

民族乐器基础教程系列丛书

扬琴基础教程

名师指点 有声有像

李小刚 / 编著

循序渐进 图文并茂



6



国际文化出版公司

扬琴基础教程

李小刚 / 编著

国际文化出版公司

序

衷心祝贺中国电影乐团资深扬琴演奏家李小刚先生的专著《扬琴基础教程》一书的出版。这是中国民乐界的一大幸事、好事。它对推动扬琴演奏艺术的普及与发展必将发挥良好的指导作用。深信此书的出版一定会受到民乐界和广大扬琴爱好者的欢迎和好评。

小刚先生请我作序，岂敢贸然而为。作为民乐界的老朋友，写几句感慨与祝词还是应当的。我毕竟从事了 50 年的民乐工作，对界内一些情况有所了解并较为熟悉。

小刚先生几十年如一日地在扬琴艺术上苦心钻研，不断求索，在演奏与教学、理论与创作等方面均取得了很突出的成就。这本书正是他几十年成就与建树的一种浓缩。

中国民族音乐界，尤其是艺术表演团体中，像小刚先生这样的人物虽然不是很多，但作为一名资深的民族音乐演奏家，其作用与能量却不容低估。他们在工作岗位上出色的演奏骨干与中坚；在民乐演出活动方面是深受欢迎的独奏家；在独奏作品缺乏的时候，他们能拿起笔写出非常顺手并很有演出效果的独奏作品。他们没有公休日，所谓的“业余时间”，几乎都花费在对业余团队或爱好者的教学与辅导上。忙碌的工作之余，他们还要潜心钻研、学习、思索、著书立说，为后代留下他们十分宝贵的经验与艺术成果，这样的民族音乐家令人敬重、值得赞佩。

尽管他们没有任何“包装”式的宣传，也许听不到掌声与喝彩，但他们那质朴而扎实的学术成果却是沉甸甸的。他们不只是民乐界的骄傲，而且还是国家的宝贵财富。有他们承前启后的不懈努力，中国民族音乐的薪传之火在新世纪即将到来之际，定会越烧越旺；我国民族音乐事业的繁荣与发展必将取得质的飞跃。

朴东生

1999 年 8 月

注：作序者为中国民族管弦乐学会会长



作者简介

李小刚，1936年生于上海。中国电影乐团著名扬琴演奏家，国家一级演员，享受国务院颁发的有突出贡献的艺术家政府津贴，中国音乐家协会扬琴研究会副会长，全国扬琴业余考级专家委员会委员。

50年代末，从上海调入北京新影乐团（现中国电影乐团）工作，至今从事扬琴演奏及业余教学工作已四十余年，积累了丰富的演奏和教学经验，形成了独特的演奏风格。曾多次在中央人民广播电台及北京人民广播电台举办扬琴专题广播讲座，获得好评。1963年与二胡演奏家汤良德（现任香港音统处高级音乐主任）代表北京地区参加“上海之春”全国二胡比赛，荣获杨琴伴奏优秀奖。在历年的演出录音活动中，经常担任领奏和独奏。在纪念人民音乐家聂耳、冼星海逝世四十周年首都民乐团体联合演出

中担任扬琴首席演奏。在首届中国艺术节开幕式，中华千人大乐演出中担任五十多台扬琴的首席工作。1988年应香港政府邀请，赴港参加中国青年音乐节演出及讲学活动。1989年应德国邀请，赴慕尼黑参加第一届国际扬琴音乐节，并举办个人扬琴独奏音乐会。1991年参加文化部组建的中国民乐演奏家艺术团赴香港、澳门等地巡回演出。同年应澳门政府邀请，参加澳门春节艺术节扬琴独奏音乐会。1994年应日本邀请，随文化部民乐演奏家艺术团，赴日参加中日文化节演出活动。1997年应台湾邀请，赴台北参加每年一度的传统艺术季演出。多年来，先后赴新加坡、加拿大、冰岛、比利时、卢森堡、西班牙、日本等十几个国家访问演出，深受各国和各地观众的好评。

数十年来，在繁忙的演出、教学活动之余，创作和改编了扬琴独奏曲、弹拨乐曲、器乐合奏等乐曲三十余首。其中有些已出版了乐谱，录制了唱片、录音带、CD等。其创作的扬琴独奏曲《海岛新貌》在1982年新加坡扬琴比赛中，被列为指定参赛曲目。其编著的《扬琴演奏法》（1980年）、《扬琴中级教材》（1988年）分别在香港和台湾出版。

前 言

随着教育的不断深入，素质教育已越来越受到重视，很多学校先后成立了民族乐队，使愈来愈多学生对民族乐器产生了浓厚兴趣。通过每年的考级及市、区艺术节器乐比赛活动，我看到了青少年及儿童学习扬琴的人数逐年增多，而且他们对扬琴演奏艺术非常热爱，个别学生的演奏还具有相当高的水准。

