

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU
新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用箫的演奏

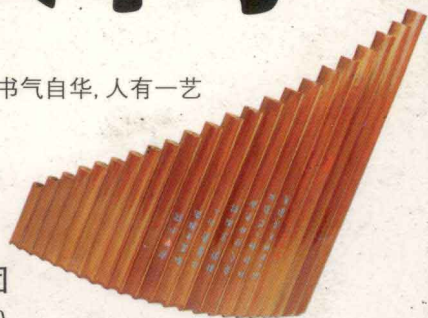
基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

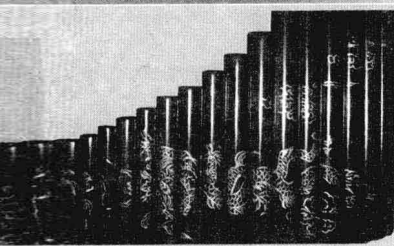
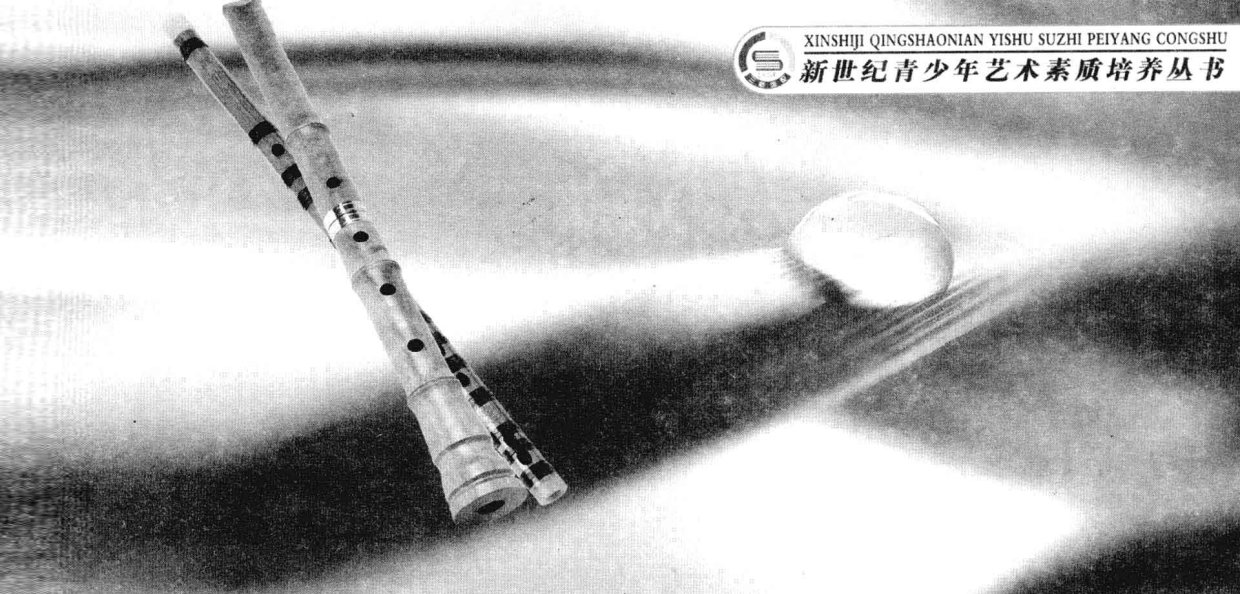
中国出版集团
世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用箫的演奏 基础与入门

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

目 录

第一章 箫的基本知识	1
第一节 箫的历史简介	1
第二节 箫的典故	4
第三节 箫的种类	8
一、鼻 箫	9
二、排 箫	10
三、广东音乐演奏中用的箫	11
四、短 箫	11
五、琴 箫	12
六、南洞箫	12
七、贵州玉屏箫	13
八、洞 箫	14
九、二孔箫	15
十、三月箫	15
十一、四孔箫	16
十二、仙 箫	16
十三、箫 筒	16
十四、瑟 箫	16

