

青少年学音乐系列丛书

青少年学

丁言仪编著

扬琴

Qingshaonian

XueYangQin

附VCD二张

上海音乐出版社

青少年学

青少年学音乐系列丛书

扬 琴

丁言仪 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

青少年学扬琴:有声版/丁言仪编著. - 上海:上海音乐出版社,2003.9
(青少年学音乐系列丛书)

ISBN 7-80667-385-7

I.青… II.丁… III.扬琴-奏法-青少年读物 IV.J632.51-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 064162 号

责任编辑:范慧英

封面设计:麦荣邦

“青少年学音乐”系列丛书

青少年学扬琴

有声版

丁言仪 编著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 上海书刊印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8.75 曲、谱 133 面

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-385-7/J·364 定价:30.00 元(附 VCD 二张)

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64478586

作者简介

丁言仪,上海民族乐团扬琴演奏家,中国音乐家协会会员,中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会常务理事,上海民族乐器厂顾问。1959年考入上海音乐学院附中扬琴专业,师从广东音乐大师陈俊英及扬琴教育家洪圣茂和江南丝竹名家周惠,以优异成绩直升上海音乐学院民族器乐系,于1968年毕业。自1964年起即与著名二胡演奏家闵惠芬合作演奏近四十年,录制音带唱片三十余种,并于1989年获得中国唱片公司颁发的首届金唱片奖。改编多首扬琴独奏曲,由她本人灌制音带出版。演出踪迹遍及包括港、澳、台地区在内的全国各地及欧洲、亚洲和大洋洲,香港及各地报刊、电台、电视台都曾有评论和报导。自1965年起从事扬琴教学,曾被聘为上海音乐学院民乐系及上海音乐学院附小的兼职扬琴导师,不少国内外学生求教于她,并在各类音乐比赛中获奖。自1995年起担任上海地区扬琴考级常务评委。1993年与上海民族乐器厂联合设计了敦煌牌93型扬琴(现名敦煌牌403型扬琴)。

1999年上海音乐出版社出版了由她编著的《青少年学扬琴》一书,并于2000年改版后再版。2002年上海文艺音像出版社和上海音乐出版社出版了“青少年学扬琴”的配套VCD碟片。

序

中国民族音乐历史悠久,从史载七八千年前的骨哨、埙等乐器至现代,经历代音乐家不断创造、引进、衍变、改革、发展,中国民族乐器的品种和作品已是洋洋大观、浩如大海。至20世纪50年代,中国民族乐队已形成相当规模,并自成体系。各种乐器的演奏艺术,在传统基础上,无论音色音质、技法技术、风格表现都得到了前所未有的发展。

近年来,学习中国乐器,增强民族自尊,重视智力开发,发展美育教育,越来越被广大群众了解和认识。弘扬中国传统文化,攀登民族音乐高峰,寄希望于青少年,强调从娃娃抓起,成为当今民族音乐工作者的共识。

在这样的形势下,丁言仪女士——我的艺术上的终身合作者,利用工作之余,经过了半多年的日夜辛勤编写创作,终于将扬琴教材——《青少年学扬琴》编著成功。令人高兴的是,这本教材一出版即受到很大的欢迎,第一版很快销售告罄,现在读者见到的是改版后的《青少年学扬琴》。我十分荣幸地为该书作序,我不仅从内心为丁言仪女士的事业新成就高兴骄傲,同时目睹她克服疾病,进行改版的修改和校订,又从内心升腾起对她无限的敬佩。

这本书融入了她近四十年的演奏及教学经验,概括起来大致有以下几方面的特色:

一、作者力图以较少的篇幅——五十首练习曲,使学生较全面地掌握同音连打、八度分奏、齐奏、座音、衬音、轮音等二十余种扬琴演奏的基本技巧;

二、练习曲针对少年儿童的生理心理特点,编写时强调旋律性和形象性;

三、针对少年儿童演奏姿势及方法中的常见病,练习曲的编写强调从左右手单手开始训练,并较早进行二声部练习;

四、由于目前中小城市及广大农村地区缺少扬琴专业教师,因此编写时考虑扬琴技巧从易到难,五十首练习曲实际上是循序渐进的系统教案。同时还考虑到乐理知识的普及,因此每首练习曲都有演奏方法和乐理知识的说明;

五、选用了二十首初、中级的扬琴独奏曲,其中包括传统名曲、民间乐曲、广东音乐、江南丝竹、创作乐曲,以及根据中外歌曲改编的乐曲,并注意收入儿童题材的曲目。为了增强练琴者的兴趣,还编选了扬琴重奏曲、弹唱曲及为二胡伴奏的乐曲。

丁言仪女士非常热爱少年儿童,我经常目睹她为孩子们上课时各种有趣生动的情景。从该书中,我进一步了解了她严谨的治学作风和集百家之长的宽阔胸襟。由于她拓展的视野和丰富的想象力,重视知识性和趣味性的结合,因而她的教学取得了良好的效果。

雪山冰峰、小溪涓流能汇百川而成大江大海,民族音乐的历史长河因世代代音乐家的智慧、创造、奉献而波涌万代。愿丁言仪女士编著的这本书能激起青少年心中热爱民族音乐的浪花。