但就整体而言，业余扬琴演奏水平还亟待提高。许多业余扬琴演奏者在扬琴演奏中还存在诸如：深曲浅奏，缺乏表现力，表情死板，手腕僵硬，琴弦音极不准等问题。针对这些问题，为了给广大的扬琴爱好者及各院校师生提供内容丰富的实用教材，我在总结自己数十年来的演奏实践和教学经验的基础上，编写了这部《扬琴演奏基础教程》，目的在于由浅入深，浅显易懂地讲述扬琴的基本演奏技法，帮助广大的扬琴爱好者掌握正确的演奏方法。我相信，在教师的正确指导下再加上学生的刻苦努力，只要能按照本教程内容循序渐进地学习，几年后，基本能达到六级演奏水平。

本书由北京卓越文化艺术有限公司总策划，李小刚主编。由于本人能力有限，本书不足之处在所难免，敬请读者予以指正。

本书在出版过程中得到了各方人士的积极支持与配合，在此表示衷心的感谢！书中收录的作品，有些已和作者取得了联系，但是有些尚未与作者联系上，谨此深表歉意！请尚未取得稿费的作者主动与我们联系，我们将按有关规定向您支付稿酬。

联系电话：64013437 联系人：孙进军

李小刚

1999年11月

近期新书预告

书 名	作 者	书定(估)价	VCD 或录音带 (两盘) 定价
《二胡基础教程》	赵寒阳	19.80 元	28.00 元
《扬琴基础教程》	李小刚	19.80 元	28.00 元
《笛子基础教程》	张维良	22.80 元	28.00 元
《笙基础教程》	杨守成	19.80 元	28.00 元
《古筝基础教程》	李 萌	19.80 元	28.00 元
《笛子演奏教程》	王次恒	19.80 元	28.00 元
《唢呐基础教程》	陈家齐	19.80 元	28.00 元
《五线谱读谱教程》	李重光	16.80 元	28.00 元
《简谱读谱教程》	李重光	16.80 元	28.00 元
《民谣吉他大教室》	谢 友	26.80 元	28.00 元
《吉他弹奏中外名曲》	陈剑波	16.80 元	28.00 元

以上各种乐器演奏基础教材系列丛书均配有两张教学示范 VCD 光盘(或教学示范录音带), 我社将于近期陆续出版, 敬请读者留意出版日期。

邮 购 启 示: 为方便读者自学, 本书配有两盘教学示范 VCD 光盘, 定价 28.00 元, 有需要的读者请直接购买或汇款邮购(免邮购费)。

邮 购 地 址: 北京市朝阳区甜水园北里 16 号楼 129 号

收 款 人: 王立良

邮编: 100026

联 系 电 话: 010-65859701

010-65865595

目 录

序

作者简介

前 言

一、概 述.....	(1)
(一) 扬琴的历史及其发展	(1)
(二) 扬琴各部位名称	(2)
(三) 怎样选购扬琴	(2)
(四) 整理与保护	(3)
(五) 音位排列	(4)
(六) 调 音	(6)
(七) 竹法、技法符号名称图表.....	(8)
(八) 琴 弦	(9)
(九) 如何选择和使用琴键	(10)
二、扬琴基础演奏法.....	(11)
(一) 持键与击弦	(11)
(二) 演奏姿势	(13)
三、怎样进行练习	(15)
(一) 基本竹法	(15)
(二) 手腕操	(15)
(三) 在练习中必须注意的问题.....	(15)
四、练习曲.....	(16)
(一) 单音练习	(16)
(二) 音阶练习	(19)
(三) 衬音练习	(21)
(四) 坐音练习	(31)
(五) 加花练习	(34)
(六) 八度双音练习	(38)

(七) 音程双音练习	(40)
(八) 轮音练习	(43)
(九) 双竹轮音练习	(47)
(十) 左手练习	(48)
(十一) 单手轮音练习	(53)
(十二) 弹轮练习	(55)
(十三) 滑弹练习	(62)
(十四) 分解和弦练习	(63)
(十五) 琶音练习	(66)
(十六) 拨弦练习	(69)
(十七) 滑拨练习	(72)
(十八) 浪竹练习	(74)
(十九) 反键练习	(77)
(二十) 泛音练习	(80)
(二十一) 复调练习	(82)
(二十二) 特种练习	(89)
(二十三) 竹法编配	(91)

五、常用独奏曲及其演奏要点

(1) 小猫钓鱼	(94)
(2) 拖拉机来了	(95)
(3) 喜洋洋	(96)
(4) 早天雷	(97)
(5) 雨打芭蕉	(98)
(6) 欢乐的新疆	(101)
(7) 山丹丹开花红艳艳	(104)
(8) 葬花吟	(107)
(9) 丰收的喜悦	(110)
(10) 东湖之春	(113)
(11) 小骑兵	(116)
(12) 天山之春	(118)

(13) 弹词三六	(121)
(14) 春到清江	(124)
(15) 大浪淘沙	(129)
(16) 美丽的非洲	(132)
(17) 节日的天山	(135)
(18) 红河的春天	(138)
(19) 海岛新貌	(142)
(20) 将军令	(146)
(21) 昭君怨	(151)
(22) 龙 船	(154)
(23) 映山红	(158)
(24) 苏武牧羊	(161)
(25) 渔舟唱晚	(165)
(26) 黄 河	(169)
(27) 离 骚	(174)
(28) 海 燕	(178)
(29) 侗乡情	(187)
(30) 莫桑比克	(192)

