传入欧洲,其制作不断得到创新,饱受贵族们的喜爱,一度盛行。后因钢琴热的冲击,被迫退出欧洲宫廷音乐和专业舞台。17世纪明末清初之际,从海上传入中国,此时正值中国戏曲、说唱等民间艺术蓬勃发展,扬琴很快加入到戏曲、说唱音乐的伴奏行列。清末民初,民间传统器乐兴起,它又吸收不同的乐种演奏形式,经过乐师的不断实践和积累,逐渐形成自己的传统流派,其中最具影响力的是广东扬琴、江南丝竹扬琴、四川扬琴、东北扬琴四大流派。广东扬琴早期代表作有严老烈创编的《早天雷》《倒垂帘》《连环扣》等;江南丝竹扬琴代表作有任悔初改编的《三六》《中华六板》等;四川扬琴是由四川琴书发展起来的,四川琴书中的器乐曲牌《将军令》《闹台》等都成为广泛流传的扬琴独奏曲;东北扬琴的开拓者是辽宁民间艺人赵殿学,他创新了颤竹、滑弹、吟揉技巧,早期代表作有《苏武牧羊》等。上述四大流派对中国扬琴的历史发展发挥了非常重要的作用,是中国现代专业扬琴的奠基。

新中国成立后,扬琴在演奏、教学、创作和乐器制作等方面都得到空前的发展。从20世纪50年代,它不再只是一个民间音乐形式中的乐器,而成为专业民族乐队中正式编制的乐器,在合奏、重奏、伴奏中发挥了重要作用。与此同时,扬琴独奏艺术也被纳入高等艺术院校的专业教育中,涌现了一批又一批扬琴专业演奏家、教育家和作曲家,如郑宝恒、项祖华、桂习礼、王沂甫、宿英、张学生、刘寒力、黄河、李玲玲、许学东等,他们为现代专业扬琴演奏技法创新、乐曲创作、乐器改革做出重要的贡献。新中国成立至今创作并流行的经典作品有《红河的春天》《双手开出幸福泉》《凤凰于飞》《林冲夜奔》《川江韵》《瑶山夜画》等。在乐器制作上研制出律吕式大

