

SHAONIANERTONGYANGQINJIAOCHENG

少年儿童扬琴教程

洪圣茂 郭敏清 编著

上海音乐出版社

上海音乐出版社
少年儿童民乐教程系列

少年儿童二胡教程
少年儿童琵琶教程
少年儿童古筝教程
少年儿童扬琴教程
少年儿童笛子教程

刘逸安 赵寒阳 编著
 闵季骅 编著
孙文妍 何宝泉 编著
洪圣茂 郭敏清 编著
 许国屏 编著

ISBN 7-80553-644-9

9 787805 536446 >

定价：13.00 元

少年儿童扬琴教程

洪圣茂 郭敏清 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

少年儿童扬琴教程/洪圣茂,郭敏清编著. - 上海:上海音乐出版社,2000.11 重印

ISBN 7-80553-644-9

I. 少… II. ①洪… ②郭… III. 扬琴-奏法-儿童教育-教材 IV. J632.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 65287 号

责任编辑:沈庭康

封面设计:麦荣邦

少年儿童扬琴教程

洪圣茂 郭敏清 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csicm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 12.75 插页 2 谱、文 198 面

1998 年 5 月第 1 版 2000 年 11 月第 4 次印刷

印数:15,501—21,000 册

ISBN 7-80553-644-9/J·541 定价:13.00 元

作者简介

洪圣茂、郭敏清伉俪均为上海音乐学院副教授，我国著名的扬琴教育家、演奏家，在长达三十多年的教学和艺术实践中，他们积累了丰富的教学经验，以科学、严谨而又生动的治学方法培养了大批优秀的演奏人材，许多学生在全国各级比赛中获奖，同时在全国音乐院校中首创“扬琴合奏课”，该演奏形式历年来在“中国艺术节”、“上海之春”等重大演出中深获好评。1981年，他们成功改革了“81型”十二平均律扬琴，有效地促进了教学和创作，获文化部科技成果奖。1986年在上海、北京举办了专场教学音乐会，并应邀赴美国、日本、西欧、台湾等国家和地区演奏、讲学。

近年来，他们编写了《扬琴基础教程》、《四排码十二平均律音位排列》、《缠弦过码与否的音色探究》等论著，并出版了乐谱《扬琴新曲六十首》，《郭敏清扬琴演奏专辑》、《中国扬琴名家名曲》等CD专辑，为繁荣中国的扬琴表演艺术作出了贡献。

前 言

上海市第一届业余扬琴考级已降下了帷幕，从中我们感受到了广大少年儿童对扬琴演奏艺术的热爱并发现了不少优秀的人才，同时也看到，由于长期缺乏少儿题材的扬琴作品，业余扬琴教学中拔苗助长、深曲浅奏的现象还十分普遍。

应上海音乐出版社之邀编写《少年儿童扬琴教程》，这对长期从事专业扬琴教学和演奏的我们来说是一份应尽的社会责任，在花去时间和精力同时，也融进了我们在扬琴艺术上的知识、经验和爱心，希望能对扬琴艺术的普及和发展起到积极的作用。有不周全之处我们将会在今后不断的努力中改进。

在本教程中，我们根据 81 型、401 两种型号扬琴的演奏规律编写了 150 首练习曲，均按由浅入深和较合理的教学程序编排，教材内容涉及音阶练习、民歌以及众所喜欢的中外儿童歌曲等，相信演奏者在教师的正确指导下，通过循序渐进的学习，一定会取得进步和提高。

洪圣茂、郭敏清

1995.12 于上海音乐学院

目次

作者简介

前言

扬琴的简史和种类.....	(1)
扬琴的构造和音位排列.....	(2)
演奏姿势.....	(4)
持竹方法.....	(5)
常用演奏符号表.....	(6)

第一章 击弦与发音

中音区单手击弦练习.....	(7)
低音区单手击弦练习.....	(10)
高音区单手击弦练习.....	(12)

第二章 双数音符组合节奏(双打、单打)竹法的运用

四分音符双打练习.....	(14)
八分音符双打练习.....	(16)
十六分音符双打练习.....	(19)
四分音符单打练习.....	(23)
八分音符单打练习.....	(25)
十六分音符单打练习.....	(28)

