

FOLLOW ME

跟我学系列 (新版)

跟我学 扬琴

欧阳鼎 编著

Learning Dulcimer

湖南文艺出版社

FOLLOW ME

跟我学系列(新版)

跟我学 扬琴

欧阳鼎 编著

湖南文艺出版社

特 别 启 事

《跟我学系列》选用了国内外一些词、曲作者的作品，经我们多方努力，尚有一些作者至今未能取得联系。希望社会各界知情人士向我们以及作品的作者给予通报，以便联系奉寄样书和稿酬。同时，我们将可以确定著作权的作品的使用费汇往北京中国音乐著作权协会（北京东四南大街 85 号 邮编：100703）

联系地址：湖南、长沙市银盆南路 67 号 湖南文艺出版社 邮编：410006
电话：0731-8882796 电子信箱：hnlaph@public.cs.hn.cn

湖南文艺出版社 启

跟我学系列

跟我学扬琴（新版）

欧阳鼎 编著

策划：谢柳青

责任编辑：欧阳强

*

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 湖南省望城湘江印刷厂印刷

*

2002 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本：880×1230 1/16 印张：13.25

字数：339,000 印数：1—6,000

ISBN7-5404-2755-8
J·549 定价：22.50 元

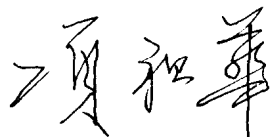
若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换。

序

欧阳鼎出身书香世家,钟爱国粹文化与民族艺术,擅长国乐与书法。多年来他锲而不舍,矢志不渝,自强不息,以“琴·书”广结文缘,以“竹·笔”驰骋艺坛,成绩斐然,誉满湖南。中国音乐与书法堪称世界文化中最独特的艺术门类,也是最具有中国美学代表性特质的艺术;可以说中国“音乐是流动的书法”、“书法是凝固的音乐”,音乐里有“金石之声”,书法则有“力透纸背”的讲究,两者在线性特征上息息相通,相得益彰。

欧阳鼎从早年湖南艺术学校毕业,到如今创办湘琴民族音乐艺术学校当校长,成为“国乐书法双贯通,抚琴泼墨是奇才”。在湖南这块人文荟萃的风水宝地,他为弘扬传统文化,振兴民族音乐,爱岗敬业,艰辛创业,开拓进取,殚精竭智;他大力普及推广扬琴艺术,悉心培育民族音乐事业的接班人,通过“寓教于乐”而全面提高青少年的文化综合素质;他广结艺术界的志士园丁,“乐坛书苑勤耕耘,门墙桃李竞芳菲”,使湖南被誉为“中国的扬琴大省”之一,为精神文明建设作出积极的奉献。湖南文艺出版社出版的《跟我学扬琴》专著,正是欧阳鼎 30 年来从事扬琴的演奏、创作、教学实践经验心得的总结。全书结合少年儿童的特点,立足基础训练,循序渐进,深入浅出,具有知识性、趣味性、导向性,是辅导青少年学习扬琴的好教材。

国际扬琴学会副主席
中国扬琴学会会长
中国音乐学院教授

2001.4

前 言

扬琴这门古老而又年轻的乐器正广泛地受到人们的青睐和喜爱,学习的人越来越多,呈现出方兴未艾的势头。尤其少年儿童是学扬琴队伍中一支人数众多的生力军,是各专业院校及文艺团体源源不断的后备力量。为普及和继承发展扬琴事业,作为一名扬琴教师既感到欣慰和鼓舞又深感责任重大。现根据本人三十八年学习、演奏、创作、教学的实践经验,从实际出发对扬琴的演奏方法及技巧作了简明的阐述并编创了一些少年儿童感兴趣的又适合他们学习和演奏的练习曲和独奏曲。练习曲大多是以儿歌为蓝本改编而成,使孩子们在寓教于乐中完成学业。同时试图从娃娃们起就进行严格、正规的训练,立足打好基础,由浅至深循序渐进。

本书分五章三阶段。第一阶段主要是以各种基本练习曲为主,第二阶段则包括各种技巧性的练习曲,第三阶段综合了一些难度较大的练习曲。

本书可供初学者和有一定弹奏基础的扬琴爱好者学习使用,也可作为专业扬琴教学参考书。

鉴于学识有限,加之编写时间仓促,缺点错误在所难免,热诚希望专家、读者提出宝贵的意见,同时对本书在编写出版过程中给予大力支持和指导的扬琴大师项祖华教授以及彭思齐、谭昕老师等表示衷心感谢!

