

葫 蘆 絲 · 巴 烏

教学与演奏

主 编 张森玉

副主编 张铁民 付云峰 张晶

中原出版传媒集团

大地传媒

河南文艺出版社

葫 蘆 絲 • 巴 烏

教学与演奏

主 编 张森玉

副主编 张铁民 付云峰 张 晶

中原出版传媒集团

大地传媒

河南文藝出版社

图书在版编目(CIP)数据

葫芦丝·巴乌教学与演奏/张森玉主编. —郑州：
河南文艺出版社,2015.10

ISBN 978-7-5559-0158-7

I.①葫… II.①张… III.①民族管乐器-吹奏
法-中国 IV.①J632.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 304456 号

出版发行 河南文艺出版社
本社地址 郑州市鑫苑路 18 号 11 栋
邮政编码 450011
本社网址 <http://www.hnwybbs.cn>
电子信箱 master@ hnwybbs.cn
售书热线 0371-65379196
承印单位 洛阳和众印刷有限公司
经销单位 新华书店
纸张规格 890 毫米×1240 毫米 1/16
印 张 13.5
字 数 290 000
版 次 2015 年 10 月第 1 版
印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷
定 价 36.00 元

版权所有 盗版必究
图书如有印装错误,请寄回印厂调换。

目 录

第一章 葫芦丝与巴乌基础知识	1
第一节 葫芦丝与巴乌概况简介	1
一、起源传说	1
二、结构特点	2
第二节 葫芦丝与巴乌基本知识	6
一、指法、音位与演奏符号	6
二、常用基本乐理知识	12
三、葫芦丝与巴乌的鉴别、保养与维修	15
第二章 葫芦丝与巴乌演奏基本技巧	17
第一节 演奏姿势与气息的调控	17
一、演奏姿势	17
二、气息的调控	18
第二节 基本技巧练习	20
一、长音练习	20
二、腹颤音练习	21
三、虚颤音练习	23
四、连音练习	26
五、强弱练习	30
六、滑音练习	32
七、摇音练习	34
八、指颤音、波音练习	36
九、打音练习	39
十、循环换气练习	42
十一、舌颤音练习	43

十二、历音练习	43
十三、叠音练习	44
十四、倚音练习	45
第三节 用舌强化练习	46
一、单吐练习	46
二、双吐练习	50
三、三吐练习	53
四、吐音综合练习	56
第四节 技巧综合练习	59
一、初级综合练习	59
二、中级综合练习	66
三、高级综合练习	81
第三章 葫芦丝与巴乌演奏曲目选编	89
第一节 初级曲目	89
其多列 云南哈尼族民歌	89
婚誓 雷振邦曲	90
打水姑娘 傣族民歌	90
送郎 湖南民歌	91
甜蜜蜜 印尼民歌	92
芦笙舞 苗族舞曲	93
沂蒙山小调 山东民歌	94
藏族弦子 藏族民间乐曲	94
军港之夜 刘诗召曲	95
又见炊烟 海沼实曲	96
金风吹来的时候 马骏英曲	96
绣荷包 陕西镇巴民歌	97
信天游 陕北民歌	97
苗家姑娘过山来 王绍禄曲	98
紫竹调 苏州民歌	99
敖包相会 通福曲	99
回娘家 河北民歌	100

栽秧歌 陕西紫阳民歌	101
阿哩哩 彝族民歌	102
瑶族舞曲 刘铁山、茅沅曲	103
有一个美丽的地方 杨非曲	104
版纳之夜 曹鹏举曲	105
阿佤人民唱新歌 杨正仁曲 王铁锤改编	106
赶摆归来 李贵中曲	107
孟姜女 江苏民歌	109
月光下的凤尾竹 施光南曲	110
柏枝树叶子多 云南民歌 曹文工改编	112
山丹丹花开红艳艳 陕甘民歌 刘烽改编	114
姑娘生来爱唱歌 朱里千曲	117
清清玉湖水 李春华曲	119
好花红 布依族民歌 王铁锤改编	120
月夜 龚启森曲	121
美丽的金孔雀 杨建生曲	123
山歌 王厚臣曲	125
晚霞 龚全国曲	128
湖边的孔雀 杨正奎曲	130
第二节 中级曲目	132
迎春 何维青曲	132
竹林深处 杨正奎、龚全国曲	135
幸福日子 张汉举曲	137
节日的德昂山 龚家铭曲	140
多情的巴乌 张汉举曲	142
竹楼情歌 李海鹰曲	144
侗乡之夜 杨明曲	146
赛马 黄海怀曲 李春华改编	149
蓝色的香巴拉 李春华曲	151
茶山姑娘 喇德全曲	154
牧歌 李镇曲	156
拉祜情 谭学金曲	159

