

葫芦丝、巴乌

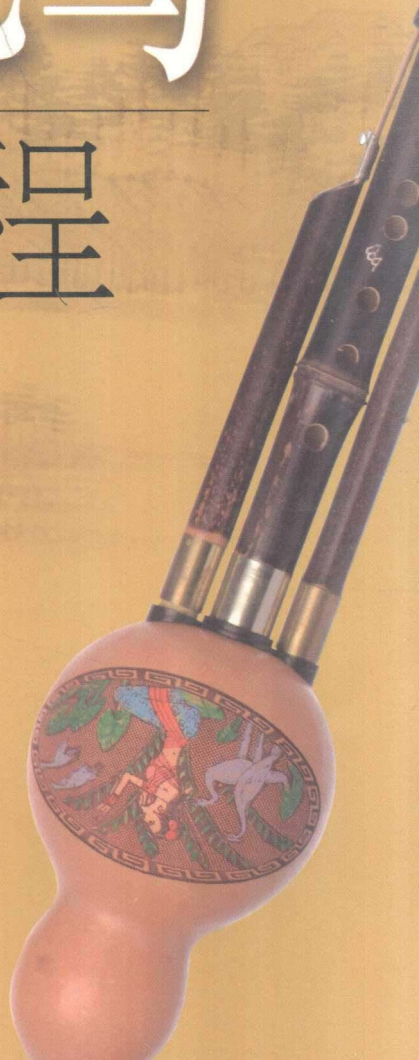
演奏教程

陈 磊 编著

SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

葫芦丝、巴乌

演奏教程

陈 磊 编著

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

葫芦丝、巴乌演奏教程 / 陈磊编著 - 上海: 上海音乐出版社,
2015.1

ISBN 978-7-5523-0626-2

I. 葫… II. 陈… III. 民族管乐器 - 吹奏法 - 中国 - 教材 IV.
J632.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 182833 号

书 名: 葫芦丝、巴乌演奏教程
编 著: 陈 磊

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 徐昱沁
封面设计: 陆震伟
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: 上海市北印刷(集团)有限公司

开本: 890×1240 1/16 印张: 11.75 谱、文: 188 面

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0626-2/J · 0561

定价: 48.00 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

序 一

一株艳丽的鲜花盛开百花园中——由青年演奏家、教育家陈磊先生编著《葫芦丝·巴乌演奏教程》呈献广大葫芦丝·巴乌爱好者。为葫芦丝·巴乌的进展、为弘扬民族文化艺术事业做出杰出的贡献。

中华民族有着悠久的文化传统。五十六个民族有着丰富多彩的艺术积累。葫芦丝·巴乌就是其中的佼佼者。美丽吉祥的形态、甜韵独特的音色、新颖别致的演技和动人心弦的音乐表现，深深打动了各界人士。在北京人民大会堂、在维也纳金色大厅、在世界各地的展演，葫芦丝·巴乌的魅力深得各国观众的赞美与艳羡。葫芦丝·巴乌是中国少数民族乐器，在当代以不可思议的影响赢得了火热的局面。

陈磊先生编著的《葫芦丝·巴乌演奏教程》充实了课程建设的主体部分，是教师实施教学的依据与参照。教程由浅入深、通俗易学、积科学性、系统性、规范性、普及与提高相结合。教程着重强调基础训练和规范的训练方法。融必修的乐理知识为一体。从而达到全面系统的教学教程目的。

陈磊先生有着多年演奏、教学经验和深厚的音乐功力。曾培养教授出众多优秀音乐人才。他酷爱民族文化艺术、孜孜不倦地劳作。《葫芦丝·巴乌演奏教程》的出版将为葫芦丝·巴乌的发展起到积极、丰富、充实的动力和新的光彩。

中国葫芦丝·巴乌专业委员会会长 何维青
中国民族乐器社会教学学会会长

二〇一三年十二月

序 二

近年来，随着人们对中国传统文化的反思，民族音乐也逐渐被大家所关注。葫芦丝、巴乌这两种流行于中国西南少数民族的乐器，因其独特优美的音色，也渐渐地融入了人们的生活，在中国这片广袤的土地上已随处可以听到那甜润优美的声音。因此，对葫芦丝、巴乌的普及教育和推动发展已是目前研究的课题，特别是对教材的系统化建设应该是课题的主体。