第三章 单数音符组合节奏(连竹)竹法的运用

“后八”(“后十六”)连竹练习.....	(30)
“前八”(“前十六”)连竹练习.....	(33)

第四章 衬音、坐音与加花技巧

第一衬音练习.....	(37)
第二衬音练习.....	(39)
第三衬音练习.....	(41)
一、三衬音练习.....	(43)
衬音综合练习.....	(44)
坐音练习.....	(49)

加花练习	(52)
------------	------

第五章 齐竹技巧

八度齐竹练习	(56)
音程齐竹练习	(60)

第六章 轮竹技巧(一)

单音定点轮与短轮练习	(65)
双音定点轮与短轮练习	(68)

第七章 切分、附点、装饰音竹法的运用

切分节奏练习	(72)
附点节奏练习	(76)
装饰音练习	(81)

第八章 休止符、顿音、泛音竹法的运用

休止、顿音练习	(86)
泛音练习	(90)

第九章 三连音竹法的运用

三连音练习	(93)
-------------	------

第十章 分解和弦与琶音技巧

分解和弦练习	(99)
琶音练习	(102)

第十一章 快速演奏技巧

快速练习	(107)
------------	-------

第十二章 二部分手技巧

和声性二部分手练习	(110)
复调性二部分手练习	(116)

第十三章 反竹、拨弦、滑拨技巧

反竹练习	(120)
拨弦练习	(122)
滑拨练习	(125)

第十四章 颤竹技巧

颤竹练习	(126)
------------	-------

第十五章 轮竹技巧(二)

单音长轮练习	(130)
双音长轮练习	(133)
单手轮竹练习	(136)

第十六章 交叉与大跳技巧

交叉与大跳练习	(139)
---------------	-------

附录: 乐曲 20 首

1. 哩哩哩.....	朝鲜民歌	郭敏清编曲	(141)
2. 新开板.....	河南小曲	洪圣茂改编	(142)
3. 丰收之歌.....	新疆民歌	洪圣茂改编	(144)
4. 晚会.....	贺绿汀曲	郭敏清改编	(145)
5. 迎春舞曲.....	新疆民歌	洪圣茂编曲	(147)
6. 小音乐会练习曲.....		宿 英曲	(149)
7. 打靶归来.....	王永泉曲	洪圣茂改编	(151)
8. 小雨滴.....	台湾歌曲	郭敏清改编	(153)
9. 边塞喜讯.....		桂习礼曲	(156)
10. 弓舞.....	舞剧《小刀会》选段	郭敏清改编	(159)
11. 这是我生息的地方.....	孟加拉歌曲	洪圣茂编曲	(163)
12. 忆家史.....	京剧《红灯记》选段	洪圣茂改编	(165)
13. 战斗进行曲.....	佩 之曲	刘维康改编	(167)
14. 瑶山新歌.....		陈照华曲	(171)
15. 快乐的少年.....		陈照华曲	(174)
16. 剪羊毛.....	澳大利亚民歌	郭敏清编曲	(177)
17. 大象.....	几内亚民歌	郭敏清编曲	(180)
18. 《白毛女》组曲.....	舞剧《白毛女》选曲	邱少胥改编	(184)
19. 弯弯小镰刀(扬琴二重奏).....	刘明将曲	郭敏清改编	(190)
20. 春郊试马(扬琴二重奏).....	广东音乐	郭敏清改编	(193)

扬琴的简史和种类

扬琴是一种琴身呈梯形的击弦乐器,音色清脆悦耳,悠扬动听,善于表达轻快明朗、活泼奔放的情趣。

据史书记载,扬琴最早源于中东阿拉伯、波斯地区,当时称之为桑图尔(Santur),后流传到欧洲、北美及大洋洲,有多尔西玛(Dulcimer)、钦巴龙(Cimbalon)、海克布里(Hackbrete)及萨特瑞(Psaltery)等名称。当时的击弦工具是木制小槌,音色清脆空旷。约在明代末期,随着中西方经济文化的交流,由欧洲传教士传入中国沿海一带,称之为“洋琴”、“蝴蝶琴”、“打琴”等。到18世纪,已在南北各地广为流传,普遍用于曲艺伴奏和说唱音乐中,并逐渐改为用竹制的击弦工具演奏,在演奏艺术方面逐步形成“广东音乐”、“江南丝竹”、“四川扬琴”、“东北扬琴”等多种风格和流派。

