

86251/9

钢琴演奏基础

张晓峰 编著

上海文艺出版社

扬 琴 演 奏 基 础

张 晓 峰 编 著

上 海 文 艺 出 版 社

封面设计: 于文盛

责任编辑: 周永达

扬琴演奏基础

张晓峰 编著

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 8 曲谱 150 面

1979年9月第1版 1979年9月第1次印刷

印数 1—25,000 册

书号: 8078-3123 定价: 0.80 元

前 言

扬琴又叫洋琴、打琴,是一件外来乐器。它在十四世纪已流行于东欧、中东和西亚一带,约于明末传入我国,在我国民间也已流传了三、四百年之久。扬琴既能用作独奏、重奏,也能在合奏中产生良好的效果;同时,还能作为地方戏曲、曲艺和歌曲的伴奏乐器。解放以后,在毛主席革命文艺路线指引下,文艺园地百花盛开,群众文艺蓬勃发展,扬琴的使用也比过去更为广泛。全国各地的扬琴爱好者从革命内容的需要出发,在实践中对扬琴进行了一系列改革,进一步丰富了演奏技巧,并创作了不少为工农兵所喜闻乐见的扬琴独奏曲。

扬奏具有清脆、明亮的音色和宽广的音域,表现力比较丰富,所以深为工农兵群众所喜爱。本书仅就扬琴演奏的基础知识作一些简单介绍。全书共分三个部分,首先介绍扬琴的基本知识,然后进入基本技巧的练习,最后谈谈怎样为歌唱伴奏。

目前,群众中普遍使用的是四排马大型转调扬琴(简称大扬琴)和三排马小型转调扬琴(简称小扬琴)两种,前者的音域是四个八度,后者是三个八度,由于音域的不同,根据大扬琴音域编写的练习曲在小扬琴上就很难演奏,因此,本书选用的练习曲,除综合练习曲外,基本上根据三排马小扬琴的音域编写,以便在不同型号的扬琴上都能适应。

本书着重于基本演奏技巧(常用竹法)的阐述和练习,至于在专业演奏上还有一些特殊技巧(特殊竹法),书中只作简略的介绍。此外,对群众中还在使用的未经改革的传统式小扬琴,除在音位排列上略有不同外,在演奏方面和快速转调扬琴基本一致,所以也不加细述了。

由于编者水平所限,书中难免存在缺点、错误,热忱希望读者批评指正!

编 者

目 录

前 言

第一章 扬琴的基本知识	1
扬琴的构造和各部位的名称	1
扬琴的类型	1
音位的排列	2
上弦和调音	8
竹槌和击弦	12
演奏姿势	15
竹法和符号	15
第二章 技巧练习	17
音阶与小跳	17
轮 音	23
附点音符	25
八度双音	28
切分音	30
装饰音	31
衬 音	33
跳 音	35
和 音	37
连 音	40
琶 音	42
分解和弦	43
顿 音	45
双弦音	46
二部进行	50
单手轮音	52
弹轮音	53

上、下滑弹·····	54
拨音与上、下滑拨·····	55
泛音·····	56
综合练习·····	57
第三章 扬琴怎样为歌唱伴奏·····	75
八度双音·····	75
八度装饰音·····	77
过渡音·····	77
坐音·····	79
加花·····	80
小过门·····	82
模进·····	84
同音反复·····	85
节奏性和音·····	86
伴奏实例·····	86
附录一:·····	97
扬琴的保养与使用·····	97
琴架简介·····	98
附录二: 扬琴独奏曲九首·····	99
火车向着韶山跑·····	99
草原上升起不落的太阳·····	101
华主席, 各族人民爱戴的英明领袖·····	104
千里巡回纺织忙·····	107
军民大生产·····	109
春江花月夜·····	111
三六·····	115
春天年年到人间·····	117
霍拉舞曲·····	119

第一章 扬琴的基本知识

扬琴的构造和各部位的名称

扬琴是一种箱形共鸣体的击弦乐器,其构造和各部位的名称如下(图一):

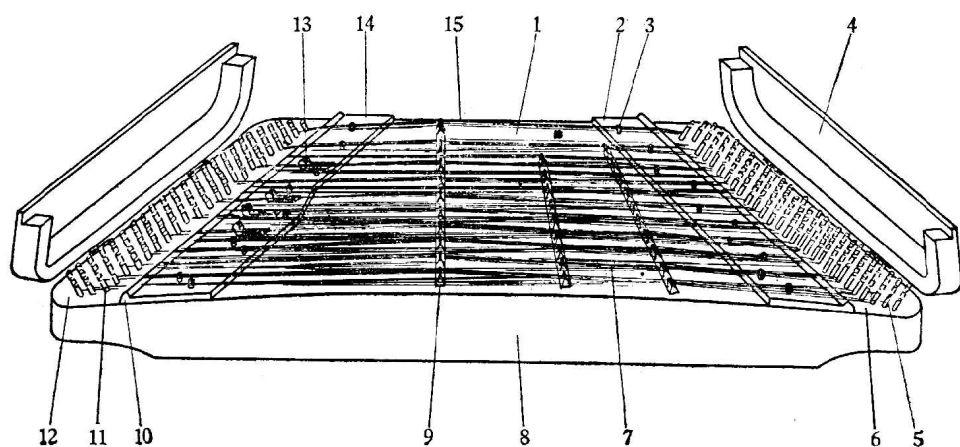

图 一

1. 面 板	2. 右滚轴板	3. 滚 轴	4. 盖 板	5. 弦 轴
6. 弦 轴 板	7. 琴 弦	8. 后 腹 板	9. 琴 马	10. 山 口
11. 弦 钉	12. 弦 钉 板	13. 变 音 槽	14. 左滚轴板	15. 前 腹 板