闵惠芬

2000年6月

目 录

序	闵惠芬
第一章 扬琴简介	(1)
扬琴简史	(1)
扬琴的类型和构造	(1)
扬琴的附件	(2)
扬琴的音位	(4)
扬琴的装弦和调音	(17)
第二章 扬琴演奏方法	(21)
演奏姿势	(21)
持键方法	(21)
击弦方法	(21)
击弦部位	(22)
竹法的运用	(22)
第三章 基本技巧练习曲五十首及演奏提示	(23)
第四章 扬琴独奏曲二十首及演奏提示	(55)
金蛇狂舞	聂耳编曲 成海华改编(55)
采茶扑蝶	钱方平编曲(56)
小星星	法国民歌 丁言仪编曲(58)
新开板	河南小曲 洪圣茂改编(59)
捉迷藏	郑宝恒曲(60)
行 街	江南丝竹 周惠订谱(61)
练习曲	宿英曲(64)
凯 旋	陈俊英曲 陈照华订谱(66)
节日喜庆	马来西亚民歌 张忠烈改编(68)
草原上兴起不落的太阳	美丽其格曲 张晓峰改编(70)
欢乐的新疆	周德明曲(72)
祖孙俩	王玉西曲 丁言仪编曲(75)
珠落玉盘	钟义良曲(78)

	剪羊毛	澳大利亚民歌 郭敏清编曲(80)
	昭君怨	广东音乐 丁言仪、郭景强订谱(83)
	龙 船	张正秋传谱 田克俭改编(86)
	潮乡行	瞿春泉曲 瞿建青改编(90)
	蝉之舞	徐坚强曲(94)
	将军令	四川扬琴曲牌 项祖华改编(97)
	映山红	傅庚辰曲 桂习礼改编(100)
第五章	扬琴重奏曲二首及演奏提示	(103)
	弯弯小镰刀	刘明将曲 郭敏清改编(103)
	铃儿响叮当	[美] 彼尔彭特曲 丁言仪编曲(106)
第六章	弹唱曲二首及演奏提示	(109)
	劳动最光荣	金 近、夏 白词 黄 准曲 丁言仪伴奏(109)
	垄上行	庄 奴词 吴智强曲 丁言仪伴奏(110)
第七章	二胡独奏曲附扬琴伴奏四首及演奏提示	(113)
	嬉戏曲	晓 霞曲 丁言仪伴奏(113)
	赛 马	黄海怀曲 沈利群改编(116)
	光明行	刘天华曲 丁言仪伴奏(119)
	二泉映月	华彦钧曲 杨荫浏记谱 闵惠芬订弓指法 阿克俭、丁言仪伴奏(124)
附录		
	扬琴演奏技法符号	(127)
	常用音乐符号及术语	(130)

第一章 扬琴简介

扬琴简史

扬琴属于击奏弦鸣乐器之一。在我国又称“蝴蝶琴”、“扇面琴”、“打琴”、“钢琴”、“洋琴”等，而在欧洲、北非、北美洲、大洋洲和中亚、西亚、南亚地区，其名称则不下几十种：如“德西马”（Dulcimer）、“钦巴罗”（Kimbalom）、“萨泰里”（Psaltery）、“哈克布莱特”（Hackbrett）、“桑塔”（Santur）及其从这些词源转化而来的其他名称。在东亚及东南亚地区则有与扬琴谐音的不同名称：“尤琴”（Yoochin）、“延琴”（Yankin）、“杨根姆”（Yanggum）、“延金”（Yenjing）等等。它们的共同特征是在一块长方形或梯形的板上、或在木质箱形的共鸣体上竖有由几个乃至几十个音位组成纵向一排以上的条形音马，其上张满钢质或铜质的琴弦。演奏方式都是两手持竹、木、藤、钢或塑料制成的击弦器具击弦。

扬琴最早见诸于我国的图文记载距今已有三百多年。在悠长的中国音乐发展史中，扬琴以它那清脆悠扬的音色和明快爽朗的风格，博得了大众的喜爱，并融合于各地方戏曲、曲艺等民间音乐及少数民族的歌舞之中。由于我国幅员辽阔，自然条件及人文因素的差异，从而形成了丰富多彩的各种扬琴演奏流派。主要有：珠江三角洲一带的华丽明快的广东流派；成都、重庆、泸州等地激越遒劲的四川流派；辽宁、沈阳及西安地区质朴豪放的东北流派和江苏南部、浙江西部及上海地区清新优雅的江南流派。其他还有在“内蒙二人台”、“新疆木卡姆”、“山东琴书”、“云南扬琴”、“北京琴书”、“淮北扬琴”、“榆林小曲”、“广西文场”、“贵州文琴”、“恩施扬琴”、“翼城琴书”等各地的曲艺、戏曲、歌舞音乐中，扬琴都各具特色。中国扬琴无论是琴体结构、音位排列、音色、音域还是击弦器具、演奏技法和风格都和世界各国的同类乐器有所不同，已成为一件地地道道的中国民族乐器。

近四十年以来，扬琴的琴体、琴弦、琴架、音位排列乃至击弦器具都不断得到改进，随之也产生了许多演奏新技法，不但增加了扬琴的音量，扩展了音域，并改进了音色，使扬琴的高音区清纯剔透，中音区光彩明亮，低音区浑厚圆润，极大地丰富了扬琴的表现力，促进了创作，使扬琴成为既能合奏、伴奏、领奏、重奏，又能独奏的具有鲜明中华民族艺术特色的中国现代民族乐器，为我国民族音乐事业的发展作出了卓越的贡献，并在世界同类乐器中占据了极其重要的地位。

