

古筝爱好者快速入门
最佳教程

轻松自学，掌握古筝
弹奏技巧

Chinese Zither

古筝

古筝弹奏自学速成

『紫袖红弦明月中，自弹自感暗低容。

弦凝指咽声停处，别有深情一万重。』

书+DVD

跟资深琴师学古筝

详尽指导，手把手教授弹奏技巧

高清收录，超长容量

杜秀红 编著

技术讲解+针对性练习+突破指导+名曲精选练习

古筝

Chinese Zither

杜秀红
编著

NLIC 2970698971

图书在版编目(CIP)数据

古筝 / 杜秀红编著. --成都: 成都时代出版社,
2011.4

ISBN 978-7-5464-0352-6

I. ①古… II. ①杜… III. ①筝—奏法 IV.
①J632.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 025513 号

古筝

GUZHENG

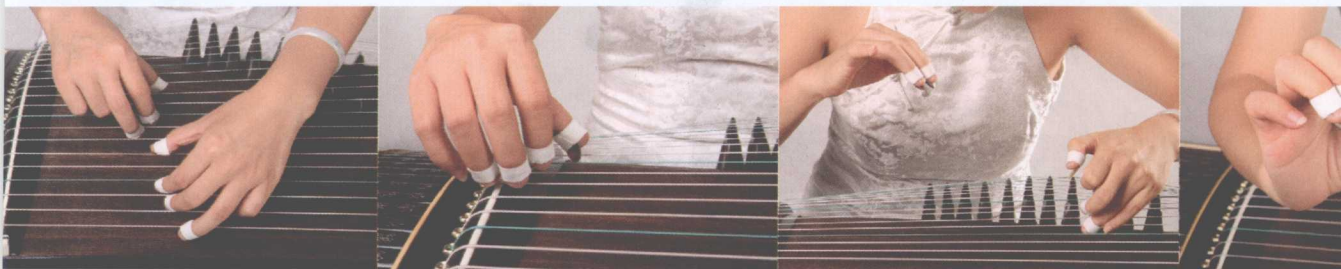
杜秀红 编著

出品人	段后雷
责任编辑	干燕飞
责任校对	张旭
装帧设计	◎中映·良品 (0755) 26740502
责任印制	莫晓涛
出版发行	成都传媒集团·成都时代出版社
电 话	(028) 86619530 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市华信图文印务有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	8
字 数	180千
版 次	2011年4月第1版
印 次	2011年4月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0352-6
定 价	28.00元

著作权所有·违者必究。举报电话:(028)86697083

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系。电话:(0755)29550097

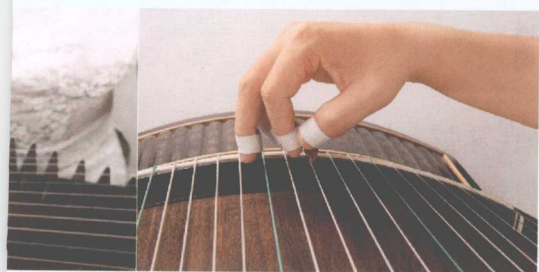
序

古箏是一种古老的、极富表现力的民族乐器，其外形古朴优美，典雅大方，音色清悦、高洁、委婉动听并富有神韵，在中国民族音乐的艺术殿堂里一直占据着重要的位置。“紫袖红弦明月中，自弹自感暗低容。弦凝指咽声停处，别有深情一万重。”在白居易的这首《夜箏》中，古箏强烈的抒情效果、震撼人心的艺术感染力被淋漓尽致地表现了出来。

作为我国民族乐器的精粹，几千年来，古箏为我们演绎了无数千回百转、荡气回肠的经典旋律，如《琵琶吟》《平湖秋月》《寒鸦戏水》等（教材后有相关曲目），大大丰富了我们的精神生活，提升了我们的文化修养。为了帮助更多对古箏抱有浓厚兴趣的初学者找到一个快速入门的途径，我们编写了这本古箏入门教材。本书从古箏的外形、构造、弹奏的正确姿势、定弦与认弦等基础知识说起，结合古箏的基础乐理知识，再到古箏的基本演奏技法如勾、抹、托、劈等指法以及打、撮、颤音、花指、滑音等一系列重难点，由表及里、循序渐进地教授古箏弹奏技巧，中间配上古今中外的不同曲风的优秀曲目以供练习，让大家能够轻松学习、科学学习、愉快学习。