扬琴、红旗牌十二平均律扬琴、401型扬琴、501型扬琴、402型扬琴、601型扬琴、高音扬琴等，目前在专业教学中普遍使用的是402型扬琴。

经过几代扬琴人的努力，当前的扬琴演奏艺术无论在乐器制作、技巧发展、乐曲创作还是教学研究等方面都取得了丰硕的成果。

第二节 扬琴各部位名称

扬琴的琴体结构由共鸣箱、琴弦、半音码、滚轴等组成，如图1、图2所示。

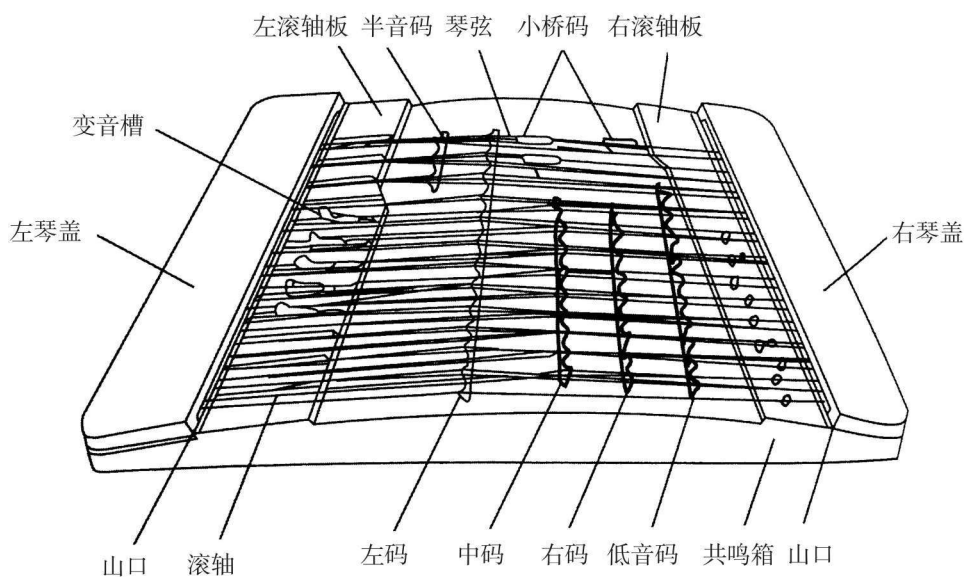

图1 琴体

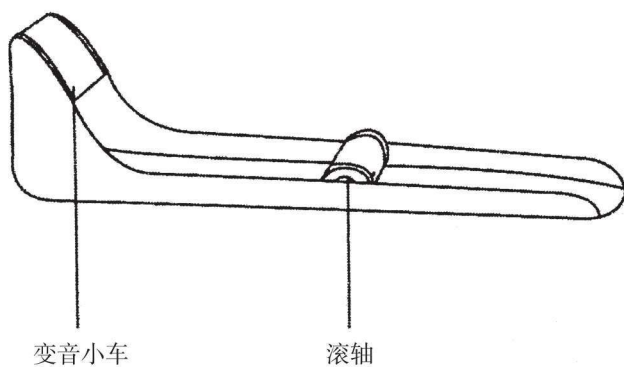

图2 变音小车与滚轴

