

民族器乐学与练丛书

阮柳琴演奏基础教程

魏育茹 / 编著



安徽文艺出版社

阮是中国古老的民族乐器之一。阮的前身是琵琶，南北朝时传入中国，唐时盛行。宋时，阮经改制，形制渐成。明清时，阮进一步发展，形制更加完善。现代阮则天开发展为十三点位。阮为汉族传统乐器，也是民族音乐的主要伴奏乐器。

柳琴：弹拨乐器之一。又名柳叶琴。形似琵琶，但琴身较小，琴颈较短，琴弦二至三寸，用丝弦。七至十品，用竹片弹奏。柳琴是民族音乐的主要伴奏乐器。

民族器乐学与练丛书

阮·柳琴

演奏基础教程

魏育茹 / 编著



安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

阮、柳琴演奏基础教程/魏育茹编著. —合肥:安徽文艺出版社,
2003.8

ISBN 7-5396-2306-3

I.阮... II.魏... III.①阮咸—奏法—教材②柳琴—奏法—教材 IV.J632.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第060151号

阮、柳琴演奏基础教程

魏育茹 编著

责任编辑:段晓静 徐海燕

出版:安徽文艺出版社(合肥市金寨路381号)

邮政编码:230063

网 址:www.awpub.com

发 行:安徽文艺出版社发行科

印 刷:安徽新华印刷股份有限公司

开 本:880×1230 1/16

印 张:6.5

字 数:90,000

印 数:5000

版 次:2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

标准书号:ISBN 7-5396-2306-3

定 价:13.00元

(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换)



作者简介

魏育茹，中央民族乐团中阮演奏家，阮声部首席，国家一级演员，中国音乐家协会会员，中国民族管弦乐学会理事，阮专业委员会副会长。多年来，魏育茹对中阮演奏进行了潜心钻研，探索古典乐器新声的演奏艺术，在中阮领域做出了很大贡献。她的演奏热情细腻而富于力度变化。

近年来，魏育茹曾多次出访美国、法国、德国、奥地利、加拿大、丹麦、西班牙、希腊、南非、约旦、日本、韩国、新加坡及港澳台等国家和地区；

在世界著名的联合国大厦、纽约卡内基音乐厅、维也纳金色大厅、希腊哈罗德古剧场、柏林爱乐音乐厅演奏中国民族音乐，并多次参加国内外艺术节的演出。香港大公报、新加坡联合早报、广州日报及北京晚报、音乐周报、人民音乐等报刊均对其演奏给予高度评价。北京音乐台的《名家民乐》，中央人民广播电台的《民族音乐大观》，台湾群视传播事业有限公司的《华夏雅乐》，中央电视台、北京电视台在《梦里情怀》、《说演弹唱》、《今日女性》、《半边天》等节目中都对她的演奏进行过采访或专题介绍。

魏育茹曾录制过许多中阮独奏曲的磁带及CD唱片。主要作品有中唱广州公司出版的《云南回忆》、香港龙音公司出版的《悠悠情思——魏育茹中阮专辑》、中国唱片社出版的《喀纳斯湖——魏育茹中阮协奏独奏曲专辑》等等。1998年，她在北京音乐厅成功地举办了《雪雁南飞——魏育茹阮独奏音乐会》。

魏育茹曾于1989年荣获“第十三届世界青年联欢节”的金奖及最高艺术家荣誉证书，1995年荣获国际中国民族器乐独奏大赛二等奖，并入选中国青年艺术家大辞典，是当今国内外较有影响的中阮演奏家。

前 言

阮、柳琴是中国民族弹拨乐器中重要的组成部分，在民族器乐演奏中发挥着独特的作用。阮有着悠久的历史，它那无可比拟的音色，宽阔的音域和丰富的音乐表现力，深受人们的喜爱；柳琴通过多年的乐器改革、乐曲创作和演技的革新，已结束了两百年来仅用于戏曲伴奏的历史。阮和柳琴在学习继承传统艺术的基础上，演奏艺术已取得了长足的发展，演奏技术亦日臻完善，如今已成为民族乐队中重要的合奏、伴奏乐器。另外，阮和柳琴作为有着独特音色的独奏乐器，也已得到了日趋广泛的普及。作为一名专业演奏家，我真心希望能够培养更多的阮及柳琴的爱好者及优秀演奏人才。