十五、紫竹洞箫	17
十六、九节箫	17
十七、现代八孔箫	17
十八、其他箫种	17
第四节 箫的构造及发音原理	18
第五节 箫的音色、音高、音域、定调及使用范围	21
第二章 箫的演奏风格	24
第一节 民间音乐的演奏	24
一、江南丝竹乐的演奏特点	24
二、广东音乐的演奏特点	25
三、南曲的演奏特点	26
四、越剧伴奏的演奏特点	27
第二节 古典音乐的演奏	27
第三章 箫的基本吹奏方法	31
第一节 身体姿势	31
第二节 持箫姿势	32
第三节 口形	35
第四节 呼吸	37
第五节 基本指法	50
第六节 吐音	52
第四章 箫的演奏技法	54
第一节 基础练习	54

一、音阶练习	54
二、低、中、高音区综合练习	66
第二节 气息训练	78
一、强弱力度变化	79
二、气息控制	83
三、气震音技巧	85
四、换 气	88
第三节 吐音训练	89
一、轻 吐	89
二、单 吐	91
三、双 吐	93
四、三 吐	97
第四节 手指练习	100
一、叠 音	100
二、打 音	101
三、颤 音	103
第五节 刹音与历音	104
第六节 花舌与飞指	107
一、花 舌	107
二、飞 指	108
第七节 滑 音	109
第八节 综合训练	109
一、吐音综合练习	110
二、叠音、打音综合练习曲	111
三、历音、刹音、花音、舌音综合练习	113

第五章 箫的选择、保养与维修	116
第一节 箫的选择	116
第二节 箫的保养	117
第三节 箫的维修	119
一、个别音不准修理法	119
二、对于开裂的箫管修理法	119
三、调音套管脱落修理法	120
第六章 箫演奏作品选	121
第一节 简谱类	121
第二节 五线谱类	166
附 录	177
(一) 音阶与分解和弦	177
(二) 演奏符号说明	184
(三) 指法表	185

第一章 箫的基本知识

第一节 箫的历史简介

箫，管乐器，分排箫与洞箫。《诗经·周颂·有瞽》：“箫管备举。啾啾厥声”，此箫即指排箫。箫由长短不同的若干竹管编排而成，分有底（底箫）和无底（洞箫）两种。据《通典》记载，“大者二十三管，小者十六管”。相传箫出于羌中，汉时称为“羌笛”，约公元前1世纪传至黄河流域。箫发音清幽，适用于合奏或独奏。

清光绪二十五年（1899）发现的商代甲骨文“卜辞”中就有“龠”字：龠是一种由2管或3管编成的编管旋律乐器，可能是后来排箫的前身。

从考古发现，更可验证排箫有着悠久的历史。河南鹿邑太清宫遗址——商末周初贵族大墓中，出土有骨排箫5组，其中保存较好的2组，每组13根骨管，这是迄今考古发现的最早的骨制排箫，距今年代在3000年以上。

河南淅川县下寺1号墓（约为春秋晚期）出土有用近似汉白玉制成的石排箫，管身长短不等，最长13厘米，共13管。这是目前所见最早的石排箫。

竹制排箫由于埋在地下易于腐朽，由湖北随县曾侯乙墓（约战国初期）出土，有13个闭口管，管最长者22.8厘米，最短者5.1厘米，依长短递次排列，用3道篾箍束结（见图1-1）。