扬琴的琴弦有钢丝和缠弦(在钢丝外缠上细铜丝的弦)两种。演奏时用双手执两支竹键敲击琴弦,通过琴马和山口,将琴弦的震动传达到共鸣箱,引起共鸣而发出清脆响亮的声音。

扬 琴 的 类 型

我国各地区目前使用的扬琴,式样和大小不下数十种,归纳起来,大致可分为三种类型:

1. 传统式扬琴 有两排马八档式、两排马十档式、两排马十二档式等几种。
2. 快速转调式扬琴 有三排马十档小型转调扬琴;四排马十二档、四排马十三档大型转调扬琴等。

3. 律吕式大扬琴 体积比前两种扬琴都大,一共有四排马,高、中音区两排马在前,低音区两排马在后,其音位按十二平均律两边分列,在三个多八度($c-e^3$)的音域内,半音齐全。由于共鸣箱大,因而发音浑厚。这类扬琴高、低音区的距离较大,演奏快速度的乐曲颇为不便,故目前并不普遍使用。

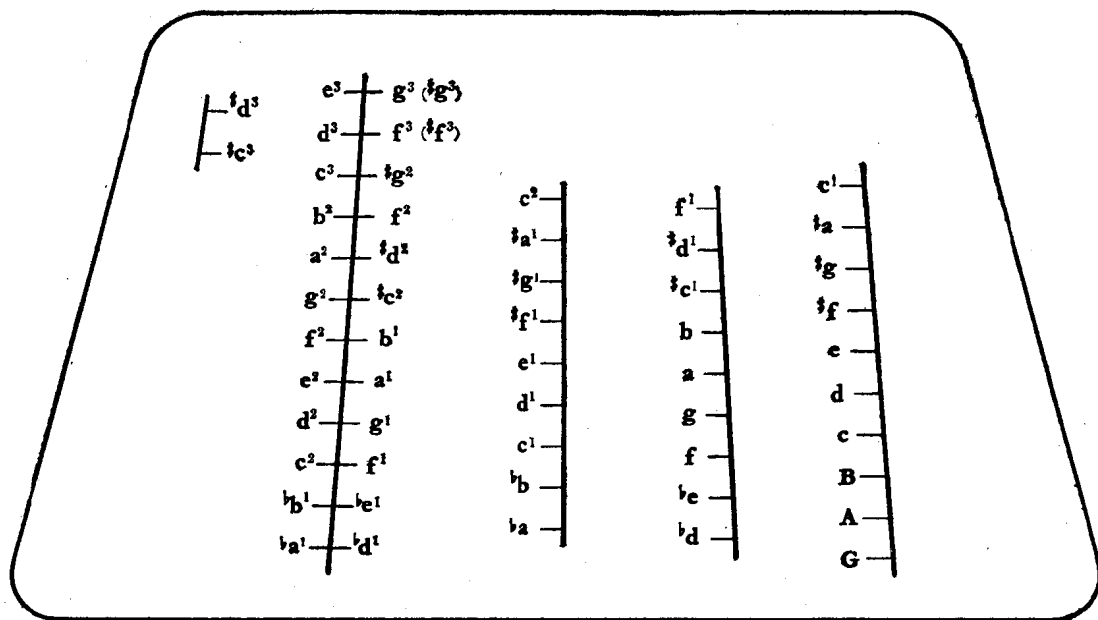
在以上三种类型的扬琴中,快速转调式的四排马十二档和三排马十档两种扬琴,使用最为广泛。本书讲述的演奏方法,即以这类扬琴为依据。

快速转调式扬琴是在传统式扬琴的基础上,扩大了音域,改变了部分音位,增设了转调装置。它与其它类型的扬琴,在演奏上没有很大差别。因此,熟悉了本书的演奏方法后,对于别种式样的扬琴,只要弄清楚音位排列,就不难掌握了。

音位的排列

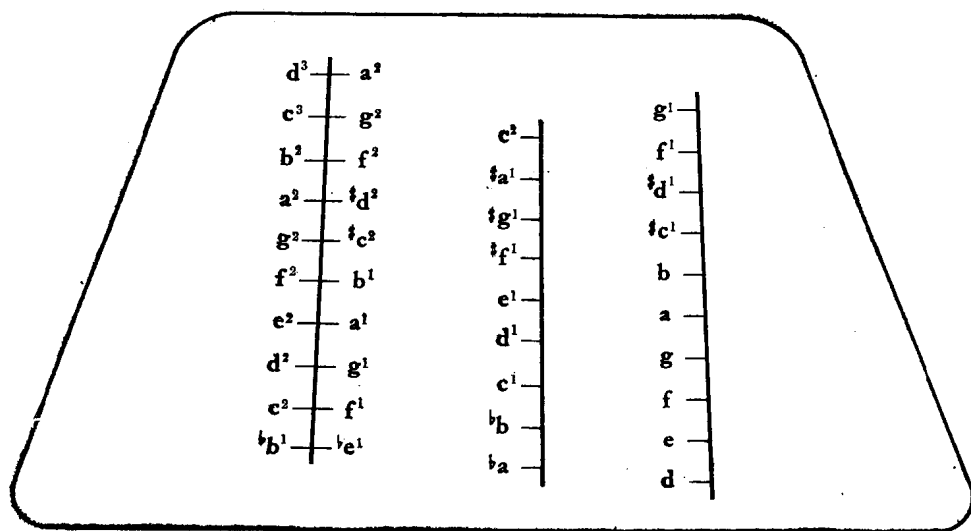
四排马扬琴有四根琴马,三排马扬琴有三根琴马,琴马的次序是从左往右计算的。四排马的名称为:左马、中马、右马和低音马;三排马为左马、中马和右马。其中除左马左右两方的音都使用外,其余各马一律只用左方的音,右方的音是不用的。扬琴上每一档弦的音高用音名来表示。