这本《葫芦丝 巴乌演奏教程》的编著，令人深感振奋！作者总结了在长期教学实践中的经验，通过细致的构思、创作，理顺葫芦丝、巴乌教学各环节的逻辑关系，汇成此书。

通观全书，无论从教学的程序安排，还是乐曲的编创，无不体现出作者对乐器教学思考的深入性和对教材系统化开发的良苦用心。由衷的希望此书能给广大读者在教学和自修的过程中带来帮助。

陈磊与我有青蓝之谊，在繁忙的教学同时，他为葫芦丝、巴乌、笛子的教材开发呕心沥血，终见成果。作为他的老师我深感欣慰！

欣喜之余，作序推介。

蔡敬民

二〇一四年六月 南京

蔡敬民（1939—）著名笛子与新竹笛演奏家、教育家、作曲家、革新家，南京艺术学院音乐学院教授、硕士研究生导师，中国孔子基金会理事，原国家教委通讯专家评委，国家教育部原艺术专家组成员，中国民族管弦乐学会顾问，中国竹笛专业委员会顾问，中国音乐家协会竹笛学会顾问，第三届中国葫芦丝巴乌专业委员会副会长，被美国海外艺术家协会授予“世界艺术大师”称号。

前 言

葫芦丝、巴乌是流行于中国西南少数民族地区的两种乐器，其音色独特优美，婉转轻柔，极具感染力，再加上入门比较容易，深受群众喜爱。因此，近年来逐渐普及，几乎遍及全国。

笔者作为一名音乐教育工作者，扎根于葫芦丝、巴乌、笛子的教学与研究，从一对一的小课、几个人的组课到整班几十人的大课教学；从只有四五岁的幼儿园小朋友、年富力强的发烧友到退休的老年爱好者，笔者均有教学尝试实践。在教学上，虽然各种组别和各个年龄段存在一定的差别，但是教学的主线和学习中普遍存在的共性问题还是有一定规律的。通过归纳总结大多数学员的学习规律，以此规律编写练习曲，再补充学员熟悉的儿童歌曲、大众音乐和葫芦丝、巴乌考级曲、独奏曲，汇编成书，以便服务于各种年龄层次学员的教学。

受水平所限，讹误不足之处，请广大读者批评指正。

编 者

二〇一三年十二月

目 录

序 一	何维青
序 二	蔡敬民
前 言	编 者

入 门 篇

第一章 葫芦丝、巴乌概述和形制	3
第一节 葫芦丝、巴乌概述	3
第二节 葫芦丝、巴乌形制	4
第二章 演奏的姿势	6
第一节 葫芦丝演奏姿势	6
第二节 巴乌演奏姿势	8

基 础 篇

第三章 读谱常识与吹奏练习	12
第一节 读谱常识	12
第二节 吹奏练习	14
第四章 指法练习	15
第一节 5 6 7 1 音练习	15
第二节 2 3 音练习	17
第三节 轻吐与连线	18
第四节 5 6 音练习	20
第五节 4 音练习	21
第六节 3 音练习	25
第五章 常规节奏练习	26
第一节 附点	26
第二节 前八分后十六 (XXX)	30
第三节 前十六后八分 (XXX)	31
第四节 十六平均 (XXXX)	32
第五节 切分	33
第六节 $\frac{3}{8}$ 拍、 $\frac{6}{8}$ 拍练习	35
第七节 连音符	36
第八节 指法与节奏综合练习	38

技 巧 篇

第六章 断奏	47
第一节 单吐断奏	47
第二节 双吐	49
第三节 三吐	52
第四节 吐奏综合练习	53
第七章 装饰音	57
第一节 倚音	57
第二节 打音、叠音	58

第三节	指颤音	63
第四节	波音	65
第五节	指震音、虚指颤音	67
第六节	装饰音综合练习	69
第八章	气息练习	75
第一节	强弱变化	75
第二节	气震音	77
第三节	循环换气	78
第九章	滑音	80
第一节	骨干音之间滑奏	80
第二节	装饰性滑音	82
第三节	滑音综合练习	83