《阮、柳琴演奏基础教程》一书，以文字、图片、练习曲为主，循序渐进，通过结合《阮、柳琴演奏曲集》一书独奏曲的练习，注重基本功、基本技巧的训练，能够帮助练习者打下一个坚实的基础。练习时，既可依照教程的顺序练习，也可根据自己的实际情况加以变动。总之，练习过程要善于解决各个学习阶段的主要困难，从全局出发去解决每一个技术和艺术上的问题。需要说明的是，阮有大阮、中阮、小阮，等等，虽然各个品种的音域、音色不同，但定弦规律是一致的。本书的第一章、第二章介绍了阮的历史及构造，大阮、中阮的音域、定弦和各调的首调唱名；从第三章开始以中阮为训练对象，大阮可借鉴一些练习曲。柳琴与中阮定弦相同，比中阮高一个八度，因此中阮和柳琴可用同样的练习曲练习。我衷心希望《阮、柳琴演奏基础教程》一书能为各位练习者铺设一条通向成功的小径，给您一份切实的帮助。

魏育茹

目 录

前言	1
第一章 阮、柳琴简述	1
第一节 阮的简介	1
第二节 阮的构造	1
第三节 阮的定弦与音域	2
(一) 中阮常用调空弦的首调唱名	2
(二) 大阮常用调空弦的首调唱名	2
(三) 阮常用的演奏符号说明	3
第四节 柳琴简介	3
第五节 柳琴的构造	4
第六节 柳琴的定弦与音域	4
(一) 柳琴常用调空弦的首调唱名	4
(二) 柳琴常用的演奏符号说明	5
第二章 演奏姿势	6
第一节 阮的演奏姿势	6
(一) 左手持琴	6
(二) 右手持琴	6
第二节 柳琴演奏姿势	7
(一) 左手持琴	7
(二) 右手持琴	7
第三章 中阮、柳琴演奏方法	8
第一节 右手持拨片方法	8
第二节 右手演奏方法	8

(一) 弹、挑·····	8
(二) 中阮弹挑图解·····	9
(三) 柳琴弹挑图解·····	10
(四) 过弦·····	12
(五) 轮指·····	13
(六) 双音及扫弦拂弦·····	14
第三节 左手演奏方法·····	14
(一) 左手按音·····	14
(二) 手指顺序·····	16
(三) 换把·····	17
(四) 推拉弦、揉弦·····	18
(五) 泛音·····	18
(六) 左手其他演奏手法·····	18

第四章 中阮、柳琴演奏的艺术表现手法····· 19

第一节 音色变化·····	19
第二节 力度变化·····	19
第三节 速度变化·····	19

第五章 中阮、柳琴常用调音阶····· 20

第一节 中阮常用调音阶练习·····	20
第二节 柳琴常用调音阶练习·····	22

第六章 练习曲····· 24

第一节 中阮、柳琴基本入门练习·····	24
第二节 中阮、柳琴各种演奏技巧练习·····	30
(一) 借助空弦换把练习·····	30
(二) 同指换把、异指换把及同音异指练习·····	31
(三) 综合换把练习·····	35
(四) 跳把练习·····	38

(五) 过弦练习	40
(六) 轮指练习	45
(七) 活指练习及快速练习	52
(八) 前十六分音符和后十六分音符练习	63
(九) 变化音练习	67
(十) 和弦及扫拂练习	70
(十一) 泛音练习	72
(十二) 其他特殊技巧练习	73
(十三) 综合练习	75

第一章 阮、柳琴简述

第一节 阮的简介

阮是中国古老的弹拨乐器之一。据东汉傅玄《琵琶赋》序载，阮是当时人们参照琴、箏、筑、箜篌等乐器创制而成。圆形音箱、直柄、十二品位、四弦。阮古称秦琵琶或月琴，唐武则天时发展为十三品位。因晋人阮咸善弹此器，因此得名。南京西善桥六朝墓出土的竹林七贤砖刻画中，有阮咸的演奏图象，其形制与现代的阮大体相同。古时阮的制作和演奏在唐代已达到较高水平。从现存日本奈良正仓院的唐嵌螺钿紫檀阮就可以看出其造型之秀美、工艺之精细。唐代诗人白居易曾在诗中写到：“掩抑复凄清，非琴不是箏。还弹乐府曲，别占阮家名。古调何人识，初闻满座惊。”现在经过改革的阮，品位增加到二十四个，并扩大了音量。它的音色圆润、浑厚、音域宽广。乐队常用的有中阮、大阮，是民族乐队中合奏、伴奏的重要弹拨乐器。近年来，在作曲家和演奏家的共同努力下，阮独奏作品和阮演奏人才大量涌现，使得这一古老而又年轻的乐器焕发了新的青春，其中大型中阮协奏曲《云南回忆》就是近代作品的代表作。

