

音乐名师大课堂

谭军

教三十六簧笙

谭军 编著

湖南文艺出版社

J632.12
I

谭军 孝父 三十六 笛笙

谭 军 编著

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

谭军教三十六簧笙/谭军著. —长沙:湖南文艺出版社, 2003.1

ISBN 7-5404-2915-1

I. 谭... II. 谭... III. 笙—吹奏法
IV. J632.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 102444 号

谭军教三十六簧笙

谭军 编著

责任编辑:刘建辉

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编:410006)

湖南省新华书店经销 长沙环境保护学校印刷厂印刷

*

2003 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本:880×1230 1/16 印张:14.75

字数:377,000 印数:1-5,000

ISBN 7-5404-2915-1

J·634 定价:25.00 元

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换

序言

笙作为我国传统乐器有着悠久的历史。一九七八年在湖北省随州擂鼓墩曾侯乙墓出土的文物中,除大型编钟、编磬之外,还有好几件笙族乐器。这些乐器距今已有二千四百多年。我国甲骨文“和”字的写法,即从笙的形象转化而来。它似乎表示笙由多支簧管组成,可奏和音。因此,“和”又成为古代小笙的名称。记得古籍中曾有一段记载,说齐宣王(公元前342年—前324年在位)“使人吹竽,必三百人”(竽也是笙族的乐器),可见先秦时期笙族乐器已进入宫廷,并有相当规模的乐队和豪华壮观的场面。

笙之所以在历史发展中逐渐成为民族乐队中的重要乐器,是同它的音色华美、技巧复杂、表现力丰富,且易于同其它乐器音色相融合分不开的。笙可独奏,激昂时气势磅礴,如惊涛拍岸,万马奔腾;抒情时音韵悠扬,如清风明月,潺潺流水。笙可伴奏,或以和音相衬,或以节奏支持,或作呼应和鸣,如绿叶之扶红花,而不喧宾夺主。诚然,传统笙也有明显不足,主要是音域较窄,演奏和声局限性较大等。因之多年来,不少有志者潜心钻研、锐意创新,遂有十七簧、二十一簧、二十四簧乃至三十六簧笙的问世。三十六簧笙,可以说是时代呼唤应运而生的民族乐器“骄子”,它音域宽广、音量宏大、转调方便,可自由演奏传统和音,还可演奏结构较复杂的和弦与和声进行,表现性能在传统笙的基础上得到大大拓展,成为民族乐队中笙族乐器的“主角”,犹如小提琴之于西洋弦乐器,琵琶之于民族弹拨乐器那样。

《三十六簧笙演奏教程》便是专为其教学而特意编写的。作者谭军,为武汉音乐学院硕士、民乐系副教授,长期从事笙的演奏与教学,足迹遍及美、英、法、德诸国。有着丰富的教学经验与舞台实践。同时他在音乐创编方面,锲而不舍,刻苦努力,创作有《纤夫梦》、《拜月》等好作品。该教程的编写充分考虑了三十六簧笙的各种常用演奏技巧、内容由浅入深、循序渐进,文字简明流畅、通俗易懂,练习曲富于音乐性、系统性和科学性,适合于音乐学院学生和专业笙演奏者以及广大笙爱好者使用。

目前,民族器乐的普及与提高,在业余音乐考级和专业教育的推动下方兴未艾,热度节节上升。从一九九八年开始在维也纳金色大厅举行的“中国新春音乐会”,前四次均由民族乐队担纲。这标志着我国民族乐器登上了世界“音乐之都”的最高殿堂,迈开了走向世界的步伐。而在这几次成功的享誉欧洲的音乐会上,三十六簧笙大显身手、功莫大焉!我希望谭军的这部《三十六簧笙演奏教程》能在我国音乐教育事业中开辟一个崭新的笙的教学新天地,为华夏古老文明的延续和发展作出贡献。

武汉音乐学院院长

赵德义 教授

2002年3月

内容提要

笙,古人曰“匏”、“竽”,曾有过辉煌的历史。据《韩非子·内储说》记载:“齐宣王使人吹竽,必三百人。”其编制之豪华、场面之壮观,令人感叹。到如今,随着民族音乐的不断繁荣,笙以其音色甜美、技法丰富、个性中庸等特点,成为了民族乐队中不可缺少的乐器,深受中、外广大听众的喜爱。