提 高 篇

第十章	葫芦丝副管的使用	91
第一节	副管练习	91
第二节	乐曲练习	92
第十一章	转调与变化音	97
第一节	全按作1	97
第二节	全按作2	104
第三节	变化音	108
第十二章	独奏曲精选	111
1.	茉莉花	111
2.	采茶	114
3.	木鼓神韵	116
4.	迎春	118
5.	傣妹	120
6.	月夜	122
7.	小卜少	124
8.	柳江遗梦	127
9.	傣乡情歌	129
10.	侗乡之夜	131
11.	竹林深处	134
12.	渔歌	135
13.	春到草原	138
14.	彝家欢度火把节	140
15.	赶摆	143
16.	迷人的葫芦箫	145
17.	茶歌	148
18.	蓝色的香巴拉	153
19.	雪莲花开	156
20.	欢乐的泼水节	159
21.	乘风	162
22.	野狼	166
23.	梦归天山	172
24.	枫舞栖霞	175
25.	我们的田野（二重奏）	178

入门篇

学习目标：

- 1.了解葫芦丝、巴乌的形制构造
- 2.学习掌握葫芦丝、巴乌的基本演奏姿势

第一章 葫芦丝、巴乌概述和形制

第一节 葫芦丝、巴乌概述

葫芦丝、巴乌广泛流传于我国西南地区一些少数民族聚居地区,近些年来,这两种乐器因其优美动人的音色,在全国各地均被广泛流传。虽然这两种乐器在外形上有较大差距,但从它们相同的音域、相近的音色、类似的表现方式以及所流传的近同区域,放在一起讲述也不为过。

一、葫芦丝

葫芦丝是簧管乐器,又名葫芦箫。原先主要流行于傣族、阿昌族、佤族、德昂族和布朗族聚居的云南德宏临沧地区,富有浓郁的地域色彩,常用于演奏婉转流畅或轻快跳跃的旋律,是该地人们娱乐助兴的主要乐器之一,也是青年男女传情达意的常用工具,给人们的生活增添了欢乐和幸福。

葫芦丝的起源,可以追溯到先秦时期,它的三管形制和古代的三管之龠雷同,两只副管不开音孔也和古箫完全一样,而持续发出的五度音程,与古龠的“以和众声”有着神秘的联系,但其主管开有七个指孔与现在的笛箫又较相近。也许,这是历史变迁的相互影响,虽无佐证,却也不置可否。

至于葫芦丝的发祥地,大多学者认为是被称为“葫芦丝之乡”的云南傣族景颇族自治州梁河县勐养镇。虽无考古实证,却有许多传说。

传说一:

勐养江畔,一次山洪暴发,一位勇敢的傣家小伙子抱起一个大葫芦,闯过惊涛骇浪,救出了自己的心上人。佛祖被他忠贞不渝的爱情所感动,把竹管插入大葫芦,送给勇敢的小伙子。小伙子捧起大葫芦立刻吹出美妙乐声,顿时,风平浪静、鲜花盛开、孔雀开屏、祝福这对情侣吉祥幸福。从此,葫芦丝就在梁河县勐养傣族人家传承下来。梁河的德昂族、景颇族、阿昌族也前来取经,相继扩大到了德宏和其他民族,并世代相传。

传说二:

上古时代有一头凶兽经常下山来吃村民和牲畜。有一位傣族的小伙子叫阿泰,他历经千辛万苦,到了女娲娘娘的宫殿。女娲娘娘被阿泰的诚心感动,赐予他一只葫芦,可以收取妖魔鬼怪。阿泰回到了自己的家乡,等凶兽出现之时,用葫芦将凶兽收进去。但凶兽依然在葫芦里乱撞,于是阿泰将一根竹子插在了葫芦的底部,凶兽终于在里面安静了,再也没有出来作怪。后来,为了纪念阿泰的事迹,大家仿照这个葫芦和竹子模样做出了葫芦丝,作为乐器流传了下来。