扬琴的类型和构造

我国各地区使用的扬琴可分为两大类：

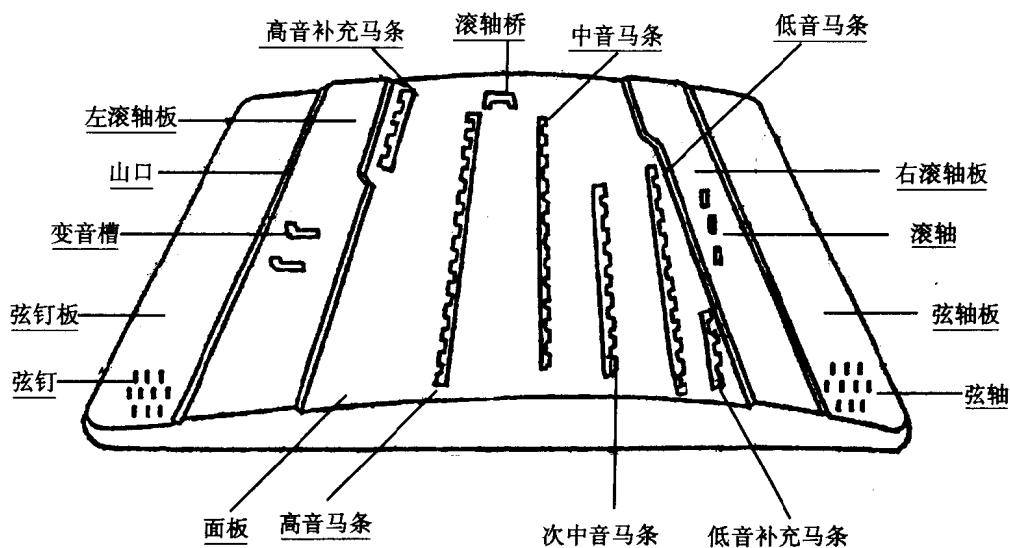
1. 传统式扬琴：

有两排马条的八档式、十档式和十二档式等几种，此类扬琴目前较少使用。

2. 改革类扬琴:

有北京民族乐器厂生产的小变音扬琴(三排马条)和星海牌 401 型、402 型及 501 型扬琴;上海民族乐器厂生产的牡丹牌小转调扬琴(三排马条)和敦煌牌 81 型、401 型、402 型、403 型(原名 93 型)扬琴;广州民族乐器厂生产的红旗牌扬琴等。其他还有天津工农兵乐器厂、天津民族乐器厂生产的律吕式大扬琴、全律活码大扬琴和北京、沈阳、秦皇岛、贵州等地的电扬琴、合音扬琴等等。

改革类扬琴各部件名称图

(图中琴弦及左、右盖板从略,弦钉、变音槽、滚轴桥、滚轴及弦轴只画部分)

部分部件说明:

1. 弦钉与弦轴

弦钉位于扬琴的左边弦钉板上,是套弦用的。

弦轴位于扬琴的右边弦轴板上,除具上弦功能之外,还兼作调弦(调准音高)之用。

2. 滚轴

滚轴位于左、右滚轴板上,可调节琴弦的长度,以改变音高。起着微调的作用。

3. 滚轴桥

滚轴桥是专为高音补充马条放置滚轴用的。

4. 变音槽

变音槽位于左滚轴板上,运用原理同滚轴。当其紧靠山口时为降位,标记 $\leftarrow$;当其向音马方向推进时为升位,标记 $\rightarrow$ 。其音高一般相差半音。

扬琴的附件

1. 琴键

琴键又名琴竹、竹笏、竹槌,是用竹制的击弦器,全长 31 厘米——33 厘米,少年儿童用的琴

键相应可缩短、缩小些。

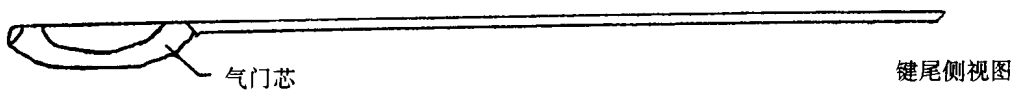

键头是击弦时触弦的部位,为使击弦音色圆润,可用自行车气门芯截取适当长度,从中间向两端剪开,注意两端各留 0.1——0.2 厘米不剪开,套进键头。为减少气门芯的磨损,应使键头击弦部分的两端保持一定的弧度。