本《教程》是专为三十六簧半音阶排列的方、圆笙而撰写的,其内容由浅入深、循序渐进,使之具有练习的科学性、教学的先进性和教材的系统性等特点,适用于音乐院校学生和专业笙演奏者以及广大的笙专业爱好者。

本《教程》采用“五线谱”和“简谱”两种记谱形式,从而使练习者的“固定调”概念和“首调”概念均能够得到训练,以求平衡发展。这样,也就更加突出了练习的实用性。

本《教程》以笙的常用演奏技法为训练目的,并针对各种演奏技巧的方法、要领以及练习中容易出现的错误和问题给予了必要的提示和解答。练习者得以无师自通从而拓展了教程的自学功能。

本《教程》中的运指练习和综合练习的可听性强,其编写具有独到之处,重视其练习的技巧性、音乐性和趣味性相结合,使练习者在巩固、深化所学内容的同时又不感到枯燥乏味。

本《教程》还精选、收录了演奏效果佳和创新性强的三十六簧笙独奏曲,以供练习者实践之用。

CONTENTS

目 录

第一章 三十六簧笙概述	1
第一节 三十六簧笙的构造	1
第二节 三十六簧笙的发音	2
第三节 三十六簧笙常用音位排列图	2
第四节 三十六簧笙传统和音配置表	5
第五节 三十六簧笙常用调音阶互等对照表	5
第六节 三十六簧笙的修理与调音	6
第七节 常用演奏记法符号表	8
第二章 常用演奏技法与练习	10
第一节 演奏姿势与用气方法	10
第二节 平吹练习	12
1.单 音	12
2.和 音	12
3.和弦音	12
第三节 单吐练习	58
第四节 三吐练习	69
第五节 双吐练习	79
第六节 打指练习	95

第七节	碎吐练习	104
第八节	呼舌练习	108
第九节	腹颤音练习	111
第十节	舌颤音练习	111
第十一节	花舌练习	114
第十二节	顿气练习	117
第十三节	锯气练习	120
第十四节	滑音练习	125
第十五节	运指练习	132
第十六节	综合练习	134

第三章 三十六簧笙独奏曲 167

一、纤夫梦	168
二、马刀舞曲	188
三、邀 舞	207
四、斗牛舞曲	213
五、打虎上山	225

第一章

三十六簧笙概述

笙——中国唯一的一件产生于远古时期并流传至今的和声性簧管类吹奏乐器，在乐器史上留下了发人深省的轨迹。

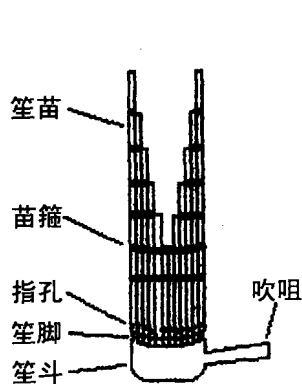
有关笙的研制和音响，古代文献中并不鲜见：“吹笙鼓簧”（《诗经·小雅·鹿鸣》）“短长插凤翼，洪细摹鸾音”。（唐·杨希道）“初闻盈谷远，渐听入云清。杳异人间曲，遥分鹤上情。孤鸾惊欲舞，万籁寂无声。”（唐·钟铎《缙山月夜闻王子晋吹笙》）在南北朝时期的《宋书·乐志》中记有“宫在中央，三十六簧曰竽；……”。《尔雅》中载有：“大笙谓之巢，小者谓之和。竽，暖也，立春之气暖，生万物者也，竽管三十六，宫在左；和，十三管，宫居中”。

大量的文献证明，至少在中唐以前三十六簧笙（竽）就已经被广泛应用，《全唐诗》八函二册有诗曰：“伶儿竹声愁绕空，秦女泪湿燕支红。玉桃花片落不住，三十六簧能唤凤。”（唐·殷尧藩《吹笙歌》）宋·陈旸《乐书》中更是清楚的记有：“今太常笙浊声十二，中声十二，清声十二，俗呼曰：凤笙，孟蜀主所进。”据考究，此“凤笙”应是北宋初年（约在公元960年至965年之间），由蜀后主孟昶向宋代宫廷所进献，“凤笙”由低、中、高三组音构成，且每组有音十二个，共计三十六簧。