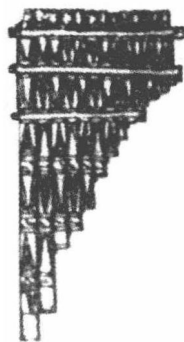

图1-1
出土排箫

南北朝陈《乐书》中绘有 10 管至 24 管不等的各种箫(排箫),其中有雅箫 24 管(见图 1-2)、颂箫 16 管(见图 1-3)。

清《律吕正义》中绘出的箫造型更为优美,并饰以彩绘龙纹(见图 1-4)。

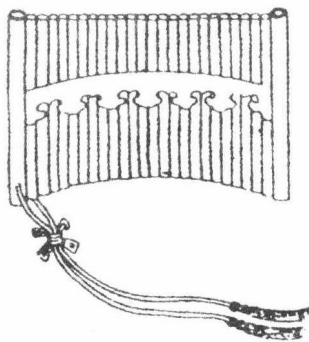

图 1-2 雅箫 24 管

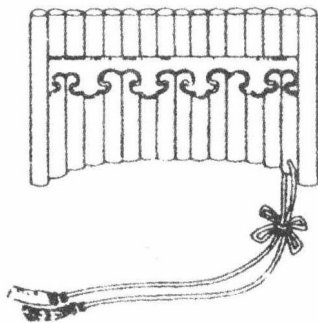

图 1-3 颂箫 16 管

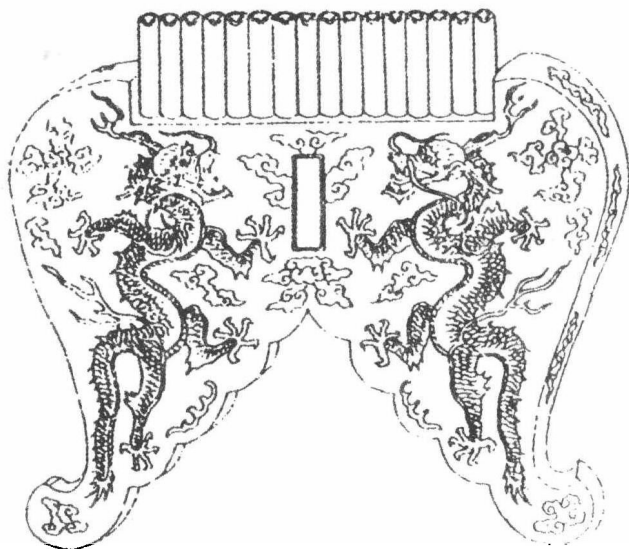

图 1-4 清《律吕正义》中的排箫图

今人所称之箫，是单管竖吹，管上有多个按指孔的洞箫的略称。竖吹的箫古时曾与横吹之笛均以笛称之。民间素有“笙、管、笛、箫”的习惯说法，从乐器结构、发音原理及演奏技巧来说，箫总是和笛子联系得最为紧密，在现今众多的专业民族管弦乐团里并没有专业的吹箫乐手，而都是笛子演奏员兼任，换句话说，只要你会吹笛，就会吹箫。虽然箫与笛同属一种类型的乐器，二者有着千丝万缕的联系，并且理论上基本一致，但二者在结构、原理、音乐、音区、性格和表现力等方面还是有着很大的差异。

现代笛箫的区别，在于笛子横吹有膜孔，箫竖吹而没有膜孔，但有后音孔。有的音乐词典是这样说明的：“箫，古代乐器，用竹子制作，上面有音孔像笛子。”没有说明是横吹还是竖吹。现在也有短的竖笛，不贴膜，音色在笛箫之间，更接近笛子。那么，在远古时代，不贴膜的横吹乐器与竖吹乐器各方面的区别不大，音色更接近箫。关于箫与笛的起源，说法不一，据《周礼》记载，周代的雅乐中已用到。与笛同音同义。但为竖吹，并非横吹之笛。随着考古专家的发掘，湖北随州出土两支春秋战国时期的横吹，开6孔，它的形状制造与竹笛类似，只是一端封闭。魏晋时，笛已作为乐队中的主奏乐器。唐时，出现了前6孔，旁1孔加竹膜的笛子，称七星笛（《乐书》）。到了元代的龙笛，已与今天的6孔竹笛完全一致。至此，笛与箫的概念已基本澄清，横吹为笛，竖吹为箫。

那么，究竟是哪种乐器最先为人们所创造、所使用呢？从人体的身体结构来看，竖吹更符合人体正常的动作状态，而横吹则需要一只胳膊向旁边，而另一只胳膊则需要超过前胸到身体另一侧。按照人体的因素，应该竖吹在前、横吹在后。但由于横吹音量大，传得远，加上膜以后音色清脆、明亮，表现力强，因此，喜欢吹笛子的人逐渐多了起来。箫的音量较小，音色柔和，甘美而幽雅，适于独奏和重奏。吹奏的音量小是由于箫本身结构所致，箫的吹孔很小，且依管壁厚度向内倾

