

钢琴演奏基础

张晓峰 编著

上海文艺出版社

扬 琴 演 奏 基 础

张 晓 峰 编 著

上 海 文 艺 出 版 社

封面设计：于文盛

责任编辑：周永达

扬 琴 演 奏 基 础

张晓峰 编著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8 曲谱 150 面
1979年9月第1版 1979年9月第1次印刷
印数 1—25,000 册

书号：8078·3123 定价：0.80 元

前 言

扬琴又叫洋琴、打琴,是一件外来乐器。它在十四世纪已流行于东欧、中东和西亚一带,约于明末传入我国,在我国民间也已流传了三、四百年之久。扬琴既能用作独奏、重奏,也能在合奏中产生良好的效果;同时,还能作为地方戏曲、曲艺和歌曲的伴奏乐器。解放以后,在毛主席革命文艺路线指引下,文艺园地百花盛开,群众文艺蓬勃发展,扬琴的使用也比过去更为广泛。全国各地的扬琴爱好者从革命内容的需要出发,在实践中对扬琴进行了一系列改革,进一步丰富了演奏技巧,并创作了不少为工农兵所喜闻乐见的扬琴独奏曲。

扬奏具有清脆、明亮的音色和宽广的音域,表现力比较丰富,所以深为工农兵群众所喜爱。本书仅就扬琴演奏的基础知识作一些简单介绍。全书共分三个部分,首先介绍扬琴的基本知识,然后进入基本技巧的练习,最后谈谈怎样为歌唱伴奏。

目前,群众中普遍使用的是四排马大型转调扬琴(简称大扬琴)和三排马小型转调扬琴(简称小扬琴)两种,前者的音域是四个八度,后者是三个八度,由于音域的不同,根据大扬琴音域编写的练习曲在小扬琴上就很难演奏,因此,本书选用的练习曲,除综合练习曲外,基本上根据三排马小扬琴的音域编写,以便在不同型号的扬琴上都能适应。

本书着重于基本演奏技巧(常用竹法)的阐述和练习,至于在专业演奏上还有一些特殊技巧(特殊竹法),书中只作简略的介绍。此外,对群众中还在使用的未经改革的传统式小扬琴,除在音位排列上略有不同外,在演奏方面和快速转调扬琴基本一致,所以也不加细述了。

由于编者水平所限,书中难免存在缺点、错误,热忱希望读者批评指正!

编 者

目 录

前 言

第一章 扬琴的基本知识	1
扬琴的构造和各部位的名称	1
扬琴的类型	1
音位的排列	2
上弦和调音	8
竹槌和击弦	12
演奏姿势	15
竹法和符号	15
第二章 技巧练习	17
音阶与小跳	17
轮 音	23
附点音符	25
八度双音	28
切分音	30
装饰音	31
衬 音	33
跳 音	35
和 音	37
连 音	40
琶 音	42
分解和弦	43
顿 音	45
双弦音	46
二部进行	50
单手轮音	52
弹轮音	53

上、下滑弹·····	54
拨音与上、下滑拨·····	55
泛 音·····	56
综合练习·····	57
第三章 扬琴怎样为歌唱伴奏·····	75
八度双音·····	75
八度装饰音·····	77
过渡音·····	77
坐 音·····	79
加 花·····	80
小过门·····	82
模 进·····	84
同音反复·····	85
节奏性和音·····	86
伴奏实例·····	86
附录一:·····	97
扬琴的保养与使用·····	97
琴架简介·····	98
附录二: 扬琴独奏曲九首 ·····	99
火车向着韶山跑·····	99
草原上升起不落的太阳·····	101
华主席, 各族人民爱戴的英明领袖·····	104
千里巡回纺织忙·····	107
军民大生产·····	109
春江花月夜·····	111
三 六·····	115
春天年年到人间·····	117
霍拉舞曲·····	119

第一章 扬琴的基本知识

扬琴的构造和各部位的名称

扬琴是一种箱形共鸣体的击弦乐器,其构造和各部位的名称如下(图一):

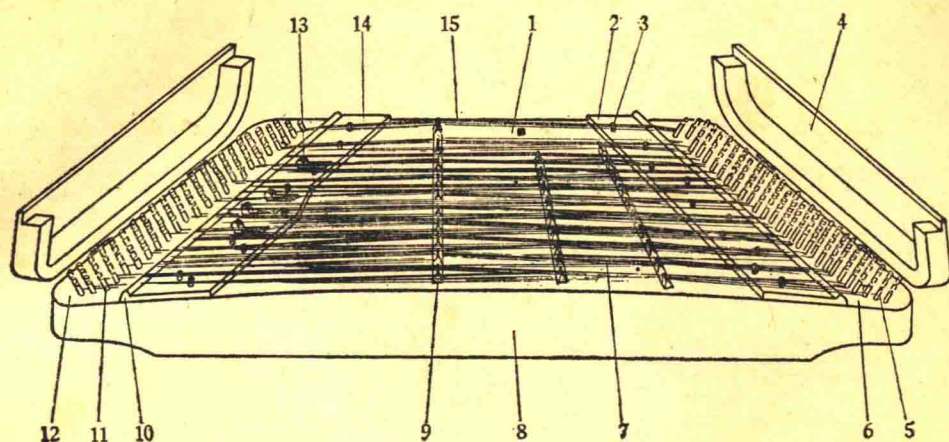

图 一

1. 面 板	2. 右滚轴板	3. 滚 轴	4. 盖 板	5. 弦 轴
6. 弦 轴 板	7. 琴 弦	8. 后 腹 板	9. 琴 马	10. 山 口
11. 弦 钉	12. 弦 钉 板	13. 变 音 槽	14. 左滚轴板	15. 前 腹 板