四排马快速转调扬琴音位及音域:

三排马快速转调扬琴音位及音域:

为了适应演奏上的需要,在三排马扬琴上,可以增加机动音来扩大音域。具体方法是:在左马最高三档右方的面板上加木质滚轴条,按上滚轴。这样,高音区就可增加三个音: $b\epsilon^3$ (ϵ^3)、 f^3 ($\sharp f^3$)、 g^3 ($\sharp g^3$) (图二)。

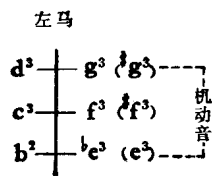
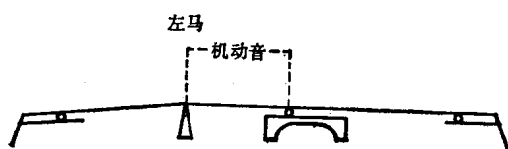

图 二

顾名思义,快速转调扬琴的转调过程是迅速而短促的,只要推动一下变音槽就可以演奏另一个调了(这在传统式扬琴上是无法解决的)。变音槽的推进或拉出,幅度是半音之差,其中有的是专作降半音用的(拉出),如四排马扬琴上左马左方第四、五档的 d^2 、 e^2 和第九档的 b^2 ,以及低音马第三档的 B ; 在三排马扬琴上则是左马第四档的 e^2 、第八档的 b^2 和右马第二档的 e 。

除此以外,在这两种扬琴上的其它变音槽,都专作升半音用的(推进)。由于扬琴体积大小和装置距离的差别,在使用变音槽时(无论推进或拉出),其变音的准确性不一定完全可靠。因此,有必要在滚轴板上用铅笔或钢笔划上一条短线(或贴上白色胶布)作为记号,把变音槽推进或拉出的距离固定下来(图三)。这样,在演奏中进行快速转调,就能比较有效地把握音准。

a. 推进(升半音)

b. 拉出(降半音)

图 三

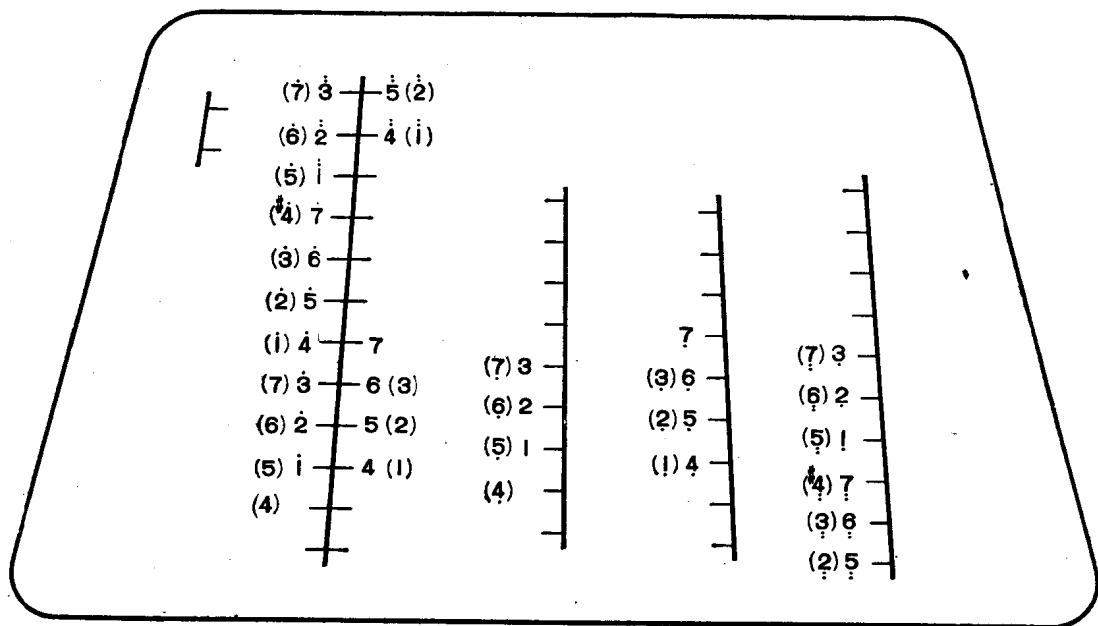
快速转调扬琴的音位排列,是以五度关系的两个调为一组,如:**C、F**调;**D、G**调;**E、A**调;**^bB、^bE**调。每组两个调的音阶,基本上是齐全的。因此,在乐曲进行中遇到上四度、下五度转调(如**C**调转**F**调)或上五度、下四度转调(如**F**调转**C**调)时,就可以不必变音而接连演奏。在某些以五声音阶为主的乐曲进行中,即使从**D**调转**C**调(大二度转调),也可连续演奏。

快速转调扬琴可以演奏十二个调,除上面谈到的八个调外,还有^b**A、^bD、[♯]F、B**调,但这四个调在实际演奏中极少使用,为此,在下面的练习中也就不作详细介绍了。