键杆是琴键运作时弹跳的部位,因此厚薄要适度,太薄会使琴键太软,影响演奏的速度和力度,太厚会使琴键太硬,弹跳不灵敏。少年儿童用的琴键的键杆相应可薄些。

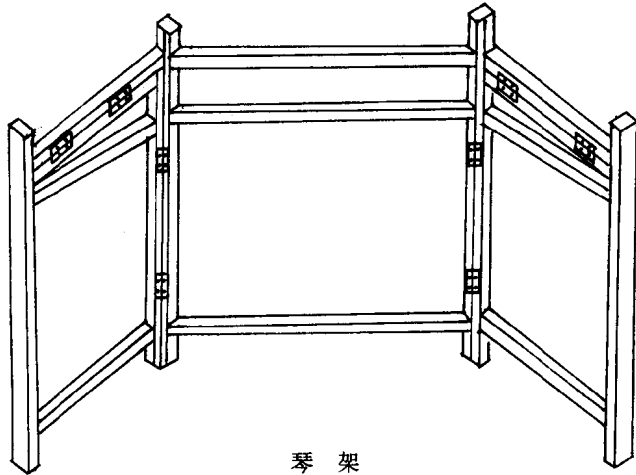
键柄是持键的部位,其厚度应超过键杆。

键尾是演奏拨弦技巧的部位,为使音色明亮,应将键尾削薄。

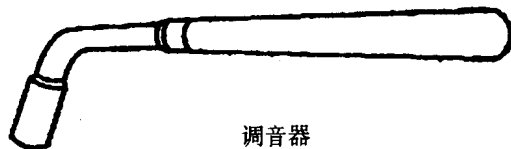
2. 琴架

图中所示是可调节高度的琴架,是笔者专为少年儿童设计的。左右两侧搁琴的部位,各为两根用铰链相连接的横档,各向内翻下时可降低琴架高度。为使移动方便,还可在前沿琴架脚底处加装直径为 2 厘米的嵌入式滚轴,露出琴架脚约 0.1 厘米,以保持琴架的稳定性和美观。琴架的高度、宽度可因人、因琴而各异,但要注意琴架的前沿必须比后沿高 6 厘米至 8 厘米。

3. 调音器

调音器是用于转动弦轴的工具。

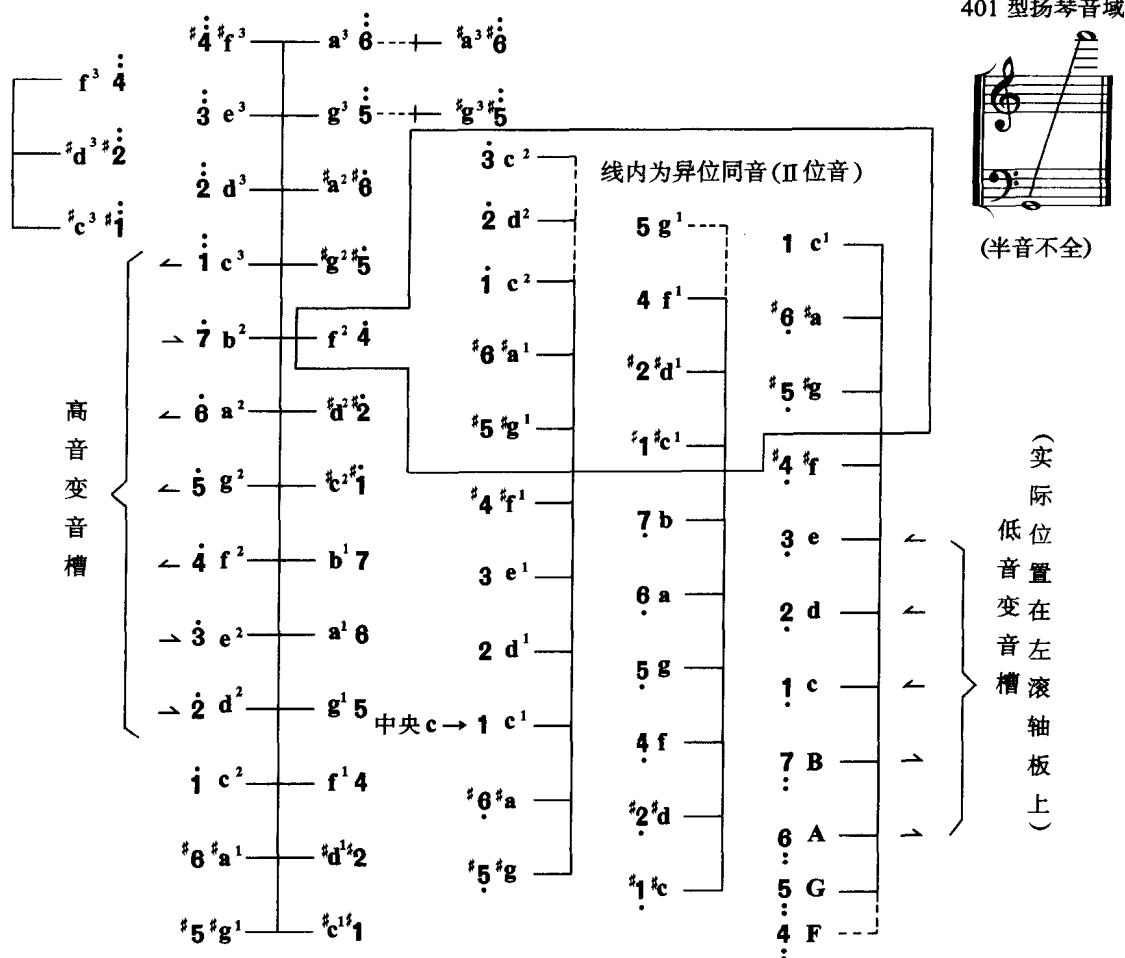

扬琴的音位

本书在“扬琴的类型和构造”中所介绍的改革类扬琴的音位排列具有以下三个共性：

1. 高音马条的左、右两边都有音位,其余马条都只在左边有音位;
2. 低音位到高音位都由右往左;
3. 横向音程关系绝大多数为纯五度 (除补充马条外), 纵向音程关系绝大多数为大二度 (“五二”序列)。

