

音乐入门最佳指南

中国民族乐器小百科

扬琴

应皓同 / 著

收扬琴历史发展、艺术特点、流派品牌、保养制作等相关知识。

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J0596

中国民族乐器小百科

中国民族乐器小百科

扬琴

陈耀光 著

中国民族乐器小百科·二
中国民族乐器小百科·二
中国民族乐器小百科·二

中国民族乐器小百科
中国民族乐器小百科

音乐入门最佳指南

中国民族乐器小百科

扬琴

应皓同 / 著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族乐器小百科——扬琴 / 应皓同著 - 上海: 上海音乐出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5523-0661-3

I. 中… II. 应… III. 扬琴 - 基本知识 IV. J632.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 217333 号

书 名: 中国民族乐器小百科——扬琴
著 者: 应皓同

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 王亚平
封面设计: 宫 超
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 850×1168 1/32 印张: 3.25 图、文: 104 面

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0661-3/J · 0596

定价: 16.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

目录

1 第一章 认识扬琴

你可能非常喜欢扬琴的音色,你可能非常想知道扬琴是一件什么样的乐器,或者你可能只是好奇地想了解一下扬琴,又或者你只是从朋友那里知道扬琴这件乐器。本章将帮助你比较全面地了解扬琴。

5 第二章 扬琴快照

全面介绍扬琴的构造,每个部位的图片和介绍使你对扬琴这件乐器有一个全方位的立体认识。

13 第三章 学习演奏

如果你想学习扬琴演奏,那么从哪里入手会更好呢?都有哪些课程对你比较适合呢?怎样才能找到称心的老师?如何安排你的学习课程呢?本章将详细为你介绍这方面的经验。

22 第四章 选购扬琴

怎样挑选和购买一台新琴,如何进行比较、试奏,然后从中选出一

台最好最适合你的扬琴。

28 第五章 一台好琴

一台好琴是要进行很多次的挑选和比较的,但是用什么标准进行比较和评判?一台好琴应具有的品质是什么?本章将会为你做介绍。

33 第六章 优质琴弦

介绍不同琴弦的材料区别,以及与音色的关系等。

36 第七章 琴竹与小橡皮

为你介绍如何挑选好的琴竹、小橡皮及注意事项等。

39 第八章 扬琴配件

扬琴的很多配件虽然不是直接跟发音有关系,但是却对发音的质量有密切关系,对扬琴的使用寿命也有关系,可千万不要小看这些配件。

44 第九章 装弦与调音

关于调音的技术和方法,调音扳手和滚轴、电子调音器、音叉等各类校音工具的介绍和使用方法。

48 第十章 基本技法

掌握正确的演奏方法对学习扬琴演奏是至关重要的。本章将介绍扬琴的一些基本演奏方法,帮助你了解扬琴的演奏知识。

52 第十一章 扬琴保养

使你的扬琴保持最佳状态所必须要做的事情是什么？在没有专业人士的情况下独立保养扬琴的详细知识。

57 第十二章 追根溯源

扬琴的历史非常久远，同时扬琴又是一件年轻的乐器，怎样的历史？为什么年轻？在最短的篇幅内为你做尽可能全面的介绍。

62 第十三章 扬琴家族

中国的扬琴有一个庞大的家族，为你详细介绍扬琴乐器家族的各种乐器。

73 第十四章 扬琴制作

介绍扬琴的基本制作知识，了解扬琴制作常识。

85 第十五章 品牌与制琴师

介绍著名的扬琴制作厂家和他们所制作的扬琴的各种特点和风格。

90 常用技法符号表

收录扬琴常用技法符号的名称和简要说明。

第一章 认识扬琴

这一章我们先来认识扬琴。扬琴可以独奏，也可以重奏，更可以合奏。无论是在小型的还是大型的民族乐队中，扬琴都是非常重要的基础，时常处于核心地位。在任何一个乐队或组合中扬琴都是不可缺少的一员。第一章就为你介绍扬琴所能担当的各种角色和有关扬琴的知识。