一、概 述

(一) 扬琴的历史及其发展

扬琴,亦名“洋琴”,是一件外来乐器。它起源于阿拉伯、波斯等地区,后来流传于世界各国。它的历史悠久,源远流长,分布广阔,品种繁多,其中有“欣巴罗”(Cimbalon)、多尔西玛(Dulcimer)、海克布里(Hackbrete)、萨特瑞(Psaltery)等扬琴。它们的击弦工具均是木制小槌,音色清脆空旷。从扬琴分布情况来看,大体分为三大体系,即欧洲、西亚南亚、中国。中国体系中包括朝鲜、日本、蒙古、泰国及东南亚等国的扬琴。

关于扬琴演变情况说法不一。1989年,我以中国扬琴代表身份应邀参加了慕尼黑第一届国际扬琴音乐节,同世界各国扬琴演奏家同台演出与交流,其间见到了波斯地区的演奏家。据其介绍,“桑图尔(Santur)是世界上最古老的扬琴,目前世界上所有的扬琴均是从桑图尔演变而来”。这种说法是否确切,恐怕还需进一步探讨与考证。但从“桑图尔”呈扇面形的琴体及其制造结构来看,同中国老式的扇面式扬琴相似,所以,波斯的“桑图尔”很可能与中国扬琴具有某种渊源关系。

早在明末清初,随着中西经济文化交流,欧洲国家的传教士把“洋琴”传入中国沿海一带,最早出现在广东,称之为“广东扬琴”。依其琴体形状有“蝴蝶琴”、“扇面琴”等,名称有洋琴、打琴、敲琴、瑶琴。这类琴有两排码条,双七音或双八音。不能转调,一个半八度音还不全。早期扬琴并非独奏乐器,大多运用于地方戏曲和曲艺的伴奏。

随着我国各地民间音乐的日益兴起,扬琴逐渐也被列为演奏民间音乐的主要乐器。如:广东音乐、江南丝竹、东北皮影戏、内蒙古的二人台等。

从20世纪50年代开始,近半个世纪以来,扬琴艺术发生了具有划时代的变化。首当其冲的就是扬琴形制的改革,它给扬琴艺术增添了新的活力,为扬琴演奏艺术的日益发展奠定了基础。

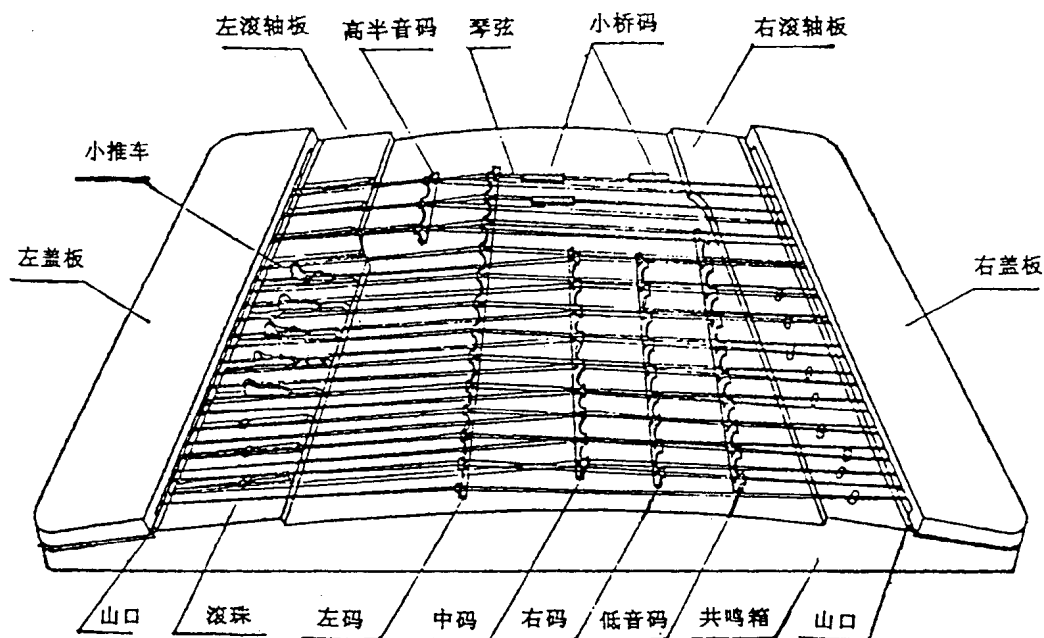
回顾由老式的双八型广东扬琴,逐步改造为四排码变音扬琴直至现在的401、402扬琴精品,我们最不能忘记的是老前辈杨竟明先生。数十年如一日,杨先生为了扬琴改革付出了毕生精力,他为扬琴事业的发展立下了汗马功劳。

扬琴的改革,不单改变了其形制,同时也推动了扬琴曲目创作上的繁荣和演奏技艺上的发展。从而使扬琴从单纯的为曲艺、戏曲伴奏,而逐渐成为具有丰富表现力的独奏乐器。1989年,我携带中国401扬琴参加了德国慕尼黑国际扬琴音乐节,在那次国际扬琴盛会上,中国的401扬琴及其表现力受到了世界各国扬琴同行们的高度评价。

