

中国艺术教育特长培训

雷欣著

古筝名师指点

GUZHENG MINGSHI ZHIDIAN

湖南出版集团 湖南电子音像出版社

中国艺术教育特长培训·古筝名师指点

编 著 者：雷 欢
责任编辑：东 方
责任校对：李道元 谌弟雍
封面设计：杨柳洋

出 版：湖南电子音像出版社
社 址：长沙市展览馆路 66 号新闻出版大厦
邮政编码：410005
电 话：0731—2231197 传真：0731—4456373

选题策划：金千年音乐工作室
营销策划：大鹏湘音出版有限责任公司
绘谱排版：金千年文化教育科技有限公司音乐数据处理中心
印 刷：长沙交通学院印刷厂

音 频：喻 珂
视 频：王建平 梁纶翰
制作合成：曾 彪
影棚提供：麓山国际实验学校
经 销：全国各地新华书店
总 监 制：巫皖平
出 品 人：谢柳青

开 本：880×1230 1/16
印 张：10
版 次：2001 年 7 月第一版
印 次：2001 年 7 月第一次印刷
印 数：1——5000 册（盘）
ISBN 7—88479—042—4
ISRC CN—F10—01—0033—0/V·J6
定 价：32.00 元（光盘配书）

若有质量问题，请直接
与本社出版科联系调换
电话：0731—2221146

序

创新教育,是时代向我们提出的命题。

科学技术的飞速发展,使日益激烈的国力竞争的焦点,集中表现在人才的培养上;培养具有创新意识的高素质人才就成为我们教育所奋斗的目标。

创新教育,又是素质教育的核心内容,一个人的创新意识、创新精神和创新能力的培养和获得,必须通过有效的教育手段来实现。

“艺术”可以净化人的心灵,陶冶人的情操。更重要的是:它还能启迪人丰富的想象力和创造力,音乐艺术在这方面更具有其独特的功能。爱因斯坦正是在自己演奏小提琴的过程中构思着《相对论》,最终成为举世瞩目的科学家;我国地质学家李四光,也是在自己演奏小提琴美妙音乐的遐想中,思考了“大陆板块学说”,从而创立了新的地质学派,找到了“陆相地质贫油说”的片面性……无数事实都证明,艺术教育可以促进创造型的高素质人才的培养。党和国家领导人江泽民、李岚清等多次讲话都提到要加强艺术教育,要为国家培养高素质的创新人才。

越来越多的人认识到了艺术教育的重要性,看到了艺术教育对于人的创新意识培养的不可或缺性。于是就有了各种类型的培训学校的产生,也就有了各种不同的与“考”有关的教材的问世。在当前不断升温的各种名目繁多的“考级”热潮的裹挟下,更多的希望获得一门技艺的学子和家长,在名目众多的“教材”中,不知所措,不知何为。

我们知道,艺术教育虽然也是学校教育的一部分,但素质教育是与应试教育相对而提出来的。如果热衷于整体素质全面提高和创新意识的培养的学子们在获得艺术素养时,还是围绕着各种各样的“考”来寻找坐标的话,显然与大教育思想的培养初衷相违。这样,也就同时向我们提出了一个命题,即怎么样

让学子们获得一门特长而不为“考”所烦,不为“考”所累。有没有一种教材,是专门为艺术教育服务,以提高素质为前提和目标的?这就正是我们要做的事了。为了满足社会对艺术教育日益增长的需求,金千年音乐工作室约请了从事艺术教育的专家编写了这套《中国艺术教育特长培训·名师指点》丛书,目的是想让希望得到特长培训的学子们在花钱少的情况下能够有专业的指导。经过将近三年的努力,这里推出的是第一批,有40个品种。全套教材出齐估计有80个品种,包括了声乐、器乐的各个门类。这套教材是为艺术教育特长培训而专门编写的,既考虑专业的系统性,也照顾到了青、少年的可接受性、趣味性和实用性;教材立足于一切从“零”开始,每个步骤、每个环节、每首曲目,都有详实而精到的提示和指点,同时,配套教材的纸介质出版物,又拍摄了示范演唱版的教学VCD,一并奉献给读者。只要按照教材和VCD教学盘的示范要求去做,相信会取得不同程度的进步。

《中国艺术教育特长培训教材·名师指点》丛书,是一套经过严格招标确定作者队伍的大丛书(今后还将陆续推出其他品种),所有担任这套丛书单本教材撰写的作者,都必须是从从事艺术教育第一线工作的资深人士,他们中有的教授、副教授,有的是国家一级、二级演(唱)奏员等,应该说都是具有丰富的教学和演出经验的专家。我们认为,只有保证了作者队伍的基本素质,才可能让希望得到特长培训的学子们得到专业的内行的指点。

说了这么多,其实应该将选择权交给我们的读者朋友了。有了自己正确的选择,也就等于找好了学校,请好了老师。认真地、刻苦地从头学习,经过一段时间的训练,相信一定会有成效的。

由于丛书作者不在同一地方,对于丛书的体例在认识和理解上存在着一些差异,因而丛书内在风格(表述)上有一些不同或不一致,这是很难免的,好在丛书的立意就是“特”,因而也不必太在乎行文的一致性。总体而言,我赞成金千年工作室和出版社这方面的努力,相信这套书的出版于我们中国的艺术教育事业会有所推动,我期盼着这种努力会有好的回报。

2001年6月18日

序言作者为原中央音乐学院院长、
教育部全国艺术教育委员会主任

目 录

第一章:古筝介绍

一、筝的起源·····	(1)
二、筝的演奏姿势·····	(1)
三、筝的转调·····	(1)

第二章:古筝的演奏技巧

一、手指练习·····	(3)
二、指法组合练习·····	(9)
三、大撮和小撮·····	(21)
四、和弦和琶音·····	(27)
五、摇指练习·····	(30)
六、揉弦、按音和滑音练习·····	(34)

第三章:名曲赏析

一、选择曲目·····	(48)
二、名曲赏析·····	(48)
1.《渔歌唱晚》赏析·····	(48)
2.《山丹丹开花红艳艳》赏析·····	(51)
3.《战台风》赏析·····	(54)
4.《汨罗江上》赏析·····	(58)
5.《草原英雄小姐妹》赏析·····	(62)