扬琴，击弦乐器，依靠演奏者手持琴竹敲击琴弦使琴弦发生振动而发出声音。因此，扬琴被称之为击弦类乐器。

现代扬琴的形成

扬琴过去因其样式各不相同，而有许多种名称，像洋琴、打琴、铜丝琴、扇面琴、蝙蝠琴、蝴蝶琴等。真正形成现在这种样式也只有十几年的时间。在中国民族音乐及地方戏曲音乐中，扬琴是担任伴奏的一件必不可少的乐器。

扬琴的形制

扬琴是敲击类乐器，根据琴形状的大小、琴弦的粗细等，扬琴分为高音、中音和低音扬琴。

紫檀螺钿 402 扬琴

独奏

扬琴独奏是扬琴音乐表现的重要形式。扬琴拥有丰富的音响效果,又可以很方便地在各种场合的音乐会上表演。扬琴的独奏作品很多,传统作品有:《昭君怨》《将军令》《弹词三六》《山丹丹开花红艳艳》《龙船》《双手开出幸福泉》等。现代作品有:《蝉之舞》《丝路掠影》《海燕》《木兰辞变奏曲》《汨罗江叙事曲》等。为了表现大型音乐体裁,扬琴又有了大型民族管弦乐队或西洋交响乐队伴奏的新作品,也就是协奏曲,如《雅鲁藏布江边》《风点头》等。扬琴也可移植、改编演奏很多用钢琴伴奏的外国作品,如《流浪者之歌》《土耳其进行曲》等。

齐奏和重奏

扬琴也出现在各种小型室内乐的演奏形式中。像“江南丝竹”“广东音乐”“丝弦五重奏”等。其中,双扬琴与二重奏是常

见的扬琴重奏形式。扬琴的重奏作品也很多,双扬琴作品有:《美国巡逻兵》《春天舞曲》等。扬琴二重奏作品有:《樱花》等。

扬琴乐团

随着高音、中音、低音扬琴的出现,扩大了扬琴的音域,扬琴的音色更加丰富,因此出现了一些以扬琴为主的乐团组合,如蝶梦飞竹扬琴艺术团。

乐队中的扬琴声部

在民族管弦乐队中,根据乐队编制的大小,一般有两到四台扬琴,组成扬琴声部。扬琴在乐队中担任的是中声部。在小型的乐队或民乐组合中,扬琴则充当了指挥的作用。

风格

扬琴的表现力相当丰富,它既能表现欢快喜悦的心情,也能表达悲愤哀怨的情绪。由于扬琴相对于其他乐器来说较简单易学,在民间音乐中又是不可缺少的乐器,因而深受广大民众的喜爱。扬琴可以通过演奏技法的变化,轻而易举地表现出不同的音乐风格。例如:通过灵巧的弹轮和加花的装饰音等表现江南美景。通过八度双音和快速的演奏表达北方地区人们豪放的性格。通过灵巧多变的琶音表现出高山流水般的音乐意境。

伴奏

扬琴是一件很好的伴奏乐器,它可以给各种乐器伴奏。比

如给二胡、笛子、笙、唢呐等乐器伴奏。其中给二胡伴奏的著名作品有：《江河水》《葡萄熟了》等；给笛子伴奏的著名作品有：《鄂尔多斯的春天》《幽兰逢春》等。

扬琴还在很多戏剧戏曲中担任伴奏。由于扬琴本来就是从戏剧戏曲伴奏中脱胎而出，所以对于扬琴在戏剧戏曲中的伴奏任务可以说是得心应手。如为“内蒙二人台”“四川琴书”等伴奏。

各类型号

虽然扬琴有非常多的型号，但每种型号的琴又有着许多相同之处。作为一个扬琴演奏者要全面了解各种型号扬琴的演奏技法及音位的排列组合，从而掌握全面的扬琴知识。

第二章 扬琴快照

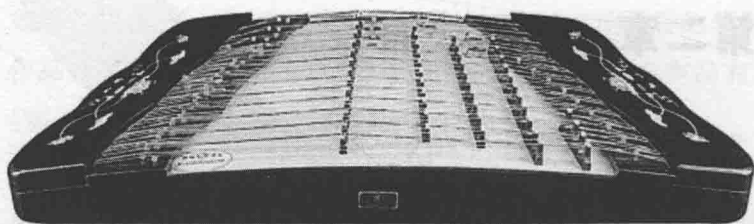
扬琴由共鸣箱、前后琴身、左右横头、滚轴板、岳山、弦钉、弦轴、琴码、琴弦、琴竹和琴架等构成。本章将逐个介绍扬琴各部件的名称、用途。