(二) 扬琴各部位名称

扬琴是由各部件所组成的,通过琴码和山口,将琴弦的震动传到共鸣箱,引起共鸣而发音。目前扬琴品种很多,音位排列各有差异,但基本结构和各部位的名称大致相同。下面我们以 401 扬琴为例,将各部位名称标出,以供大家学习。

401 扬琴结构名称图



(三) 怎样选购扬琴

选购扬琴,首先要看琴的面板木纹是否平直,木色是否均匀,有的琴面板木色不统一,黑一块白一块,很不好看。因面板是用多块桐木板拼制而成的,这就是在拼合时木材没有选好而造成的。还有面板的光洁度,在没上漆之前,面板需用净刨净面,如果净得不好,就会出现面板坑坑洼洼,毛毛草草。一个琴的面板很重要,它直接影响到琴的音色、音质。所以,一定要细看。然后检查一下推车、桥码、滚珠是否齐全,弦轴、挂弦钉排列是否整齐,琴的油漆与颜色是否均匀,有无漆泡和麻点。只要琴漆有光泽比较亮,又无脱落和缺损之处即可。

最后审听琴的音质音色,它将决定琴的取舍。一台比较理想的扬琴,必须要求高音区清脆、明亮,中音区柔和、纯净,低音区浑厚、洪亮。上下贯通,音色音质平衡统一。

(四) 整理与保护

扬琴和其他乐器一样,新乐器在使用之前,必须经过整理,否则很难有较好的音质与音色。扬琴在民族乐器中属于多弦乐器,如401琴就有135根弦,其零件也比别的乐器多。所以,在整理过程中比较费劲。首先135根弦调音将要用去很多时间,尤其是新琴,琴弦的张力不稳定,琴体结构尚未紧缩,所以,一般需要调两三次才能暂时的稳定。为了节省时间,通过多年实践后我所总结的经验是,在调“A”音时尽量定得偏高一些,这样当整个琴音调完时,正好落在“440”标准音频上。

另外,在调音的同时整理每个音,如遇到缠弦音薄时,先把滚珠往后拉,加大弦的张力,同时减少杂音。其后,在弦的左边滚珠后边堵上海绵,这样可增加音的厚度。尤其是低音码,靠最低几个音,堵上海绵效果比较好。假如弦太硬,发音“木”,可把滚珠或推车往前推,把弦的张力降下来。总之,要把推车、滚珠放在最佳位置上。有时经常发生击某一音时,在其他某一弦位上吱吱地发出弦碰弦的声音,但一时又很难找到是哪根弦的问题,遇到这种情况,首先要把所有并在一起的弦给分开,检查是否有某一根弦太松的现象。然后再看看琴弦与琴码是否有相碰的地方。这些程序完成后,用左手击弦,右手去捂每一个音,肯定会找到吱吱声的杂音在哪根弦上。

扬琴在民族乐器中属于体积较大的乐器,搬挪很不方便,容易使琴受伤。若要延长扬琴的使用寿命,关键就在于保护扬琴。

经过多年来的实践我体会到,要保护好扬琴,必须要做到“四防一净”。即防震、防压、防潮、防晒和保持琴体干净。

防震:在放扬琴时,一定要注意轻放,不能碰摔。尤其在装运时最好放在较平坦不易颠簸的地方。这样既可防止扬琴因震动而跑弦,又可避免损伤。如有条件在扬琴下边放一些较软的物品垫着更为理想。

防压:扬琴上面不能压过重物品,不能以为扬琴有琴箱而不会出问题。实践证明,往往由于疏忽大意,把过重物品压在扬琴上面,结果出现折断琴码和琴弦的事故,因而影响演出和使用,所以必须引起注意。