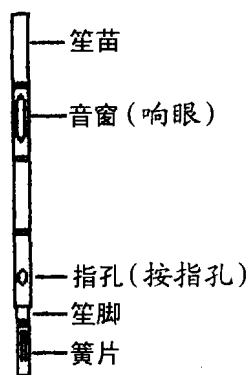
随着时间的推移，朝代的变更，三十六簧笙（竽）在宋代以后逐渐消失。直至新中国成立后，三十六簧笙在各地笙演奏家、笙制作家的努力下，又得以继承和发扬，其形制发展为半音阶排列平均律制的高、中、低系列，以其音色甜美、音域宽广、转调方便等特点，在独奏、重奏、合奏以及戏曲伴奏等演奏形式中发挥着重要的作用。顺应时代的发展，三十六簧笙现已成为了全国各大文艺团体和艺术院校的演奏与教学用笙。

第一节 笙的构造

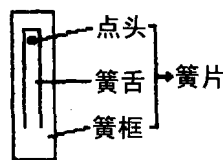
笙是由“吹咀”、“笙斗”、“簧片”、“笙脚”、“笙苗”、“指孔”、“音窗”、“苗箍”等部件构成，以竹、木、铜为材料，其形分方、圆两种。改良后的笙加入了“扩音管”、“按键”、“笙托”、“恒温装置”（用电恒温或热水。古人用“茱萸”之火焙笙，以改良低温下笙发音不畅的难题，在现存于日本的中国古代雅乐中，仍保留着“焙笙”的习惯）等部件。（见笙构造图）

笙构造图一

笙构造图二

笙构造图三

第二节 笙的发音

按音乐声学中发音体的分类,笙是气鸣乐器,属簧管乐器类。笙发音是由于笙簧片的簧舌受到呼吸气流的冲击而产生震动,并同时与管中长度有定的气柱发生共鸣作用的结果。此发音原理在音响学中称为“配合系”(也称“耦合发音”),所谓“配合系”,是指簧片的固有频率与管的固有频率通过一定的比率相配合后产生共振而发音。

1、笙簧片的固有频率

簧片的发音是弹性体(簧舌)不断运动的、具有周期性的结果。簧片的固有频率由以下因素决定:

(1) 簧舌的长度、宽度和厚度(簧舌越长、越宽、越厚,所发出的频率就越低,否则反之)。

(2) 用于制作簧片的材料的密度和弹性(密度与弹性越大,所发出的频率就越高,历史上用于制作笙簧的材料有竹质和铜质两种,铜簧的密度和弹性优于竹簧是显而易见的,这也可能是铜簧逐渐取代竹簧的主要原因)。