扬琴的琴弦有钢丝和缠弦(在钢丝外缠上细铜丝的弦)两种。演奏时用双手执两支竹键敲击琴弦,通过琴马和山口,将琴弦的震动传达到共鸣箱,引起共鸣而发出清脆响亮的声音。

扬 琴 的 类 型

我国各地区目前使用的扬琴,式样和大小不下数十种,归纳起来,大致可分为三种类型:

1. 传统式扬琴 有两排马八档式、两排马十档式、两排马十二档式等几种。
2. 快速转调式扬琴 有三排马十档小型转调扬琴;四排马十二档、四排马十三档大型转调扬琴等。

3. 律吕式大扬琴 体积比前两种扬琴都大, 一共有四排马, 高、中音区两排马在前, 低音区两排马在后, 其音位按十二平均律两边分列, 在三个多八度($e-e^3$)的音域内, 半音齐全。由于共鸣箱大, 因而发音浑厚。这类扬琴高、低音区的距离较大, 演奏快速度的乐曲颇为不便, 故目前并不普遍使用。

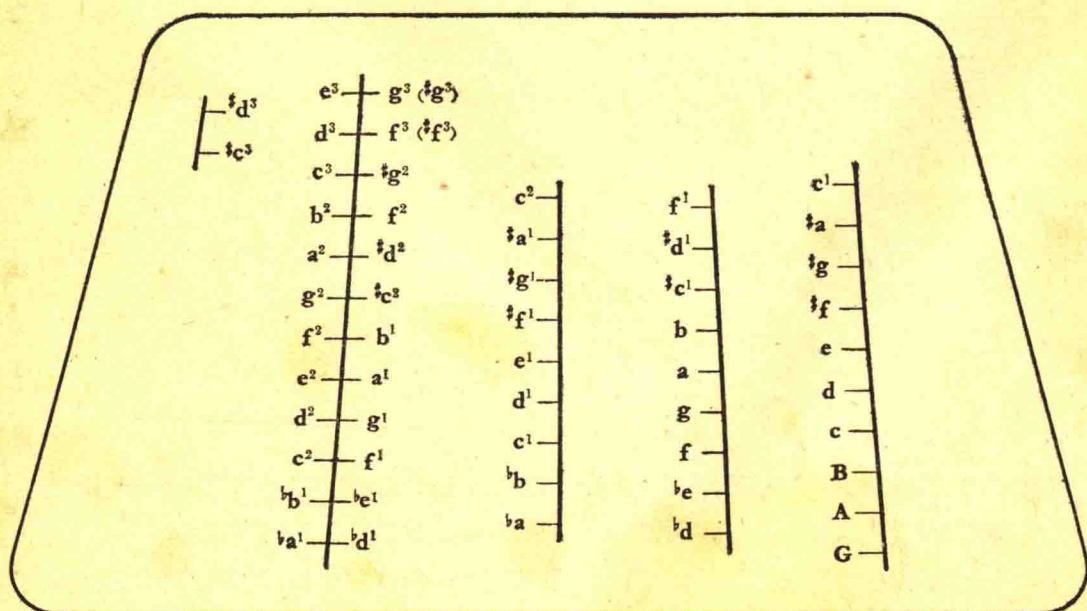
在以上三种类型的扬琴中, 快速转调式的四排马十二档和三排马十档两种扬琴, 使用最为广泛。本书讲述的演奏方法, 即以这类扬琴为依据。

快速转调式扬琴是在传统式扬琴的基础上, 扩大了音域, 改变了部分音位, 增设了转调装置。它与其它类型的扬琴, 在演奏上没有很大差别。因此, 熟悉了本书的演奏方法后, 对于别种式样的扬琴, 只要弄清楚音位排列, 就不难掌握了。

音位的排列

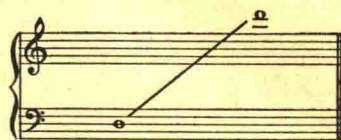
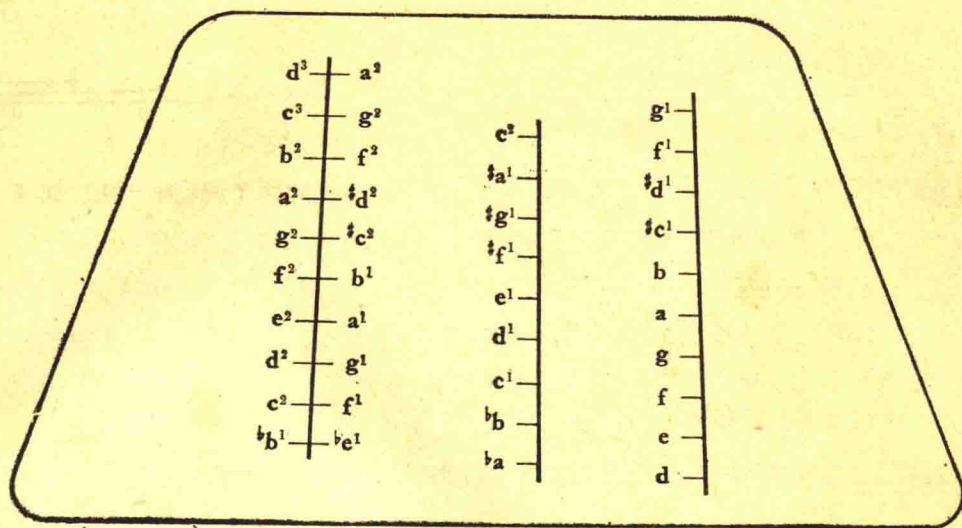
四排马扬琴有四根琴马, 三排马扬琴有三根琴马, 琴马的次序是从左往右计算的。四排马的名称为: 左马、中马、右马和低音马; 三排马为左马、中马和右马。其中除左马左右两方的音都使用外, 其余各马一律只用左方的音, 右方的音是不用的。扬琴上每一档弦的音高用音名来表示。