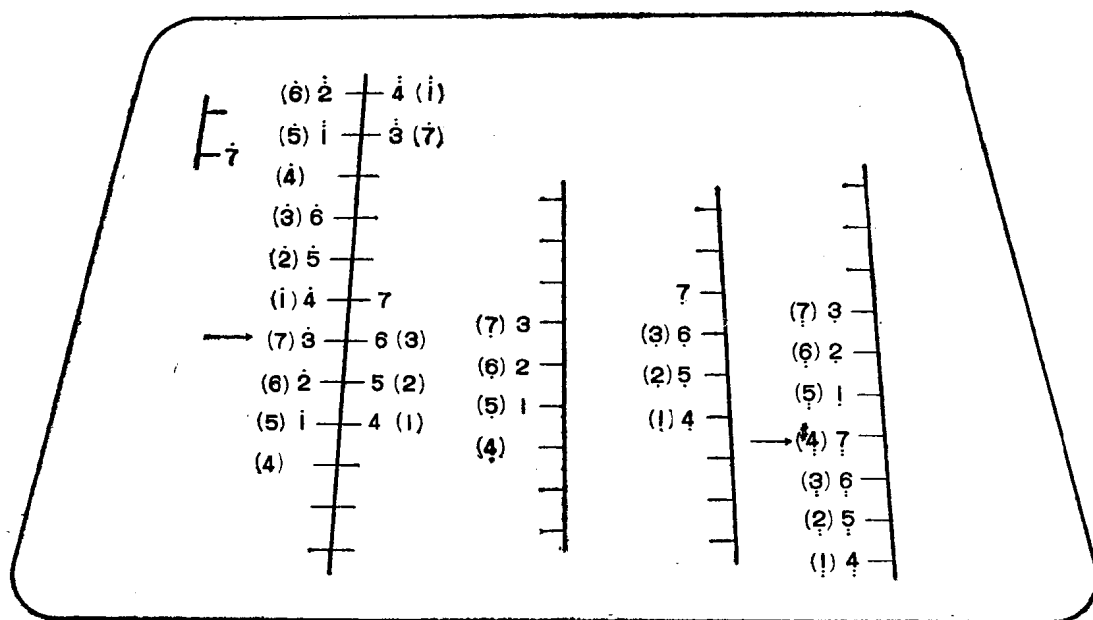
从我国民族器乐曲和歌唱、戏曲伴奏的实践来看,上面列举的八种调的使用是较为普遍的。

扬琴上演奏每一个调,都只使用琴上所有音位的某一部分而不是全部,这里把常用各调的音阶用简谱列表如下(表中的箭头往右“→”,表示变音槽推进,箭头往左“←”,表示拉出)。

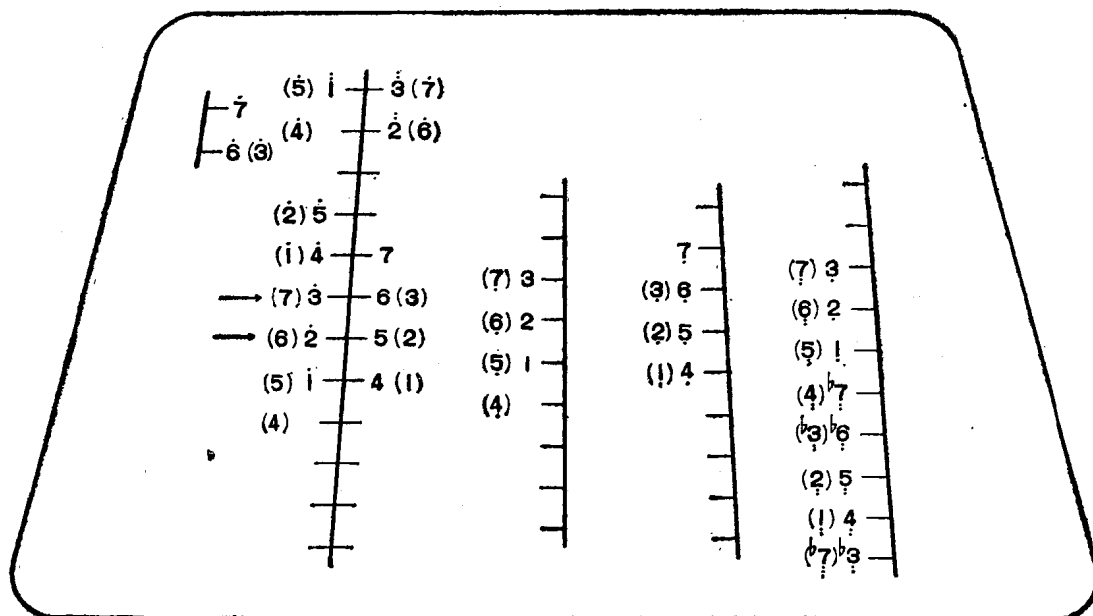
a. 四排马快速转调扬琴 **C、(F)**调音阶:

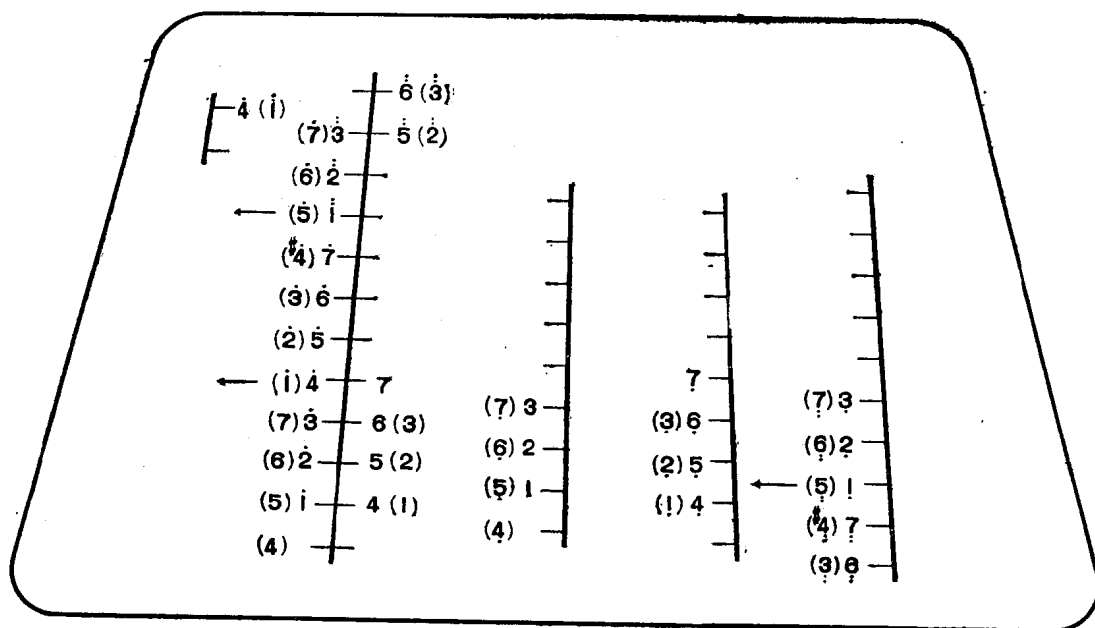
b. 四排马快速转调扬琴 D、(G)调音阶:

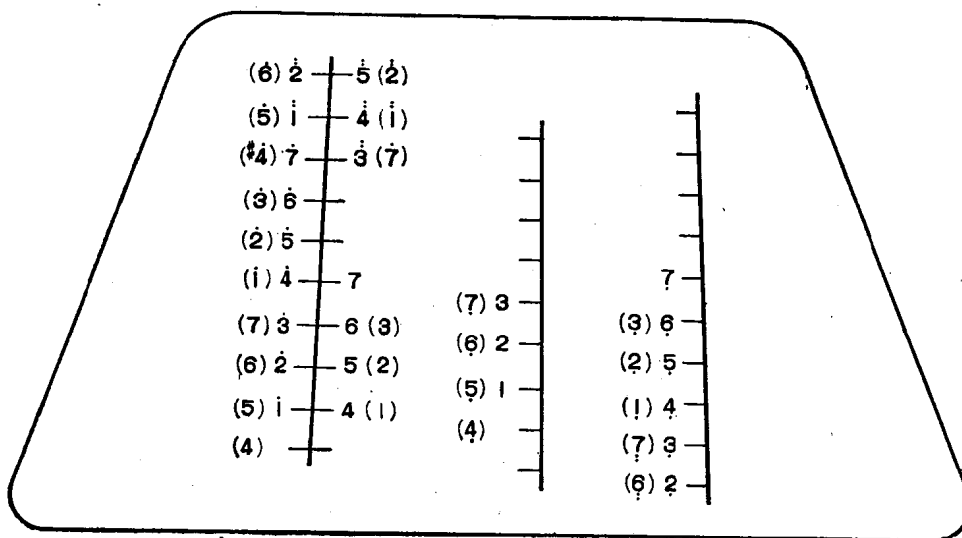
c. 四排马快速转调扬琴 E、(A)调音阶:

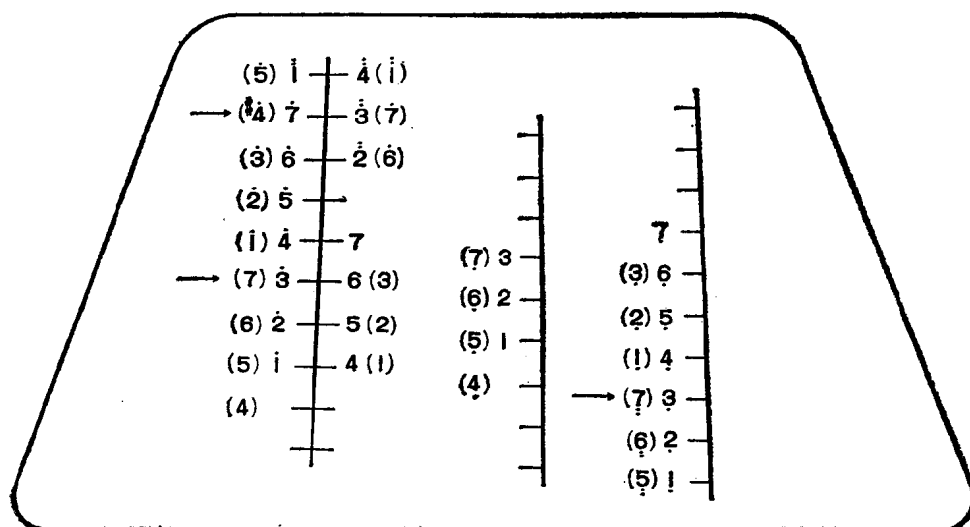
d. 四排马快速转调扬琴 $\flat B$ 、($\flat E$)调音阶:

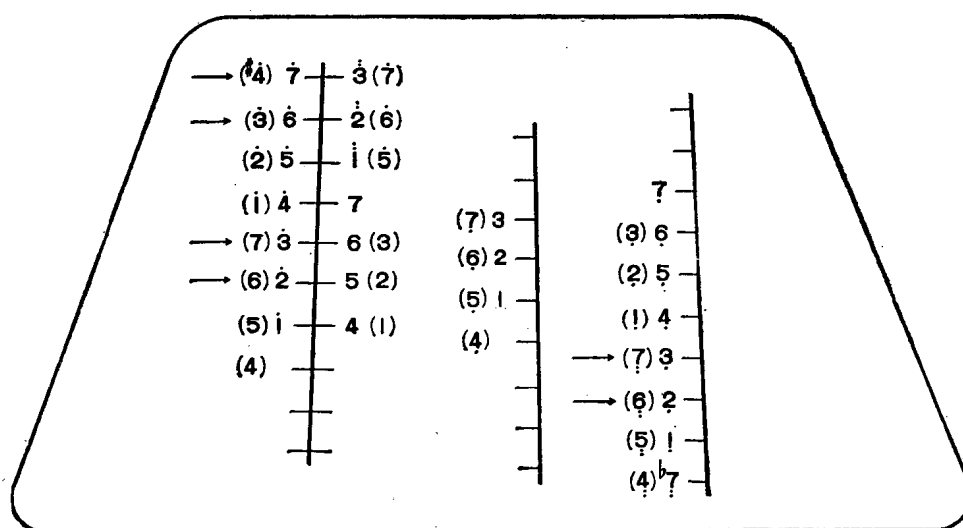
e. 三排马快速转调扬琴 C、(F)调音阶:

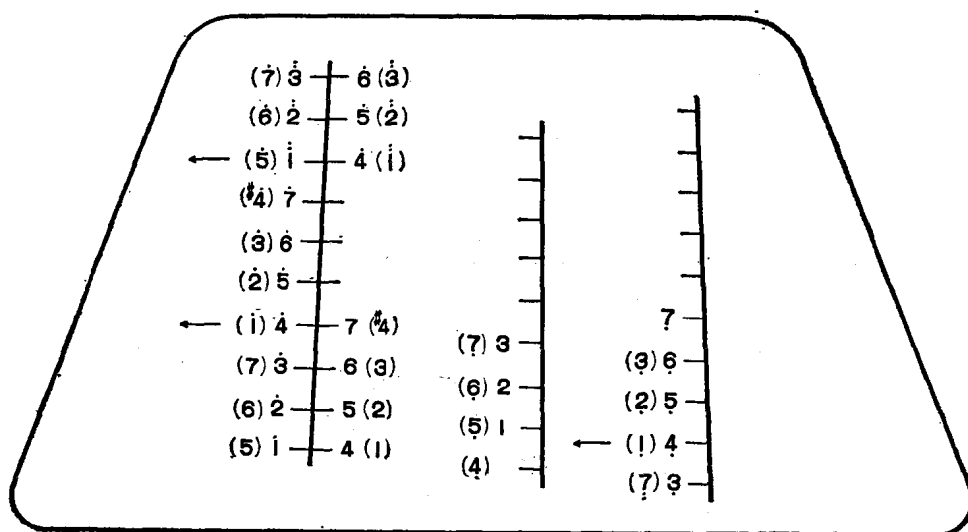
f. 三排马快速转调扬琴 D、(G) 调音阶:

g. 三排马快速转调扬琴 E、(A) 调音阶:

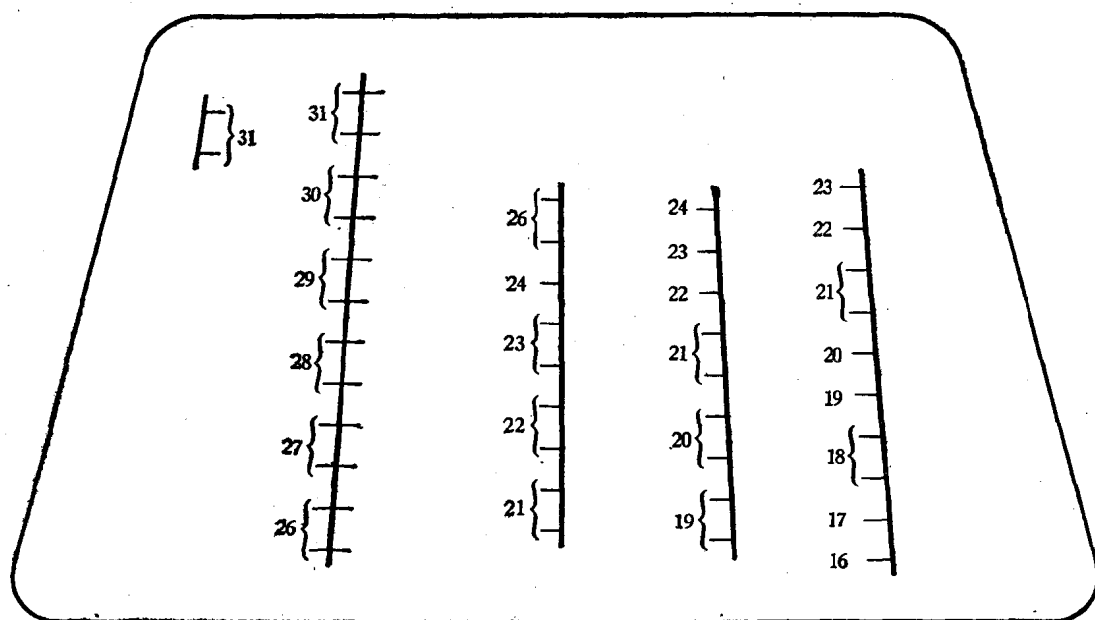
b. 三排马快速转调扬琴 $\flat B$ 、($\flat E$) 调音阶:

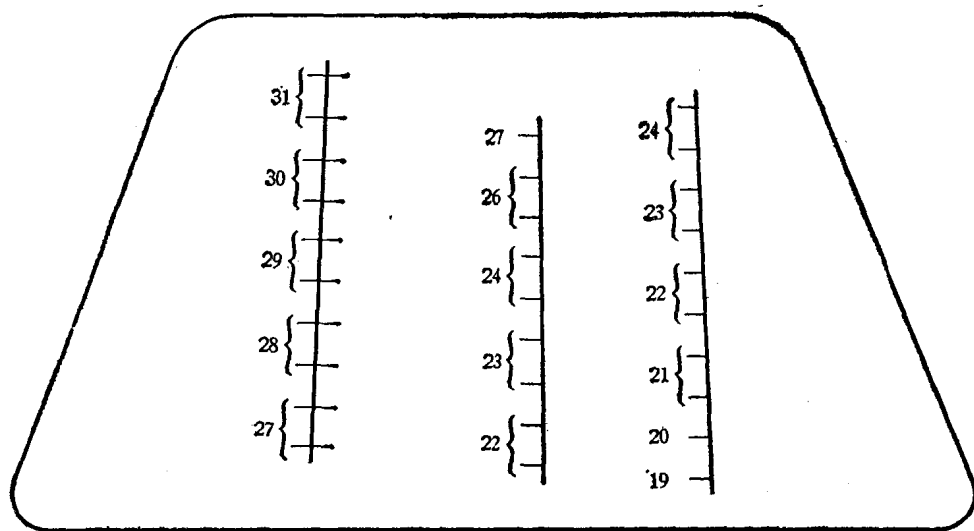
上弦和调音

四排马快速转调扬琴每档的弦数,左马上各为四根,中马上各为三根,右马和低音马上各为两根。有时为了增加最高音区的音量,也有用到五根或六根弦的。但弦数过多,调音比较麻烦,所以一般每档都不超过四根弦。现将四排马和三排马两种扬琴的用弦号码介绍如下(16—24 是缠弦, 26—31 是钢丝)。

a. 四排马快速转调扬琴用弦弦号:

b. 三排马快速转调扬琴用弦弦号:

上弦的方法,是先在钢丝的一端打个抽结(图四),套在扬琴左边的弦钉上抽紧(注意:抽结时要紧贴弦钉板),然后把钢丝的另一端拉向右边的弦轴,在超过弦轴约五公分的地方把钢丝截断。上弦以前,先用调音匙把弦轴空旋到一定的紧度,然后倒退二至三转,再把钢丝穿过弦轴孔一公分半左右,用左手无名指将它折弯。同时,右手持调音匙旋紧弦轴,把向下折弯的那段钢丝紧紧缠住(图五)。上弦时要注意尽量把钢丝贴近弦轴板的板面,否则钢丝会架空在山口上面,使音质和音准受到影响。不仅如此,拉力很强的钢丝还会把弦轴拉斜(图六),使弦轴板受到损坏。

图 四

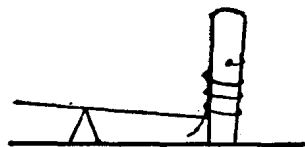

图 五

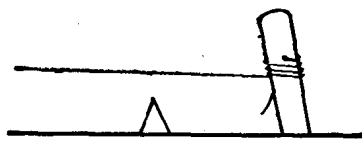
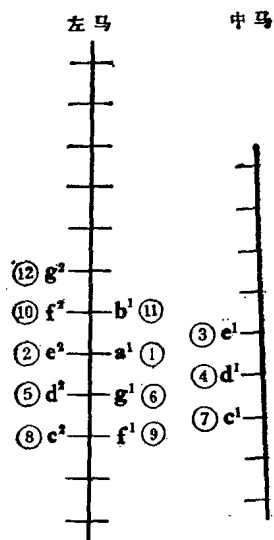