(3) 簧舌自由端与固定端的比重(笙的调音就是利用这一因素:在簧舌的自由端点上或减去“朱砂”,以增加或降低簧片自由端的重量,从而达到改变簧片固有频率的目的)。

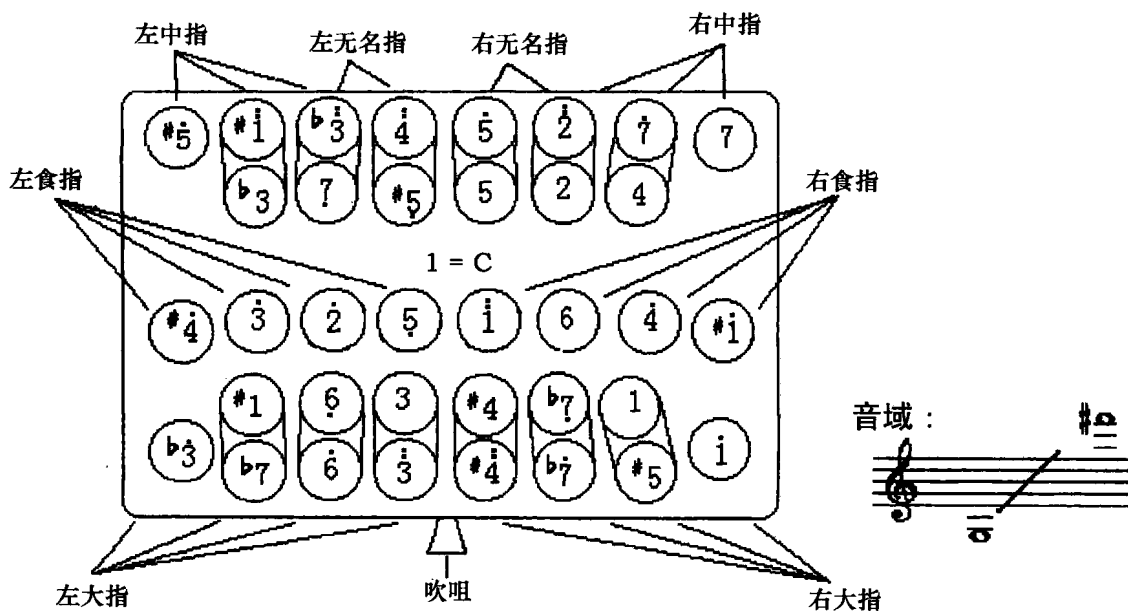
2、笙管的固有频率

笙管的固有频率由管的长度和管口直径的大小所决定。管长、管口直径越大,管的固有频率就越低,否则反之。

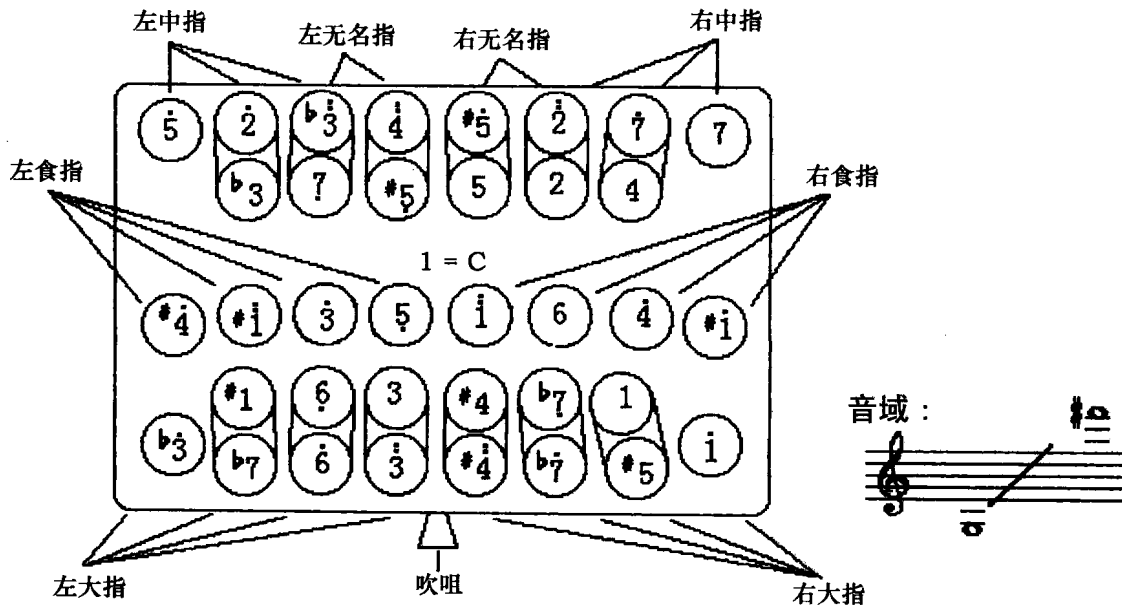
通过实验,证明笙的簧与管在配合发音过程中有较严格的选择性。簧管频率超过一定的比率则使笙发音不畅或不发音,笙的按音孔的设置正是科学地利用了这一特性。