希望各位古箏爱好者在本书的引导下，掌握古箏演奏的要领，领略古箏带给您的无限音乐享受。

目录

第一章 古筝基础知识 ▲ 11

一、古筝介绍 ----- 2

1. 历史
2. 流派
3. 种类

二、古筝各部位名称 ----- 3

1. 筝首
2. 筝身
3. 筝尾
4. 筝背
5. 筝架

三、古筝指甲的选用及戴法 ---- 5

1. 大拇指指甲的戴法
2. 其他手指指甲的戴法

四、正确姿势 ----- 6

1. 高低合适的座椅
2. 正确的坐位

3. 双手在琴弦上的位置

4. 双脚摆放的位置

5. 协调的弹奏姿势

五、古筝的定弦与认弦 ----- 8

1. 定弦
2. 认弦

六、怎样上筝弦 ----- 9

1. 上弦步骤

2. 换弦步骤

3. 注意事项

七、古筝购买和保养 ----- 10

1. 古筝购买常识

2. 古筝养护常识

第二章 古筝基础乐理 ▲ 14

一、音高 ----- 15

二、音长 ----- 16

三、音强与节拍 ----- 16

1. 音的强弱
2. 拍号

四、调式与调号 ----- 18

1. 调式
2. 调号

五、乐谱常用记号 ----- 19

1. 变音记号

2. 滑音记号

3. 力度记号

4. 反复记号

5. 结束记号

6. 休止符

7. 其他记号

第三章 古筝基本演奏技法 ▲ 23

- 一、古筝指法符号 ----- 24
- 二、勾、抹、托、劈指法与练习曲 ----- 26
1. 勾
 2. 抹
 3. 托
 4. 劈
 5. 勾托抹托练习
- 三、打与练习曲 ----- 32
- 四、大撮与练习曲 ----- 34
- 五、小撮与练习曲 ----- 36
- 六、颤音与练习曲 ----- 38
- 七、花指、刮奏与练习曲 ----- 40
1. 花指
 2. 刮奏
- 八、按音“4”和“7”与练习曲 ----- 43
- 九、上、下滑音与练习曲 ----- 47
1. 上滑音
 2. 下滑音
- 十、琶音与练习曲 ----- 50
- 十一、食指点奏与练习曲 ----- 52
- 十二、摇指与练习曲 ----- 53
- 十三、扫弦与练习曲 ----- 55

第四章 古筝独奏曲 ▲ 61

◎渔舟唱晚	◎彩云追月	◎高山流水	◎梅花三弄
◎浏阳河	◎汉宫秋月	◎牧羊曲	◎香山射鼓
◎山丹丹开花红艳艳		◎纺织忙	◎紫竹调
◎寒鸦戏水	◎将军令	◎出水莲	◎战台风
◎四段锦	◎秦桑曲	◎井冈山上太阳红	

第一章

古学

基础知识

Basic Knowledge of Chinese Zither

一、古筝介绍

古筝是一件伴随着中华民族的悠久历史与文明，在这片古老的土地上孕育产生的民族弹拨乐器。其音色优美、音域宽广、演奏技巧丰富，具有相当强的表现力，深受广大人民的喜爱。

近年来，随着我国民族乐器的兴起，古筝的学习热潮在国内愈演愈烈。古筝更以其优雅的曲风、纯美的意境走上了世界的舞台，赢得了全世界人民的喜爱。像《渔舟唱晚》《彩云追月》等经典筝曲已经深入人心，成为传统聚会的保留曲目。