二、巴乌

巴乌,簧管乐器,也有叫“把乌”的。流传于云南的彝族、苗族、哈尼族、侗族等少数民族聚居地,但称谓各异。音色与大葫芦丝相近,常用于独奏或为舞蹈、说唱伴奏,因其管有长短、粗细之故,调高不同,又有高音、中音、低音巴乌之分。

至于巴乌的起源,至今没有界定。它与葫芦丝主管的形制、原理相同,流传地域相近,再根据笛箫等乐器的演变,笔者认为巴乌和葫芦丝应该有着某种必然的联系,甚至说其一从另一演变而来。或者大胆地设想一下,葫芦丝比横吹巴乌多了一个葫芦,也就是多了一个共鸣箱,使乐器的音色比巴乌增添了些许的柔和,似乎有了鼻音,也许是先人追求不同音色的一种创新结果。但同时,低音葫芦丝和同调巴乌

相比较,就会发现巴乌在快速吐奏中比葫芦丝清晰灵活一点,究其原因,是与共鸣箱的大小有关。

关于巴乌的起源,无独有偶,和葫芦丝一样,它也有两个神奇的传说:

传说一:

很久以前,在红河南岸的哀牢山区,哈尼族有一位纯洁、美丽、善良的姑娘叫梅乌,她与勇敢、英俊、勤劳的小伙子巴冲相爱。他们发誓要像树皮和绿叶那样永世相伴,寨子里的人无不赞叹和羡慕他们。这件事情被深山里贪婪的魔鬼知道了,就趁着人们歌舞时,驾着一阵狂风把姑娘掠走了,然后逼着姑娘和他成亲。姑娘不畏威逼利诱,始终坚贞不屈,一言不发。于是,魔鬼恼羞成怒,凶残地割去了她的舌头,并将她扔进了深山老林。姑娘思念着心中的恋人,整天徘徊在山林之间,有苦难言,时间一天天地过去。一天,树林里的仙鸟衔来了姑娘的舌头和一截竹子,让姑娘把舌头放在竹管里,告诉她“竹子会帮你说话”。于是,姑娘吹响了竹子,发出了优美的音乐,以表达对恋人的思念和对魔鬼的控诉。乐声传到了巴冲耳边,小伙子历尽艰险把姑娘救了出来,重新获得了幸福。后来,人们用二人的名字掐首去尾,给这件会说话的乐器取名为“巴乌”。从此,巴乌就在哈尼山寨世代相传了。

传说二:

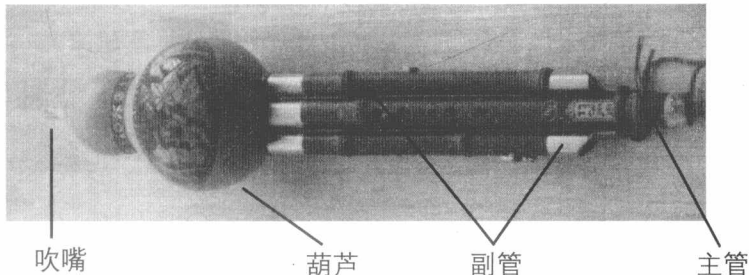
古时候,有个哑巴的母亲去世了,他万分悲痛,却不能用语言来表达哀思。这一天,他发现一截带有虫眼的竹子,放在嘴边一吹,发出了低沉悲凉的声音。他想:竹管虫眼能发音,要是多挖几个小孔呢?于是,他用尖刀在竹子上挖了几个距离差不多的小孔,果然可以发出抑扬顿挫的音响,他吹啊吹啊,终于用会发音的竹子吹出了自己思念母亲的心情。此后,这种会响的竹管、彝族称“非里”的乐器就流传下来了。

葫芦丝和巴乌的起源有着不同的美好传说,虽说难于考证,但是,从传说中可以看出人们对这两件乐器的热爱和敬仰。人们用这两种“会说话”的乐器描述着如画的家乡,诉说着内心多样的情感,起源问题已经不显得那么的重要了。葫芦丝和巴乌已经融入了他们的生活,成为人们表情达意不可或缺的乐器,这一点是无需争议的。