四排马快速转调扬琴音位及音域:

三排马快速转调扬琴音位及音域:

为了适应演奏上的需要,在三排马扬琴上,可以增加机动音来扩大音域。具体方法是: 在左马最高三档右方的面板上加木质滚轴条,按上滚轴。这样,高音区就可增加三个音: $be^3(e^3)$ 、 $f^3(\sharp f^3)$ 、 $g^3(\sharp g^3)$ (图二)。

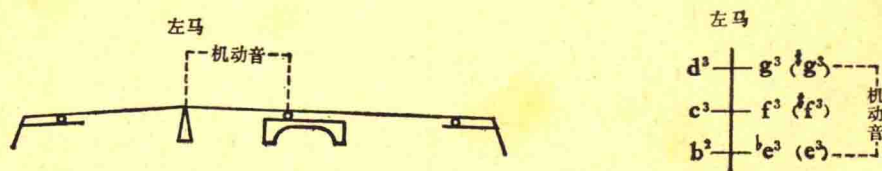

图 二

顾名思义,快速转调扬琴的转调过程是迅速而短促的,只要推动一下变音槽就可以演奏另一个调了(这在传统式扬琴上是无法解决的)。变音槽的推进或拉出,幅度是半音之差,其中有的是专作降半音用的(拉出),如四排马扬琴上左马左方第四、五档的 d^2 、 e^2 和第九档的 b^2 , 以及低音马第三档的 B ; 在三排马扬琴上则是左马第四档的 e^2 、第八档的 b^2 和右马第二档的 e 。

除此以外,在这两种扬琴上的其它变音槽,都专作升半音用的(推进)。由于扬琴体积大小和装置距离的差别,在使用变音槽时(无论推进或拉出),其变音的准确性不一定完全可靠。因此,有必要在滚轴板上用铅笔或钢笔划上一条短线(或贴上白色胶布)作为记号,把变音槽推进或拉出的距离固定下来(图三)。这样,在演奏中进行快速转调,就能比较有效地把握音准。

a. 推进(升半音)

b. 拉出(降半音)

图 三

快速转调扬琴的音位排列,是以五度关系的两个调为一组,如: **C、F** 调; **D、G** 调; **E、A** 调; **^bB、^bE** 调。每组两个调的音阶,基本上是齐全的。因此,在乐曲进行中遇到上四度、下五度转调(如 **C** 调转 **F** 调)或上五度、下四度转调(如 **F** 调转 **C** 调)时,就可以不必变音而接连演奏。在某些以五声音阶为主的乐曲进行中,即使从 **D** 调转 **C** 调(大二度转调),也可连续演奏。

快速转调扬琴可以演奏十二个调,除上面谈到的八个调外,还有 **^bA、^bD、[#]F、B** 调,但这四个调在实际演奏中极少使用,为此,在下面的练习中也就不作详细介绍了。

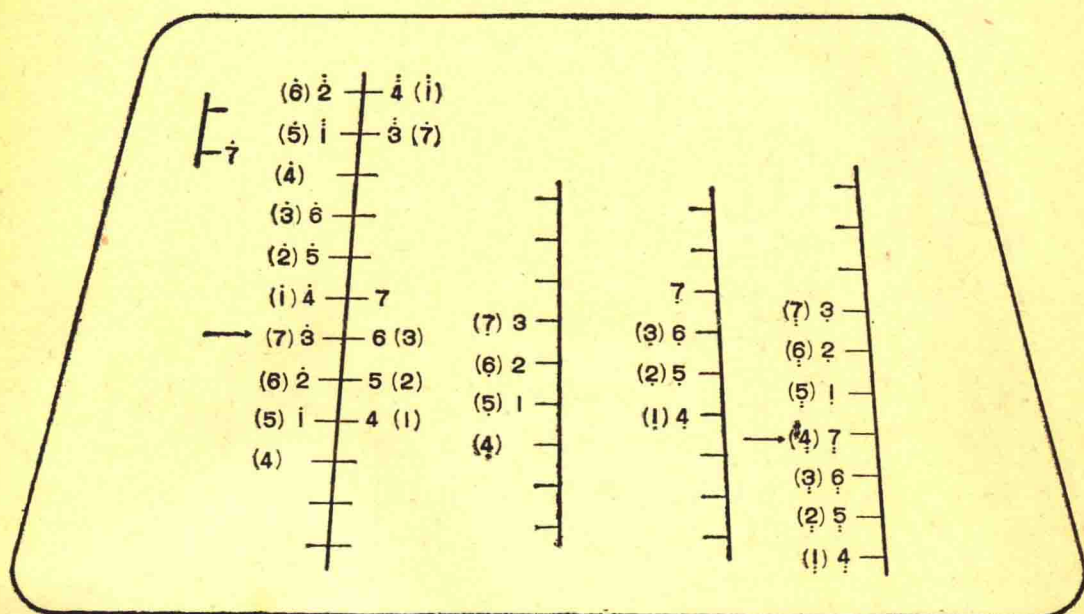
从我国民族器乐曲和歌唱、戏曲伴奏的实践来看,上面列举的八种调的使用是较为普遍的。