除琴体外,还有琴架、调琴扳手和演奏工具琴竹,如图3至图5。

图3 琴架

图4 调琴扳手

图5 琴竹

第三节 扬琴音位图与弦号图

目前在我们的专业教学中,普遍使用的是402型扬琴,因此这里主要介绍402型扬琴的音位图与弦号图。

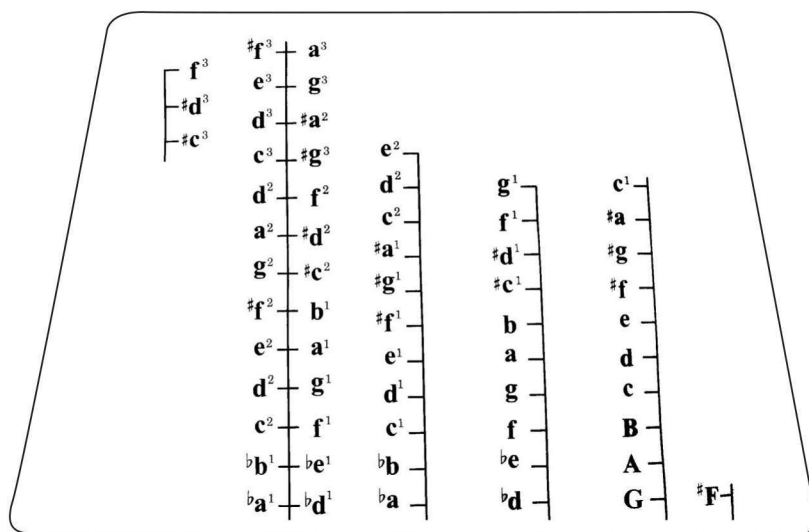

图6 402型扬琴固定音位排列

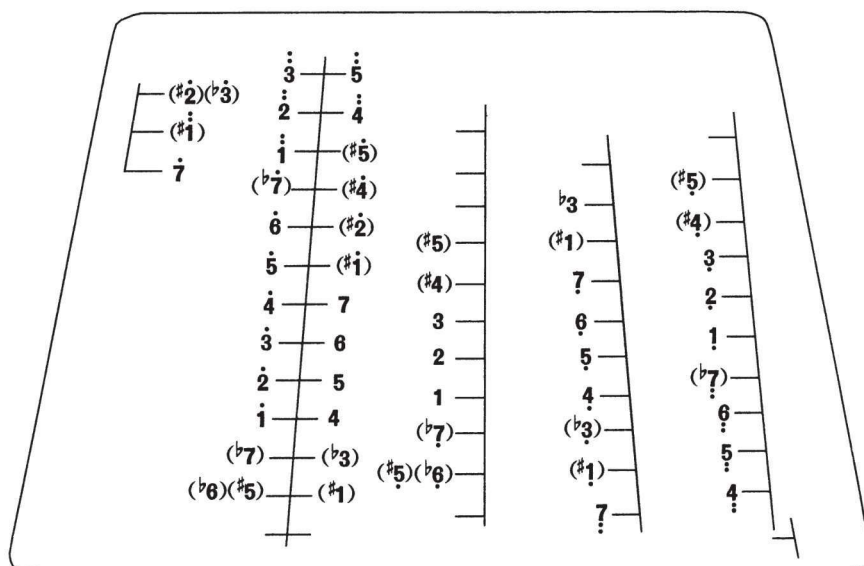

图7 402型扬琴D调音位图

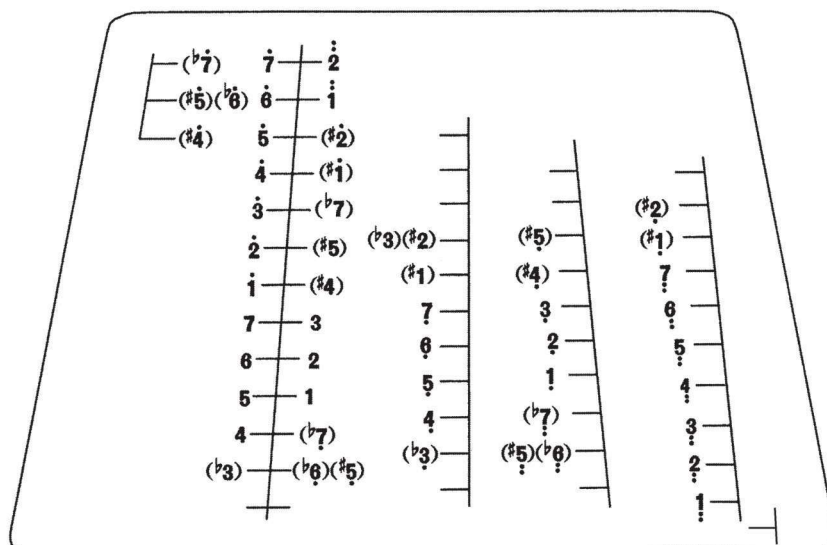