1. 历史

早在公元前5世纪至公元前3世纪的战国时期，筝就开始在当时的秦国（今陕西省）一带广泛流传，因此历史上又将其称为“秦筝”。计算起来，它已经有两千五百多年的历史了。后来，由于其古老的历史渊源以及给人们留下的古朴、典雅的印象，通常又被人们称为“古筝”。

2. 流派

经过两千五百多年文明与历史的洗礼，古筝艺术在中华大地上广泛流传，遍地开花。

通过结合不同地区的民间音乐和语言特点，古筝艺术逐渐形成了风格迥异、个性鲜明的众多流派，如山东筝派、陕西筝派、河南筝派、浙江筝派、客家筝派，以及少数民族中蒙古族的雅托噶和朝鲜族的伽倻筝等。

各个流派音韵特点不同、演奏手法各异，如：山东筝曲古朴自然、沧桑有劲；陕西筝曲悲壮凄凉、抒情委婉；河南筝曲高亢豪放、爽直泼辣；浙江筝曲自然流畅、清秀淡雅；客家筝曲内秀含蓄、高雅大方；潮州筝曲清纯细腻、柔和甜美等等。

每个流派都留下了许许多多颇具代表性的筝曲，如山东风格筝曲《汉宫秋月》《鸿雁捎书》，陕西风格筝曲《姜女泪》《香山射鼓》，河南风格筝曲《打雁》，浙江风格筝曲《将军令》和《月儿高》，客家风格筝曲《出水莲》，潮州风格筝曲《寒鸦戏水》《月儿高》《锦上添花》等。各家各派独树一帜，可谓万紫千红，更为我国的古筝音乐库增添了异彩；相互间又彼此促进，并肩发展，为古筝艺术的繁荣发展打下了坚实的基础。

3. 种类

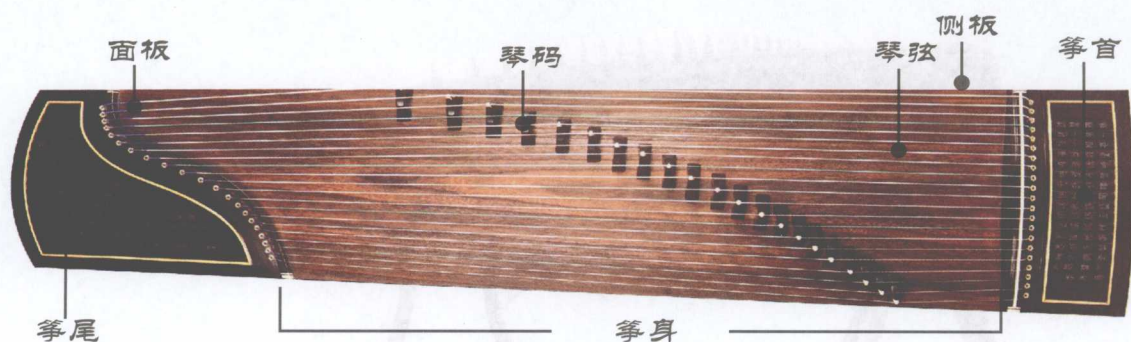
据专家考证，古筝最初只有5条弦，通过竹尺敲击来发声。到了战国时期，在秦国一带流行的古筝发展到12条弦。随后，筝弦数继续逐渐增多，从唐宋时期的13弦筝，到明清时期的15弦和16弦筝。1949年以后，出现了21弦、23弦、26弦筝以及转调筝。