第二节 阮的构造

阮分为中阮、大阮两种，构造完全一致，只是体积大小不同，由以下各部分组成：

1. 琴头：位于阮的最上部，“如意”形状，正面镶有骨雕作为装饰。

2. 琴轴：共有四个。每一个由木轴和机械铜轴组成，弦系在铜轴上，转动木轴调节音高。

3. 琴杆：上端连琴头，下端接音箱，面上附有指板。

4. 指板：红木或乌木制成，下端悬空于音箱正中。

5. 山口：有四个弦槽，分别将四根弦的上端固定在槽内。

6. 品：骨料或木制镶铜条，共有二十四个，按十二平均律排列在指板上。

7. 面板：面板及背板都由桐木制成。

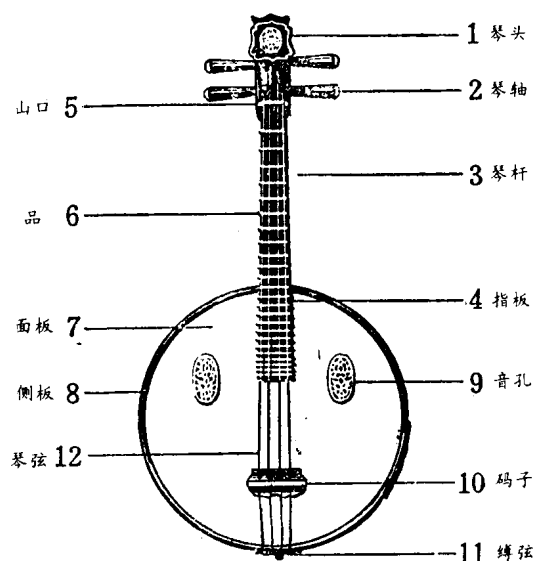
8. 侧板：圆形，箍状用红木或硬木制成与面板背板组成音箱。

9. 音孔：位于面板两侧，起传音作用。

10. 码子：木制镶牛角，顶端有四个弦槽，弦压在上面。

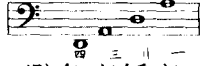
11. 缚弦：位于琴框最下方，有四道深槽，用于勾挂四根弦。

12. 琴弦：金属缠弦，共有四根，从细到粗。图中从右至左为一弦、二弦、三弦、四弦。



第三节 阮的定弦与音域

中阮的四条弦，分别定为G、D、g、d'（从四弦至一弦）实际音高为  记谱为  中阮音域为三个半八度。在乐队中最常用的是第一把位、第二把位，在独奏曲中常用到第三把位。

大阮四条弦分别定为D、A、d、a(从四弦至一弦)实际音高记谱为  在简谱记谱中，四条弦定弦不变，但唱名不同。为了便于记谱准确，避免高低音、里外弦的混淆，现将常用调各空弦的首调唱名归纳如下：

（一）中阮常用调空弦的首调唱名

空弦弦序 唱名 调名	第四弦 G	第三弦 D	第二弦 g	第一弦 d'
C调	5̣	2̣	5̣	2̣
G调	1̣	5̣	1̣	5̣
F调	2̣	6̣	2̣	6̣
D调	4̣	1̣	4̣	1̣
^b B调	6̣	3̣	6̣	3̣
A调	^b 7̣	4̣	^b 7̣	4̣
^b E调	3̣	7̣	3̣	7̣
E调	^b 3̣	^b 7̣	^b 3̣	^b 7̣
^b A调	7̣	[#] 4̣	7̣	[#] 4̣

（二）大阮常用调空弦的首调唱名

空弦弦序 唱名 调名	第四弦 D	第三弦 A	第二弦 d	第一弦 a
C调	2̣	6̣	2̣	6̣
G调	5̣	2̣	5̣	2̣
F调	6̣	3̣	6̣	3̣
D调	1̣	5̣	1̣	5̣
^b B调	3̣	7̣	3̣	7̣
A调	4̣	1̣	4̣	1̣
^b E调	7̣	[#] 4̣	7̣	[#] 4̣
E调	^b 7̣	4̣	^b 7̣	4̣
^b A调	[#] 4̣	[#] 1̣	[#] 4̣	1̣