图8 402型扬琴G调音位图

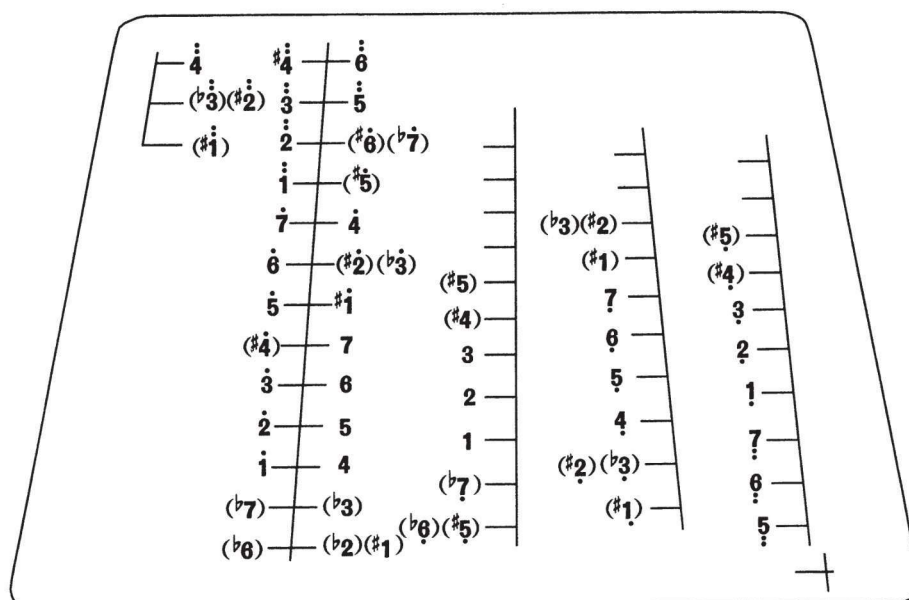

图9 402型扬琴C调音位图

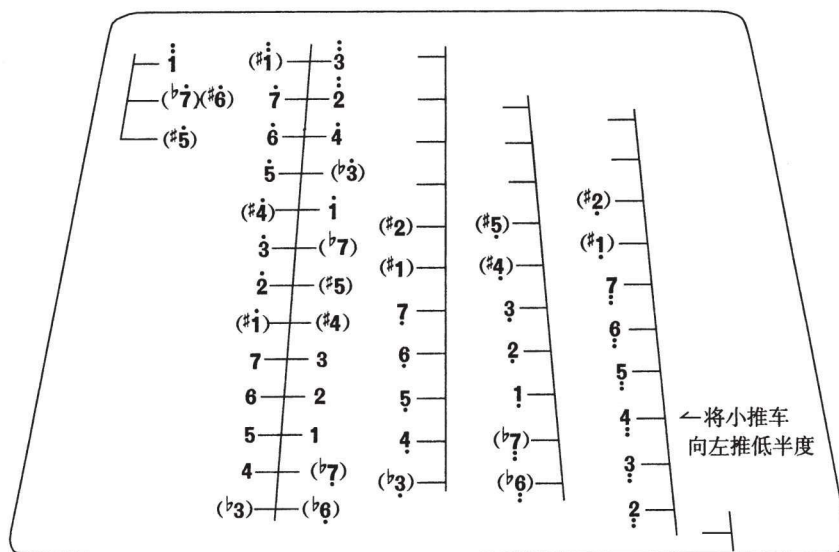

图 10 402型扬琴F调音位图

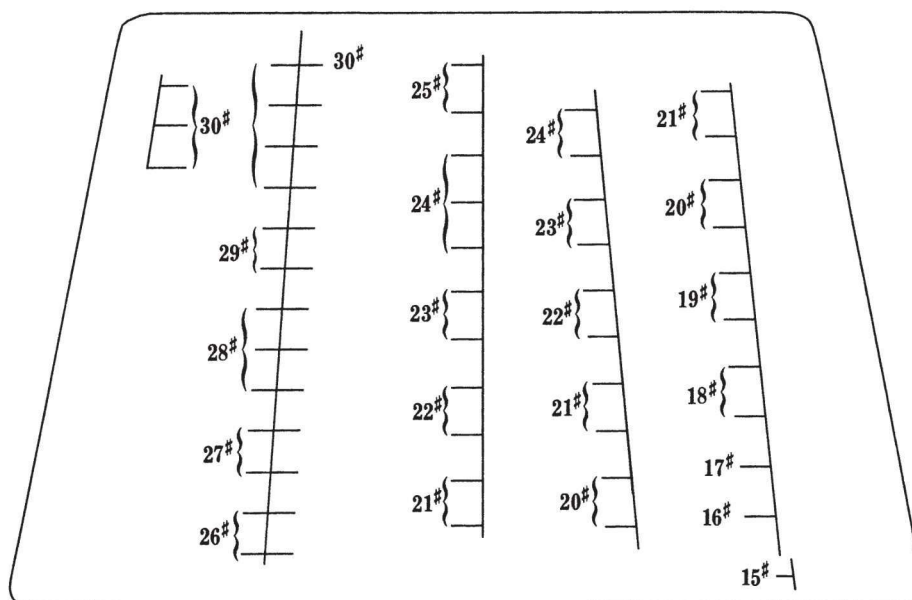

图 11 402型扬琴弦号图

第四节 扬琴调音、上弦与保养

一、扬琴调音

常用的402型扬琴有60多个音位,140多根琴弦,如何调准琴弦是扬琴学习者应该练习并掌握的技能。

针对调弦过程可分为两步:

第一步,用调琴扳手把同码位上的琴弦调到相同的音高,特别注意应避免微差,否则这个音就会出现花音,音质杂乱不纯。

第二步,用左右两边的滚轴调整音程关系。这一步要先确定标准音 a^1 ,以这个音为基础,调出它的下方八度和上方八度、下方五度和上方五度音,再用调好的音按其上下方八度、上下方五度的音程关系依次调音。

注意:八度、五度调音法可借助泛音来校对音高,二分之一泛音生出高八度的音,三分之一泛音生出高八度的上方五度音。

二、扬琴上弦

扬琴上弦具体可分三步:

第一步,确定弦号,准备琴弦和上弦工具。(见第三节中的图11)

第二步,挂弦。其中15#~25#为银缠弦,琴弦一端有挂弦孔,把它直接挂入左琴板下相应的挂弦钉上。26#~31#为钢弦,如果没有挂弦孔,需要在琴弦一端打结做出挂弦孔后再挂到弦钉上,注意有些音的钢弦需要穿过变音车再挂弦。

第三步,把琴弦按入弦轴。先要量好琴弦长度,方法是将左侧挂好的琴弦拉到右侧弦轴处,拉直琴弦,对准弦轴后,多留出4cm左右的长度剪掉余弦。确定琴弦长度要注意,在同一个音上,左琴板下左数第一个弦钉对应的是右琴板下左数第一个弦轴,依次排列,不可错位。接着将弦轴用调琴扳手倒松四圈左右,把琴弦穿过琴轴上的穿弦孔,穿出大约3mm长的弦头,再把弦头向下折弯,用调琴扳手顺时针拧紧琴弦,调准音高。在拧紧琴弦的过程中,要把弦头压在缠绕的第一圈琴弦下。

三、扬琴的保养

扬琴使用过程中要避免受潮、受热(如邻近暖气)、受压、受撞,还要避免风吹、直晒,以防琴体变形、音色发生变化。如果琴弦生锈,可使用机油或橄榄油擦拭。

第五节 扬琴演奏方法

一、演奏姿势

演奏者可坐在琴体内侧稍偏左的位置,与琴体保持约25cm距离,椅子不要坐满,坐三分之一即可。上身自然放松,大臂自然下垂,小臂屈肘向前平伸,手臂不要向内夹紧,也不要向外架开,保持自然放松状态。此时两脚分开一前一后(左脚稍前),便于重心的平衡。(见下图)

图 12-1

图 12-2

图 12-3

二、持竹方法

手指自然弯曲做半握拳状,用1指前端和2指第一关节捏住琴竹,握竹点大约在琴竹四分之一处,琴竹尾贴在大指根部肌腱下,3指第二关节拖住琴竹柄,4指、5指自然弯曲,与3指成一个整体来协助3指拖竹。手臂、手腕、1指与琴竹要成一条直线,琴竹就是手臂的延伸,要与琴码基本保持平行。同时,要注意放松与用力的结合,捏得太紧,动作会不灵活,声音没有弹性;捏的太松,击弦力量会不集中,声音不结实,因此持竹要松紧适度。(见下图)

图 13-1

图 13-2

三、击弦方法

击弦动作以腕、指结合为主,手臂为辅。具体动作分解如下,用小臂带动手腕抬起,把臂、腕、指的力量集中到琴竹头,利用惯性下竹击弦,击弦是一个瞬间的用力过程,击弦后要即刻放松,回弹到击弦前抬手的位置,做下一个音的准备动作。注意击弦与回弹是一个连贯的动作,不要把它当作两个分开的动作来完成,同时也是一个用力与放松的结合过程。