欧 阳 鼎

2000.10

目 录

序(项祖华)

前言

第一章 扬琴的基础知识

第一节 扬琴的渊源与发展	(1)
第二节 扬琴各部位名称	(2)
一、各部位名称	(2)
二、琴竹与练功锤	(2)
第三节 各调音位图	(4)
第四节 扬琴的使用	(8)
一、怎样上弦	(8)
二、怎样调音	(9)
三、怎样上皮管(气门芯)	(9)
第五节 演奏符号	(10)
第六节 常用术语	(12)

第二章 扬琴基本演奏方法

第一节 演奏姿势	(14)
第二节 演奏常识	(14)

一、怎样持竹	(14)
二、怎样击弦	(15)
三、击弦部位	(16)
四、竹法运用	(16)
第三节 节奏音型	(17)
一、常用节奏练习	(17)
二、附点音符练习	(17)
三、休止符练习	(18)
四、综合节奏型练习	(18)

第三章 扬琴演奏技巧

第一节 初级阶段	(19)
一、单音练习	(19)
二、击弦练习	(20)
三、音阶练习	(22)
四、音程练习	(23)
五、重复右竹练习	(23)
六、模进练习	(24)
七、顿音练习	(25)
八、切分音练习	(25)
九、附点练习	(26)
十、八度音程练习	(26)
十一、八度齐竹练习	(26)
十二、变换音区练习	(27)
十三、加花练习	(28)
十四、音阶练习	(28)
十五、竹法练习	(31)
十六、衬音练习	(32)
十七、座打音练习	(32)
十八、连打座打音练习	(33)
第二节 中级阶段	(34)
一、交叉练习	(34)
二、综合练习	(34)

三、八度双音和连打衬音练习	(35)
四、D 调音阶练习	(36)
五、重复右竹法练习	(37)
六、独奏曲(拖拉机来了)	(37)
七、双跳练习	(38)
八、双竹练习	(39)
九、左手轮音练习	(39)
十、独奏曲(采茶扑蝶)	(40)
十一、轮音练习	(42)
十二、独奏曲(草原轻骑)	(46)
十三、左颤竹音练习	(48)
十四、琶音基础练习	(48)
十五、综合练习	(49)
第三节 高级阶段	(50)
一、三连音练习	(50)
二、倚音练习	(51)
三、独奏曲(欢乐的新疆)	(52)
四、琶音练习	(55)
五、连音练习	(56)
六、独奏曲(唱支山歌给党听)	(56)
七、左手大跳练习	(58)
八、大双跳练习	(59)
九、上、下滑拨音练习及揉压音练习	(60)
十、颤音练习	(61)
十一、和音练习	(62)
十二、半音阶练习	(64)
十三、滑抹音练习	(65)
十四、泛音练习	(65)
十五、半音阶综合练习	(65)
十六、快速分解和弦练习	(67)
十七、音乐会练习曲	(68)

第四章 扬琴名曲及演奏提示

春天年年到人间(朝鲜歌剧《卖花姑娘》插曲)	(72)
水乡的春天	(74)

旱天雷·····	(77)
欢乐歌·····	(79)
山丹丹开花红艳艳·····	(81)
我爱北京天安门·····	(84)
弹词三六·····	(88)
春到清江·····	(91)
红河的春天·····	(96)
美丽的非洲·····	(100)
映山红·····	(107)
节日的天山·····	(111)
将军令·····	(114)
打起锣鼓庆丰收·····	(117)
湘韵·····	(122)
龙船·····	(126)
拉萨行·····	(130)
思(扬琴与打击乐)·····	(135)
木兰辞变奏曲·····	(140)
洞庭渔歌·····	(145)
苏武牧羊·····	(151)
天山诗画·····	(154)
丝路掠影·····	(158)
离骚·····	(163)
凤凰于飞·····	(168)
林冲夜奔·····	(174)
竹林涌翠·····	(185)
屈原祭江·····	(191)
苗岭的草晨(二重奏)·····	(196)

第五章 扬琴两大技法之初探

一、扬琴轮音浅析·····	(200)
二、扬琴击弦之我见·····	(202)