(三) 阮常用的演奏符号说明

1、右手符号

符 号	名 称	演 奏 说 明
\	弹	用拨片从弦的上至下弹奏
/	挑	用拨片从弦的下至上挑奏
\\	双 弹	两条弦同时弹奏
//	双 挑	两条弦同时挑奏
///	轮	快速弹挑
///—	长 轮	持续快速弹挑
}	琶 音	用拨片从四弦至一弦弹奏
{	划	用拨片从一弦至四弦挑奏
K	提	用右手拇指和食指将弦提起
↘	扫	从四弦至一弦快速有力弹奏
↗	拂	从一弦至四弦快速有力挑奏
⊖	捏	用拨片和无名指同时拨奏
ト	击 板	用手指或手掌击面板

2、左手演奏符号

符 号	名 称	演 奏 说 明
。	泛 音	左手在弦的二分之一、四分之一、八分之一处虚按
┐	打 音	左手手指击弦而发出的音符
フ	勾 音	左手手指勾弦而发出的音符
ㄣ	揉 弦	手指在琴弦上下或左右揉动
ノ、	滑 音	由一音划向另一音
㊤	带 音	用一指按音与它相邻的手指带出的音符

3、左手指序说明(左手指序符号标记在音符上方)

符 号	一	二	三	四
名 称	食 指	中 指	无名指	小 指

4、弦序(弦序符号标记在音符下方)

符 号	一	Ⅱ	Ⅲ	X	()
名 称	一 弦	二 弦	三 弦	四 弦	空 弦

第四节 柳琴简介

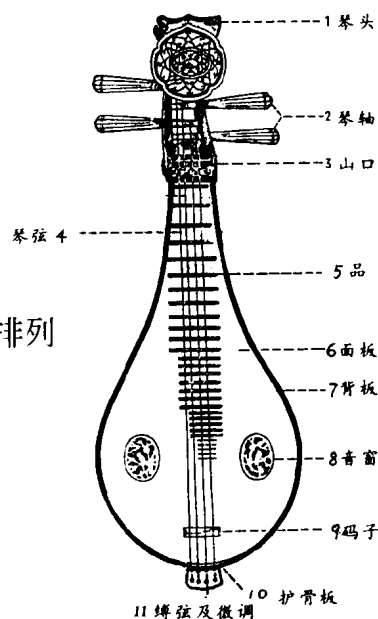
柳琴：弹拨乐器之一，又名柳叶琴。形似琵琶而小。早年间的柳琴通体长约65厘米，有二至三个轸、张丝弦、七至十余品。用拨片弹奏，是苏北、鲁南一带柳琴戏及安徽泗洲戏的主要伴奏乐器。柳琴是近代将琵琶和月琴这两种弹拨乐器加以改良而制造出来的一种高音弹拨乐器。经过多年的乐器改革，现在的柳琴已改为四轸、四弦，有二十四个品，按半音阶排列，便于转调。将丝弦改为尼龙缠钢丝弦，或钢丝缠弦，扩展了音域，增大了音量，是民族乐队中高音声部的重要乐器。由于它的音色清逸柔美，同时亦

揉合了琵琶与月琴的特点，所以它不但适合用于合奏，而且也适宜独奏，音色活泼、变化万千，且具有独特的风格。

第五节 柳琴的构造

柳琴构造由以下各部分组成

1. 琴头：柳琴最上部，“如意”形状，正面镶有骨雕作为装饰。
2. 琴轴：共有四个，木制，转用木轴调节音高。
3. 山口：有四个弦槽，分别将四根弦的上端固定在槽内。
4. 琴弦：钢弦及金属缠弦，共有四根，从细到粗分别为一弦、二弦、三弦、四弦。
5. 品：老竹制成，品面上镶有铜条，有二十四品，按十二平均排列在面板上。
6. 面板：老桐木制成。
7. 背板：红木及其他硬木制成。
8. 音窗：圆形或椭圆形，起传音作用。
9. 码子：老竹制成，顶端有四个弦槽，弦压在上面。
10. 护骨板：镶在琴壳末端，保护面板不被钢弦勒陷。
11. 缚弦及微调：位于琴框最下端，用于勾挂四条弦和辅助琴轴调音。