扬琴上演奏每一个调,都只使用琴上所有音位的某一部分而不是全部,这里把常用各调的音阶用简谱列表如下(表中的箭头往右“→”,表示变音槽推进,箭头往左“←”,表示拉出)。

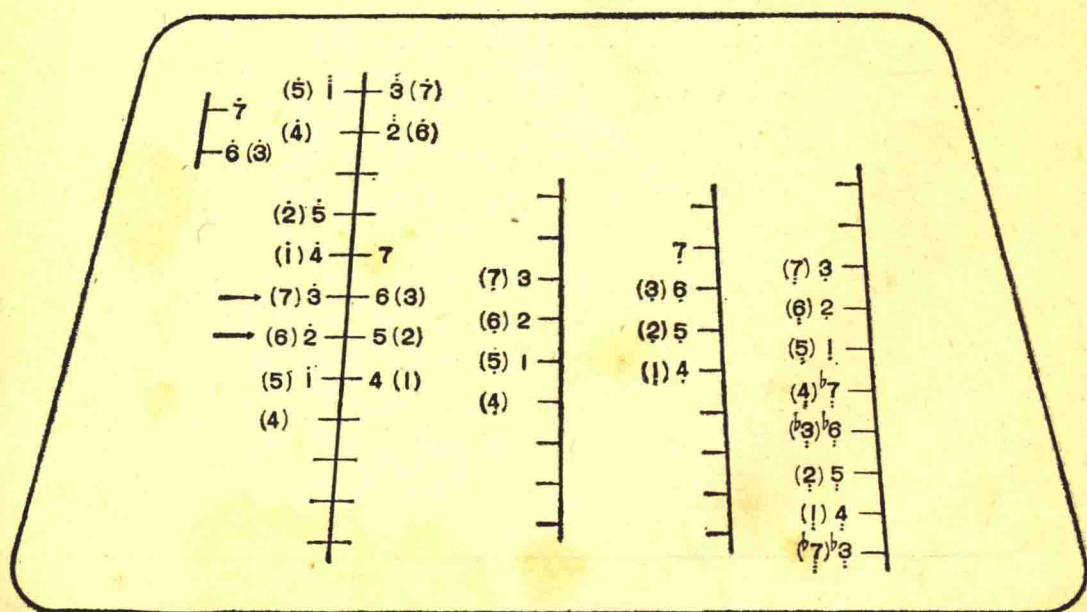
a. 四排马快速转调扬琴 **C、(F)** 调音阶:

Row	Fret	Note
Top Row	7	$\dot{3}$
	6	$\dot{2}$
	5	$\dot{1}$
	4	$\dot{7}$
	3	$\dot{6}$
	2	$\dot{5}$
	1	$\dot{4}$
Second Row	7	$\dot{3}$
	6	$\dot{2}$
	5	$\dot{1}$
	4	$\dot{7}$
	3	$\dot{6}$
	2	$\dot{5}$
	1	$\dot{4}$
Third Row	7	$\dot{3}$
	6	$\dot{2}$
	5	$\dot{1}$
	4	$\dot{7}$
	3	$\dot{6}$
	2	$\dot{5}$
	1	$\dot{4}$
Bottom Row	7	$\dot{3}$
	6	$\dot{2}$
	5	$\dot{1}$
	4	$\dot{7}$
	3	$\dot{6}$
	2	$\dot{5}$
	1	$\dot{4}$

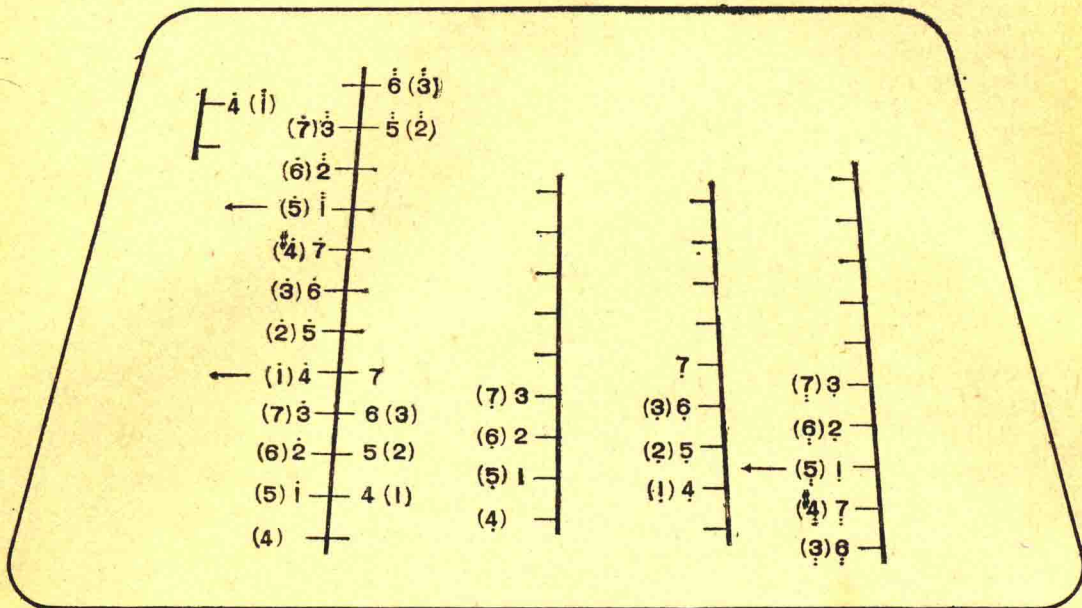
b. 四排马快速转调扬琴 D、(G)调音阶:

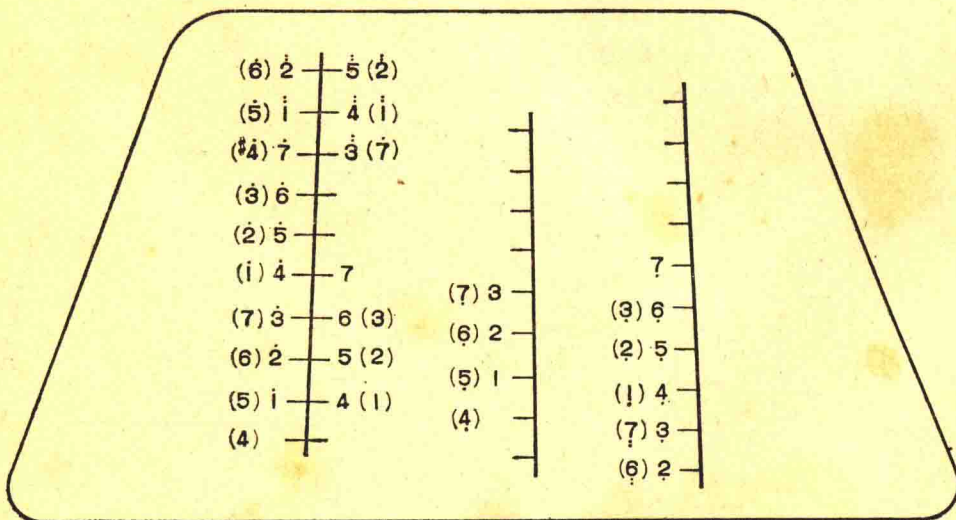
c. 四排马快速转调扬琴 E、(A)调音阶:

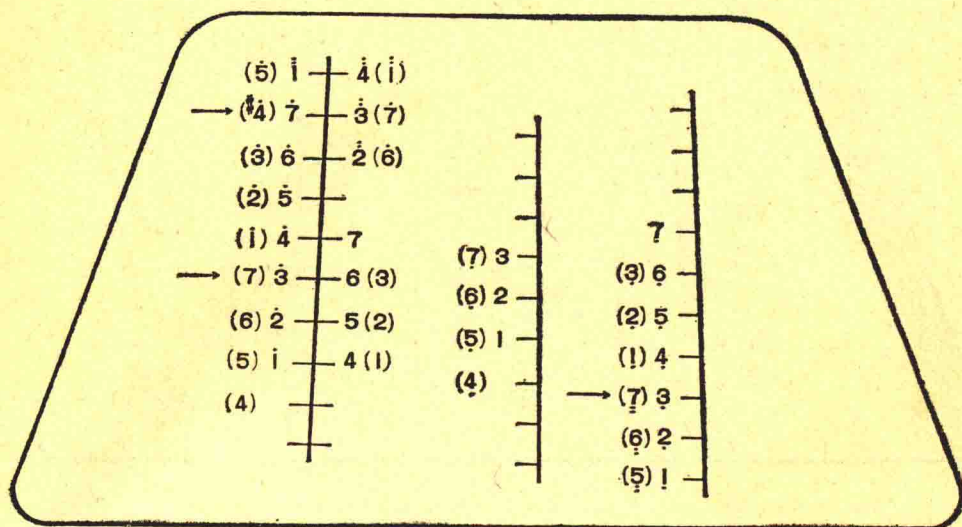
d. 四排马快速转调扬琴 $\flat B$ 、($\flat E$)调音阶:

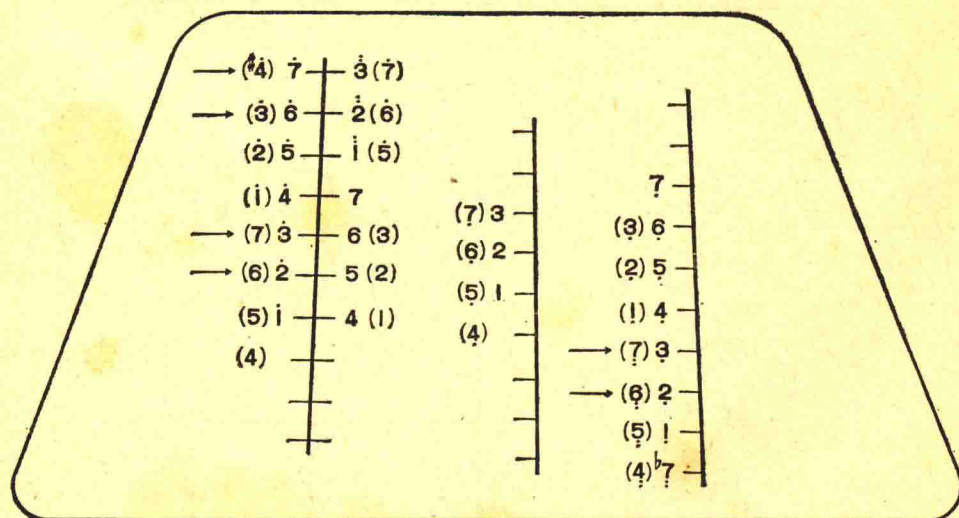
e. 三排马快速转调扬琴 C、(F)调音阶:

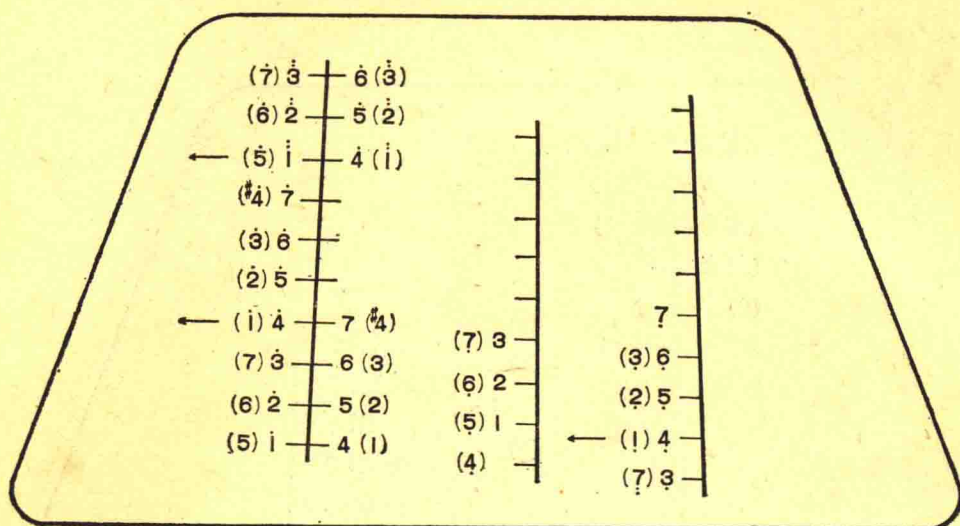
f. 三排马快速转调扬琴 D、(G)调音阶:

g. 三排马快速转调扬琴 E、(A)调音阶:

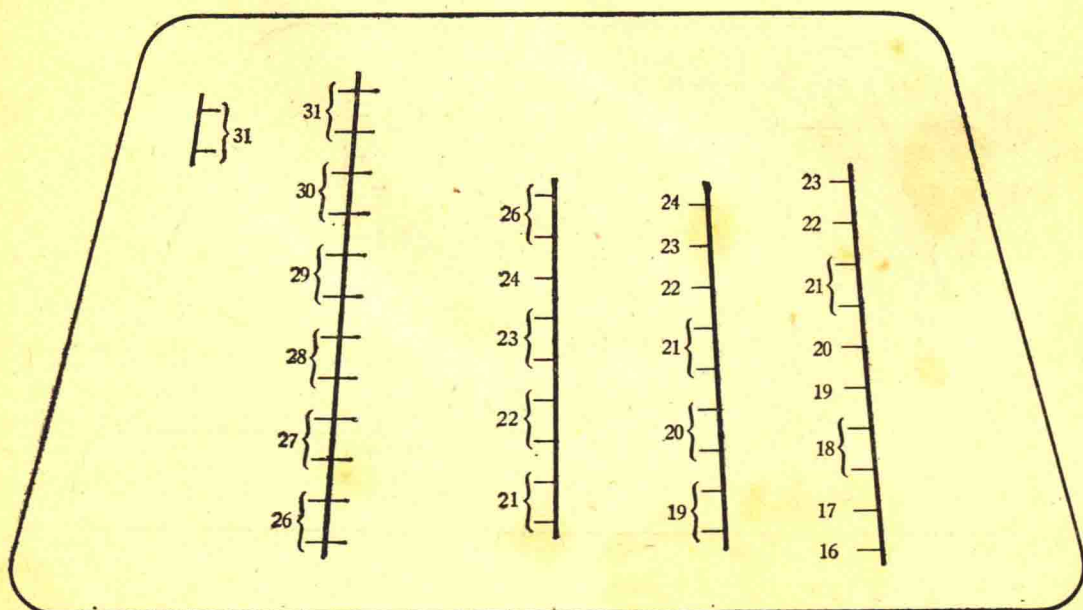
b. 三排马快速转调扬琴 $\flat B$ 、($\flat E$) 调音阶:

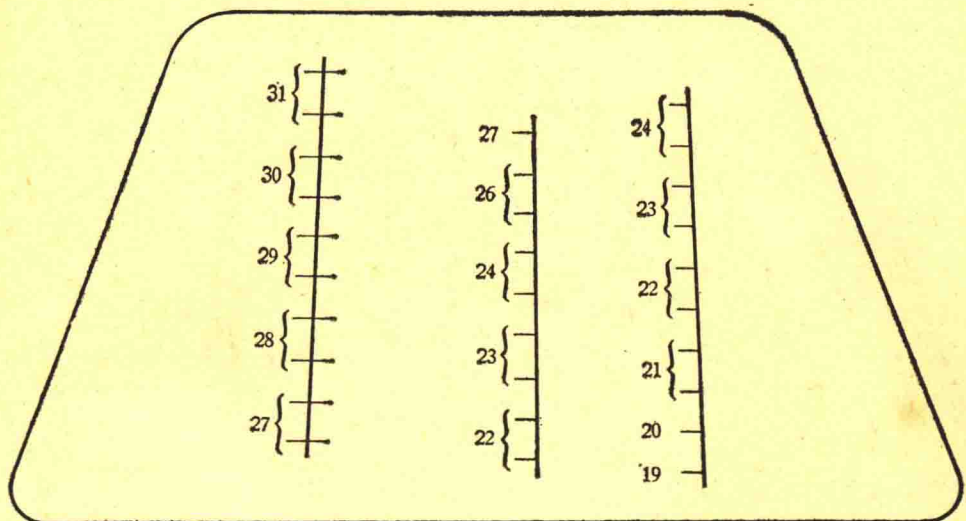
上弦和调音

四排马快速转调扬琴每档的弦数,左马上各为四根,中马上各为三根,右马和低音马上各为两根。有时为了增加最高音区的音量,也有用到五根或六根弦的。但弦数过多,调音比较麻烦,所以一般每档都不超过四根弦。现将四排马和三排马两种扬琴的用弦号码介绍如下(16—24 是缠弦, 26—31 是钢丝)。

a. 四排马快速转调扬琴用弦弦号:

b. 三排马快速转调扬琴用弦弦号:

上弦的方法,是先在钢丝的一端打个抽结(图四),套在扬琴左边的弦钉上抽紧(注意:抽结时要紧贴弦钉板),然后把钢丝的另一端拉向右边的弦轴,在超过弦轴约五公分的地方把钢丝截断。上弦以前,先用调音匙把弦轴空旋到一定的紧度,然后倒退二至三转,再把钢丝穿过弦轴孔一公分半左右,用左手无名指将它折弯。同时,右手持调音匙旋紧弦轴,把向下折弯的那段钢丝紧紧缠住(图五)。上弦时要注意尽量把钢丝贴近弦轴板的板面,否则钢丝会架空在山口上面,使音质和音准受到影响。不仅如此,拉力很强的钢丝还会把弦轴拉斜(图六),使弦轴板受到损坏。

图 四

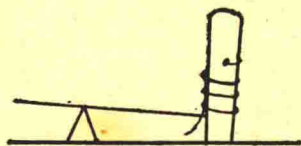

图 五

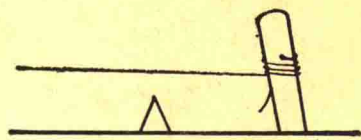
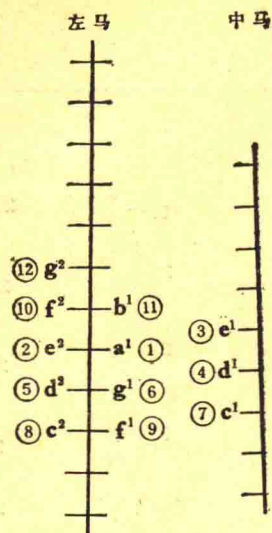

图 六

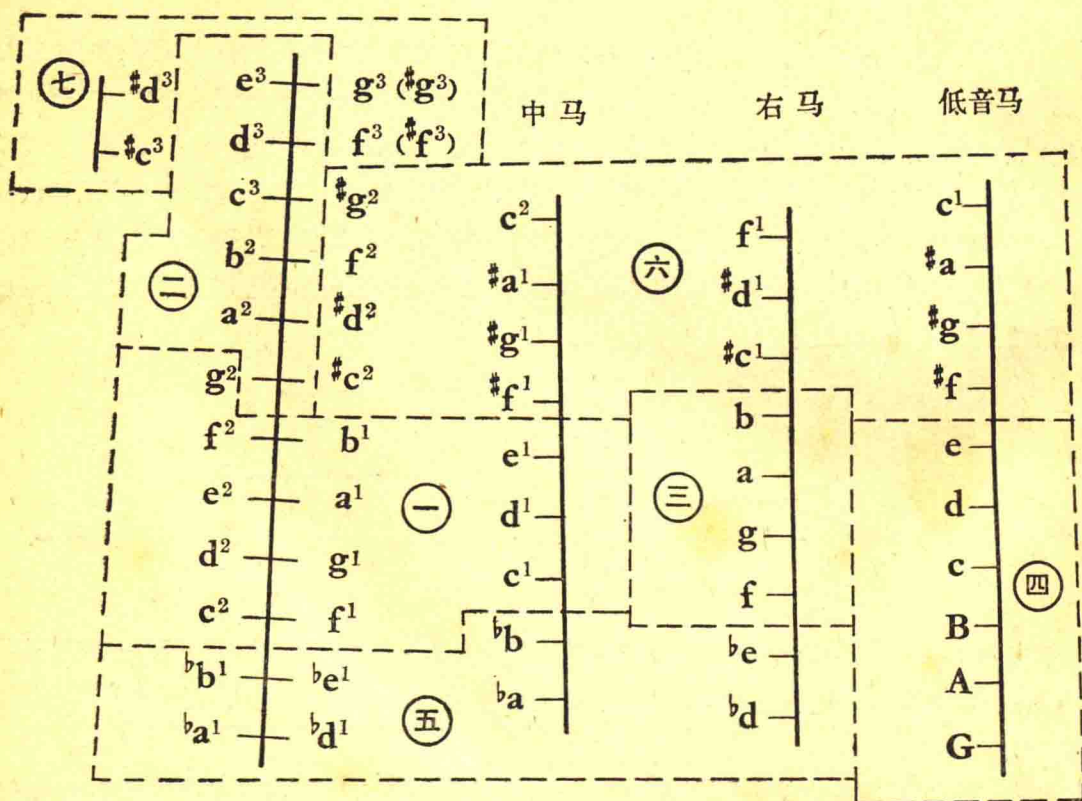
弦上好以后,用两手的大指和食指在琴马两端捏住钢丝,往上提一提,然后调一下音,这样反复两三次,等钢丝两端都无间隙地紧扣住弦钉和弦轴时,音高就比较稳定了(上缠弦一般不必提弦)。