第一章 扬琴的基础知识

第一节 扬琴的渊源及发展

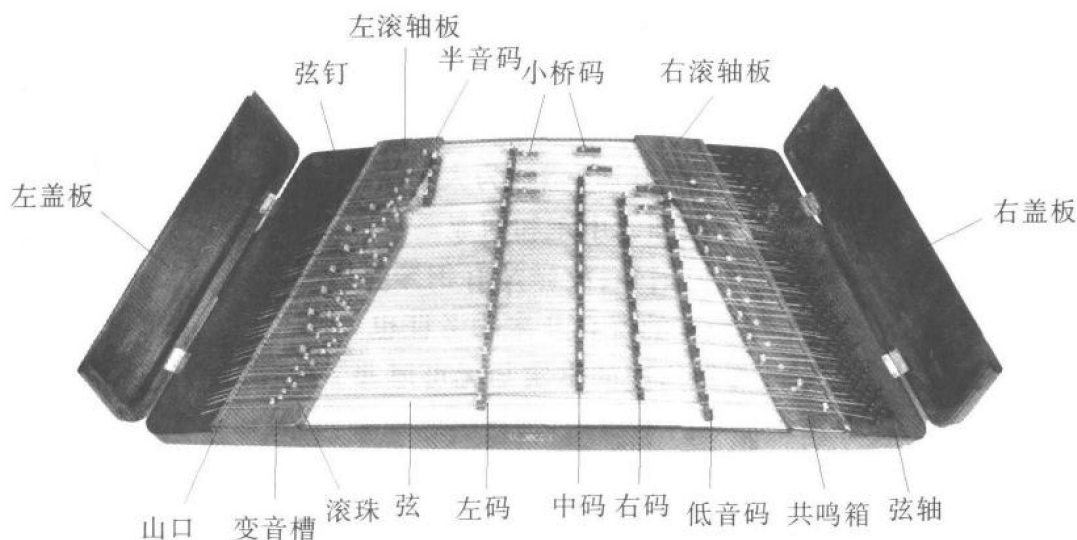
扬琴是深受人们喜爱的乐器,若溯其源,恐鲜为人知。扬琴原叫洋琴,顾名思义,所谓“洋”是舶来品。它在十四世纪已流行于欧洲,中东和西亚一带,当时使用的是钢制结构的洋琴,敲击的琴,为木头制作。由于其键酷似钢琴,故洋琴有钢琴鼻祖之说。又相传其前身,是春秋战国时期的筑,究竟是不是筑,根据现有的资料及实物考证也无法断定其真实身份。不过此器于明代自波斯传入我国,至今近四百年历史的事实却无可厚非。此间几经演变,形制已面目全非了,取代的是有别于其他各国钢制琴的木制扬琴,俗名蝴蝶琴,其雏形体积很小,构造简单,一箱形共鸣体,两桥十档左右的码,配上一个琴钮,一双琴竹,穿系十几根金属弦和一些弦钉、弦轴,便构成其全貌。由于它有转调困难、音域狭窄等局限,因而大多只为戏曲、琴书等伴奏,对于大型合奏、独奏便难于胜任。解放后,扬琴有了很大的发展,快速转调扬琴的问世在音域、音位、转调等方面进行了卓有成效的改进,生产出了排码不等的扬琴。这些多样化的品种替代了原先单一的品牌,从而扩大了演奏范围,能独奏、伴奏、合奏、重奏,在民乐队中还起着其核心作用。北京星海牌 401、501、402 型,上海敦煌 81 型、广州红旗牌、天津十二平均律大扬琴等相继投放市场,畅销国内外,不仅给市场带来了繁荣,而且也提高了扬琴的自身价值。一种质地高档、款式新颖的 402 豪华琴,更是独领风骚,当数第一。同时纵观扬琴的发展史也是严老烈、任晦初、李德才、王沂甫等老一辈扬琴艺术家呕心沥血、艰辛奋斗的历程。他们为后人积累了大量的宝贵精神财富,在此基础上,郑宝恒教授通过长期试验和摸索所创造的新技巧——滑抹音,是扬琴技法上的突破,使它既能奏出各种姊妹乐器的滑抹吟揉的韵味;又可模拟大千世界的自然音响,丰富了扬琴的表现力。扬琴大师项祖华教授提出中国扬琴的技艺特征与审美理念:“左右全能,点线有致,曲直兼济,纵横交织”的十六字琴诀,他创作出版的《项祖华扬琴作品集》,创作改编了中外古今扬琴乐曲 65 首,其中《林冲夜奔》则集作曲、演奏高难技巧于一曲,是扬琴创作演奏上的一个里程碑,使它的表现力达到了一种空前完美的境界。

如今的扬琴以全新的面貌展现在人们的眼前。一九九一年十月它以中国民族乐器的丰姿和仍带有西洋胎痕的双重身份参加了在匈牙利举行的首届世界扬琴大会,新颖而精致的构造,雕饰精巧而别具风格的琴竹,精湛而非凡的演技及民族特色的艺术魅力,使外国专家赞叹不已,获得了很高的评价。中国扬琴历史虽然不长,但它逐步自我完善的过程已为世人瞩目,与欧洲扬琴,西亚-南亚扬琴,形成三足鼎立的格局,成为独树一帜的中国扬琴体系,在弘扬民族文化的今天,它将发挥更大作用。

第二节 扬琴各部位名称

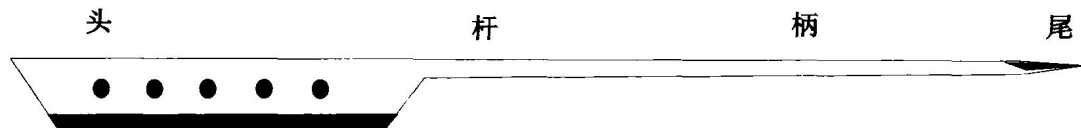
一、各部位名称

401 变音扬琴正面图

二、琴竹与练功锤

扬琴的工具分为两种:一种是竹制的琴竹,一种是木制的练功锤。琴竹分竹头、竹杆、竹柄、竹尾四个部分。如(图一):

(图一)

琴竹长度约为 32-33 厘米之间(有喜欢较长的,有偏爱较短的,这些均无妨碍,不过要适中不过分,随着琴竹尺度的固定,久而久之习惯也是可以改变的)。

1.竹头有纯竹的(图二),也有红木镶嵌的(图三),还有为减轻头部重量钻上几个洞孔的。目

前普遍流行的仍以竹木相接、红黄相间,上方有一排洞孔的琴竹(见图四)。

2.竹柄雕饰花边,刻上几个寓意深远的艺术字和不作雕饰自然、朴实两种。从美观实用的角度来看,前者更惹人喜爱(见图五)。

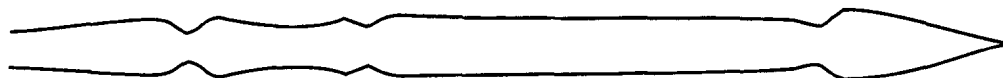
(图二)