火把节之夜	杨伟曲	金荣改编	162
第三节	高级曲目		164
骑兵进行曲	劫夫、晨耕曲	李春华改编	164
渔歌	严铁明曲		166
打跳欢歌	李春华曲		169
赶摆	尹懋全、哏德全曲		172
欢乐的泼水节	周成龙、张祖豫曲		175
金色的孔雀	于天佑、胡运籍曲		179
美丽的瑞丽江	王育明曲	曹文工改编	181
傣乡小夜曲	李贵中曲		183
春到草原	严铁明曲		186
雪莲花开	李春华曲		189
灞柳情	王厚臣曲		191
蒲乡情韵	畅元发、闫宗佰曲	陈百师改编	194
第四节	张森玉创编曲目		198
牡丹情思	张森玉曲		198
葫芦丝串中原	张森玉编曲		200
孔雀开屏,百鸟比翼	张森玉曲		204
迎亲	张森玉曲		207
如今陕北更美好	张森玉曲		210

第一章 葫芦丝与巴乌基础知识

第一节 葫芦丝与巴乌概况简介

一、起源传说

葫芦丝与巴乌在不同的民族中有其不同的称呼。葫芦丝,云南少数民族特有的乐器之一,又称“葫芦箫”,傣语称“筚郎叨”,阿昌语称“拍勒翁”,本盟佤族称“拜洪廖”,主要流传于傣、彝、阿昌、德昂等民族中,流行于傣、阿昌、佤、德昂和布朗等族聚居的云南德宏、临沧地区,富有浓郁的地方色彩。巴乌,也叫“把乌”,流行于云南彝、苗、哈尼等民族中。当地彝语叫“及菲里莫”,哈尼语叫“梅巴”“各比”,彝族称“比鲁”或“乌勒”,侗族称“拜”。巴乌流行于云南省红河、文山、思茅、西双版纳、临沧、德宏,广西壮族自治区融水,贵州省东南部等地。

葫芦丝的历史较为悠久,其渊源可追溯到先秦时代。它是由葫芦笙演进改造而成的,在构造上仍保持着古代乐器的遗制,箫管数目正与三管之龠相同,两支副管不开音孔也和古箫完全一样,而发出持续的五度音程,则与古龠的“以和众声”惟妙惟肖。但它的主管已开有七音孔,与后世的箫笛非常近似,又显示出它在历史上的飞跃。有关葫芦丝起源的传说很多,这里略举一二:

相传在云南德宏傣族景颇族自治州梁河县勐养江畔,一次山洪暴发,一位勇敢的傣家小卜冒(傣语指男孩)抱起一个大葫芦,闯过惊涛骇浪,救出了自己的心上人。佛祖被他忠贞不渝的爱情所感动,把竹管插入金葫芦,送给勇敢的小卜冒,小卜冒手捧起金葫芦,立刻吹出了美妙的乐声。顿时,风平浪静,鲜花盛开,孔雀开屏,祝福这对情侣吉祥幸福。从此,葫芦丝就在梁河县勐养傣族人家传承下来,梁河的德昂族、景颇族、阿昌族也前来取经,相继扩大到了整个德宏和其他民族地区,并得到了世代相传。

另外有个傣族的传说是上古时代有一头凶兽,经常下山来吃人和牲畜。此时有一位大英雄叫阿泰,他历经千辛万苦,到了女娲娘娘的宫殿,女娲娘娘被阿泰的诚心感动,赐予他一只葫芦,可以收取妖魔鬼怪。阿泰回到了自己的家乡,等凶兽出现之时,用葫芦将凶兽收取。但凶兽依然在葫芦里乱撞,于是阿泰将一根竹子插在了葫芦的底部,凶兽终于在里面安静了下来,再也没有出来作怪。后来为了纪念阿泰的事迹,大家仿照这葫芦和竹子的模样做出了葫芦丝,作为乐器流传了