和其他姐妹艺术相比,扬琴的历史虽不很长,但近四十年来,在乐器改革、新曲目的创作以及演奏技艺等方面均有了很大的发展和提高。根据发音的效果,它被编类为民族管弦乐队中的弹拨乐器,除了独奏以外,它在乐队伴奏、小合奏、重奏等形式中还起到了指挥的作用,并从五十年代后期开始作为专业课程登上了高等音乐院校的殿堂。

中国扬琴的种类很多,基本可分三类:

一、小扬琴

这是最早期的扬琴,设有两排码,各设7~10档音位,称为“双七型”、“双八型”、“双十型”等。由于这些琴的体积小,音域窄,转调困难,目前只作为民间少数人自娱的一种乐器。

二、快速转调扬琴

这是1959年由北京杨竞明先生改革成功的四排码扬琴,采用“五二多排”并列原则,扩大了音域,美化了音色,用变音槽升降半音的方法以利于转调,是全国较为广泛使用的扬琴形制,这类琴有北京的401、上海的78型、79型等。

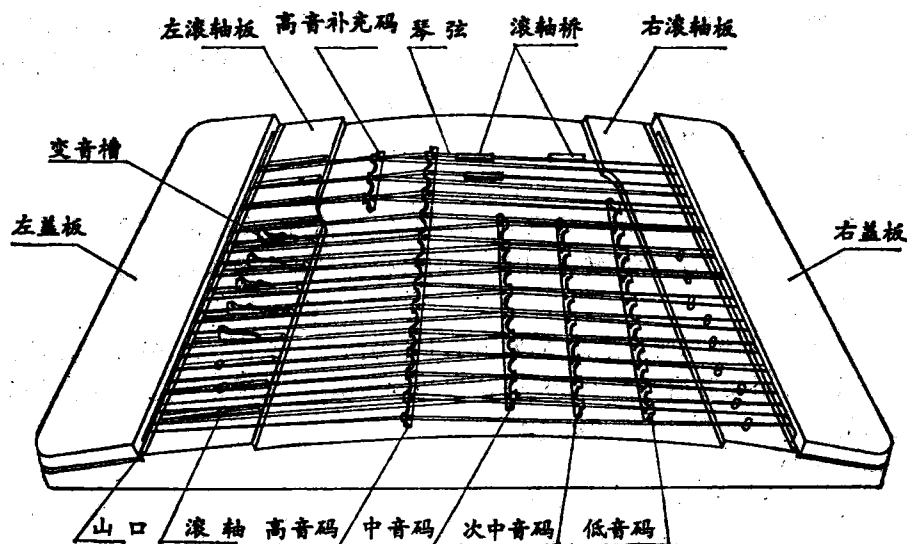
三、平均律扬琴

五十年代天津郑宝恒先生改革了“吕律式大扬琴”,七十年代至八十年代又出现了广州红旗牌(陈照华改革)、上海81型(洪圣茂改革)、北京501(桂习礼改革)等不同排列形制的扬琴,它们的共同特点是不使用变音槽就能够达到直接转调的目的,促进和繁荣了创作,又丰富了表演技艺,使扬琴艺术向更高的阶段发展。