(图三)

(图四)

(图五)

3.有人喜爱硬竹也有人惯于软竹,对于初学者最好使用竹头不重不轻,竹杆不软不硬的中性琴竹,琴竹太软减缓速度,运送不灵,快奏时则容易卡弦;琴竹太硬毫无弹性,不能得心应手,一些技巧得不到体现。

4.精工制作、质地优良的琴竹应该是光滑平直,色泽白嫩无瑕的。太弯或太翘都不符合标准。解决的方法可用烛火熏烤 2-3 秒钟使曲变直。

练功锤分为锤头、锤杆、锤柄、锤尾四个部分如(图六):

(图六)

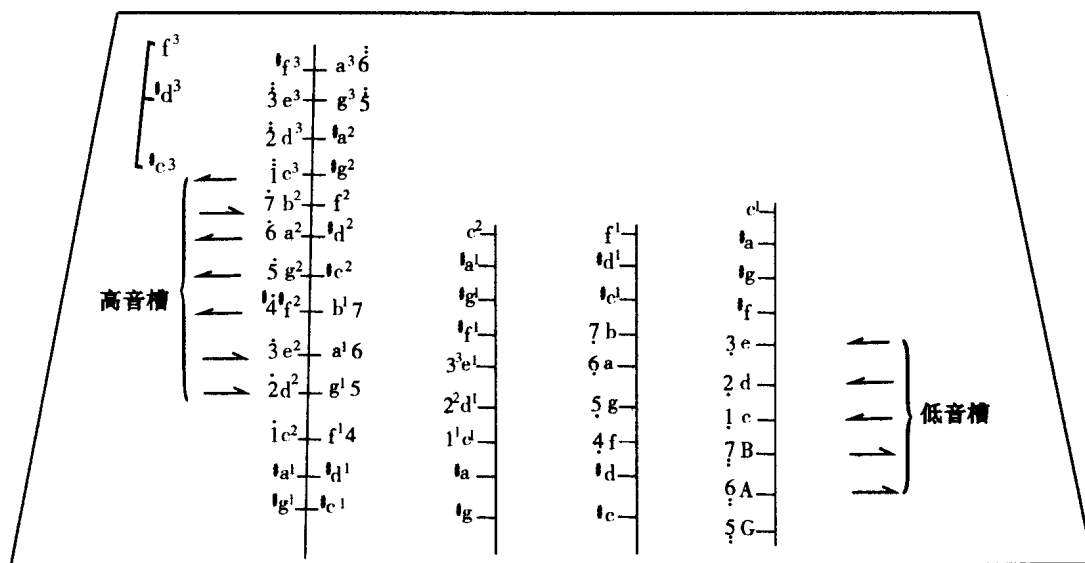
全长约 28 厘米。用优质木材或胶木制成。根据不同年龄层次分轻重不等的多种规格,其锤功能有三:

- 1.能在无琴或不便携带扬琴的情况下,作扬琴活手练习以达到保功之实用价值。
- 2.不放过任何练功之机会(看电视或聊天都可在腿上练习)见缝插针,一举两得。

3.“能促进手臂肌肉运动的协调性和均衡性,提高激发动作的灵活性和柔韧性,增强演奏的力度层次和幅度变化之功效”(项祖华语)。

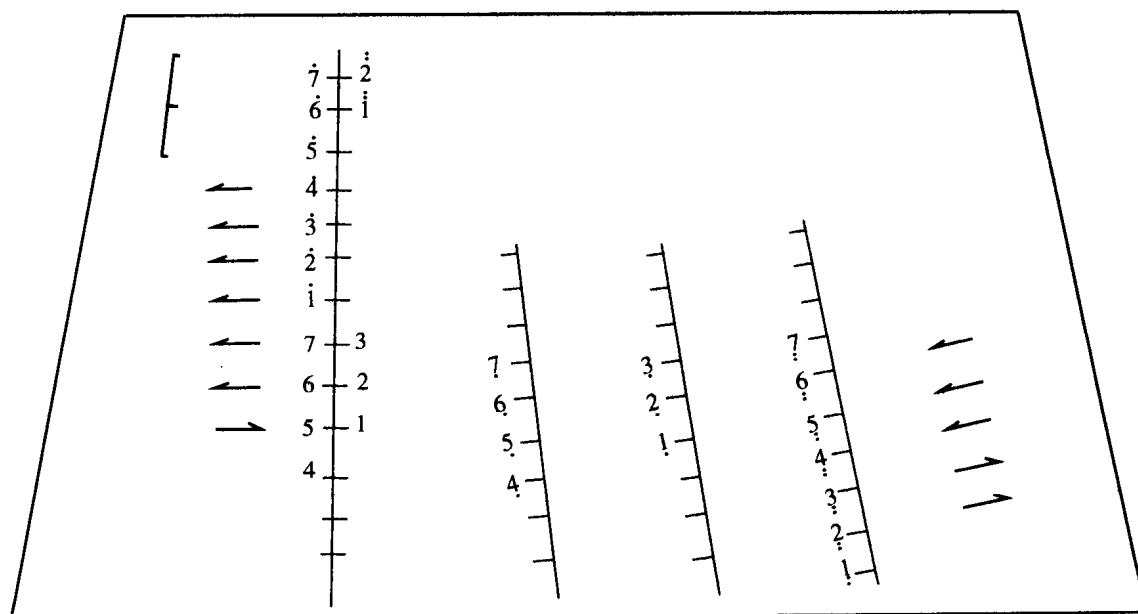
第三节 各调音位图

C 调 音 位 图(基本音位)

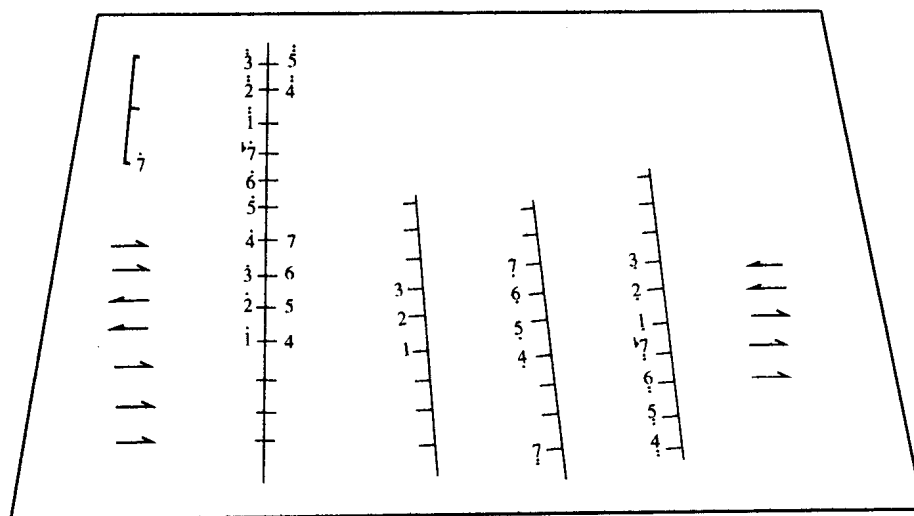
定音时,将全部变音槽按中央C音位的“升位”和“降位”排好。即高音槽一、二、六由下向上顺序推至升的定位,低音槽一、二在升的定位,其余在降的定位。