第四章:古筝即兴弹唱

一、古筝即兴弹唱的基本要求·····	(67)
二、歌曲的体裁·····	(67)
三、和弦和和声·····	(67)
四、织体的选择·····	(70)
五、前奏、间奏和尾声·····	(82)
六、难忘的旋律·····	(83)
1.《月朦胧,鸟朦胧》·····	(83)
2. 阿拉木汗·····	(84)
3.《乌苏里船歌》·····	(86)

第五章:经典乐曲

1.《渔舟唱晚》·····	(90)
2.《山丹丹开花红艳艳》·····	(92)
3.《战台风》·····	(96)
4.《汨罗江上》·····	(101)
5.《草原英雄小姐妹》·····	(107)
6.《樱花》·····	(115)
7.《戏韵》·····	(119)
8.《湘西风情》·····	(128)
9.《淀上组曲》·····	(134)
10.《清江放排》·····	(144)

第一章 古筝介绍

一、筝的起源

古筝是一件古老的民间弹拨乐器，它的历史可以追溯到春秋末期，即公元前 551 年—479 年，至今约二千五百年的历史，春秋战国时期已流行于秦地，故史称“秦筝”。

关于筝的起源，大致有三种说法：(一)分瑟为筝；(二)蒙恬造筝；(三)筝筑同源。

随着时代的推移，筝也在不断地发展变化，由最初的五弦筝逐步向七、十、十二、十三、十四、十五、十六、十八、二十一、二十三、二十五、二十六弦筝发展，到二十世纪七十年代，又出现了转调筝，其中，二十一弦筝最为常见。

二、筝的演奏姿势

古筝演奏分为坐式和立式两种。最常见的姿势是坐式。

1. 演奏者坐于琴凳约三分之二处，不宜坐满琴凳，以免影响肢体的活动。
2. 两腿自然弯曲，左脚稍前于右脚，两脚成外八字形。
3. 两肩自然放松，手臂下垂，手肘、手腕、手指自然弯曲，手呈半握拳状。
4. 坐凳高度根据演奏者身高而异，演奏者的腰部与筝弦面平行最为适宜。如果坐凳过高，就容易养成驼背等坏习惯；如果坐凳过低，就容易养成抬手臂、耸肩等坏习惯。
5. 演奏者的身体可根据旋律的起伏配之以自然的动作，通过神情表达乐曲的内容，使神情与弹奏完美地融合在一起。

三、筝的转调

筝是按五声音阶定弦的乐器，一般定调为 $1=D$ ($\dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2}$) 或 $1=G$ ($\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6}$)，古筝转调主要是升高 mi 音或降低 do 音。

升高 mi 音转调对照表

原调调性	原调音阶及音域	应向前梁移动的箏码 (由高往低排列 1-21)	新调调性	新调音阶
D	$\dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ (\dot{1}-\dot{1})$	四、九、十四、十九	G	$\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6}$
G	$\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6} \ (\dot{5}-\dot{5})$	二、七、十二、十七	C	$\dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3}$
C	$\dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ (\dot{2}-\dot{2})$	五、十、十五、二十	F	$\dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1}$
F	$\dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ (\dot{6}-\dot{6})$	三、八、十三、十八	$\flat B$	$\dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5}$

降低 do 音转调对照表

原调调性	原调音阶及音域	应向前梁移动的箏码 (由高往低排列 1-21)	新调调性	新调音阶
G	$\dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6} \ (\dot{5}-\dot{5})$	四、九、十四、十九	D	$\dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2}$
D	$\dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ (\dot{1}-\dot{1})$	一、六、十一、十六、二十一	A	$\dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5}$
A	$\dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5} \ (\dot{3}-\dot{3})$	三、八、十三、十八	E	$\dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1}$
E	$\dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \ (\dot{6}-\dot{6})$	五、十、十五、二十	B	$\dot{2} \ \dot{1} \ \dot{6} \ \dot{5} \ \dot{3}$

注：①在第一表中，把原调音阶中的角音(mi)升高半音后作为新调的宫音(do)。

②在第二表中，把原调音阶中的宫音(do)降低半音后作为新调的角音(mi)。

第二章 古筝的演奏技巧

万丈高楼平地起,如下步骤,你得一步一步来:

一、手指练习

1. 大指

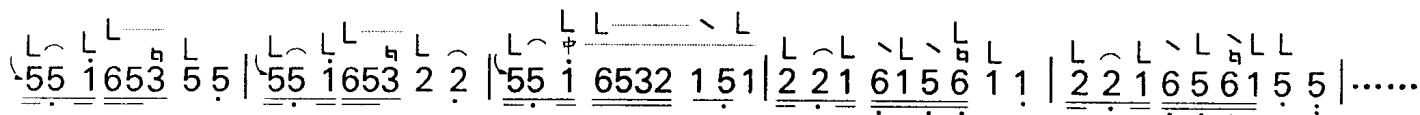
“托”是指大指从里往外弹弦,弹奏时注意大指与筝弦成约 45° , 符号标记“L”或“ㄥ”。

例:

纺 织 忙

刘天一 曲

1=D $\frac{4}{4}$

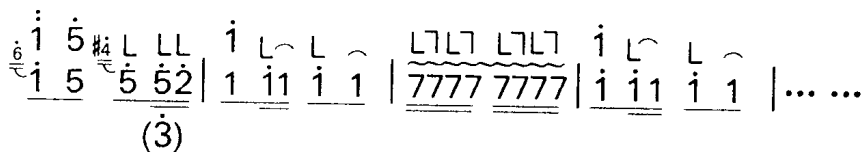
“劈”是指大指从外向里弹弦,符号标记“丿”或“ㄣ”。

2. 食指

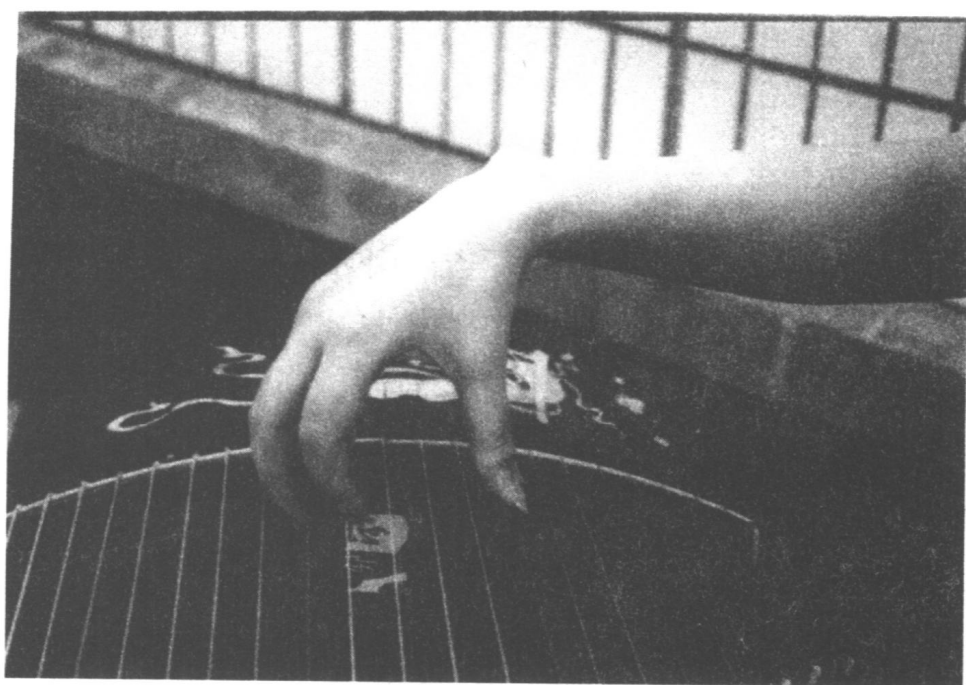
汉 江 韵

乔金文 曲

1=D $\frac{2}{4}$

“抹”是指用食指指关节往里弹弦,符号标记“\”。

图一 “托”

例：

瑶族舞曲

刘铁山、茅沅 曲
尹其颖 改编

Musical notation for the first example, '瑶族舞曲' (Yaozu Dance Music). The notation is written in a staff with two lines, showing fingerings and techniques. The first line contains five measures, and the second line contains three measures followed by an ellipsis. The notation includes various symbols for plucking (挑) and other techniques, as well as finger numbers 1-5 and 6.

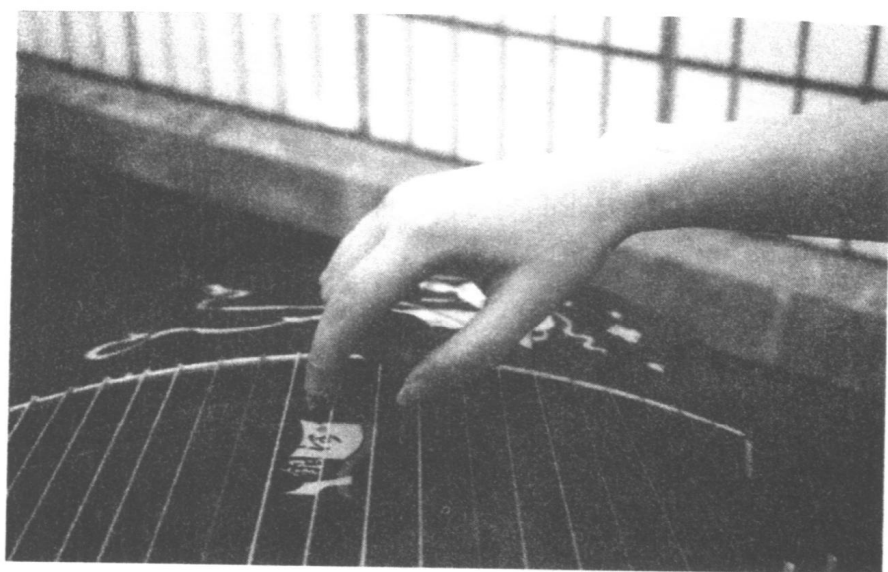
“挑”是指食指指关节往外弹弦,符号标记“/”。

例：

高山流水

山东筝曲

Musical notation for the second example, '高山流水' (Gao Shan Liu Shui). The notation is written in a single line, showing fingerings and techniques. It includes various symbols for plucking (挑) and other techniques, as well as finger numbers 1-5 and 6. The notation is written in a staff with a single line, showing fingerings and techniques. It includes various symbols for plucking (挑) and other techniques, as well as finger numbers 1-5 and 6.

图二 食指“抹”

3. 中指

“勾”是指中指从外往里弹弦,弹奏时运指方向与筝弦成直角,符号标记“ $\frown$ ”
例:

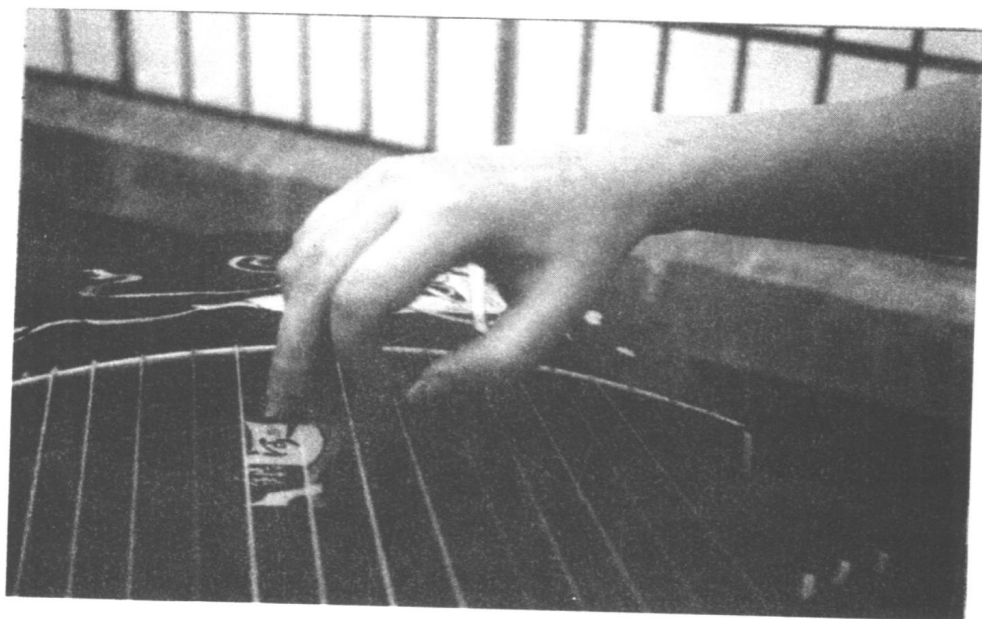
灯 月 交 辉

浙江筝曲
王巽之 传谱
范上娥 整理

1 = G $\frac{2}{4}$

$\hat{1} \overset{L}{1} \overset{L}{1} \overset{L}{2} \mid \hat{3} \overset{L}{3} \overset{L}{1} \overset{L}{3} \mid \hat{5} \overset{L}{5} \overset{L}{5} \overset{L}{6} \mid \hat{3} \overset{L}{3} \overset{L}{2} \overset{L}{3} \mid \hat{1} \overset{L}{1} \overset{L}{2} \overset{L}{2} \overset{L}{3} \overset{L}{3} \mid \overset{L}{2} \overset{L}{3} \overset{L}{2} \overset{L}{1} \overset{L}{6} \overset{L}{2} \mid \dots\dots$

“剔”是指中指从里往外弹弦,符号标记“ $\smile$ ”,在实际演奏中不常用。

图三 中指“勾”

4. 无名指

“打”是指无名指往里弹奏,符号标记“^”。

例:

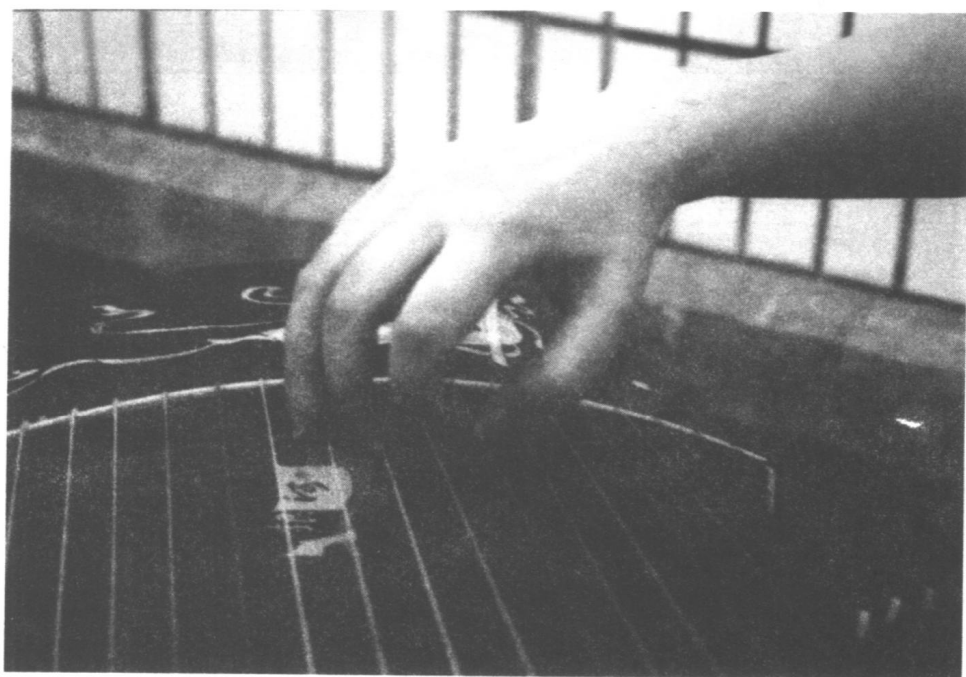
井冈山上太阳红

赵曼琴 编曲

1=D $\frac{2}{4}$

$\underbrace{\overset{\text{L}}{\backslash} 6 \overset{\wedge}{\text{1}} 6 \overset{\wedge}{\text{1}}}_{\text{}} \quad \underbrace{\overset{\text{L}}{\backslash} 2 \overset{\wedge}{3} \overset{\wedge}{2} \overset{\wedge}{\text{1}}}_{\text{}} \mid \underbrace{\overset{\text{L}}{\backslash} 5 \overset{\text{L}}{6} \overset{\wedge}{3} \overset{\text{L}}{\backslash} 5 \overset{\text{L}}{6} \overset{\wedge}{6} \overset{\text{L}}{\backslash} 5}_{\text{}} \mid \underbrace{\overset{\text{L}}{\backslash} 3 \overset{\text{L}}{5} \overset{\wedge}{3} \overset{\wedge}{2}}_{\text{}} \quad \underbrace{\overset{\text{L}}{\backslash} 1 \overset{\text{L}}{2} \overset{\text{L}}{\backslash} 1 \overset{\text{L}}{5}}_{\text{}} \mid \underbrace{\overset{\text{L}}{6} \overset{\wedge}{3} \overset{\text{L}}{\backslash} 5 \overset{\text{L}}{6}}_{\text{}} \mid \dots$

“摘”是指无名指往外弹奏,符号标记“V”,在实际演奏中不常用。

图四 无名指“打”