初学者对于调音应有充分的重视,如果一架扬琴音没调准,其发音必然是浑杂不清,很不悦耳的。传统式扬琴的调音,几乎全是以五度、八度关系进行的,快速转调扬琴基本上也是用这种方法,但由于音位排列上的差异,调音次序略有不同,我们称这种方法为分区调音法。分区调音法是先调准基本音区的音阶:

然后根据基本音区的各个音,以五度、八度关系依次调准全部音阶:

左 马

⊖ 基本音区。⊕ 基本音区的高八度音。⊗ 基本音区的低八度音。④ 1、3 音区部分音的低八度音。⑤ 用降号 (b) 标记的音。先根据左马的 f¹ 调准中马的 bb (纯五度), 然后以五度、八度关系调准其它各音。⑥ 用升号 (#) 标记的音。先调准左马第七、八、九三档右方的 #c²、#d²、f², 这三个音就是左马第一、二、三档右方的 bd¹、be¹、f¹ 的高八度音, 然后以五度、八度关系调准其它各音。⑦ 根据它们的低八度音逐个调准。

调音时,每一档不管用几根弦,音高必须一致,不能参差不齐。要控制好右手的调音匙,音高略有偏差时,弦轴的旋紧或松退要细微地进行,不能大幅度的忽松忽紧。每调一个音,都要反复检查音准是否有变化,五度和八度关系是否协和。由于扬琴调音需要较多的时间,不论独奏或参加合奏,都要事先把音调好,以免临事措手不及。目前一般使用的三排马和四排马快速转调扬琴,如果认真地把全部音调准后,就可以稳定一个时期,偶而因气候变化,产生一些微小的音高差别,只要推动一下滚轴或变音槽就可以解决。所以平时不用经常重新调音。但必须强调指出:扬琴的调音是学习演奏中相当重要的一课。对于初学者来说,为了能较快地掌握调音,最好能先熟悉一下键盘乐器(钢琴、风琴或手风琴均可),在听觉上对音高和音程有一定的辨别能力之后,进行扬琴调音就比较容易听准了。

扬琴的调音,不论是三排马或四排马的,最关键的是要定准左马的所有音位。这是因为其它琴马只使用左方一边的音,调音时容易掌握;而左马则左、右两方的音都要使用,而且又是扬琴的主要音区(旋律音区),这样,其音准的重要性就尤为突出了。

为了使扬琴的主要音区具有明亮和纯净的音色,演奏者必须把调音的重点放在左马上。一种常见的现象是五度音程不准(低五度音准了高五度音不准,或是高五度音准了低五度音不准),这往往是由于调音顺序颠倒了的缘故。在扬琴的左马上,调音时左右两侧所受的阻力不同,反应的灵敏度也就不一样。我们在旋紧弦轴时,左方的钢丝要经受三道阻力:山口、滚轴和琴马;而右方的钢丝只有两道阻力:山口和滚轴(见图七)。

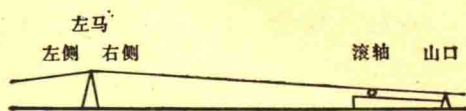

图 七

我们先调准高五度(左方)的四根钢丝后,再来调低五度(右方)时,对原先调好的高五度音一般不会有影响,而如果相反进行:先调低音再调高音,那必然是高、低音都很难调准,这个在左马上先高后低的调音规律是十分重要的。

另外,有时候一个音位上的四根钢丝中三根音是准的,一根不准怎么办?这要根据具体情况来解决。

1. 几根钢丝粗细不一的,必须换上同一号码的钢丝。
2. 生了锈的钢丝和其它几根钢丝拉力不平衡,要换上新的。
3. 上弦时操作不够严格,致使有的钢丝没有紧贴山口而架空在上面,应该把它放松后,重新贴近弦轴下部旋紧,使四根钢丝的压力相等。

如果在演奏过程中发现四根钢丝中有一根明显的音不准时,临时换来不及,可用“提弦”的办法去解决(用大指和食指把发音偏高的一端轻轻地往上提一下)。