G 调 音 位 图

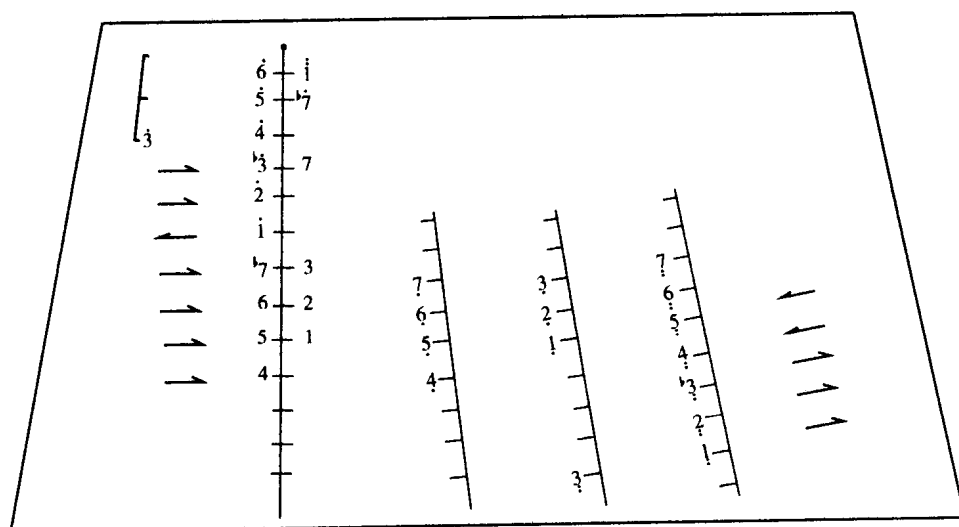

高音槽三变为升位,向上升高半音,其它不变。

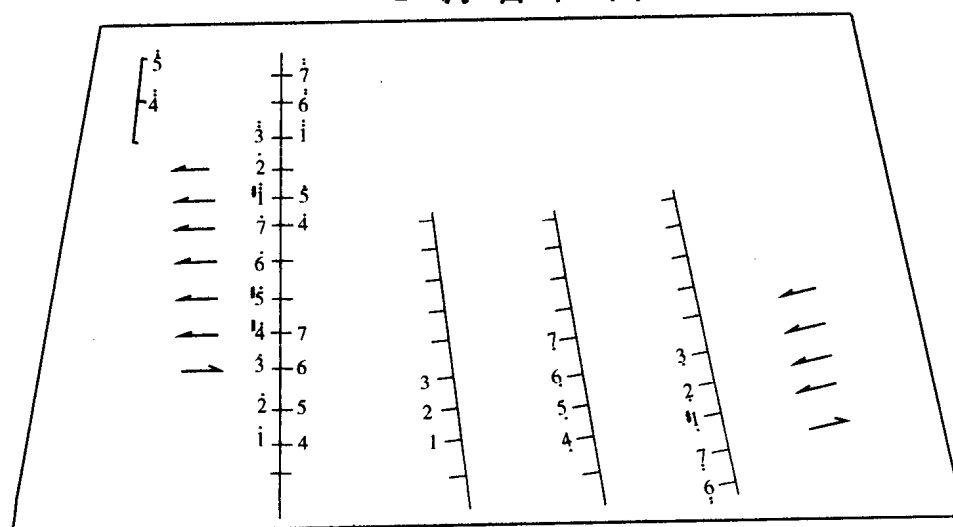
D 调 音 位 图

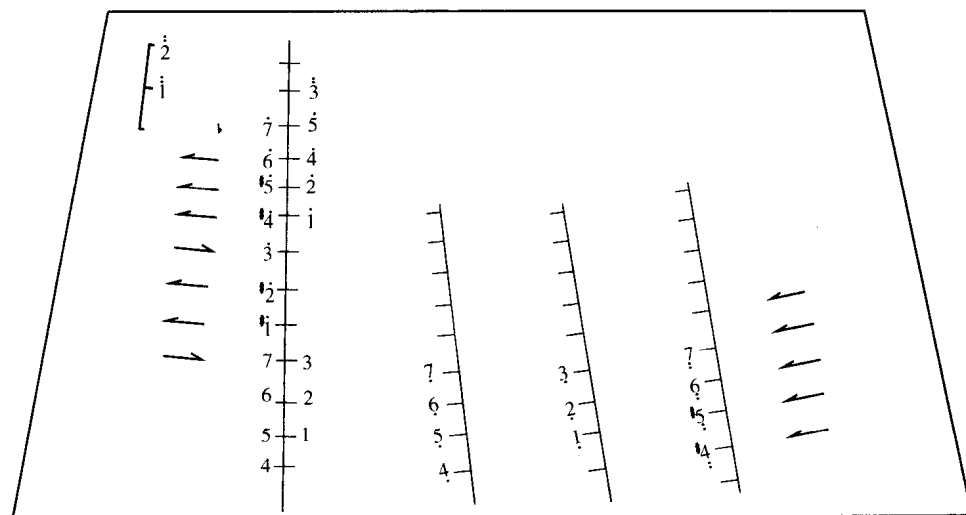
A 调 音 位 图

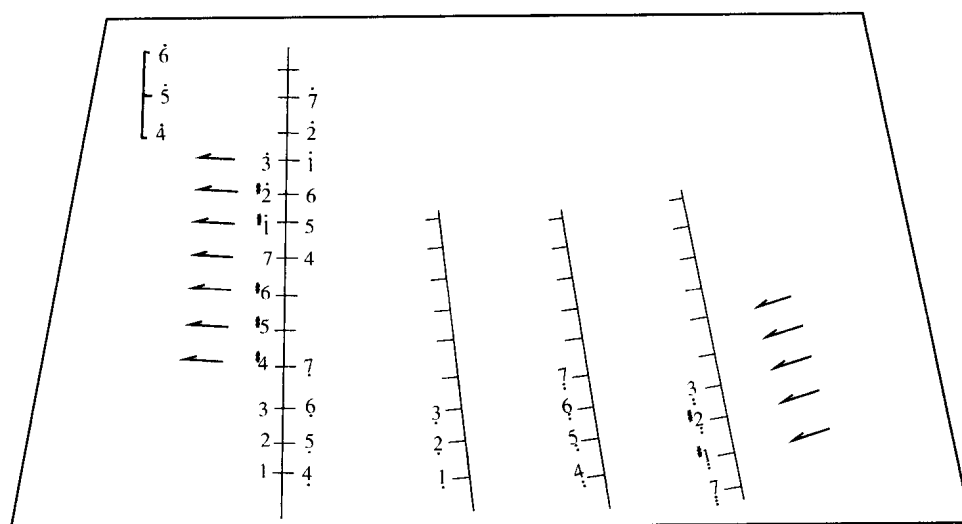
$\flat$ B 调 音 位 图

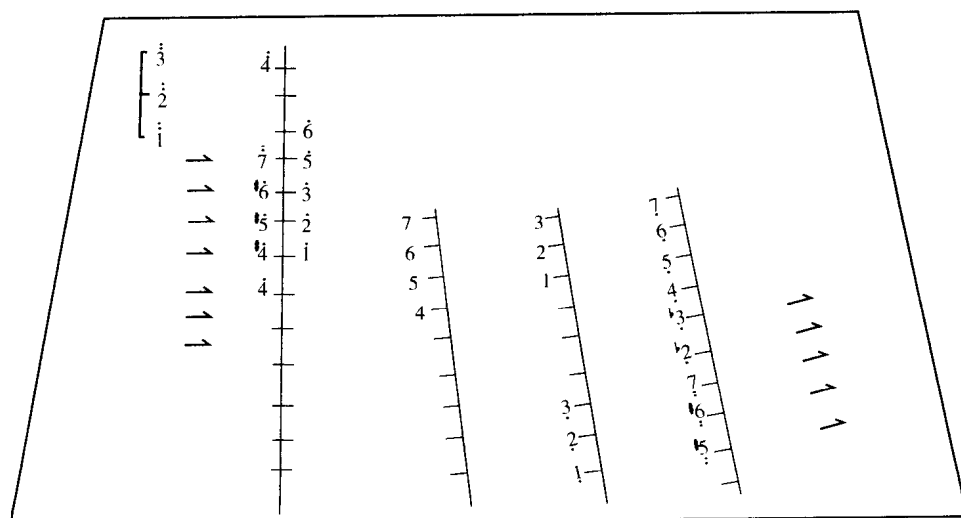
$\flat$ E 调 音 位 图

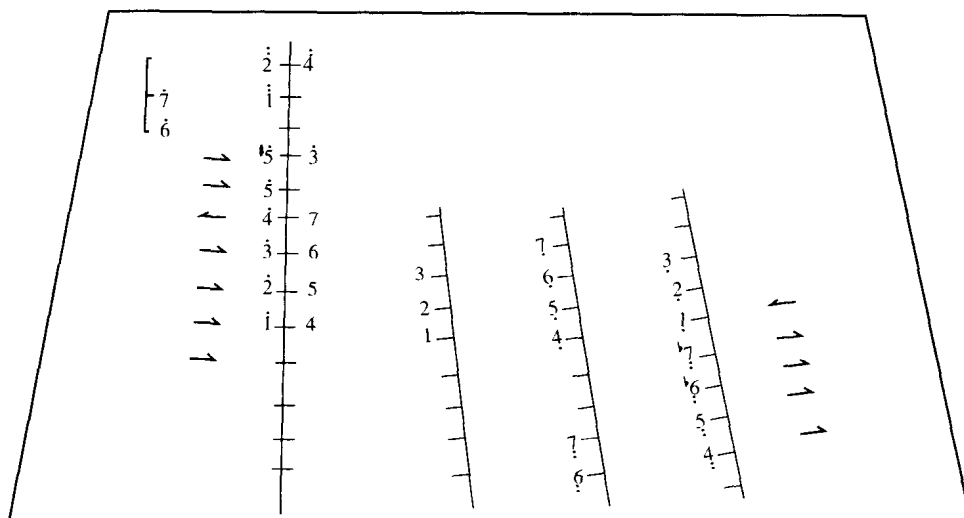