斜,这样吹奏时气流一大反而吹不响了。箫适于演奏低沉委婉的曲调,寄托宁静悠远的遐思,表现细腻丰富的情感,产生幽静典雅,回味无穷,知音难遇,陶醉其中的效果。对于我们当今快节奏的现代都市生活来说,它无疑能使欣赏者领略到质朴的美,从中松弛绷紧的神经,追求情绪中的安宁,使思维意识随之升华,得到美的享受。

第二节 箫的典故

箫的典故(一)

箫是有 4000 多年历史的古老乐器,在我国音乐文化中占有重要的地位。历史既然产生了箫,箫也就以它独特的作用为历史写下了光辉的乐章,因此,我国历代留下了许多关于箫的故事。这些脍炙人口的传说及典故,其中有的充满了美丽、浪漫的幻想,有的则与古代帝王将相与重大历史事件相联系。下面便是家喻户晓的“悲歌散楚”。

这是一个真实的历史故事。秦朝末年(公元前 206 年),楚汉交兵争霸天下,战争持续了多年,虽然最后还没有分出胜负,但是楚霸王项羽的领地已经越来越少,大半天下为汉王刘邦占领,因此,刘邦命足智多谋的韩信挂帅,统帅六七十万大军浩浩荡荡追剿项羽。为了彻底歼灭楚军,韩信设下了十面埋伏之计,将楚军层层包围,怎奈项王勇猛异常,率十万之众浴血鏖战,从朝到暮,杀开重重包围,带领残兵败将回归楚营,这时项王只剩下八千子弟兵及两三万人马了。刘邦与韩信深知,虽然人数很少,却都英勇善战,辅佐项王忠心赤胆,舍生忘死,如不彻底歼灭之,待楚军闯出重围投往江东,必然会重整旗鼓再图天下。

刘邦问计于诸将,韩信蹙眉低首。这时汉王谋士张良手执一支洞箫上前说道,我有个计策,管教他八千子弟兵解体,张良便举手中的箫

管,说:“咱们来个攻心战,我要用箫吹散项羽八千子弟兵”。张良遂将这一计策的具体实施步骤讲了出来,汉王刘邦及众将都点头赞同,称赞张良的学识才智。

楚王项羽带领为数不多的残兵败将回到垓下大营。此处四面俱是绝壁,并无村落居民。楚王依山扎营,据险固守,眼看汉军浩浩荡荡地追到跟前也无法攻入,汉军几十万人马将楚营四面团团围住。

被困的楚军已成孤军,此时秋风萧瑟,粮草将尽,连日来又损兵折将,楚营中军心开始浮动,楚军连年征战,无论是将领或者士兵,早已思乡情切,如今又屡遭失败,外陷重围,内无粮草,军心动摇自属必然。

九月深秋风生寒气、砭肌浸骨。楚军大寨在夜里,月光惨淡,寒星稀落,映得阴森森如同地狱。单调的更鼓声,使人听了倍觉凄惨惨,似报丧之声,忽然间,从汉营那边传来一阵阵断断续续、呜呜咽咽的箫声,这箫声如泣如诉,一会儿高、一会儿低、一会儿急、一会儿慢……像是年迈的母亲在呼唤离家的孩儿,又像年轻的妻子在思念久别夫婿。箫声吹过,汉营里引出一片歌声相和,歌中唱到:

十年征战归无期,千里从军几人回?
倘若战死沙场上,白发爹娘依靠谁?