第六节 柳琴的定弦与音域

柳琴有四条弦，分别定为 g 、 d^1 、 g^1 、 d^2 （从四弦至一弦）实际音高记谱为  柳琴的音域为三个半八度。C调的 $\dot{5}$ 至 $\dot{2}$ 独奏时最高可达到 $\dot{5}$ 。现将常用调各空弦的首调唱名归纳如下。

（一）柳琴常用调空弦的首调唱名

空弦弦序 唱名 调名	第四弦 g	第三弦 d^1	第二弦 g^1	第一弦 d^2
C调	$\dot{5}$	2	5	$\dot{2}$
G调	1	$\dot{5}$	1	5
F调	2	$\dot{6}$	2	6
D调	4	1	4	$\dot{1}$
bB 调	$\dot{6}$	3	6	$\dot{3}$
A调	b7	4	b7	$\dot{4}$
bE 调	3	7	3	7
E调	b3	b7	b3	b7
bA 调	7	$\sharp 4$	7	$\sharp 4$

(二) 柳琴常用的演奏符号说明

1、右手演奏符号

符 号	名 称	演 奏 说 明
\	弹	用拨片从弦的上至下弹奏
/	挑	用拨片从弦的下至上挑奏
\\	双 弹	两条弦同时弹奏
//	双 挑	两条弦同时挑奏
∕ 或 *	轮	快速弹挑
∕— 或 *—	长 轮	持续快速弹挑
↘	扫	从四弦至一弦快速有力弹奏
↗	拂	从一弦至四弦快速有力挑奏
	琶 音	用拨片从四弦至一弦划奏
	划	用拨片从一弦至四弦划奏
÷	半 轮	四至六个有数的快速弹挑
*	弹 轮	轮奏时每一拍或两拍弹奏另一条弦
↘*	扫 轮	轮奏时每一拍或两拍扫弦
卜	击 板	用手指或手掌击面板

2、左手演奏符号

符 号	名 称	演 奏 说 明
。	泛 音	左手在弦的二分之一、四分之一、八分之一处虚按
┐	打 音	左手手指击弦而发出的音符
フ	勾 音	左手手指勾弦而发出的音符
ㄨ	揉 弦	手指在琴弦上下或左右揉动
、	滑音或推拉	由一音滑向另一个音
／	上滑音	左手按住品位向高音区划到所需要的音
＼	下滑音	左手按住品位向低音区划到所需要的音
...	捂 音	演奏一个音符后左手迅速捂住
㊤	带 音	用一指按音与它相邻的手指带出的音

3、左手指序说明（左手指序符号标记在音符上方）

符 号	一	二	三	四	。
名 称	食 指	中 指	无名指	小 指	大 指

4、弦序（弦序符号标记在音符下方）

符 号	一	Ⅱ	Ⅲ	X	()
名 称	一 弦	二 弦	三 弦	四 弦	空 弦

第二章 演奏姿势

我们演奏任何一件乐器，首先要有一个正确的演奏姿势，没有一个符合力学原理和有利于发挥生理机能的正确基本姿势，就不能顺畅地呼吸和演奏。因此我们强调坐姿既要端正，又要自然。