扬琴的构造和音位排列

扬琴的琴体由面板、箱框、音梁和底板组成梯形的共鸣箱,面板上装有琴码、山口、滚轴板、滚轴、变音槽、弦轴、挂弦钉及琴弦(包括缠弦和钢丝弦)等。

图(一) 琴体构造图

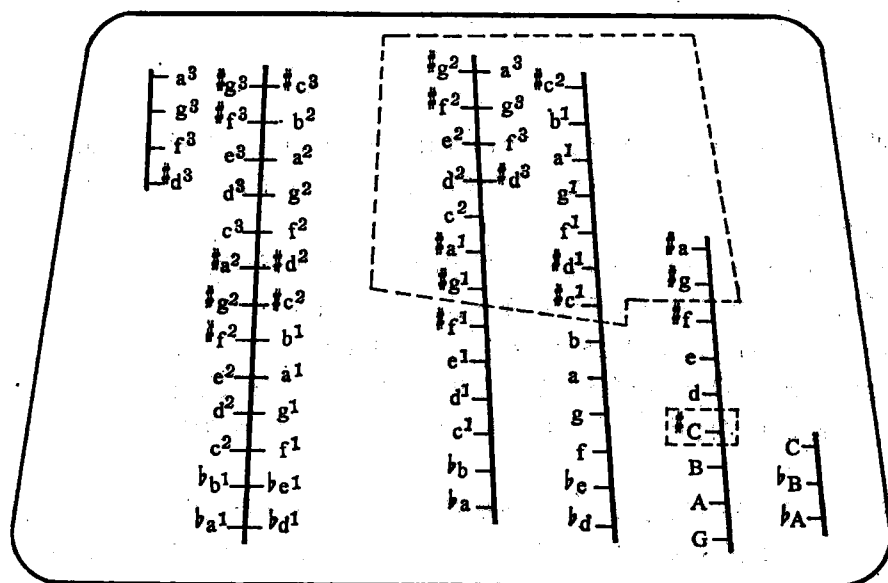

扬琴的附件是琴架、调音器和击弦工具琴竹。

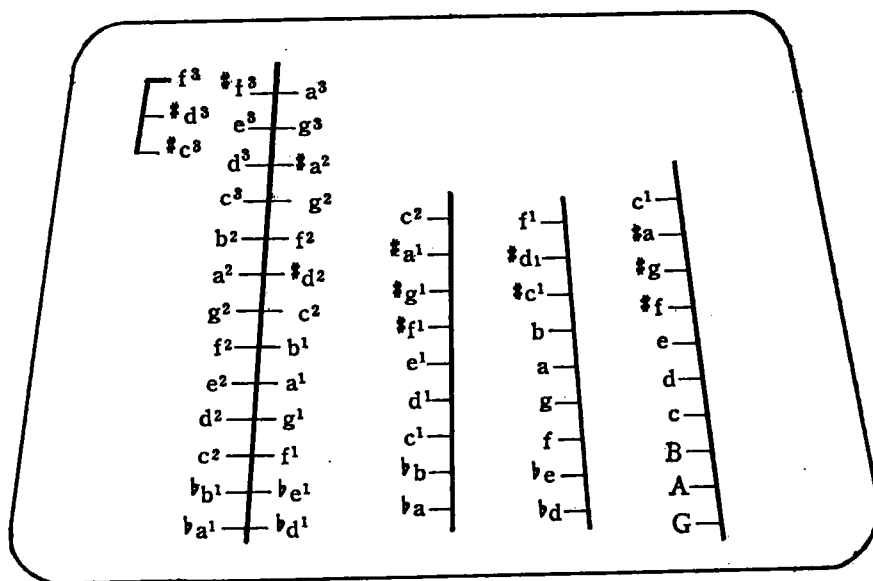
琴竹由毛竹所制,分竹头、竹杆、竹柄、竹尾四个部分,竹头(也称键头)一般用橡皮、绒布粘贴,以利发出柔和的声音。琴竹的好坏直接影响到音色的美化 and 技巧的发挥,它的长短和软硬程度根据各地不同风格流派的需要和个人感觉而各异,但目前演奏现代扬琴的琴竹已有了一定的规范,由全国各大民族乐器厂生产,初学者应该采用这种规范琴竹进行练习。

扬琴的音位排列因不同的排列形制而各异,下面我们分别介绍 81 型扬琴和 401 扬琴不同的排列方法以及结合本教程所选用曲目的调性,主要介绍 C、G、D、F 四个常用调的音位排列。

图(二) 81 型扬琴音位表

图(三) 401 型扬琴音位表

演奏姿势

和所有的表演专业一样，扬琴演奏是一门视听艺术。一个成功的演奏家能够在舞台上发挥高超技巧、全身心投入音乐的表演是和他正确的演奏姿势分不开的。我们从初学扬琴开始就要掌握正确的演奏姿势。

(1) 检查琴体搁置在琴架上的位置是否居中，左右两侧边距是否相等。

(2) 椅子的高度以演奏者大腿距琴底板9公分左右为宜(儿童要在脚下加垫脚，以解决用力时的重心问题)。过高或过低的坐姿都会造成肌肉的紧张。

(3) 演奏者上身自然端坐于琴体中部偏左排码的位置。上臂放松下垂，小臂自然提起，向前平伸持竹。双脚着地要稍有前后，以便在演奏不同的音区时能移动脚的重心，保持用力的均衡。