图 六

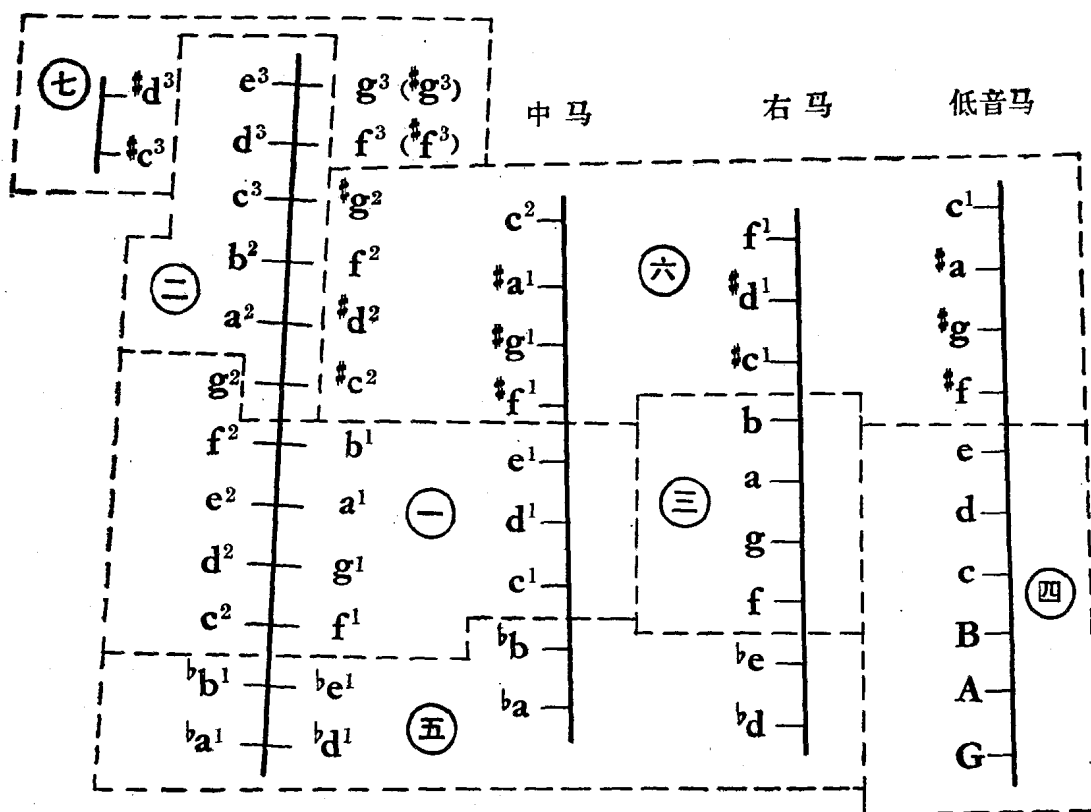
弦上好以后,用两手的大指和食指在琴马两端捏住钢丝,往上提一提,然后调一下音,这样反复两三次,等钢丝两端都无间隙地紧扣住弦钉和弦轴时,音高就比较稳定了(上缠弦一般不必提弦)。

初学者对于调音应有充分的重视,如果一架扬琴音没调准,其发音必然是浑杂不清,很不悦耳的。传统式扬琴的调音,几乎全是以五度、八度关系进行的,快速转调扬琴基本上也是用这种方法,但由于音位排列上的差异,调音次序略有不同,我们称这种方法为分区调音法。分区调音法是先调准基本音区的音阶:

然后根据基本音区的各个音,以五度、八度关系依次调准全部音阶:

左马

⊖ 基本音区。⊕ 基本音区的高八度音。⊗ 基本音区的低八度音。⊙ 1、3 音区部分音的低八度音。⑤ 用降号 (b) 标记的音。先根据左马的 f^1 调准中马的 b^1 (纯五度), 然后以五度、八度关系调准其它各音。⑥ 用升号 ($\sharp$) 标记的音。先调准左马第七、八、九三档右方的 $\sharp c^2$ 、 $\sharp d^2$ 、 f^2 , 这三个音就是左马第一、二、三档右方的 b^1 、 e^1 、 f^1 的高八度音, 然后以五度、八度关系调准其它各音。④ 根据它们的低八度音逐个调准。

调音时,每一档不管用几根弦,音高必须一致,不能参差不齐。要控制好右手的调音匙,音高略有偏差时,弦轴的旋紧或松退要细微地进行,不能大幅度的忽松忽紧。每调一个音,都要反复检查音准是否有变化,五度和八度关系是否协和。由于扬琴调音需要较多的时间,不论独奏或参加合奏,都要事先把音调好,以免临事措手不及。目前一般使用的三排马和四排马快速转调扬琴,如果认真地把全部音调准后,就可以稳定一个时期,偶而因气候变化,产生一些微小的音高差别,只要推动一下滚轴或变音槽就可以解决。所以平时不用经常重新调音。但必须强调指出:扬琴的调音是学习演奏中相当重要的一课。对于初学者来说,为了能较快地掌握调音,最好能先熟悉一下键盘乐器(钢琴、风琴或手风琴均可),在听觉上对音高和音程有一定的辨别能力之后,进行扬琴调音就比较容易听准了。

扬琴的调音,不论是三排马或四排马的,最关键的是要定准左马的所有音位。这是因为其它琴马只使用左方一边的音,调音时容易掌握;而左马则左、右两方的音都要使用,而且又是扬琴的主要音区(旋律音区),这样,其音准的重要性就尤为突出了。

为了使扬琴的主要音区具有明亮和纯净的音色,演奏者必须把调音的重点放在左马上。一种常见的现象是五度音程不准(低五度音准了高五度音不准,或是高五度音准了低五度音不准),这往往是由于调音顺序颠倒了的缘故。在扬琴的左马上,调音时左右两侧所受的阻力不同,反应的灵敏度也就不一样。我们在旋紧弦轴时,左方的钢丝要经受三道阻力:山口、滚轴和琴马;而右方的钢丝只有两道阻力:山口和滚轴(见图七)。

图 七

我们先调准高五度(左方)的四根钢丝后,再来调低五度(右方)时,对原先调好的高五度音一般不会有影响,而如果相反进行:先调低音再调高音,那必然是高、低音都很难调准,这个在左马上先高后低的调音规律是十分重要的。

另外,有时候一个音位上的四根钢丝中三根音是准的,一根不准怎么办?这要根据具体情况来解决。

1. 几根钢丝粗细不一的,必须换上同一号码的钢丝。
2. 生了锈的钢丝和其它几根钢丝拉力不平衡,要换上新的。
3. 上弦时操作不够严格,致使有的钢丝没有紧贴山口而架空在上面,应该把它放松后,重新贴近弦轴下部旋紧,使四根钢丝的压力相等。

如果在演奏过程中发现四根钢丝中有一根明显的音不准时,临时换来不及,可用“提弦”的办法去解决(用大指和食指把发音偏高的一端轻轻地往上提一下)。