扬琴全貌

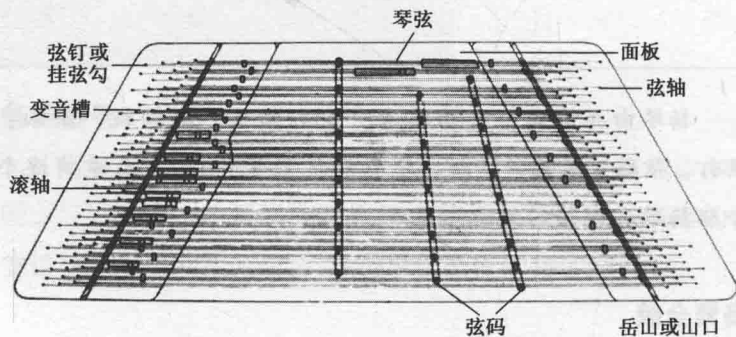
扬琴是击弦发声乐器,以木质为主,形状呈扁平的梯形,上面装有百余根琴弦,放置于琴架之上,以手持琴竹敲击而演奏。

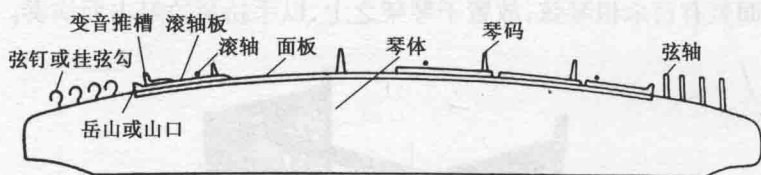
琴架

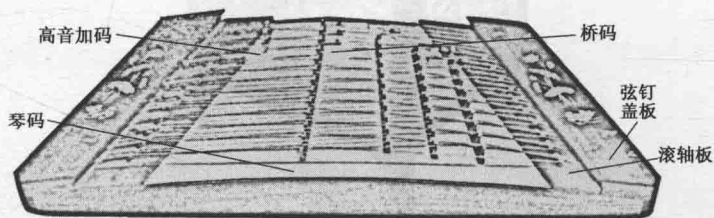
梅花贝雕 402 扬琴

扬琴剖面

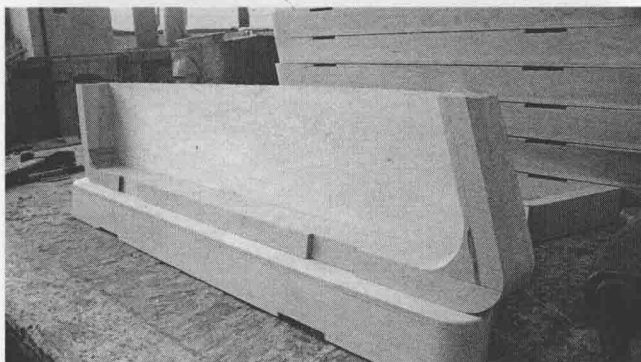
扬琴侧剖面

扬琴面板

弦钉盖板

弦钉盖板安装在扬琴两侧的弦钉板之上。盖板上刻有精美的图案,起到装饰和保护弦钉、弦轴的作用。

弦钉盖板

滚轴板

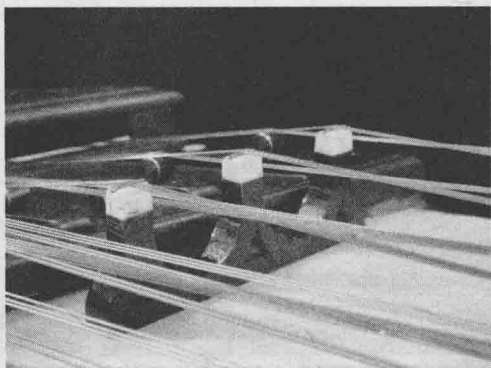
滚轴板是支撑扬琴的微调滚轴。

琴码

扬琴面板上的琴码,左侧为高音琴码,右侧为低音琴码。琴码亦有“琴桥”、“桥柱”等称谓。琴码上凸出的骨质部分称为“码峰”,它起到将琴弦撑高的作用。演奏者应敲击琴码左右部分,根据琴码上弦的粗细和滚轴的位置,发出不同音高。由于扬琴琴弦众多,琴码与弦的位置经过特殊设计,使得琴弦高低错落有致。