第二节 葫芦丝、巴乌形制

一、葫芦丝的形制

葫芦丝在各个民族中的称呼有所不同,傣族称为“筚朗叨”,意为“带葫芦直吹的筚”。阿昌族称为“拍勒翁”,意为“有葫芦的箫”。佤族称为“拜洪廖”。虽然在名称和形制上存在一些差别,但是其基本形制类似,大同小异,我们这里概而论之,如图:

葫芦丝一般由吹嘴、葫芦、主管、副管构成。

吹嘴:一般用竹子、木头、牛角或树脂等材质做成,安装在葫芦上部,吹奏者含在嘴里吹奏。是吹奏的进气口。

葫芦:是连接吹管和发音管的部位,是区别于巴乌形制的主要共鸣部位,一般用天然葫芦做成,刻上精美图案。也有用树脂合成或用景泰蓝制成,音色稍有差异。

主管:是发音管中最主要、最粗的一根管子,和副管一样一般用紫竹或金竹做成。根据葫芦材质,主

管也有用树脂、景泰蓝或木质制作的。主管是形成旋律的主要发音管。主管一般开有七个指孔,前六后一,尾部开有出音孔。插入葫芦中的那头镶有金属簧片(过去用竹制),一般用响铜制作。

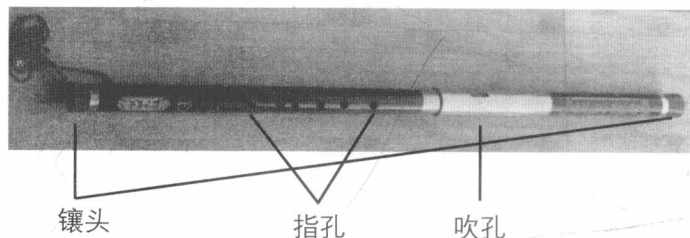
副管:在主管两侧分别有一根比主管稍细稍短的同材质管,所发出的音,大多为全按作 5 的 6 3 两个纯五度音,和主管形成和声。三管末端用丝线或其他东西固定在一起,尾部一般镶有类似笛子两端的镶头。

发音管和葫芦丝的连接处,有的做有调音接头,气温变化时可调整调的高度。

在葫芦丝主管的第三孔边一般标有字母,是葫芦丝调的高度,常用葫芦丝多为 $\flat B$ 或C调,葫芦较小,声音秀气柔美。也有人喜欢吹奏“大”一点的葫芦丝,多为G或F调,和巴乌调高相同,葫芦共鸣较大,声音浑厚低沉。

二、巴乌的形制

巴乌在外形上和葫芦丝差异较大,但实际上却和葫芦丝的主管基本相同。如图(横吹巴乌):

巴乌一般用竹子或木料制作,竖吹巴乌类似于缩小葫芦减少副管的葫芦丝,横吹巴乌由镶头、塞子、吹孔、指孔、发音孔构成。

镶头:在巴乌的两头一般用骨头或牛角镶上镶头,不仅美观,还可以起到保护竹管的作用。

塞子:在吹孔的左边(以尾部向右为例),竹管的内部用软木堵上,像笛管内的笛脑,目的是阻断气流,让气流向指孔方向吹出。

吹孔:在竹管的左端,开有一长方形吹孔,吹孔上用蜂蜡或其他固定簧片。为了保护簧片,一般在簧片周围镶有一圈小竹片或用其他材料做成一个四边形环状物。在吹奏时,不能直接接触到震动的簧片。

指孔:竹管上开有前六后一计七个指孔。为了方便吹奏,指孔和吹孔一般不在同一条直线上,吹孔向内大概 45° 角。

发音孔:开挖在主管的尾部后面,是筒音的出音孔也可作为调整音准之用。

根据不同的调高,不同民族的喜爱特点,以及新中国成立后,前辈演奏家进行不断地改革,葫芦丝、巴乌在形制、大小上形形色色,不再一一罗列。本教材以传统意义上的七个指孔的葫芦丝和巴乌进行讲述。