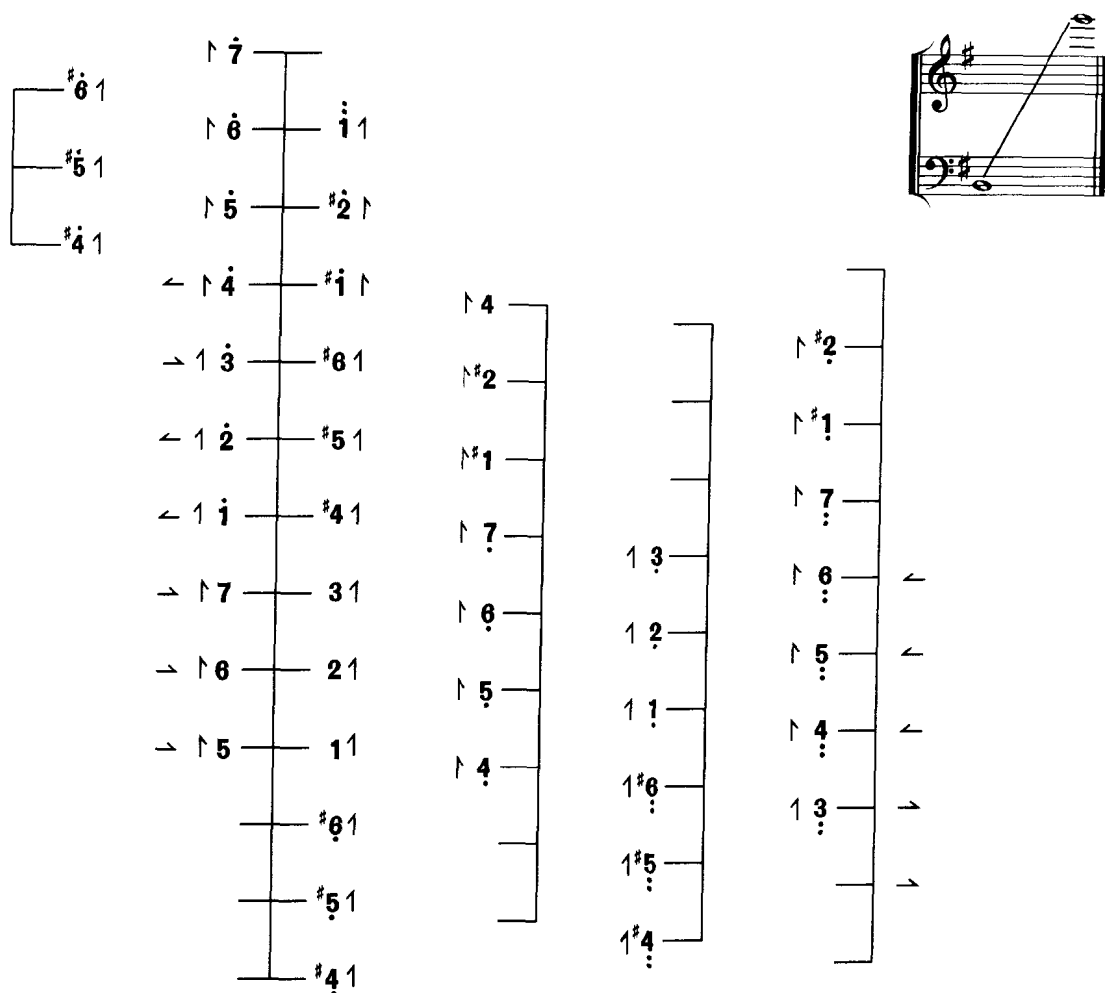
401 型 402 型扬琴C调音位图

← 将变音槽移向山口方向, 使音降低半音
→ 将变音槽移向音马方向, 使音升高半音

注: 用虚线标出的是 402 型扬琴增加的音位。 注: $\sharp 6 = \flat 7$ $\sharp 5 = \flat 6$ $\sharp 4 = \flat 5$ $\sharp 2 = \flat 3$ $\sharp 1 = \flat 2$

401 型扬琴 G 调半音阶演奏图

注：♯用右键演奏 1用左键演奏

1986 年，笔者受洪圣茂先生与上海民族乐器厂联合设计、生产的 81 型扬琴音位的启发，在北京乐器厂生产的 401 型扬琴的中音马条上端增装了 d^2 、 e^2 和 f^2 三个音马，便利了高音区八度音的演奏。并且在低音区增装了包含 $\sharp F$ 、 $\sharp G$ 、 $\sharp A$ 在内的低音补充马条，完整了低音区的半音阶。由于常用调 C、G、D、A、F、B、 $\flat E$ 等各调间经常要转换，有时无暇使用变音槽，笔者便把高音马条的第十、第十一、第十二马右边的音依次改为 $\sharp f^2$ 、 $\sharp g^2$ 、 $\sharp a^2$ 。同时，还拆除了 d^2 和 d 、 e 三个变音槽以改进音色。由于以上所增加的音位及音位的变动是在不改变琴马间距的基础上所作的改动，因此保持了原琴体的体积，并在四个八度加一个小二度的音域内，增加了四个异位同音，使半音阶的演奏更为方便，避免了左、右手的交叉演奏，方便了转调，完善了 $\sharp F$ 至 g^3 的半音阶。后经与上海民族乐器厂合作，共同研制了 93 型扬琴。