第一节 阮的演奏姿势

在端正、自然地坐好之后，把阮自然地放在两腿之间，琴头稍向左外倾，面板基本朝前，以演奏者持琴能自然看到品为准。如图（一）



图（一）

（一）**左手持琴：**琴在腿上放好之后，左大要自然垂直，就如平时自然坐姿时手臂的状态，小臂弯回，左手手指自然弯曲成弧形，大指放在琴杆的背后大约一、二指之间。

（二）**右手持琴：**右手大臂自然下垂如平时坐姿，小臂自然弯曲与大臂形成直角，手腕微微突出。

第二节 柳琴演奏姿势

柳琴因为有支架，在端正、自然地坐好之后，可把支架放在右腿上，琴头稍向左外倾，琴的上半部与演奏者胸部要稍有距离，面板基本朝前。如图（二）



图（二）

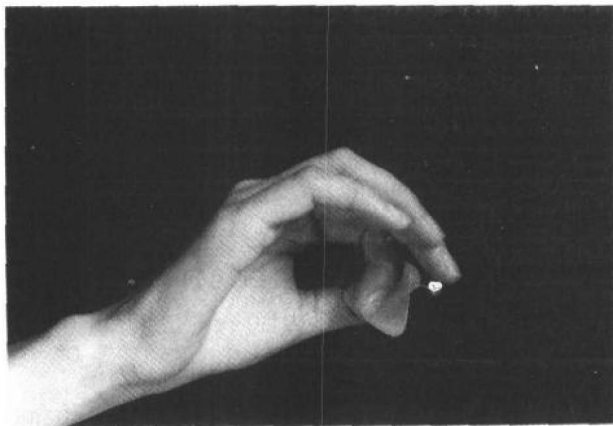
（一）**左手持琴：**琴在右腿上放好之后，左大臂自然下垂，小臂自然弯回，左手手腕稍弯曲，手指成弧型，大指自然伸开，托住琴身，大指应在琴的背部大约一、二指之间。

（二）**右手持琴：**右手大臂自然下垂如平时坐姿，右肘关节与身体相隔约10公分左右，小臂自然弯曲，与大臂形成90度直角，手腕微微突出。

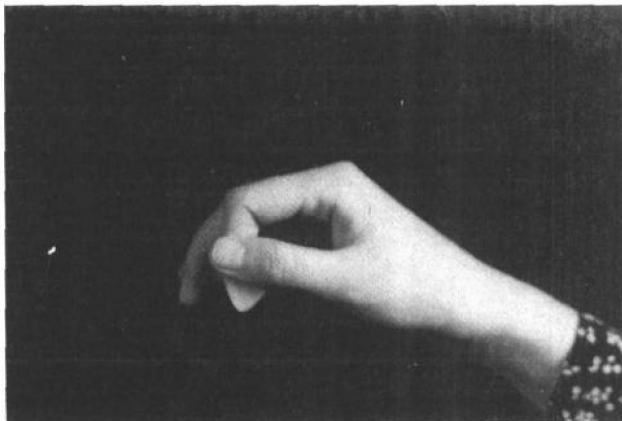
第三章 中阮、柳琴的演奏方法

第一节 右手持拨片方法

演奏中阮、柳琴时右手使用拨片，拨片通常以尼龙材质的为好，三角形软硬要适中，对初学者来说拨片不宜过硬。拨片在手中应握住三分之二，留出三分之一。右手的食指尽量弯曲与拨片的一角垂直。大指与食指轻轻拿住拨片，其他三个手指要自然放松，不可去帮助食指与大指拿拨片，这样手容易紧张。



图（三）右手食指持拨片位置



图（四）右手大指持拨片位置

第二节 右手演奏方法

（一）弹、挑

对于一名初学中阮、柳琴的演奏者来说，我们应从最基础的学起，即：弹挑。这是练习中阮和柳琴的基础，以后无论演奏什么样的乐曲，对右手而言，绝大多数技巧也是由弹挑组成。弹挑的方法是否正确决定着一名演奏者以后能够演奏何种程度的独奏曲。在乐曲中的长轮、短轮、快速十六分音符都是由一弹一挑组成，因此初学者一定要在弹和挑这一基本技巧上扎扎实实地练习，为以后演奏打下良好的基础。

1、弹：右手拿好拨片后，右臂、肘要自然放松，这是弹琴的支点。力点要放在拨片上，使臂力、手腕的力量都传递到拨片上。拨片与琴弦保持平行，稍稍压弦，但不要倾斜太多，然后拨片向琴的外下侧经过弦，就形成了弹。在这里我所说的经过弦，而没有说是弹弦，就是要大家能有一个弦对拨片的阻力感，是弦阻挡拨片，而拨片是经过弦的阻力完成弹挑，用这样的方法弹琴，手臂会比较松弛，力量也会集中在拨片上。在拨片经过弦的过程中，用弦要短，速度要快（指拨片经过弦的一刹那要快），同时用力要一次性，弹过后手就放松了。

2、挑：从弹完的位置向内里侧挑弦，同弹是一个线路，也要在经过弦时，用弦要短，速度要快，一次性用力，这样反复进行就形成了弹挑。

(二) 中阮弹挑图解



图（五）拨片在完成弹挑动作时触弦点的位置。用弦尽量在一个点上，避免用弦过长。



图（六）拨片经过弦，完成弹之后的动作位置。同时也是挑的预备动作。