以下几种不正确的演奏姿势很容易在初学者中产生，提醒少年儿童引起重视：(1) 身体离琴太近或太远。(2) 手臂或身体过分地僵直。(3) 两臂紧贴身体或向外作支撑状。(4) 两腿紧靠用力或双脚踮起。

持竹方法

正确的持竹方法是三指持竹法。

两手呈松弛的半圆形状态,用大拇指、食指、中指自然捏住琴竹柄的前端,一般是用大拇指的指尖压在食指的第一关节上,中指则始终轻托住琴竹柄,与四、五指一起向内呈放松的弯曲形状。注意持竹不宜过松或过紧,大拇指与食指的第二、三关节之间应留有适当的空隙,同时食指与中指间的指距不要过大。

为了保证正确的击弦和发音,持竹的方向应保持基本平行,运竹的形态是直上直下。

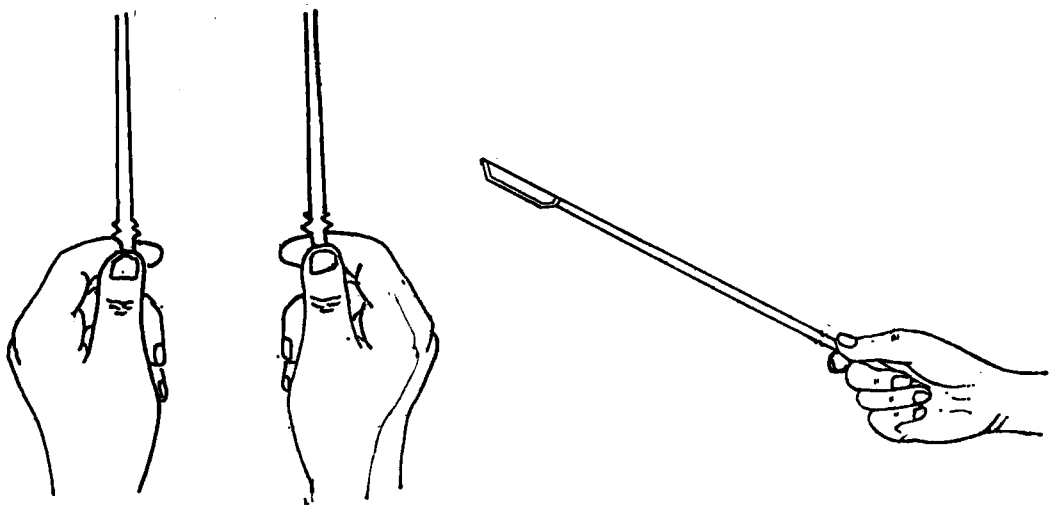
持竹方向基本平行是指不管演奏哪一个音区或音位,除两种情况以外,都应保持 卍 的方向。

(1) 快速演奏时,击左排码左边的音位左手应与琴码保持平行,右手可稍侧,呈 卐 方向。而击低音码条音位正相反,右手保持平行,左手稍侧,呈 卍 方向。

(2) 大幅度交叉音位时,根据左右交叉情况有所侧重。

外“ㄣ”和内“ㄣ”的持竹方向、左右偏斜的运竹形态都会影响音质,这一点请初学者要特别引起重视。

图(四) 持竹手形图

常用演奏符号表

↑ 右竹
 ↓ 左竹
 ▴ 轮竹
 〰 二度轮竹
 4 左颤竹
 5 右颤竹
 * 双颤竹
 ^ 反竹

v 顿音
 ° 泛音
 三 琶音
 + 拨弦
 {+} 滑拨
 x 击板
 | 二位音
 \ 回到一位音

第一章 击弦与发音

扬琴是靠两手持竹左右手交替击弦发出乐音的,因此正确的击弦方法是一切技巧的保证,必须把它作为基础的基础来训练。

击弦由下击和回竹(也称反弹)两个连贯的动作组成。下击前先把琴竹头放在预备位置上(指所击音位的上方。)由手臂带动手腕,自然提起,由上至下做击弦动作,把通过臂、腕、指的力量集中传送到琴竹头上,在触弦的一刹那,指腕结合用力,产生爆发点,随即放松,回竹到下击前的预备位置上。