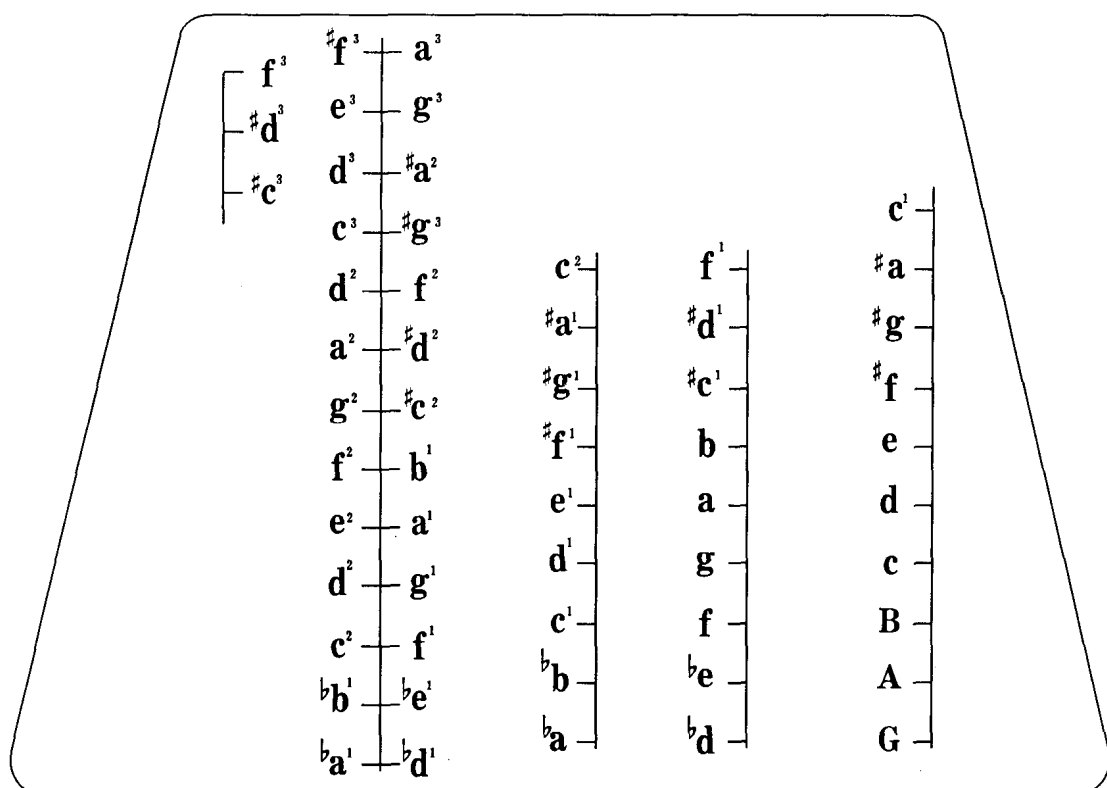
防潮:放扬琴的地方不能太潮湿,因一般的扬琴盒都是用人造革和三合板制成的,如果放琴的地方太潮湿,就容易进水分。这样不仅要损坏琴盒,而且易使琴弦生锈,妨碍调弦,影响音色、音质,同时也降低了扬琴的使用寿命。

防晒:在露天广场演出时,不要把扬琴放在阳光下曝晒。阳光下曝晒不仅容易跑音,而且还会造成琴面板开裂。轻则影响音色,重则影响使用。所以,最好准备一块较厚的绒布,除上台演出和练琴外,应把布盖在琴上,减少曝晒的机会。

一净:保持琴体清洁,不仅是为了美观,而且也是为了保持琴的质量和使用。如琴面上积附的尘土太多,就会影响面板震动。弦轴板、滚珠板上积附尘土,就会阻碍弦轴和滚珠的转动,直接影响调弦和转调。所以,在使用扬琴前后,应用布或小刷子打扫琴面尘土,时刻保持扬琴的清洁。