接着,又有更多的人和着箫声唱起来:

离别骨肉情,弱子祈父回;
空房断恩爱,柔妻盼郎归。

这歌声又熟悉又亲切,原来唱的竟是楚地民歌。楚军的兵将,跟随项王连年征战,离家数载,如今又遭惨败,陷入重围,刚一听到这熟悉的乡音,仿佛全身的血液都一下子凝住了似的。虽然营帐中的兵士

们都在尽力压抑自己的愁怀,但是那两眼的热泪还是由不得扑簌簌直淌下来。将士们想起了久违的家园,思念着白发苍苍的慈母,忘不了新婚即别的妻子,挂怀那临走时将要出世的娃娃……这一阵阵来自四面的楚歌歌声、箫声,更加扰乱了楚军的军心,听得楚军上上下下顿时消灭了英雄气概,陡长了儿女情长。

听到这四面楚歌,项羽认为楚地都已降汉,再看这里内无粮草,外无救兵,楚军将士纷纷溃散,从三三两两的开小差发展到大批逃亡,士兵走了十之八九,就连跟随项王多年的大将钟离昧、季布等也暗地逃走,甚至自己的叔父项伯也悄悄地背离他投奔了张良……楚霸王项羽看看大势已去,夫人虞姬自刎身亡,只得率领剩下的为数不多的人马,冲出重围,逃到乌江边上。自觉已无颜面回去见江东父老,遂仰天长叹,拔剑自尽。

箫的典故(二)

相传春秋时代(约公元前700年),秦穆公有个小女儿,非常喜欢西戎国贡献的一块碧玉,穆公便给女儿起名为“弄玉”。

弄玉长大以后,出落得非常美丽又聪明。但她喜欢吹笙,而且技术精湛,每每在凤凰台上吹碧玉笙,定能招来百鸟合鸣。秦穆公视之为掌上明珠,欲为女儿召邻国王子为婿,将来可做国君夫人,但弄玉有自己的主张:若不是懂音律、善吹笙的高手,她是不会嫁的,因为穆公非常疼爱女儿,所以只得依她。

夏天的一个夜里,弄玉正在凤凰台上吹笙。一阵阵微风拂面而过,弄玉忽然听见一阵优美轻柔的音乐声。这乐声从天边远远传来,如怨、如慕、如泣、如诉、深沉凄婉,仿佛在召唤遥远的亲人。弄玉又惊奇、又佩服。当弄玉再吹笙时,这乐声竟应和着弄玉吹奏的节拍、曲调,吹起和音,好像合奏者就在呼吸相闻的咫尺之间,若远若近,配合

得水乳交融、天衣无缝，衬托着弄玉的笙声更加细腻悦耳。这是箫的乐声，只有如此技艺高超的吹箫人才是弄玉梦寐以求的夫君。

据了解，此人是在百里外的太华山上，秦穆公派人从百里外的太华山把名字叫做“萧史”的吹箫者请上凤凰台。只见他少年英俊，气宇轩昂，举止潇洒。萧史取出一支赤玉箫，在阳光照耀下，玉箫闪着赤红的光辉，耀眼夺目。他吹第一曲，天上就飘来阵阵清风；吹第二曲，彩云从四方聚合；吹到第三曲时，只见一双双丹顶鹤在空中来回飞舞，一对对开屏的孔雀相伴栖息在树林之中，百鸟随着飞来，争相鸣叫。萧史吹奏如此美妙的箫声，使穆公、弄玉及群臣百姓都陶醉在箫声之中。

萧史和弄玉彼此仰慕对方的才华，不久便结成了夫妻，他们相亲相爱，生活美满。

一天，夫妻二人正在月下吹箫捧笙，忽见天上冉冉飞来一龙一凤。那紫色的翔凤停在凤台左边，金色的腾龙盘在凤台右边。这一龙一凤舒颈、展翅，凤鸣龙吟显得亲切和善，仿佛在向他们召唤。弄玉带着碧玉笙乘上紫凤，萧史带上赤玉箫跨上金龙，一时间龙凤双展翅，驾着祥云飞入皓月太空。至今，人们还能隐隐约约听见他们那像凤鸣般悦耳动听的合音呢。

吹箫引凤，随风而去，达到仙境，后世历代文人墨客纷纷吟诗作赋歌颂这段佳话。唐代著名诗人李白的五言绝句：

人吹彩箫去，天借绿云还。
曲在身不返，空余弄玉名。

南北朝诗人江总诗云：

弄玉秦家女，萧史仙处童。
来时兔满月，去后凤楼空。

密笑开还敛，浮声咽更通。

相期红粉色，飞向紫烟中。

第三节 箫的种类

箫，按其整体音高称呼，第三孔发音(该孔以下各孔皆开)为 A 作 1 者(在该孔旁标有 A 字)，称 A 调箫；第三孔发音为 G 作 1 者(在该孔旁标有 G 字)，称 G 调箫；第三孔发音为 F 者(在该孔旁标有 F 字)，称 F 调箫，余者类推。按其管上所开按指孔多少称呼，有六孔箫、七孔