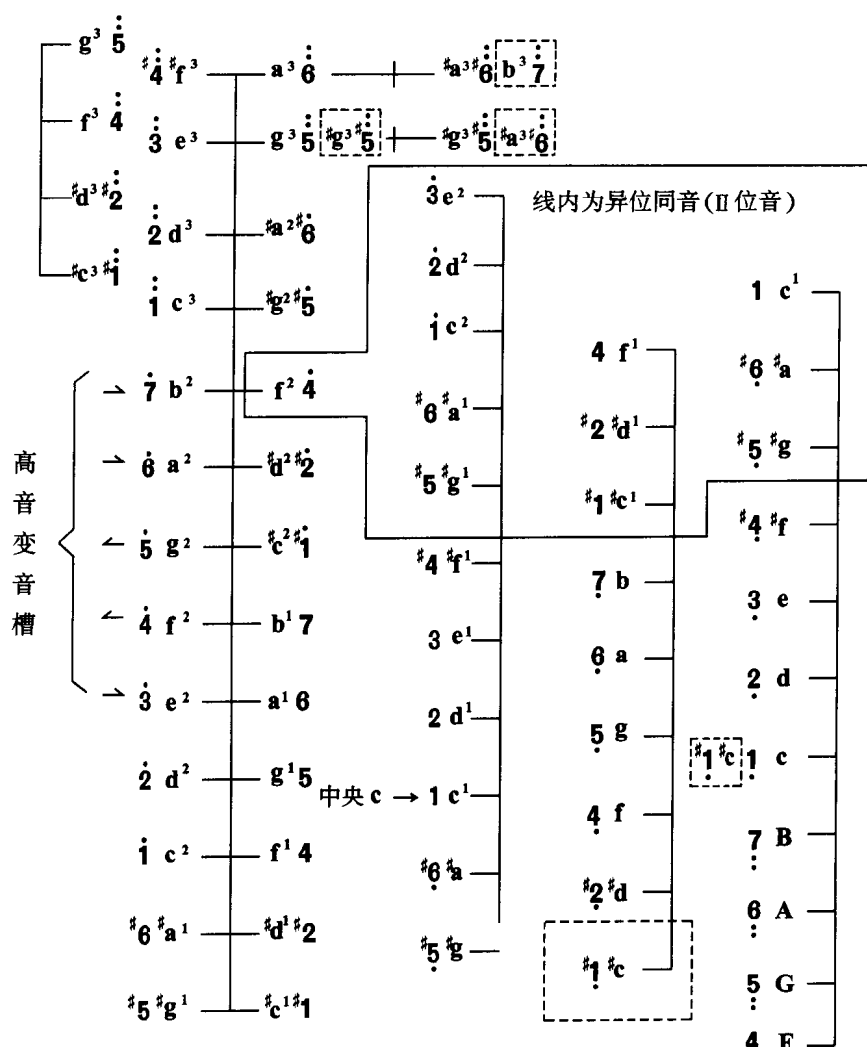
此后，笔者对 93 型扬琴又作了改进。在低音补充马条上端增装一个音马，右边为 g^3 ，左边为 a^3 ，并把高音马条第十三马右边的 g^3 改为 $\sharp g^3$ ，在中音马条第十、十一、十二马的右边各增加 g^2 、

a^2 、 a^3 三个音位, 并将中音马条第十二马左边的 f^2 改为 g^3 , 再在低音马条下端增装一个音马为 F, 在低音补充马条上端再增装一个音马为 C, 而把低音马条原第四马的 C 改为 $\sharp C$ 。同时还拆除了高音变音槽 C^3 及所有低音变音槽。经过以上改进, 扩大了音域($F \rightarrow a^3$), 达四个八度加一个大三度, 并包含了所有的半音, 又增加了五个异位同音, 使演奏更为便捷。同时也将此琴改名为 403 型扬琴。现将常用调 C、G、D、A、E、F、 $\flat B$ 、 $\flat E$ 、 $\flat A$ 各调的音位图列于以下(参见第 6 页——第 11 页)。

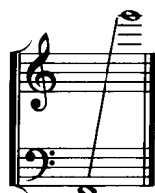
近年来, 由于民族音乐的作曲技法日臻复杂, 变音槽的频繁使用, 给演奏带来诸多不便, 为此, 可将高音变音槽固定在 G 调的位置, 虽然增加了演奏的难度, 但由于不再使用变音槽而使转调无后顾之忧。现将 403(B) 型扬琴音位图列于以下(参见第 12 页—第 16 页), 供专业演奏者及扬琴爱好者参考。

笔者对扬琴所作的这些改进, 都是在扬琴界前辈及同行和扬琴制作师们对扬琴改革的基础上的所为, 笔者自认还有不尽完善的地方, 希望能与有志于扬琴改革的同行和扬琴制作师们为进一步改进扬琴这件民族乐器而共同努力。