第二章 演奏的姿势

葫芦丝、巴乌这两种乐器在实际演奏中,身体参与的表演动作是很丰富的,根据乐曲需要,可以随着音乐配合丰富的肢体语言甚至走动、舞动。所以演奏姿势相对来讲不是非常固定,但是在手持乐器的姿势及一般性的身体形态方面还是有必要强调的。这里着重讲述手形、口形和身体姿势三个方面。

第一节 葫芦丝演奏姿势

一、手形

手形,即手拿乐器和演奏时手的形态。按孔时左手在上,用无名指、中指、食指、大指分别按闭第4、5、6、7孔(指孔的排序从尾部依次向上数),用右手无名指、中指、食指分别按闭1、2、3孔。右手大指放在第2、3孔下方中间,双手小指自然搭在副管上(副管开有指孔的,分别用小指肚按闭)。各指自然弯曲,用指肚按孔,手指关节最好不要碰到或紧贴副管,以免影响手指的独立性、灵活性,或对以后学习其他乐器的手形带来不必要的影响。如图:

二、口形

葫芦丝是满口含的吹奏乐器,用上下唇含着吹嘴,不可用牙齿咬。唇和腮紧贴牙齿,呈微笑状,上下牙齿微张开。如图:

三、身体姿势

身体姿势有立式和坐式两种。

立式：即站立吹奏，适合于舞台表现，可用丰富的肢体语言配合表演，若是站在舞台相对固定的位置上，要注意乐器与人体的配合，双脚稍分开自然站立，眼睛平视，双臂舒展打开，葫芦丝与身体角度小于 90° ，如图：

坐式：即坐着演奏，适合于合奏齐奏，在相对固定的立式姿势的基础上，坐在凳子的前半部即可，需要强调的是，凳子的高度要适中，脚跟能自然接触地面，大腿基本水平，如图：

第二节 巴乌演奏姿势

因为乐器特点、演奏方式不同,巴乌的吹奏手形、口形和身体姿势要明显有别于葫芦丝的吹奏(以横吹巴乌为例)。

一、手形

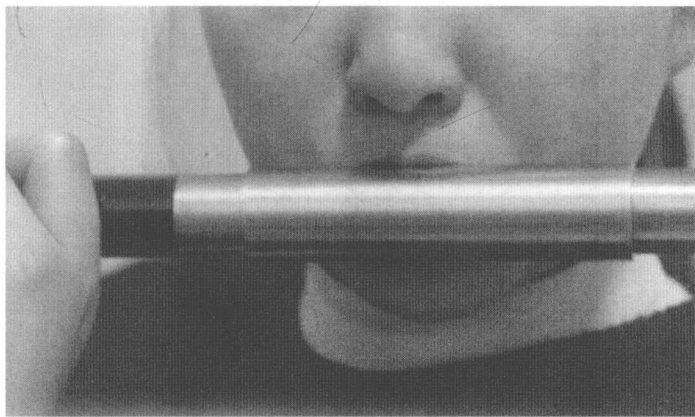
巴乌的指孔和葫芦丝的主管类似,都是七个,也是用相应的七个手指按孔。区别在于,巴乌的第七个指孔一般开在竹管下侧偏里面,因此,左手姿势类似于长笛的持笛姿势或竹笛的竖握法。如图:

把竹管放在左手食指与掌的大关节稍上一点,大指按住第七孔,手心空,像握鸡蛋的感觉,双手小指搭在管身上。

二、口形

巴乌的簧片是贴在竹管上的,用上下唇包住吹孔,嘴唇的闭合感觉和葫芦丝类似,区别在于巴乌是包住吹孔而葫芦丝是含住吹嘴。如图:

三、身体姿势

竖吹巴乌的身体姿势和葫芦丝相同,横吹巴乌的吹奏姿势和吹笛的身体姿势类似。
立式,如图:

横吹巴乌

竖吹巴乌

眼睛平视,面对观众,身体略转向右,左脚稍向前,双臂微微举起,竹管基本水平。
坐式,在立式的基础上,坐在凳子上即可,坐姿与葫芦丝坐姿相同,如图:

横吹巴乌坐姿

竖吹巴乌坐姿