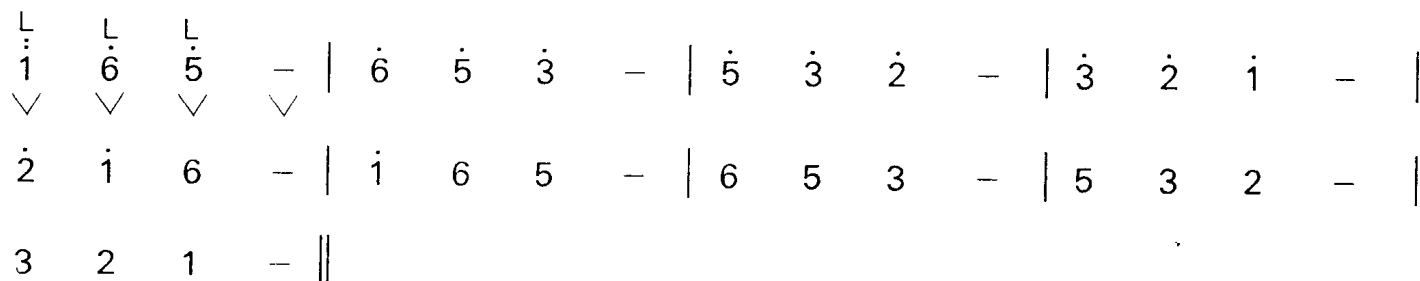
练习曲

(一)托指练习

1=D $\frac{4}{4}$

$\overset{\text{L}}{\underset{\vee}{\text{1}}} \quad - \quad \overset{\text{L}}{\underset{\vee}{\text{1}}} \quad - \quad \mid 6 \quad - \quad 6 \quad - \quad \mid 5 \quad - \quad 5 \quad - \quad \mid 3 \quad - \quad 3 \quad - \quad \mid$
 $2 \quad - \quad 2 \quad - \quad \mid 1 \quad - \quad 1 \quad - \quad \mid \overset{\text{L}}{\underset{\vee}{\text{1}}} \quad \underset{\vee}{\text{1}} \quad \underset{\vee}{\text{1}} \quad \underset{\vee}{\text{1}} \quad \mid 6 \quad 6 \quad 6 \quad 6 \quad \mid$
 $5 \quad 5 \quad 5 \quad 5 \quad \mid 3 \quad 3 \quad 3 \quad 3 \quad \mid 2 \quad 2 \quad 2 \quad 2 \quad \mid 1 \quad - \quad 1 \quad - \quad \parallel$

1=D $\frac{4}{4}$ (二)

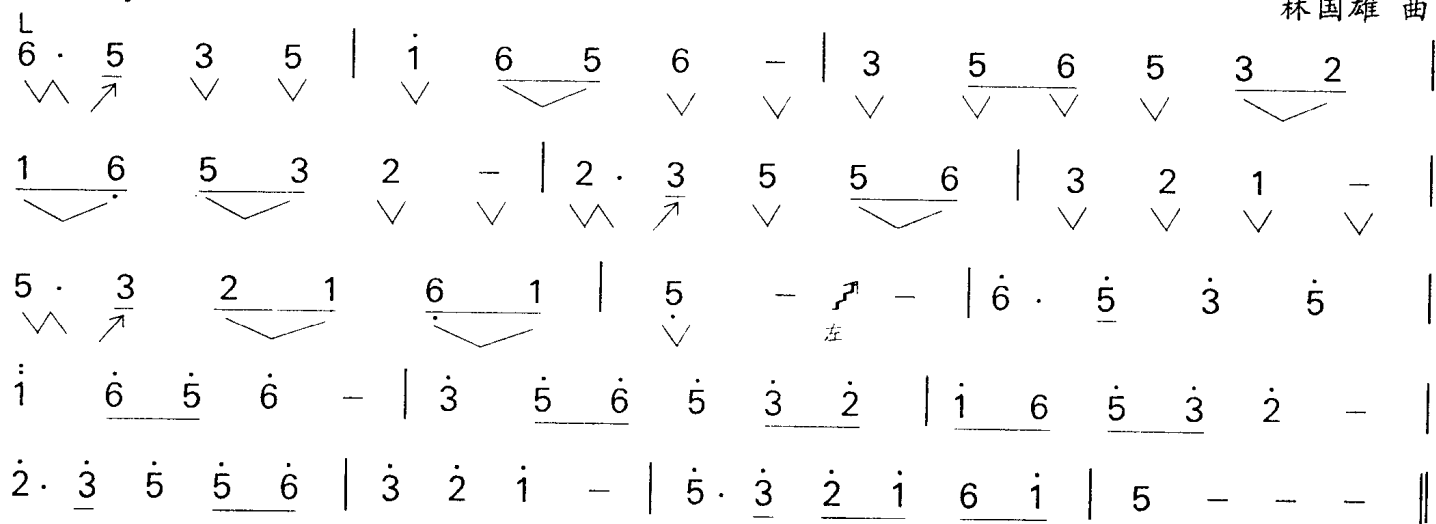

(三)