高音加码

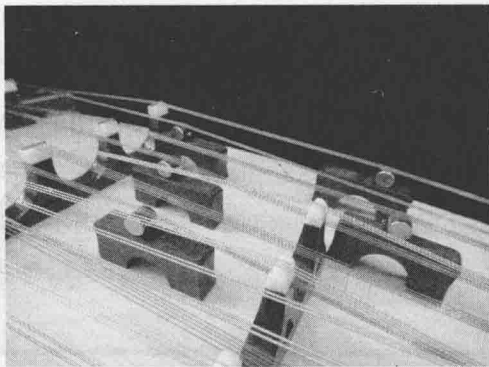
高音加码的作用是丰富扬琴高音区的音域,从而增加音的数量。

高音加码

桥码

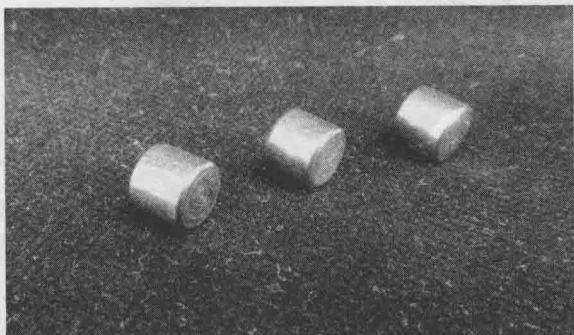
桥码起到延伸滚轴板的作用。

桥码

滚轴

扬琴的两侧都有滚轴将弦抬高,滚轴可以起到微调的作用。

滚轴

变音槽

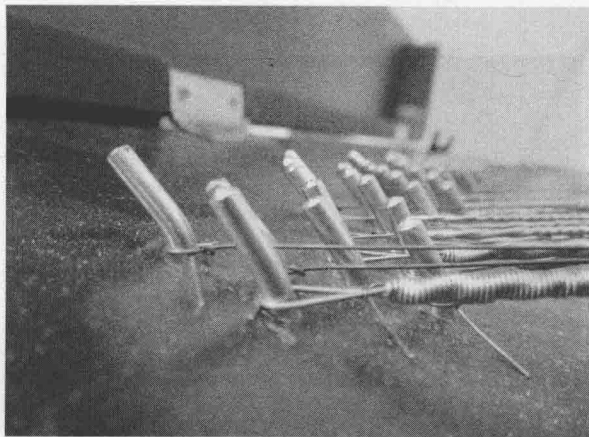
部分扬琴设计有可以迅速前后移动的变音槽,可起到一定的快速转调变音的作用。

变音槽

弦钉

安装于扬琴的左侧盖板之下,用以挂住琴弦。

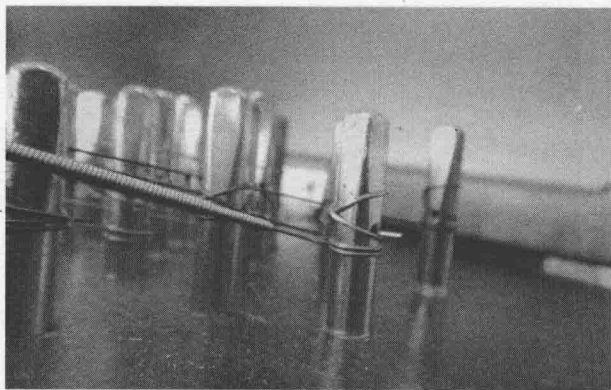

弦钉

弦轴

通过调音扳手顺时针或逆时针转动,来调节琴弦的音高。

通过调音扳手顺时针或逆时针转动,来调节琴弦的音高。

弦轴