402 型、403 型扬琴 C 调音位图

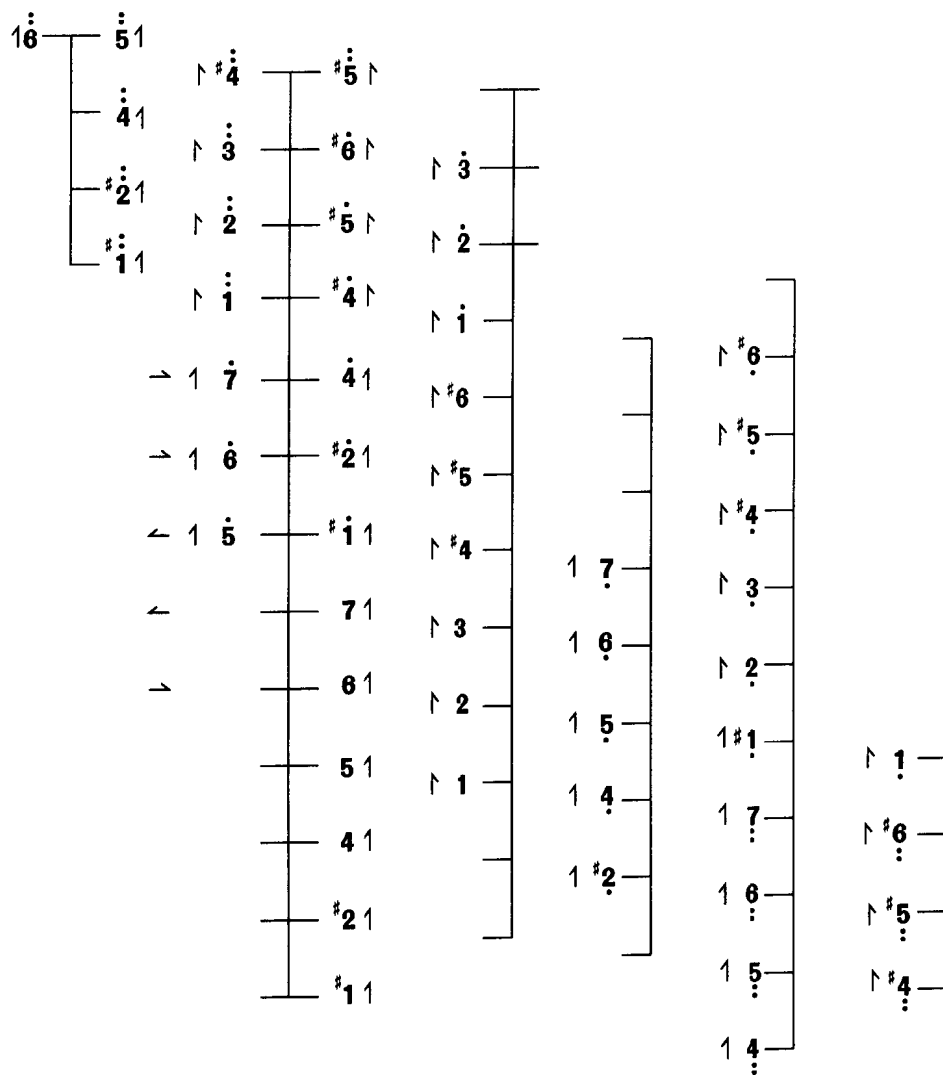
403 型扬琴音域

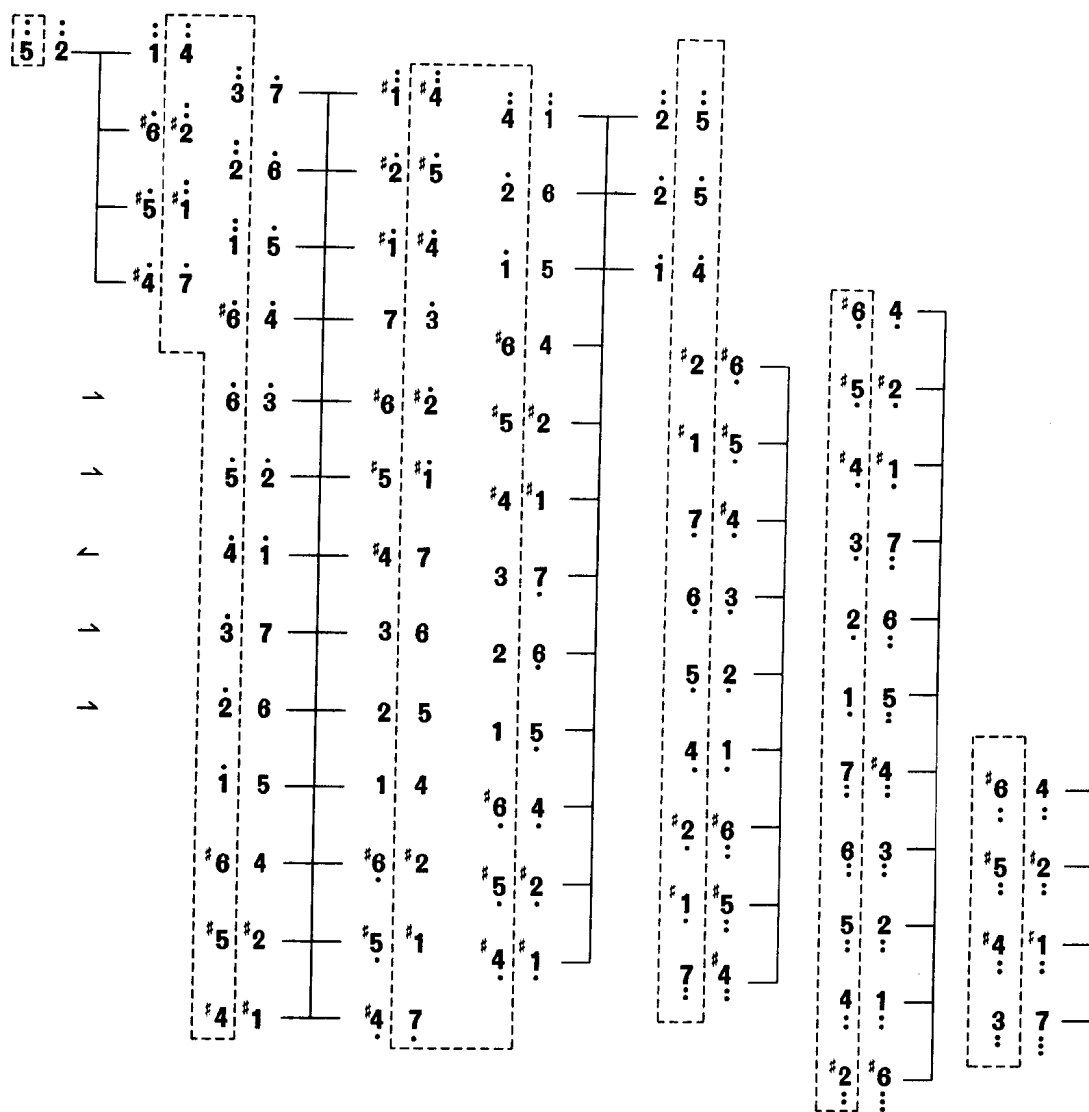
(半音齐全)