1=D $\frac{4}{4}$

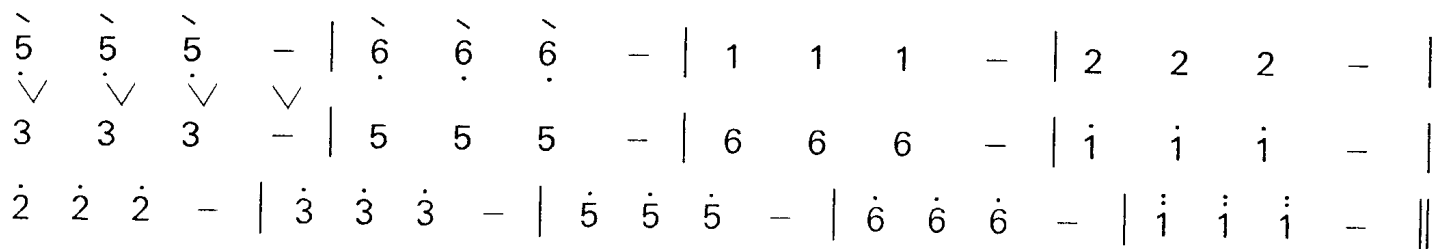
《世上只有妈妈好》

林国雄 曲

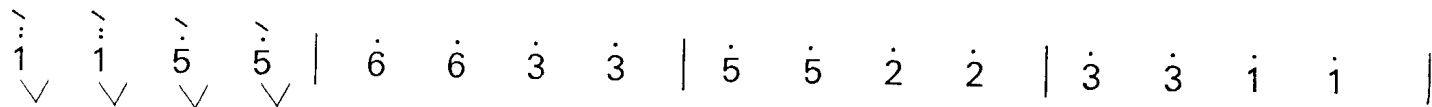
(四) 抹指练习

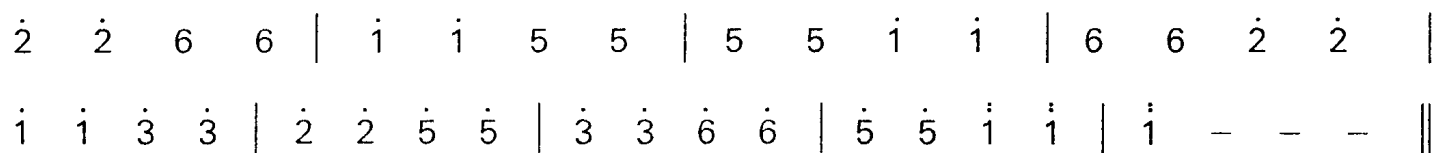
1=D $\frac{4}{4}$

(五)

1=D $\frac{4}{4}$

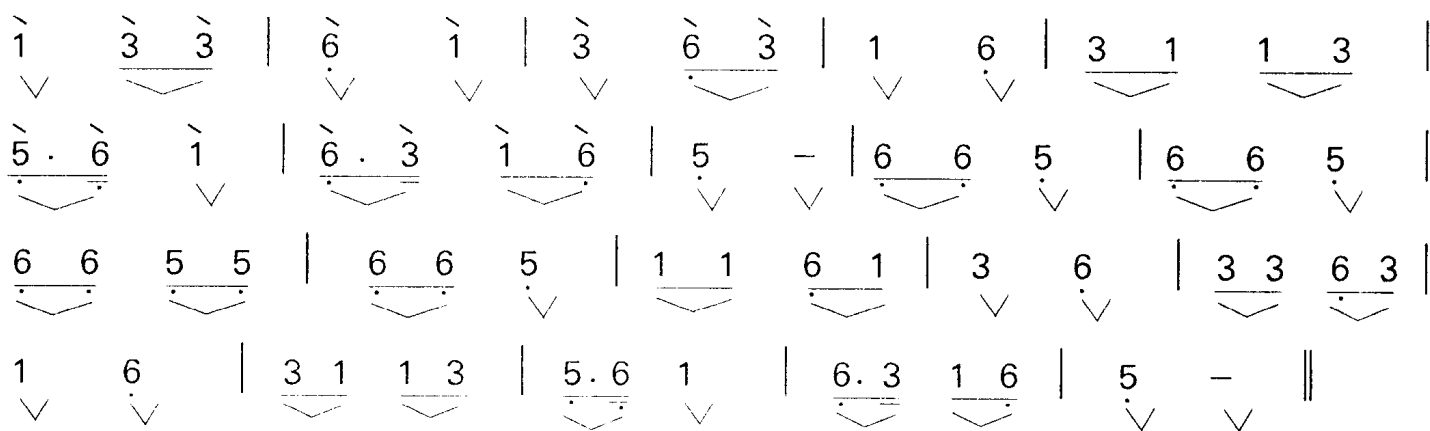

(六)

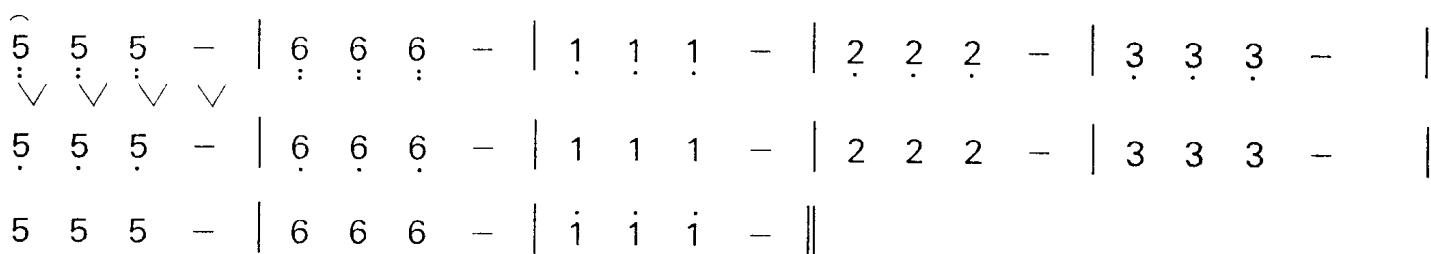
《小拜年》

1=D $\frac{2}{4}$

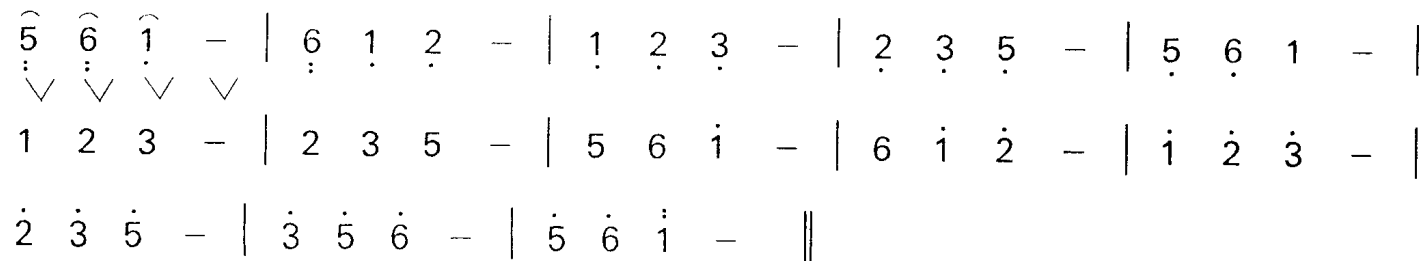
(七) 勾 指 练 习

1=D $\frac{4}{4}$

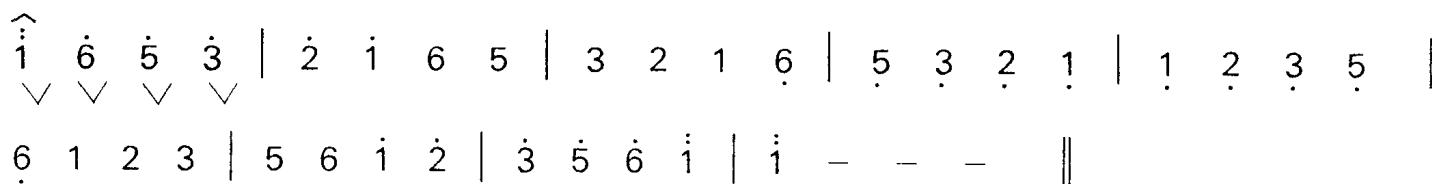

(八)