第三节 三十六簧笙常用音位排列图

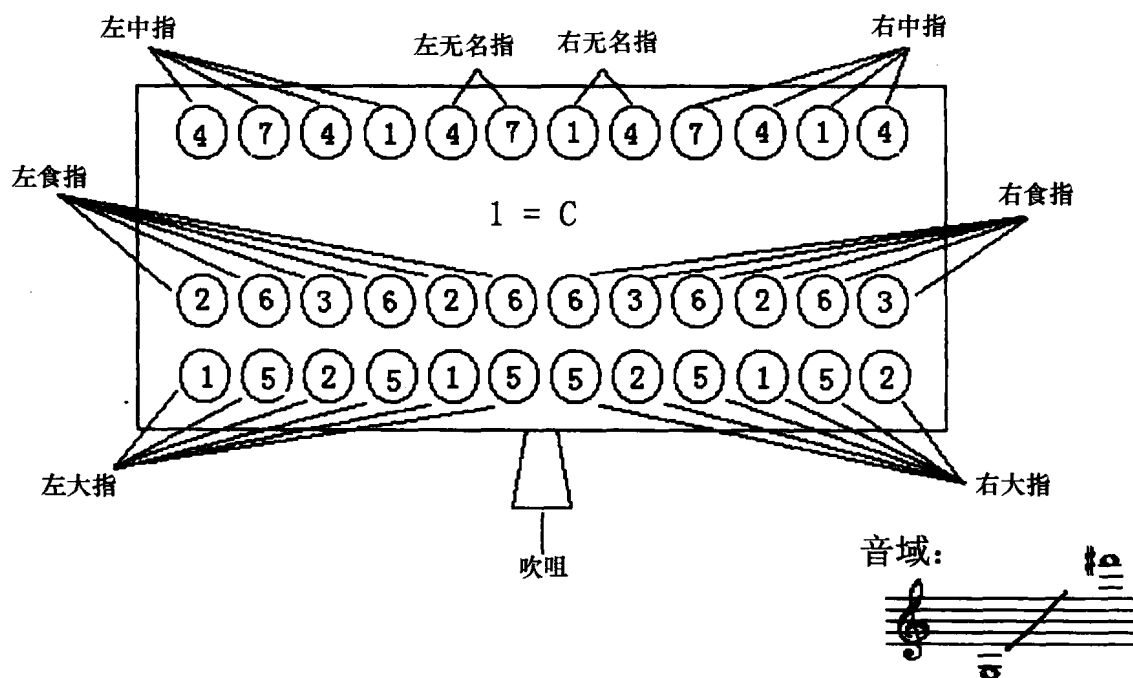
如前所述,新中国成立后,各地的笙演奏家与笙制作者携手合作,共同研制,才使得三十六簧笙得以迅速发展,但由于各笙演奏家的演奏习惯不同,笙制作方法与技术水准以及各地方的音乐特征存在差异,使得三十六簧笙的音位排列各有不同,常用的三十六簧笙音位排列有以下几种:

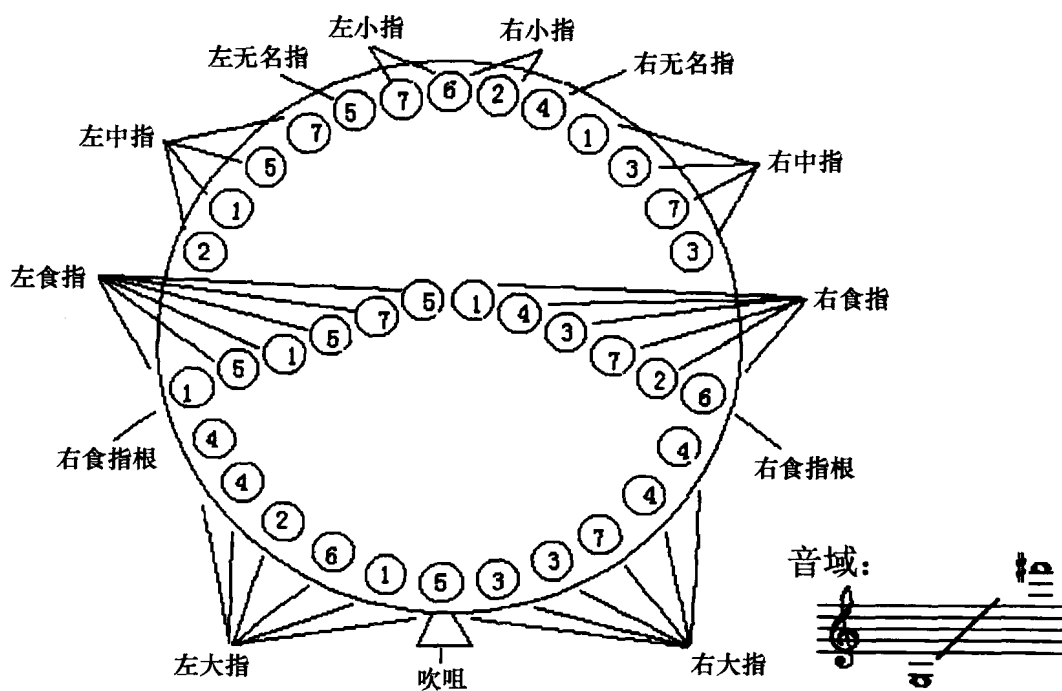
三十六簧笙加键扩音方笙音位排列与指法图一

三十六簧笙加键扩音方笙音位排列与指法图二

三十六簧加键扩音方笙音位排列与指法图三

三十六簧扩音圆笙音位排列与指法图

单音阶 序	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B调音阶 序	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5
A调音阶 序	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6
G调音阶 序	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7
F调音阶 序	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1
E调音阶 序	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2
D调音阶 序	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3
C调音阶 序	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7	7	1	1	2	3	3	4	4

第六节 三十六簧笙的修理与调音

笙在使用过程中有时突然出现发音不畅或不发音等现象,这就要求演奏者应具备一定的调试、修理笙的能力。任何问题的出现,必然有其相关的原因,弄清楚原因所在,就一定有解决问题的办法。当然,无论是修理笙还是调音都应配备相应的工具:

1. 电烙铁(15W~35W)一支。
2. 黄蜡(也称蜂蜡,加入松香熬制)。
3. 朱砂(也称银朱,加少量黄蜡调制)。
4. 单面刀片和双面刀片各一块。
5. 紫铜盘(直径18CM-25CM)一个。
6. 五花石(绿石)一块。

下面就笙容易出现的问题,是何原因以及解决的办法列表说明:

问 题	原 因	解 决 办 法
某音突然升高。	“点头”(朱砂)脱落。	点上适量的“点头”。
某音突然变低。	簧片折损	更换簧片。
某音吹与吸的音高不一样,音量稍变小。	1. 粘接簧片的黄蜡开裂。 2. 簧舌不平整。 3. 簧片老化,快要断裂。	1. 卸下簧片,重新蜡焊。 2. 把簧片调平。 3. 更换簧片。
发音不畅或突然不发音。	1. 笙脚内尘埃较多,使簧舌不能自由振动。 2. 笙斗内温度过低,簧片和笙脚内有气水。	1. 卸下簧片,清洁笙脚内的尘埃,重新蜡焊。 2. 提高笙斗内的温度(台往笙斗内腔加热水,或使用电热恒温笙斗。)
某音发音郁闷,不流畅。	1. 笙苗或笙脚以及两者的结合部可能有裂缝。 2. 簧片与笙苗所发频率的比率差太大。	1. 用粘胶或黄蜡修复裂缝。 2. 适当调整音窗的高低。
大修后,某音不发音。	1. 簧片与笙苗不配套。 2. 焊接簧片时,黄蜡粘住了簧舌。 3. 没加“点头”。	1. 找到相应的簧片重新焊接。 2. 清理干净粘在簧舌上的黄蜡。 3. 加上适量的“点头”。
由簧(也称闪簧,表现为不按指孔,弱吹或弱吸时某音发出泛音。)	1. 簧舌高出簧框的水平面(弱吹时发出泛音。) 2. 簧舌低于簧框的水平面(弱吸时发出泛音。)	1. 轻轻往下按动簧舌,把簧舌调到簧框的水平面。 2. 轻轻向上拨起簧舌,把簧舌调到簧框的水平面。
高音簧片在不按指孔时,强奏时发出啸叫的声音。	1. 簧片太软。 2. 按指孔开得太低。	1. 更换稍硬的簧片。 2. 适当把按指孔抬高。

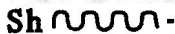
三十六簧笙调音顺序表

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
调音序列	$\dot{6}$ ↑ □6 ↓ $\dot{6}$	$\dot{3}$ ↑ □3 ↓ 3	$\dot{7}$ ↓ 7 ↓ 7	$\sharp\dot{4}$ ↑ □4 ↓ $\sharp\dot{4}$	$\sharp\dot{1}$ ↑ □1 ↓ $\sharp\dot{1}$	$\sharp\dot{5}$ ↑ □5 ↓ $\sharp\dot{5}$	$\sharp\dot{2}$ ↑ □2 ↓ $\sharp\dot{2}$	$\sharp\dot{6}$ ↓ 6 ↓ 6	$\dot{4}$ ↑ 4 ↓ 4	$\dot{1}$ ↑ □1 ↓ 1	$\dot{5}$ ↓ 5 ↓ 5	$\dot{2}$ ↑ □2 ↓ 2
备注	1. 调音时按序号次序进行。2. 调音序列中加“□”记号的音为“主音”。											