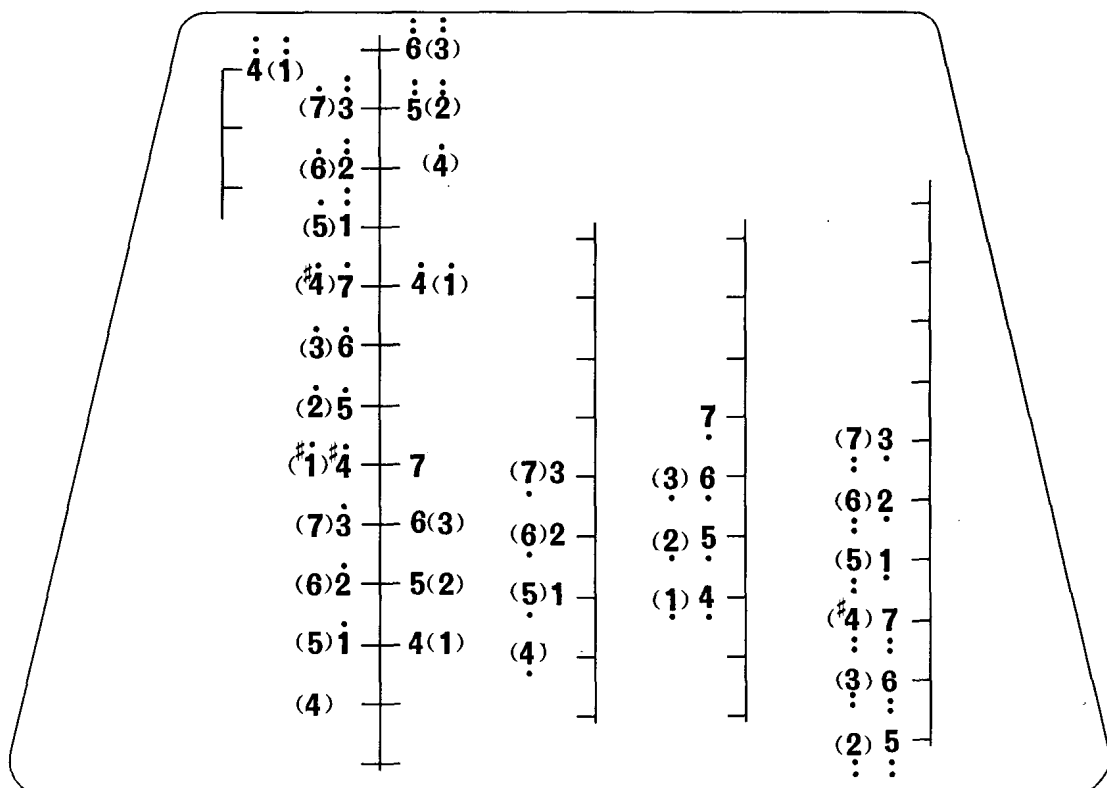
(五) 音位排列

401 扬琴基本音位图

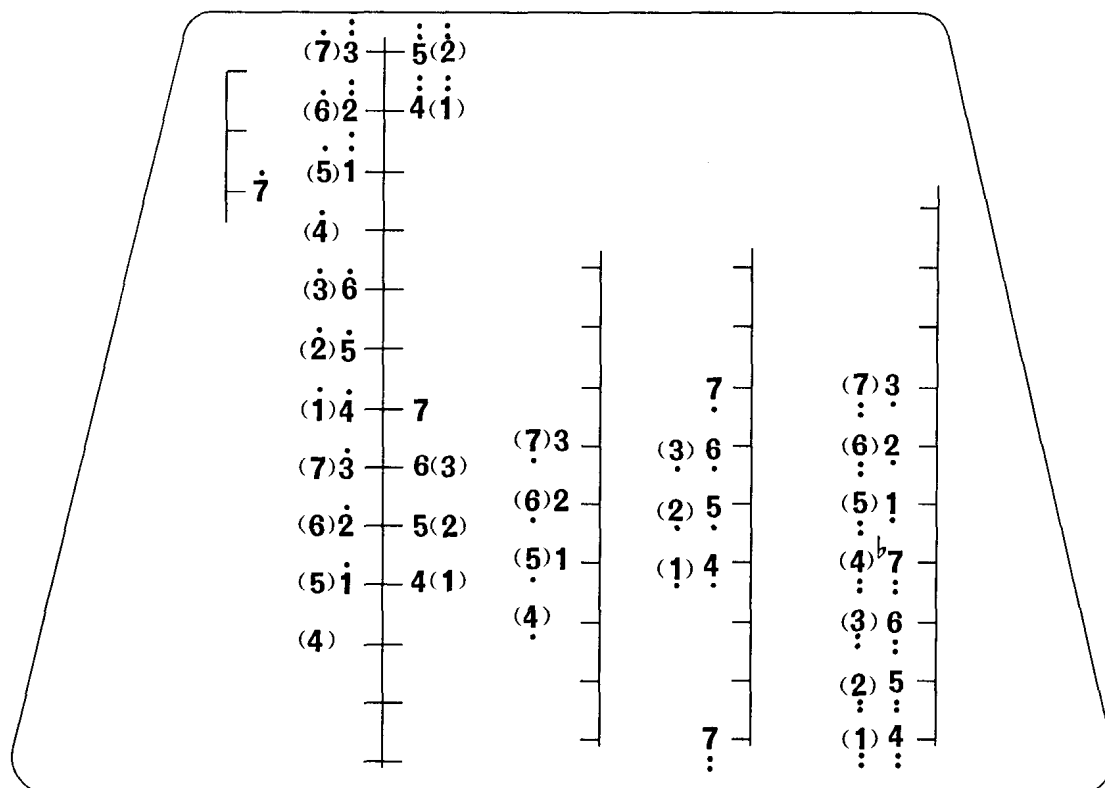


常用调音阶图

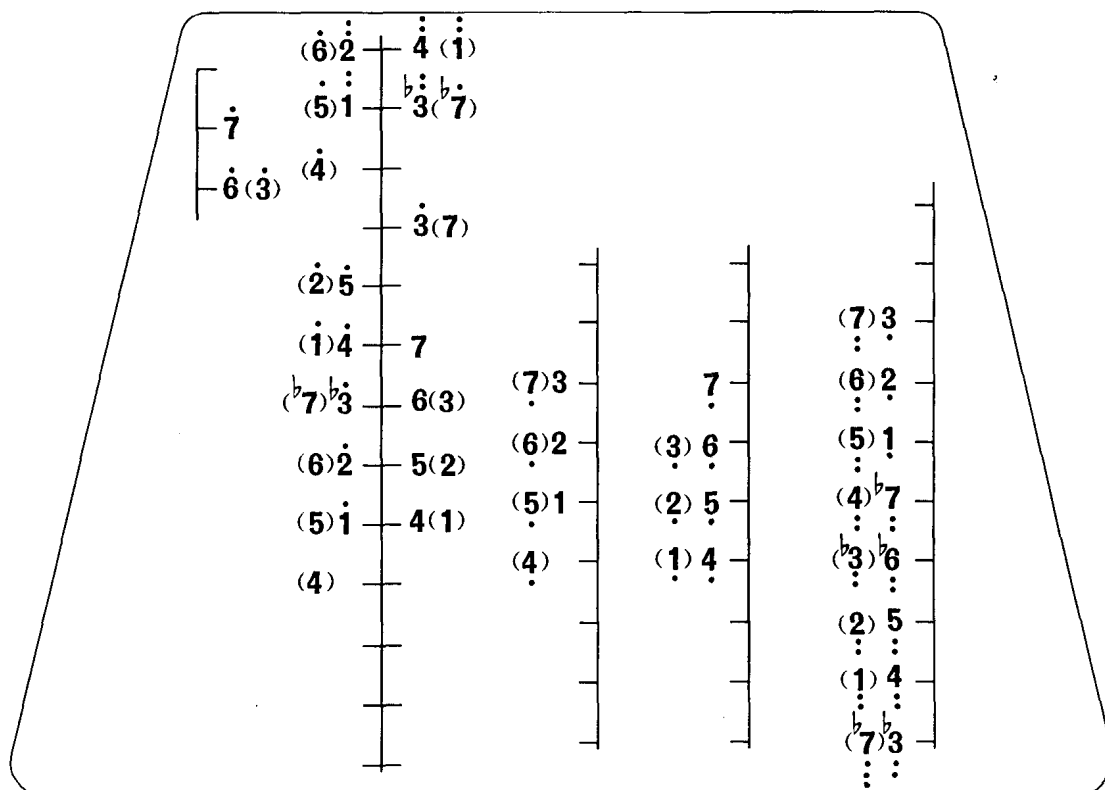
C (F) 调音阶



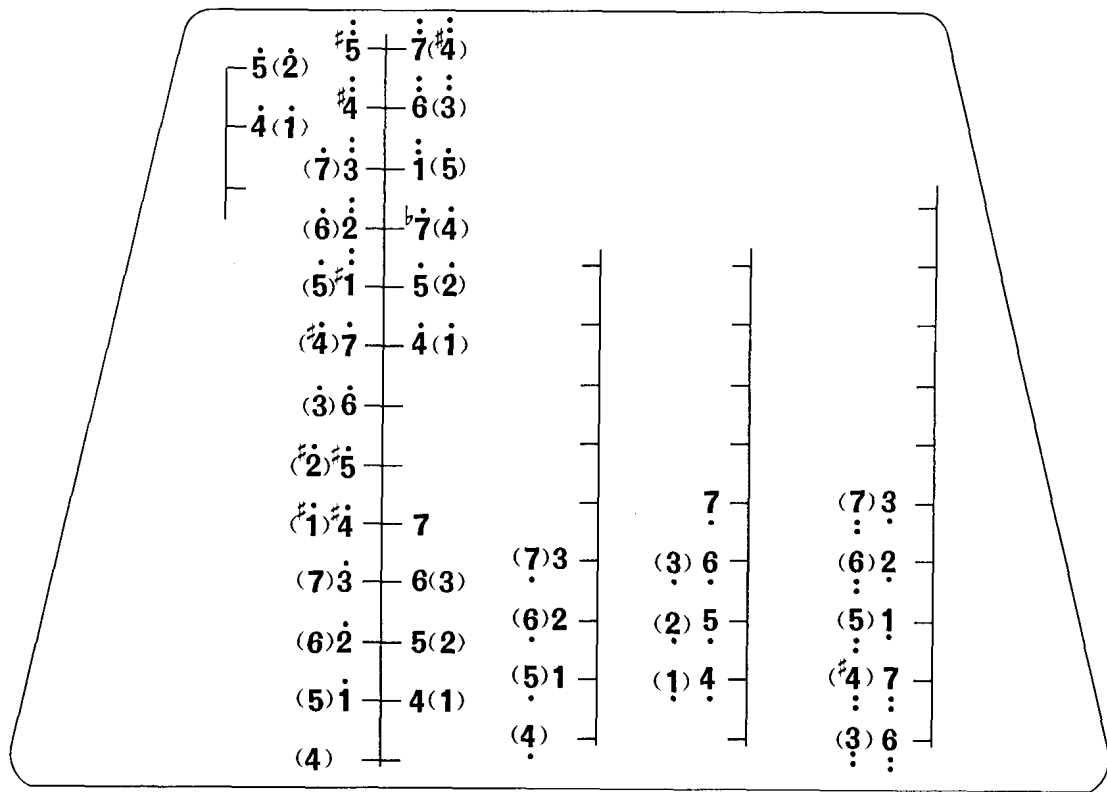
D(G)调音阶



E(A)调音阶



$\flat$ B($\flat$ E)调音阶



以上各调音阶,均以五度关系为一组。每组两个调的音阶关系是互相贯通的。比如 F 调的“1”同 C 调“4”实际音高是相同的,以此类推其他音也是如此。所以,在演奏中遇到上四度、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,就可以不动变音槽,直接连奏。