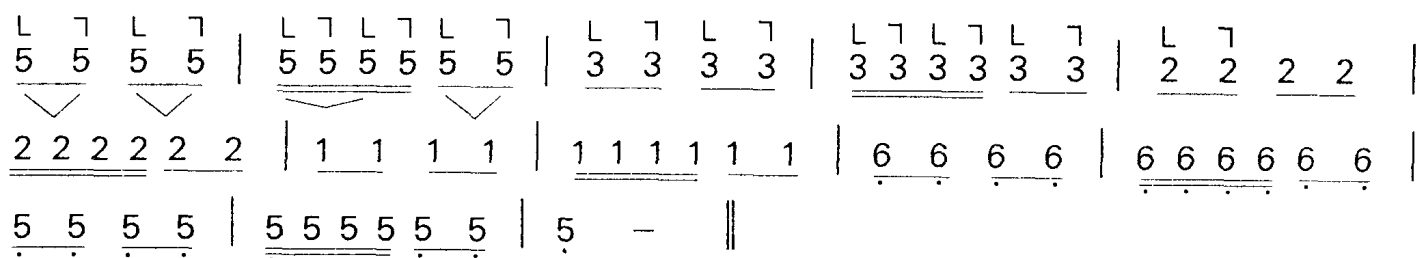
1=D $\frac{4}{4}$

(九) 无名指练习

1=D $\frac{4}{4}$

(十) 劈托练习

1=D $\frac{2}{4}$

二、指法组合练习

1. 抹托练习

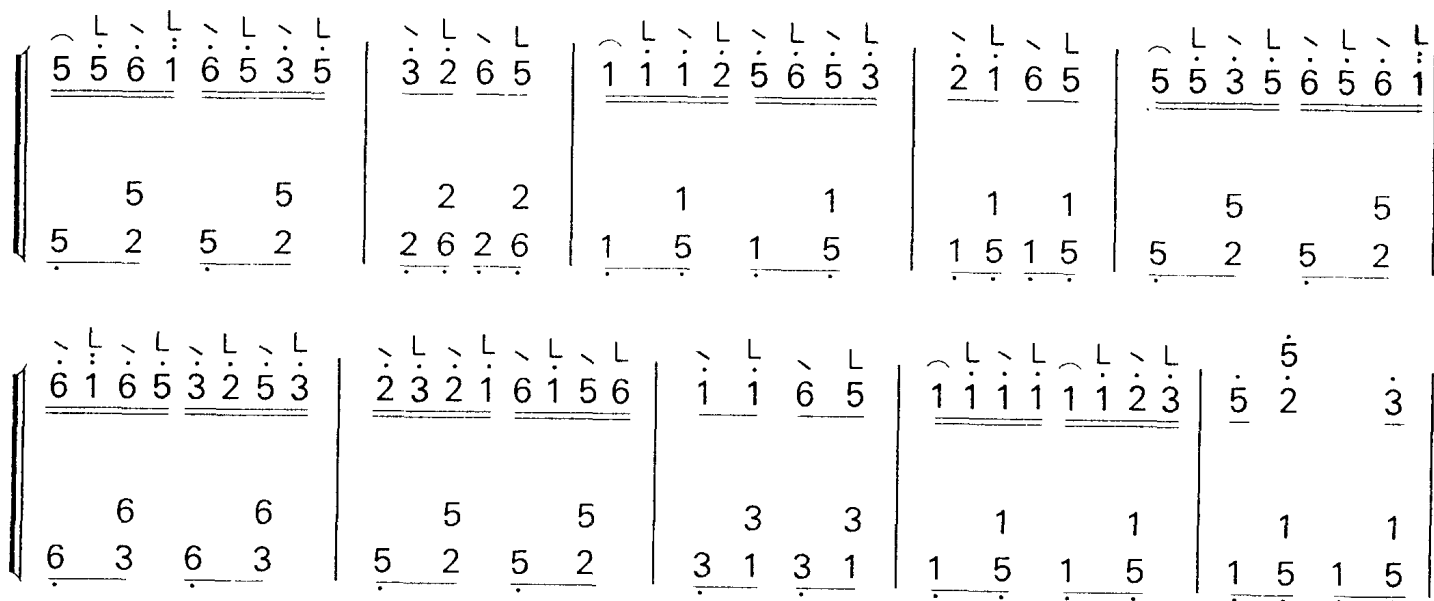
抹托练习是指食指与大指互相配合交替弹奏，又名“小勾搭”练习。

例：

《浏阳河》片断

唐壁光 原曲

张 燕 改编

Handwritten musical notation for guitar, featuring various fingerings (L, R) and slurs across multiple measures.