下来。

巴乌,管体似箫,与葫芦丝主管音位相同。不同之处在于葫芦形的音箱和附管,葫芦丝主管相对较短,巴乌管体粗长。关于巴乌的起源也流传有许多美丽的传说:

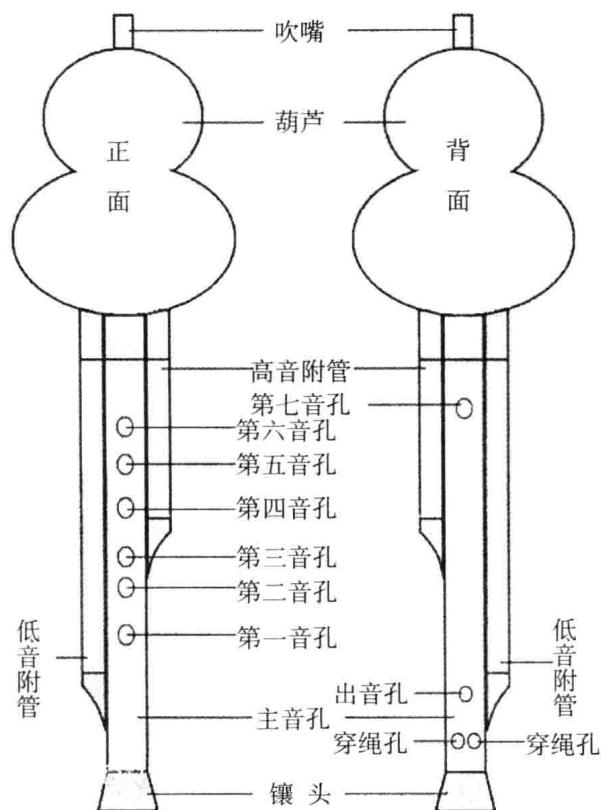
相传很久以前在红河南岸的哀牢山区,哈尼族有一位纯洁、美丽、善良的姑娘梅乌,与英俊、勇敢、勤劳的小伙子巴冲相爱,他俩发誓要像树枝和绿叶那样永世相伴,寨子里的人无不赞叹和羡慕他们。这事被深山里贪婪的魔鬼知道了,就趁人们歌舞时,驾着一阵狂风把姑娘掠走了,硬逼着姑娘和他成亲。姑娘不畏魔鬼的威逼和利诱,始终坚贞不屈,一言不发。于是魔鬼恼羞成怒,凶残地割去了她的舌头,并将她扔进了深山老林。姑娘怀念心上的恋人,整天徘徊在山林之间,有苦难言,时间一天天地过去。一天,树林里的仙鸟衔来了姑娘的舌头和一截竹子,让姑娘把舌头放进竹管里,告诉她“竹子会帮助你说话”。于是姑娘吹响了竹子,发出了优美的乐声,表达对恋人的思念和对魔鬼的控诉。乐声传到巴冲耳边,小伙子历尽艰险,把姑娘救了出来,重新获得了幸福。后来人们用二人的名字撷首去尾,给这件会说话的乐器取名为巴乌。从此,巴乌就在哈尼山寨世代流传。

在云贵少数民族地区也流传有一个动人的故事:很久以前的一个中午,深山中突然传来了一位女子的呼救声,山上有一位放牛郎听到后忙向声音寻去,在山林里放牛郎看到了惊人一幕:一只猛虎正张牙舞爪地追赶一位姑娘,情急之下,放牛郎吹动了自己用箫改装的乐器(在箫的上端开孔安装了笙簧片,嘴对吹孔横吹)。说也奇怪,乐器发出的声音顿时使山石崩裂,震耳欲聋的巨响吓走了老虎,姑娘得救了。时隔数日,放牛郎又在山林里吹响了那个神奇的乐器,美妙的乐声引来了许多飞禽走兽,鸟儿随着乐曲唱起了歌,野兽伴着节拍跳起了舞,山林一下子热闹了起来。这时,一位貌似天仙的姑娘手捧着鲜花走了过来,一只长颈鹿伸着长长的脖子用嘴接过姑娘手中的鲜花插在了放牛郎的头巾上。这位美丽的姑娘正是那天被放牛郎救下的女子。此刻,突然天空一亮,只见南海观音菩萨脚踩祥云站立上空。原来是菩萨显灵施法,成就了放牛郎和姑娘的姻缘。放牛郎和姑娘忙跪下拜谢,放牛郎手捧乐器请菩萨赐名。观音见伴舞的老虎正在抖动尾巴,放牛郎手中的乐器是用黑(乌)紫竹所制,便赐名“巴乌”。