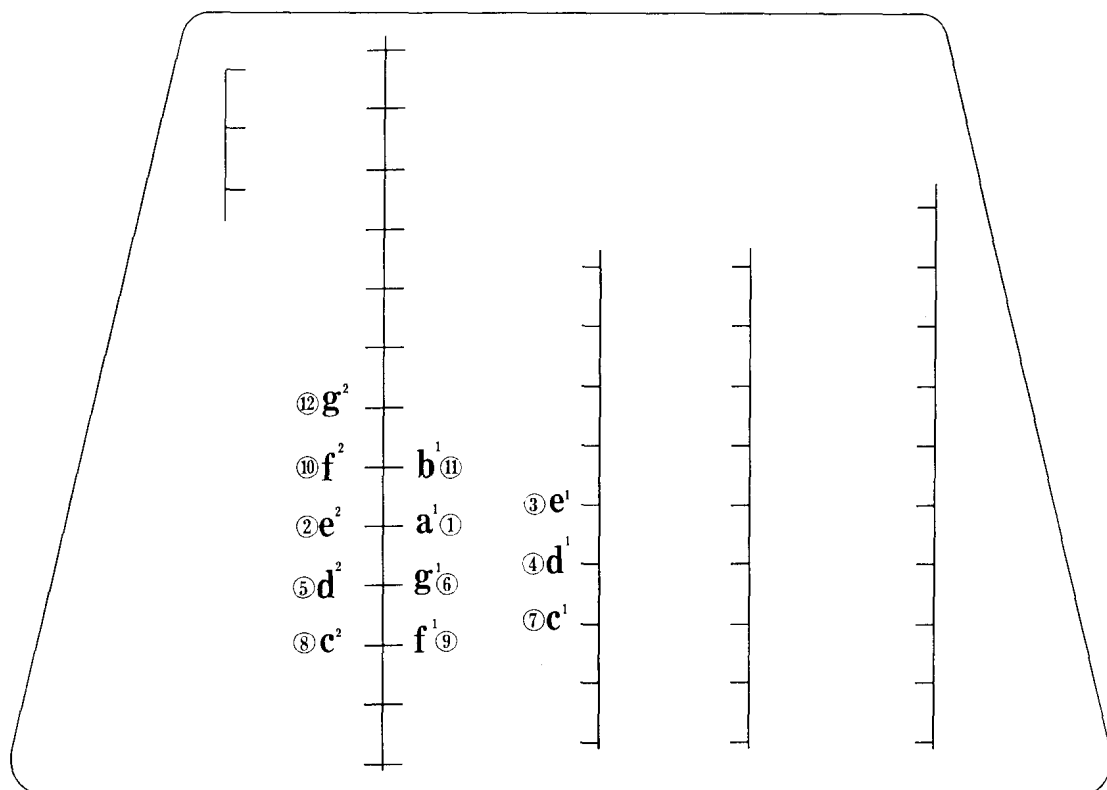
上述所介绍的是常用基本调。大型变音扬琴能转 12 个调,还有 $\flat A$ 、 $\flat D$ 、 $\sharp F$ 、 B 调,因这 4 个调在实际演奏中很少用到,所以不作详细介绍了。

(六) 调 音

扬琴属于多弦乐器,如果琴音不准那是很难听的。目前,调音方法基本上是以五度、八度关系进行的。然后按照程序依此类推,调准全部音级。

但调音的技术性很强,遇到问题自己要会处理,而且耳音要好。但现在业余学扬琴的青少年和儿童,他们的耳音和调音的感觉都没有经过专门训练,所以,多数都不会调音,琴音不准均靠教师帮着调。为了逐步掌握这一技能,建议买一套定音管,如有可能最好买台调音器,在老师指导下,通过这些手段即可帮助你识别音高音准,久而久之,慢慢就能掌握调音技术。

调弦程序图



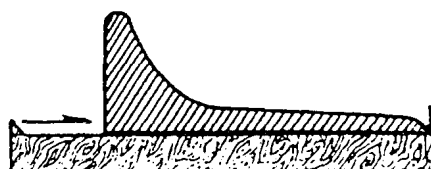
注:1. 2. 3. 4.是调弦的程序。

下图是铜制“小推车”的图形,这个铜制的“小推车”是为了方便转调而设置的。但为了充分利用琴上现有的音位,在一般情况下,尽量不去动用它。有时为了演奏上的方便和特殊需要,必须用“小推车”升降半音时,“小推车”才充分显示出它的作用。

为了升降半音的准确性,必须在变音槽上用钢笔或铅笔划上一条线或贴上一条胶布作为升降半音的刻度记号,以使演奏者在转调过程中不致出现偏差。



降半音位置



升半音位置

(七) 竹法、技法符号名称图表

名 称	符 号	其 他 名 称
右 竹	↑	右键、右笕
左 竹	↓	左键、左笕
反 竹	┘	反键、反笕
连 竹	↑-、↓-	连打
击 板	×	
双 竹	又	八度双音、八度双竹
轮 竹	ㄥ	轮音、密轮、密竹、碎音、双竹轮
单 轮	↑ㄥ、↓ㄥ	只手轮音、单竹轮
琶 音	⋈	
左 颤	ㄣ	左弹轮、左滚竹、左竹颤
辅助颤	≡	双弹轮、双滚竹、双竹颤
双 颤		
下滑颤	ㄣ↘	下滑弹、下滑竹
压揉弦	⊥	压弦吟音、揉音
拨 弦	+	拨奏、拨音
上下滑拨	↗+、↘+	↗+、↘+
摘 音	ㄥ	摘
泛 音	○	
顿 音	▼	手闭音、捂音