注: 用虚线标出的是 403 型扬琴增加的音位或与 402 型扬琴不同的音位。

403 型扬琴C调半音阶演奏图

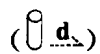

403型扬琴G调(D调)音位图

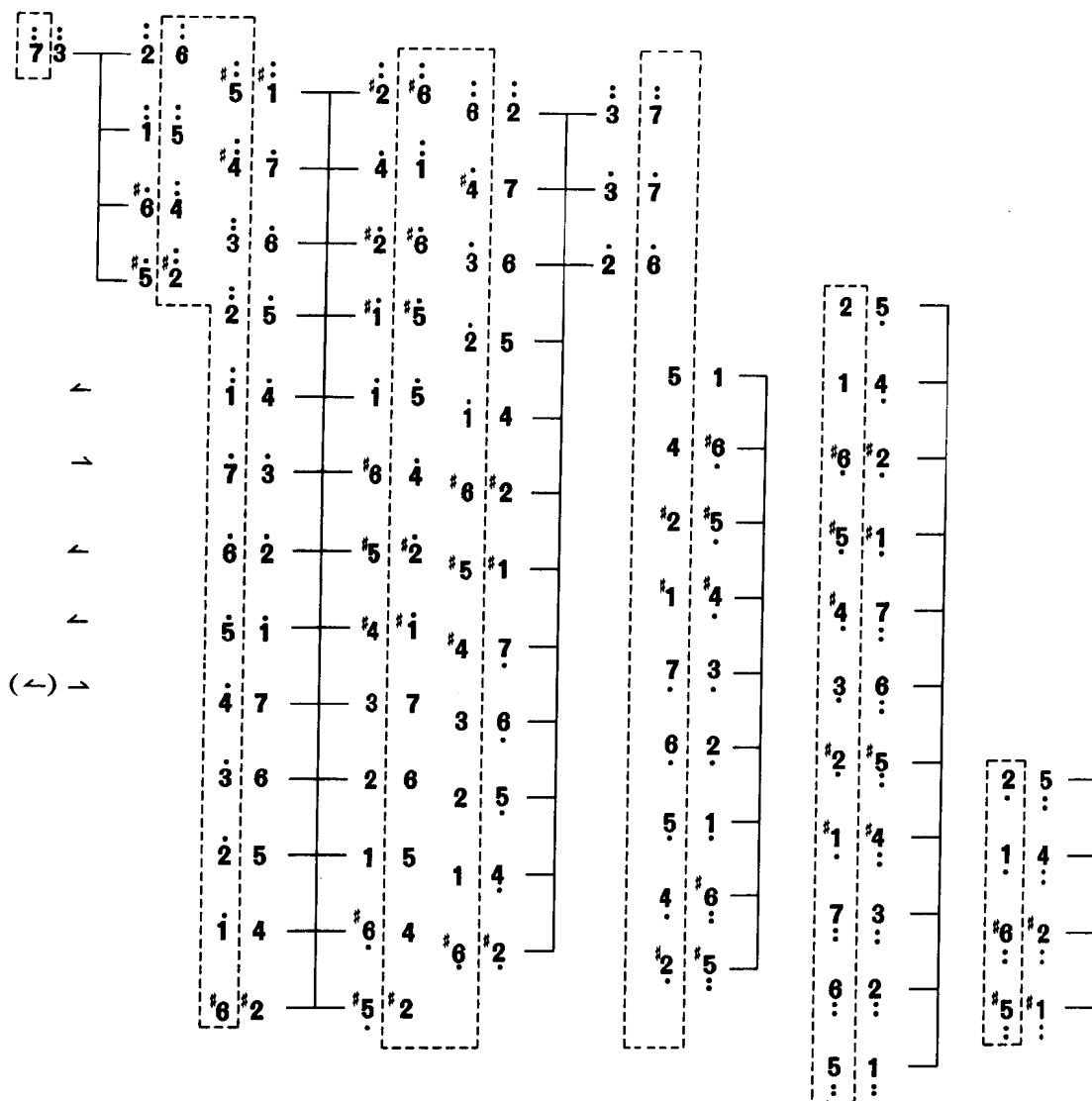
注：(D调)变音槽位置与G调变音槽位置相同。

403型扬琴A调(E调)音位图

注：——低音滚轴。

403 型扬琴F调(♭B调)音位图

注：虚线内音位为(♭B调)，此表示法适用于以下各音位图。

(♭B调)变音槽位置除(←)以外，其它变音槽位置同F调，此表示法适用于以下各音位图。