$\flat$ A 调 音 位 图

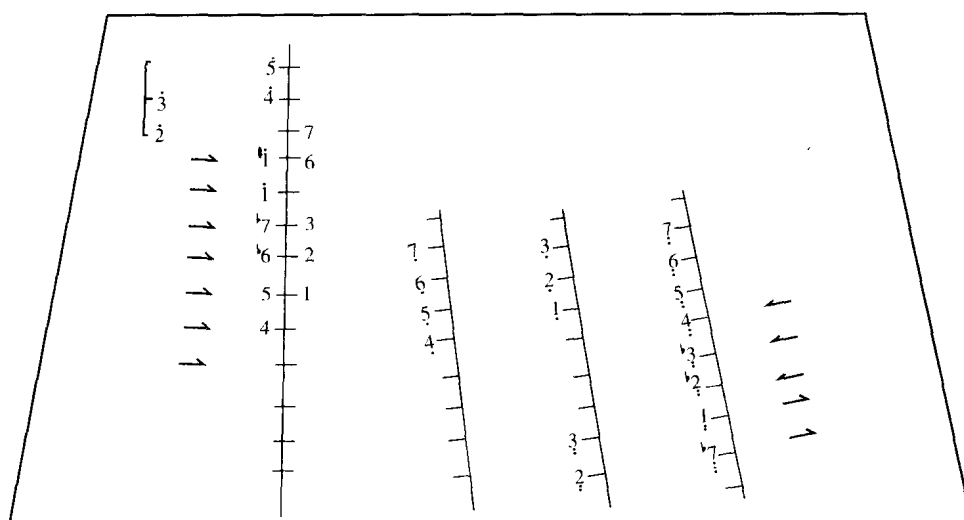
$\flat$ D 调 音 位 图

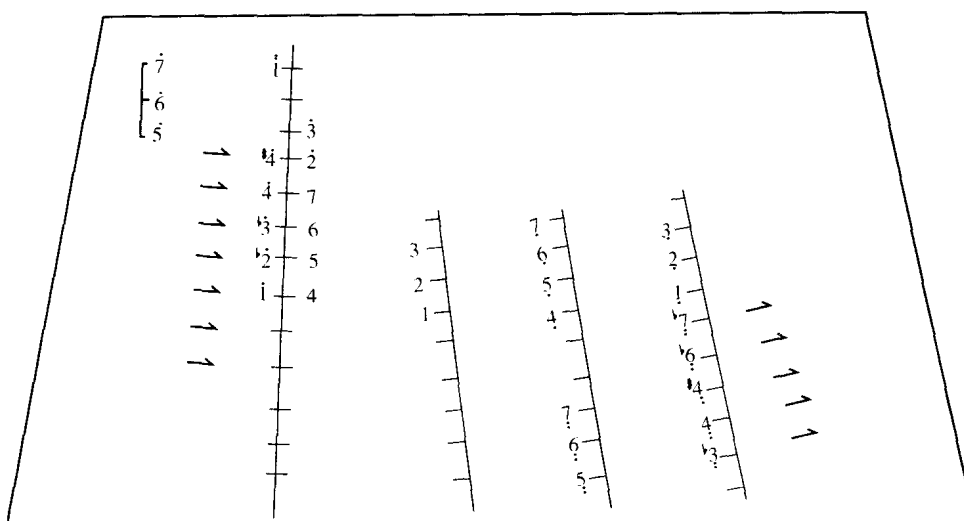
E 调 音 位 图

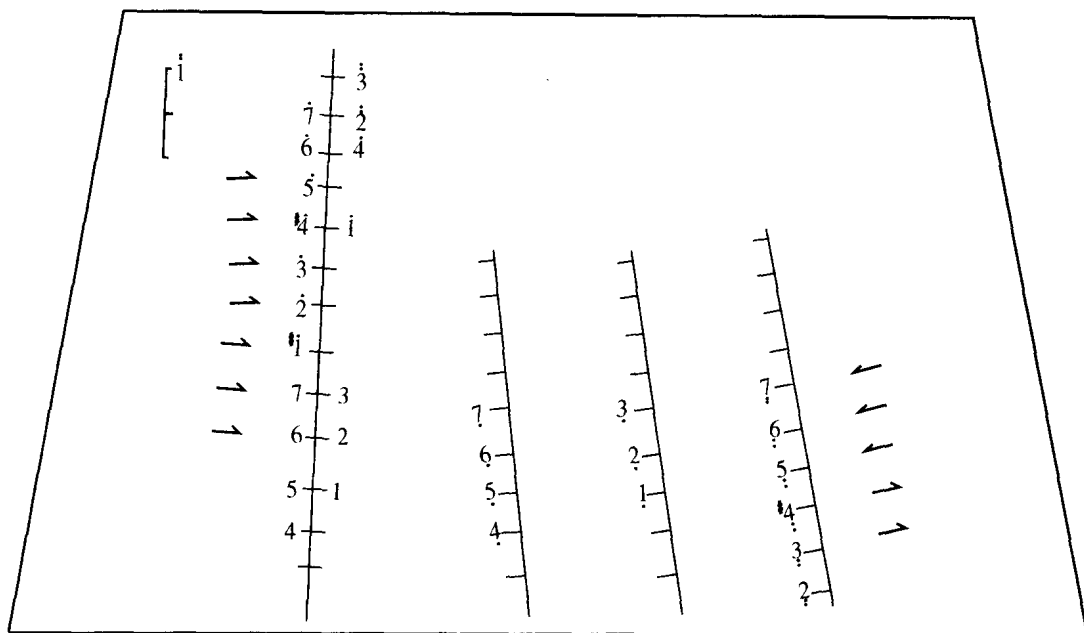
B 调 音 位 图

F# 调 音 位 图

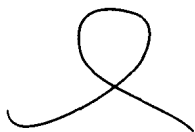
F 调音位图

第四节 扬琴的使用

一、怎样上弦

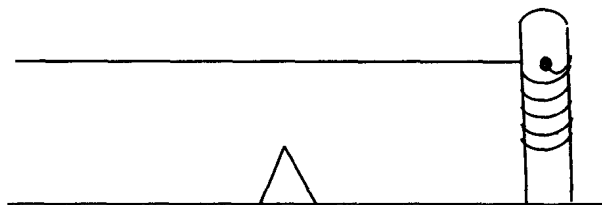
上弦是将钢丝弦在弦钉和弦轴之间对比好长度,钢弦两端留出一截余地,用尖嘴钳折断或用两手将钢丝打个交叉结(见图七),顺反折几次后,便会自行断裂。接着将扣结(见图八)套在扬琴左边弦钉的底部,把弦的一端拉向右边,从山口下穿出,插入弦轴的小孔内,使多余部分的弦折弯向下,在旋紧弦轴的同时也紧紧缠绕。弦头朝上如杂草丛生,既不美观,不小心还会扎伤手。

(图七)
交叉结

(图八)
扣结

(图九)

弦上好后应注意几点基本常识。

1.用调音扳手把右边的弦轴反时针倒转三圈,否则弦轴越钻越深,轴口增大,螺纹失效,而导致弦轴上端往左倾斜(见图九)。

2.纠正长对长、短对短的错位交叉,顺序是从左边靠山口的第一颗弦钉对准右边外沿的第一根弦轴,以此类推,弦的长度尺寸均一样。