第七节 常用演奏技法符号表

名称	符号	记谱法示例
单吐	T	$\begin{array}{cc} T & T \\ \underline{3} & \underline{5} \end{array} \quad \begin{array}{cc} T & T \\ \underline{6} & \underline{5} \end{array}$
三吐	T TK 或 TK T	$\begin{array}{ccc} T & TK & TK \\ \underline{3} & \underline{35} & \underline{65} \end{array} \quad \begin{array}{c} T \\ \underline{3} \end{array}$
双吐	TK	$\begin{array}{cc} TKTK & TKTK \\ \underline{3565} & \underline{3565} \end{array}$
打指(打音)	>	$\begin{array}{cc} > & > \\ \underline{3} & \underline{5} \end{array} \quad \begin{array}{cc} > & > \\ \underline{6} & \underline{5} \end{array}$
碎吐	▧	$5_{\text{♩}} - - -$
呼舌	▨	$5_{\text{♩}} - - -$
花舌	*	$5_{\text{♩}} - - -$
粗花舌(慢花舌)	●	$5_{\text{♩}} - - -$

(续前表)

名 称	符 号	记 谱 法 示 例
舌 颤 音	Sh 	Sh 3. <u>6</u> 5 3 2 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 6 —
喉 颤 音	H 	H 3. <u>6</u> 5 3 2 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 6 —
腹颤音(气颤音)	F 	F 3. <u>6</u> 5 3 2 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 6 —
腹 震 音		 3. <u>6</u> 5 3 2 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 6 —
呼 打(锯气)	呼 打	呼打 <u>5 6</u> <u>5 6</u> <u>3 5</u> <u>3 2</u> <u>5 3</u> <u>7 1</u> <u>6 3</u> 6
顿 气	顿 气	顿气 <u>5 6</u> <u>5 6</u> <u>3 5</u> <u>3 2</u> <u>5 3</u> <u>7 1</u> <u>6 3</u> 6
单 音	单 音	单音 3. <u>6</u> 5 3 2 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 6 —
和音(传统和音)	和 音	和音 3. <u>6</u> 5 3 2 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 6 —
单音和音交替	单 和	单和 3. <u>6</u> 5 3 2 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 6 —
颤 指		 3. <u>6</u> 5 3 2 <u>3 5</u> <u>7 6</u> 5 6 —
上滑音(上抹音)		<u>3</u> <u>5</u>
下滑音(下抹音)		<u>5</u> <u>3</u>
上 历 音		<u>5</u> <u>1</u>
下 历 音		<u>1</u> <u>5</u>
起 止 记 号		表示某技法由此至所指示的地方结束。

第二章

常用演奏技法与练习

笙的演奏技法十分丰富,而且绝大多数技法都要求用吹、吸两种方法演奏,这是笙演奏艺术的一大难点,同时也是笙演奏艺术的一大特点。全面、踏实而娴熟地掌握笙的演奏技法,无疑是丰富和提高三十六簧笙表现力的前提和基础。

第一节 演奏姿势与用气方法

一、演奏姿势

三十六簧笙的演奏姿势分“立式”和“坐式”两种。

1. 立式

演奏者取“立式”吹奏时,身体应稍向左斜侧方位站立(右脚比左脚向前约 10 公分,这样可以使更多的观众看见演奏者的面部),双脚分开约两肩同宽,人体的重心置于右前脚掌,两眼平视、下颚微收、自然挺胸、双臂抬起(左臂略高),两手掌侧捧住笙斗,手指的位置依照所相应的指法表而自然放置。在具体的实践中,练习者应牢记关于演奏的十二句口诀:

手捧笙竽面端详,
两脚直立与肩宽。
重心右移稍靠前,
双臂用力不松软。
收腹挺胸要自然,
最忌腰塌和腿弯。
头正笙斜收下颚,
两眼平视体舒展。
按指松弛成弧状,
待置指孔正上方。
按孔发音成特点,
呼吸用气奏乐章。

三十六簧笙立式演奏图