二、结构特点

葫芦丝,是由一个完整的天然葫芦、三根竹管和三枚金属簧片制成,形状和构造别具一格。葫芦低部开有三个圆孔,插进三根粗细不同的竹管,每根入葫芦中的竹管部分,均镶有一枚铜质或银质簧片。中间的竹管最粗,上面开有七个音孔(前六后一),称为主管;两旁是附管,传统葫芦丝上面只设簧片,不开音孔,只能发出与主管共鸣的和音。葫芦丝可分为高、中、低音三种类型,常有的调为**B**、C、D等调。

葫芦丝音色甜美,适于演奏旋律流畅的乐曲或舞曲,比如山歌、小调等民间乐曲。曲调中一般长音较多,和音丰富,乐声柔美和谐。

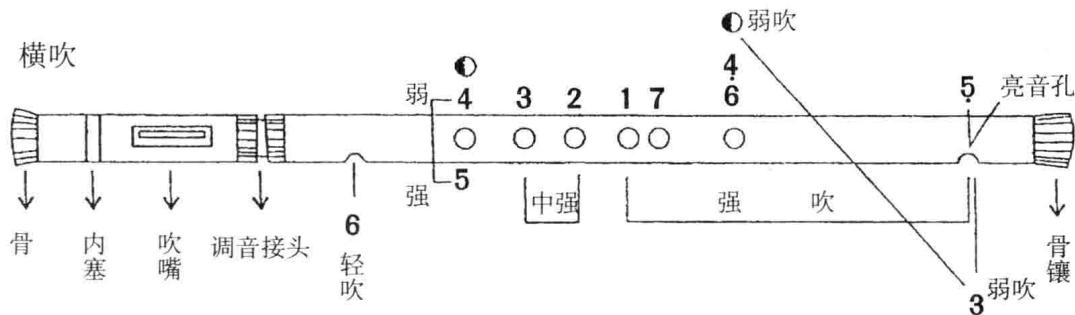
葫芦丝结构示意图

巴乌,用竹管制成,管身开有八孔(前七后一),在吹口处置一尖舌形铜制簧片,演奏时横吹上端,振动簧片发声。巴乌音量较小,但音色柔美,西南地区的人们称它为会说话的乐器。巴乌的品种较多,在哈尼族,有单管、双管之分,由于竹管长短、粗细的不同,还有高音、中音和低音巴乌之分。

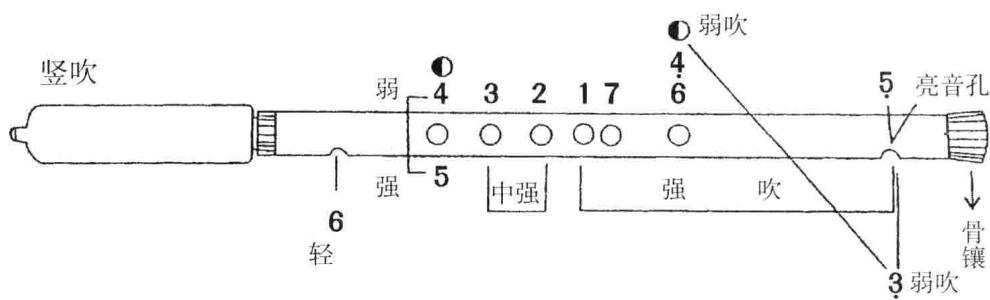
巴乌的音色柔美、悦耳,常被彝族、哈尼族、苗族青年所喜爱,借此向心爱的恋人抒发衷情,传递爱慕之心。在各民族中,巴乌常用以伴奏舞蹈和说唱,也用于独奏。适于演奏抒情、宽广的音调,合奏中音色也易于与其他乐器融合。

巴乌的结构与类型有如下几种:

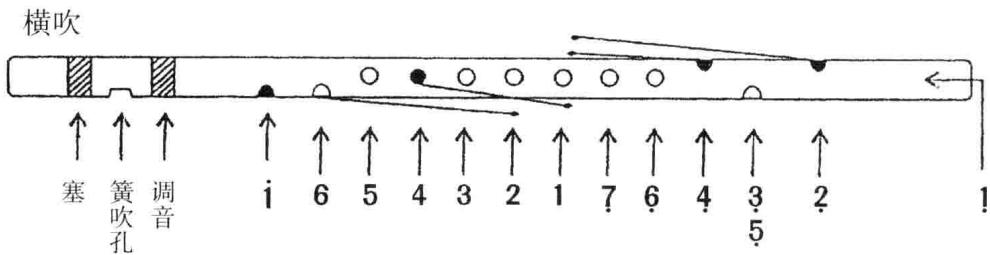
古有紫竹做成的传统巴乌

为吹孔增设共鸣箱的竖吹巴乌

新研发增设加键的横吹巴乌

说明:管7音吹奏的方法是:关闭上端6孔,打开高音*i*,轻吹为7。

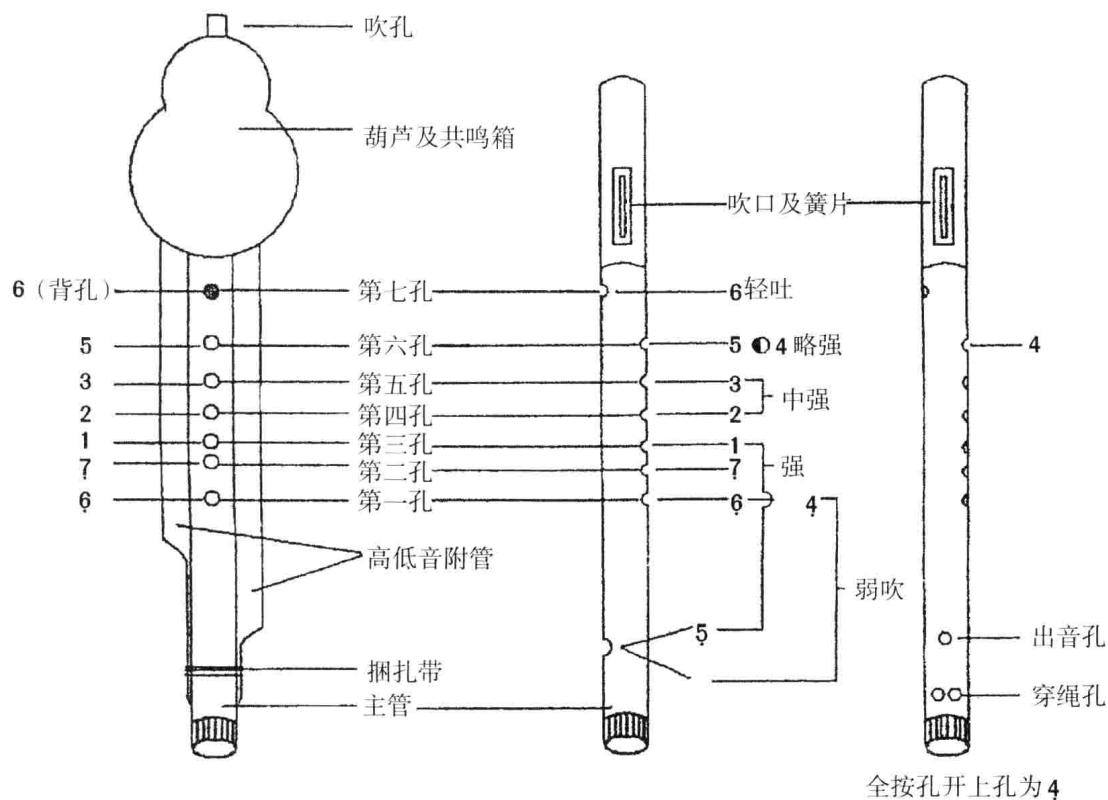
管体下端5吹奏方法是:全部音孔关闭,打开下端3,可以吹5,轻吹为3。

巴乌音域的增设是民族器乐改革的创新,意味着作曲家能够无限制地写出更动人的大曲目,并意味着演奏技巧的提升增加了难度。我们应保持心态,在原有演奏技巧的基础上知难而上,大胆尝试推广新理念,相信不久的将来,巴乌一定会跻身于中国民族乐器演奏行列,发挥它独特的动感色彩。

巴乌加键后,全按孔,筒音作5,又增设4、i、2、3四个扣键。用右手大拇指按两个音键可以吹出4、i;左手小指按启加键位,可以吹出2、4。在练习发音时请参考“新研发增设加键的横吹巴乌”示意图。