Measure 1: $\dot{2} \overset{L}{3} \dot{2} \overset{L}{1} \dot{6} \overset{L}{1} \dot{5} \dot{6}$ | $\dot{1} \dot{6} \dot{5} \overset{L}{1} \dot{6}$ | $\dot{5} \overset{L}{5} \dot{6} \overset{L}{1} \dot{6} \dot{5} \dot{3} \dot{5}$ | $\dot{3} \overset{L}{2} \dot{5} \overset{L}{3} \dot{6} \overset{L}{1} \dot{5} \dot{6}$

Measure 2: $\dot{2} \quad \dot{6} \quad \dot{2} \quad \dot{6}$ | $\dot{6} \quad \dot{3} \quad \dot{6} \quad \dot{3}$ | $\dot{6} \quad \dot{3} \quad \dot{6} \quad \dot{3}$ | $\dot{5} \quad \dot{2} \quad \dot{5} \quad \dot{2}$

Measure 3: $\dot{1} \overset{L}{1} \dot{1} \overset{L}{2} \dot{5} \overset{L}{6} \dot{5} \overset{L}{3}$ | $\dot{2} \quad \dot{2} \quad \dot{2} \quad \dot{3}$ | $\dot{1} \overset{L}{1} \dot{1} \overset{L}{2} \dot{1} \overset{L}{2} \dot{1} \dot{6}$ | $\dot{5} \quad \dot{5} \quad \dot{1} \quad \dot{5}$

Measure 4: $\dot{3} \quad \dot{1} \quad \dot{3} \quad \dot{1}$ | $\dot{2} \quad \dot{6} \quad \dot{2} \quad \dot{6}$ | $\dot{1} \quad \dot{5} \quad \dot{1} \quad \dot{5}$ | $\dot{5} \quad \dot{0}$

2. 勾托练习

勾托练习是指中指与大指互相配合交替弹奏,又名“大勾搭”练习。

例:

《长安八景》片断

杨洁明 曲
李婉芬

Handwritten musical notation for guitar, featuring various fingerings (L, R) and slurs across multiple measures.

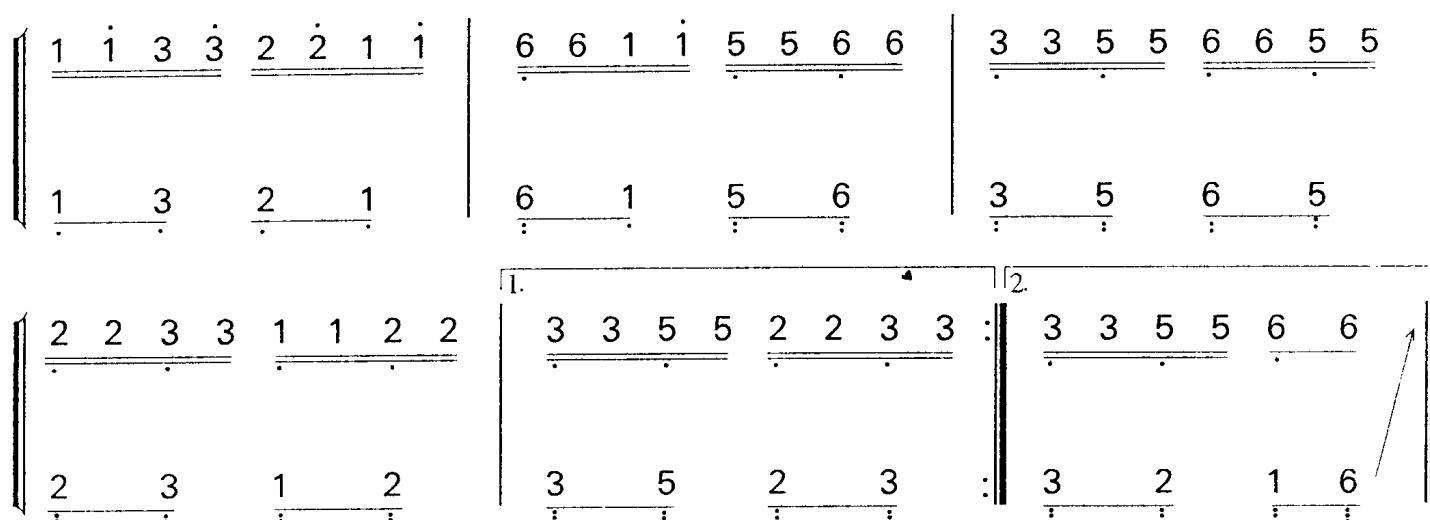
Measure 1: $\dot{6} \overset{L}{6} \dot{1} \overset{L}{1} \dot{5} \overset{L}{5} \dot{6} \overset{L}{6}$ | $\dot{3} \overset{L}{3} \dot{5} \overset{L}{5} \dot{2} \overset{L}{2} \dot{6} \overset{L}{2}$ | $\dot{1} \overset{L}{1} \dot{3} \overset{L}{3} \dot{2} \overset{L}{2} \dot{3} \overset{L}{3}$

Measure 2: $\dot{6} \quad \dot{1} \quad \dot{5} \quad \dot{6}$ | $\dot{3} \quad \dot{5} \quad \dot{2}$ | $\dot{1} \quad \dot{3} \quad \dot{2} \quad \dot{3}$

Measure 3: $\dot{6} \quad \dot{1} \quad \dot{2}$ | $\dot{3} \quad \dot{2} \quad \dot{1} \quad \dot{2}$ | $\dot{3} \quad \dot{6} \quad \dot{5}$

Measure 4: $\dot{3} \overset{L}{3} \dot{5} \overset{L}{5} \dot{6} \overset{L}{6} \dot{1} \overset{L}{1}$ | $\dot{2} \overset{L}{2} \dot{3} \overset{L}{3} \dot{1} \overset{L}{1} \dot{2} \overset{L}{2}$ | $\dot{3} \overset{L}{3} \dot{5} \overset{L}{5} \dot{3} \overset{L}{3} \dot{2} \overset{L}{2}$

Measure 5: $\dot{3} \quad \dot{5} \quad \dot{6} \quad \dot{1}$ | $\dot{2} \quad \dot{3} \quad \dot{1} \quad \dot{2}$ | $\dot{3} \quad \dot{5} \quad \dot{3} \quad \dot{2}$

3、四指练习

四指练习是指无名指、中指、食指、大指互相配合交替使用,要求每个手指的独立性要强,用力要均匀,特别要注意加强无名指的训练,手腕要保持平稳,各手指指关节运动。

例:

《井冈山上太阳红》片断

赵曼琴 改编

1=D $\frac{2}{4}$