击弦时要注意两个部位的准确性:

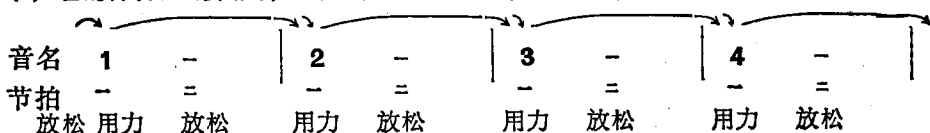
(1) 击弦点: 指用琴竹头的中部击弦,以保证每个音的琴弦受力集中、音色饱满。

(2) 触弦点: 指琴竹头下击在弦上的位置。一般离音码 2.5 公分左右(高音区稍近音码、低音区稍远),离码太近会产生“木”音,太远则音色虚、散。

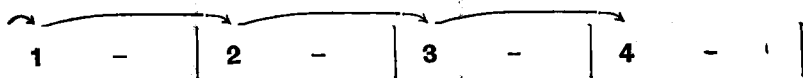
回竹则是一种有控制的放松动作,每一次的回竹都是下一个音击弦的预备,这样才能构成音与音之间持续不断的上下起落运动,保持连贯演奏的效果。

为了让初学者严格掌握好正确的击弦方法,我们采用了一种“移位训练法”,即作分解动作的慢速练习,使学生能有时间找到准确的击弦点和触弦点,并充分体会放松与用力的关系。

- (1) 在第一个音的预备位置向上起势作下击动作,
- (2) 迅速回竹(反弹)到第二个音的预备位置,不击弦,
- (3) 重新向上起势做第二次击弦,回竹到第三个音、第四个音……。

在上面练习的基础上,逐步过渡到用中速连贯演奏。

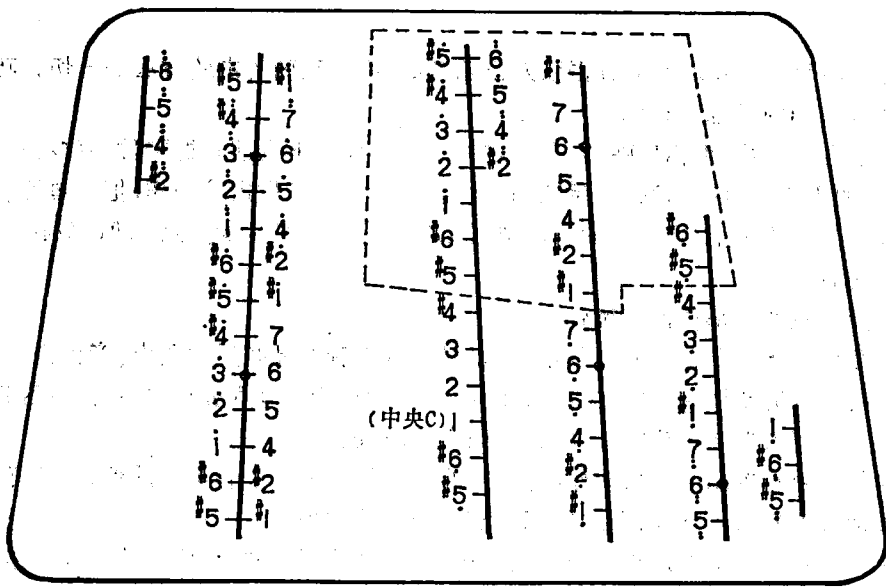
击弦所产生的音要求颗粒性强,音色纯净饱满,富于弹性。为此发音效果的好坏是检验击弦是否正确标准。我们在每击一个音时,都要用视觉(找准音位)、触觉(正确击弦)、听觉(检验效果)来区分音质、音量的差异,力求达到击弦与发音的统一。

中音区单手击弦练习

- 要求: (1) 每条练习第一遍用右手练习,第二遍用左手练习。
(2) 先用分解动作慢练,再用连贯动作按速度要求练习。

图(五) C调音位图

81 型扬琴

401 型扬琴