巴乌主管长,发音宽广浑厚丰满响亮。筒音作5时,弱吹为低音3,强吹为低音5,开放第一孔强吹为低音6,开放第二孔强吹为低音7,再开放第三孔强吹为中音1,再开放第四孔为中音2,再开放第五孔为中音3,全按孔只开放第一孔和第六孔为中音4,全按孔只封闭第七孔为中音5,音孔全开放轻吐为中音6。有关筒音作1、2、4……可参考书中的指法变换表依此类推。

葫芦丝、巴乌同属竹管铜簧乐器,音位、指法相同,因此应属“姊妹”乐器,演奏方法也基本相同。不同点在于,葫芦丝为竖吹、发复音(因有附管),簧片在葫芦里;巴乌为横吹、发单音,簧片是裸露的。

葫芦丝、巴乌结构对比图

制作葫芦丝和巴乌所选用的簧片质地，直接影响乐器的音色。目前我国簧片质板的选材与制作基本分为两派：南派和北派。

南派：以云南为主体国内生产的簧片质地。特点是薄、含银量高，音色偏重柔、轻、脆、纯。

北派：以天津为主体进口的簧片质地。特点是厚、含青铜率高，音色偏重亮、浑厚、有力。

因此尽管是同一类乐器，由于簧片质地的不同，音色也会有所差异。

目前葫芦丝和巴乌都进行了不同程度的改进，音域也有所扩展，技巧也在不断创新，由于它们易学易用，携带方便，越来越被广大音乐爱好者所喜爱。

第二节 葫芦丝与巴乌基本知识

一、指法、音位与演奏符号

葫芦丝的定调是依打开一二三孔的实际音高为标准的。如果它的实际音高为国际音名C就是C调,是F就是F调,是G即是G调,以此类推。从理论上讲,一支葫芦丝可以吹奏12个调,但由于葫芦丝音域窄、曲调回旋余地小等因素限制,一首乐曲往往只适合一种指法演奏,一旦更换指法便会出现高音或低音无法吹奏的现象,影响乐曲的表达和演奏效果。

葫芦丝曲使用最多的是筒音作“5”,其次筒音作“1”、“2”、“4”、“6”。现将几种常用指法列表如下:

注:●表示闭孔 ○表示开孔 ◇表示开半孔

筒音作5的指法表

唱名 孔序	5	6	7	1	2	3	4	#4	5	6
第七孔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
第六孔	●	●	●	●	●	●	○	◇	○	○
第五孔	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○
第四孔	●	●	●	●	○	○	●	○	●	○
第三孔	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○
第二孔	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○
第一孔	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○

筒音作 1 的指法表

唱名 孔序 \	1	2	3	4	5	6	$\flat 7$	7	i	$\dot{2}$
第七孔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
第六孔	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
第五孔	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○
第四孔	●	●	●	●	○	○	●	●	○	○
第三孔	●	●	●	○	○	○	●	○	○	○
第二孔	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○
第一孔	●	●	○	○	○	○	●	○	○	○

筒音作 2 的指法表

唱名 孔序 \	2	3	4	4	5	6	7	i	$\dot{2}$	$\dot{3}$
第七孔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
第六孔	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
第五孔	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○
第四孔	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○
第三孔	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○
第二孔	●	●	○	●	○	○	○	●	○	○
第一孔	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○

筒音作 4 的指法表

唱名 孔序 \	4	5	6	$\sharp 7$	7	1	2	3	4	5
第七孔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
第六孔	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
第五孔	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○
第四孔	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○
第三孔	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
第二孔	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
第一孔	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

筒音作 6 的指法表

唱名 孔序 \	6	7	1	$\sharp 1$	2	3	4	5	6	7
第七孔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
第六孔	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
第五孔	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○
第四孔	●	●	●	●	●	○	○	●	○	○
第三孔	●	●	●	●	○	○	○	●	○	○
第二孔	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○
第一孔	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○

乐谱中演奏符号的标记是为了在演奏中更好地运用各种演奏技巧,准确、充分地表现乐曲的思想和内涵。这里葫芦丝和巴乌的演奏符号有常用符号和新创符号。新符号是笔者在常年演奏、教学过程中探索出来的新理念、新技巧、新创意的音标。现分别列表如下:

常用演奏符号

符 号	名 称	记 谱	演 奏 方 法
~	连 音 线	1 2 3	气不断,第一音轻吐,其余均不吐
v	换 气	5 v 5	两音之间吸气
T 或 v	单 吐	T T T T 1 1 1 1	舌头做“吐”的动作产生断音
TK	双 吐	TK TK 1 1 1 1	舌头做“吐苦”的动作产生断音
TTK 或 TKT	三 吐	T T K 1 1 1 1 1 1	舌头做“吐吐苦”或“吐苦吐”的动作产生断音
-	保 持 音	— 1	吹足时值
>	强 音	> > 1 1	强有力地吹奏
tr	颤 音	tr 1	1212121 一般颤自然音阶上方二度音
tr	三 度 颤 音	tr 1	1313131 上方标定几就颤几度音
↗	上 滑 音	↗ 3	由 3 以下某一个音滑到 3 音
↘	下 滑 音	↘ 3	由 3 以上某一个音滑到 3 音
↗	叠 音	↗ 2	极快的上倚音,从 3 叠向 2
↖	打 音	↖ 2	极快的下倚音,演奏为 $\frac{1}{2}$
↑↑	上 波 音	↑↑ 2	由本音和上方二度音交替演奏1—2次
↓↓	下 波 音	↓↓ 2	由本音和下方二度音交替演奏1—2次

新创演奏符号表 1

符 号	名 称	谱 例	演 奏 方 式
TD	吐音堵音	T 5 - - - D	为防止音头音尾咕音出现,演奏时音头必须加吐字,用字母“T”标记;音尾必须堵气,即舌尖堵孔,用字母“D”标记
◎	腹颤音	◎ 5 - - -	指由腹部气流经口腔有规律地控制强弱冲刷簧片而产生的一种似伤心抽泣状的颤抖音色
(弗)	弱 吹	3 - - - (弗) 4 - - - (弗)	筒音作5时,低音3和4用(弗)表示弱吹。同样筒音作1时低音6和7用(弗)表示弱吹
◎~~~~~	虚颤音	◎~~~~~ 3 - - -	用手指快速扇动下方三度音孔而产生的波音。筒音按作5时,唯有第五孔2可采用隔孔双指颤动(即第一、二孔同时快频率扇动效果最佳),6在虚颤音时应在第六孔下边沿颤动,4虚颤音时全按孔开放第六孔扇动第二孔
~~	摇 音	~~~ 5 - - -	稳定左手大拇指不动,将演奏某音孔按实,右手持主管上下快速摇动,使之第七孔左手大拇指微微快速上下撞击,这时演奏的每一个摇音从第七孔传出
*~	舌颤音	*~~~~~ 5 - - -	借鉴于笛子演奏技巧“花舌”。它是用强气流冲击吹孔时,音头加吐字“T”出现打嘟儿,舌尖快速震动的一种奏法,气息稳定而不断。常用来表现蝉叫、鸟叫、公鸡叫、马的嘶叫等
~	软波音	~ 6 5	音头不加吐音为软波,给人以轻柔欢快感
▲	硬波音	▲ 2 1	音头加吐音“T”为硬波。音头加上吐字后使之本音着重有力,泛波音的速度更加明快,气氛更加热烈欢畅
T 或 ▼	“T”为单吐 “▼”为重吐	T T 1 1 或 1 1	舌尖随气流冲击加吐字“T”与吹孔撞击形成断音。“T”表示轻吐,而“▼”表示重吐。体现单音用轻吐“T”,体现双吐或三吐时采用重吐“▼”
/	上历音	5 / 6	从某一低音向指定的高音按序快速地过渡滑上去
\	下历音	T i \ 3	从某一高音向指定的低音按序快速地过渡滑下去
T ↗	上滑音	T ↗ 1 3	从某一低音加吐字“T”跳跃滑向指定的高音
T ↘	下滑音	T ↘ 1 6	从某一高音加吐字“T”跳跃滑向指定的低音
才	软 打	才 才 1 1 2 2	软打在某一音演奏时用本音孔指法快速地撞击一下本音孔,轻快明亮的软打就会形成
才 T	硬 打	才 才 T T T T 1 1 2 2	在软打的同时,气息音头加上吐字“T”用本音孔指法着实有力地与本音孔撞击一下就会形成硬打