8

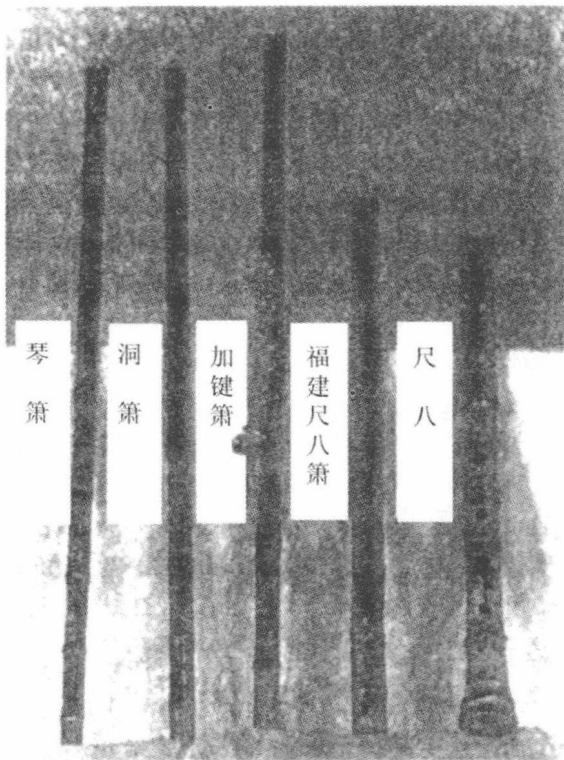

图 1-5 各类别的箫

箫、八孔箫,等等。按其使用情况称呼,有在中国民族乐队和音乐艺术院校中广泛采用的六孔或八孔洞箫,亦称凤凰箫;有专门用于与古琴合奏的竹管细、音量小的 F 调箫,称琴箫或雅箫;在福建南音(又名南曲、南乐、南管、管弦)的“上四管”演奏形式中担任主奏的箫,其竹管短音量大,系用竹近根部材料制作,称南音洞箫(见图 1-5),亦称尺八、南尺八、洞管,可能是古代尺八的遗制;按其制作材料称呼,有用竹管制作的竹箫,用玉石制作的玉箫,用铜制作的铜箫,木质制作的木箫以及瓷箫,等等。中国箫的种类较多。

一、鼻 箫

鼻箫是黎族富有特色的乐器之一,因用鼻孔吹奏而得名。在我国海南岛民间流传已有 1000 多年历史,黎族青年时常用这种乐器来表达爱情,黎族的男女都会吹奏。在黎家,以鼻箫吹得是否出色来走亲结缘,还互相交换鼻箫作为定情的信物。

鼻箫用石竹制作,长短、粗细不一,一个吹孔,三个音孔。民间多用一根长 60~70 厘米、直径 16 毫米左右的无节细竹管,在距两端 8 厘米处各开一个圆形音孔而成,音孔既可开在管身一侧,也可开成前后各一。

如果使用多节竹管制作,则要打通竹节,吹孔在竹管的细端。吹奏时,将吹孔斜放在一侧鼻孔旁,靠鼻孔出气吹响,有时也可用手堵住另一侧鼻孔吹奏。

鼻箫的音色清幽、低沉,娓娓动听,低音犹如洞箫,但更柔和;高音微弱,运用丰富的泛音,能吹出 3 个八度音域,并能奏出颤音、滑音。有时由于气息较难控制,乐声出现似有若无、断续缥缈现象,听来更有仙乐韵味。在夜阑人静时吹起鼻箫,整个村寨隐约可闻。

鼻箫有许多固定的曲调,它们蕴含着一定的词意,这些曲调在黎族人民中世代相传,各地也不尽相同。而在黎族青年男女中,则多为

即兴吹奏,其曲调也因人而异,通过曲调来沟通感情,黎族姑娘可以根据乐曲和音色的不同,能在很多的箫声中分辨出自己情人独特的箫声。“抛个石头探水深,吹曲鼻箫试依心。”从这句黎谣中也可看出,鼻箫与黎族人民生活有着密切关系了。

如今,鼻箫除独奏和对奏外,还登上舞台,成为舞蹈的道具。在黎家还流行着一种用人声唱的“鼻箫歌”,除了唱歌词以外,有时也只唱曲调。

在黎族民间,偶尔也能见到管身很长的鼻箫,其中最长的达 160 厘米,需要人躺着吹奏,用脚趾来按下面的音孔。这种长鼻箫,现在除极少数的老人外,黎家的后代很少有人会吹奏了。

二、排箫

排箫是把长短不等的竹管按长短顺序排成一列,用绳子、竹篾片编起来或用木框镶起来。如果竹管长短一致,则在管中采用堵蜡(深浅不同)而得到高低有别的乐音。故排箫有无底、封底两种,分别叫做“洞箫”和“底箫”。

古代,排箫同编钟、编磬一样,是一种非常受欢迎的乐器。它在南北朝、隋、唐各代的宫廷雅乐中,都占有重要位置。1978年8月,考古工作者从湖北随县曾侯乙墓——我国“古代音乐文化宝库”中,首次出土了两支排箫。它们的形状独特,好像凤凰的一翼,都是由 13 根长短不同的细竹管依次排列,用三道剖开的细竹管缠缚而成,表面饰有色彩绚丽的漆绘。这两支排箫虽然形状上的制造是相同的,但相应的管长却不是完全相同的,是一对“雌雄箫”。雄的管稍长,雌的管略短。古时的雌雄排箫常作合奏,互相衬托,有如男女声二重唱。过去人们只能从魏、晋、南北朝以前的壁画、石刻中,间接地看到我国古代的排箫,而现在展示在我们面前的是 2400 多年前春秋时代的排箫实物,这不仅引起国内外音乐界的赞叹,而且也为研究我国古代音乐和乐器发

展史,提供了珍贵的资料。

盛唐时期,我国的排箫东传日本,至今在日本古都奈良东大寺的正仓院中,仍珍藏着我国唐代的两支排箫遗器,但当时在《东大寺献物帐》上,则称作“甘竹律”。一支为12管,由椽木和革带缠合而成,高30.5厘米;另一支7管,高23.5厘米。两支都已残破,旧管内塞有纸堵,以便于调律,后经修补复原,这两支箫的形状非常奇异。在北京中国音乐研究所里,珍藏着一支清乾隆时(1736~1795)制作的排箫,共16管,每管都刻有音名,工艺十分精致,造型美观,本制套架上还绘有两条腾云而起的金龙,富有民族风格。排箫是我国最古老的乐器之一。1956年8月,全国第一届音乐周在北京举行时,经过广泛征求意见,文化部和音乐家协会,确定以排箫的图案,作为中国的音乐标志——乐徽,也代表着我国悠久的文化和丰富多彩的民族音乐艺术。

三、广东音乐演奏中用的箫

这类箫内径粗,箫身短。一般第三孔作1(G)、筒音作5(D),或第三孔作1(F)、筒音作5(C)。此种箫音乐浑厚,声音响亮,为传统六孔箫。在广东音乐《双声恨》、《雨打芭蕉》、《连环扣》、《杨翠喜》等曲目中箫的演奏颇具特色。

四、短箫

短箫是朝鲜族竖吹乐器经常吹奏的乐器,流行于延边朝鲜族自治州及其他朝鲜族群众聚居地区。朝鲜语称短箫为“单扫”。短箫形如汉族洞箫,内径较细,长约35厘米。传统短箫,上端开一吹孔,管身开5个按音孔(前4后1)。经改革的加键短箫,长34.5厘米,口径1.2厘米,管身用两节竹管由铜插口(设在管身上方吹孔与按音孔之间)套接而成,并可调节音高。管身上开有10个按音孔(前9后1),其中有