筝弦数的增加，扩展了古筝的音域，丰富了它的表现力，体现了古筝艺术的发展进程。目前，在我国和世界各地，S形21弦筝是最为广泛使用的。

二、古筝各部位名称

在漫长的历史变迁中，古筝形制得到了不断的变革与发展，但其三大基础组成部分并没有改变，即筝首、筝身和筝尾。

下面，我们一起来认识一下古筝各部位：

1. 筝首

琴盒：用来盛放扳手、指甲、琴弦等配件。

前梁：也叫前音梁或前岳山，一般由松木或泡桐木来制作，起到增强面板的抗压作用，使音质更加清晰、圆润。

扳手：用来转动拴弦轴的工具。

拴弦轴：由金属材料制成，用来上弦、调弦。

前穿弦孔：起到穿弦的作用。

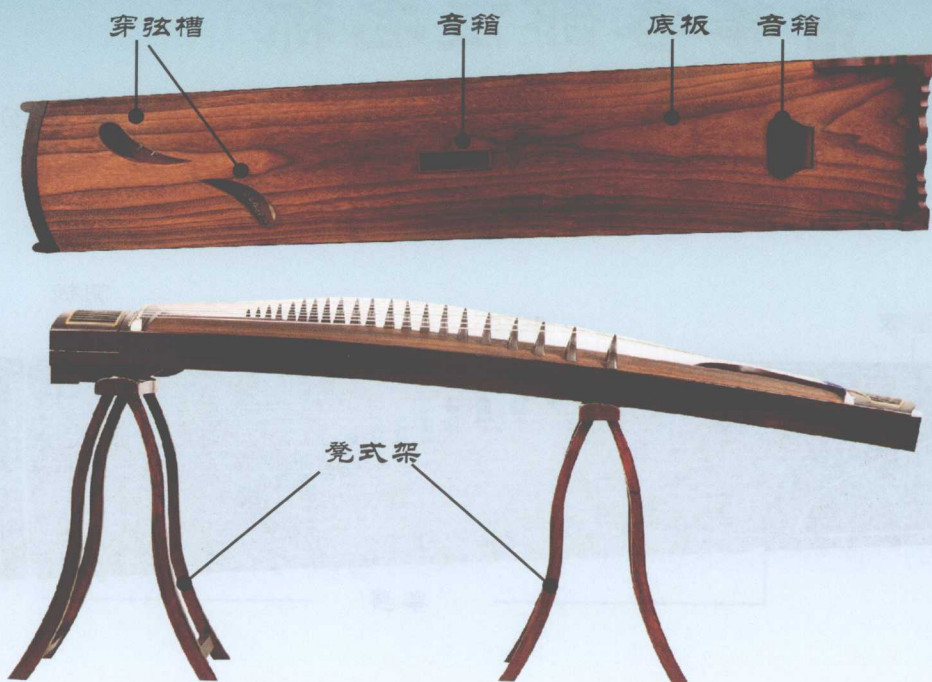

2. 筝身

面板：大多是采用梧桐木或是杉木来制作。面板是发音的振动面，其材质与厚度直接决定了筝音质的好坏、音量的大小。

琴弦：古筝为一弦一柱的弹拨乐器，琴弦从高音到低音，弦的粗细、长短都有一定的比例。近现代古筝琴弦多为钢丝弦或尼龙钢丝缠弦（以不同型号的钢丝外面缠上尼龙丝制成），因为它们柔韧耐压，能够承受较大的压力以及张力，而且具有扩大音量的声学性能，使音色变得明亮清脆、富有弹性。

琴码：起到支撑琴弦的作用。在筝上的排列犹如“一”字形大雁的排列飞翔，被称为“筝

排雁柱”，也叫燕足、雁柱。琴码也有大小之分，一般分为3组。从低音最粗的琴弦开始到高音最细的琴弦，由大到小依次排列下来。琴码一般采用红木嵌牛骨或嵌象牙的材料制成。

侧板：一般用桐木制成。

3. 琴尾

后梁：也叫后音梁或后岳山，作用与前梁相当。

后穿弦孔：与前穿弦孔一样起到穿弦的作用。

4. 琴背

底板：由整块木材制作，是古筝振动的折射面，与面板、侧板构成一个长方箱体，形成一个完整的共鸣箱。

音箱：在底板的左、中、右处各有三个不同形状的出音孔，它们就相当于古筝的音箱，起到扩大音量的作用。

穿弦：槽底板尾部的出音孔，也是用来穿琴弦的槽口。

5. 琴架

凳式架：由一高一低两个像马扎一样的架子组成，高的放在琴头位置，低的放在琴尾位置，方便演出携带。

板式架：由一大一小两个侧板和一个横板三块板拼插而成，不仅外观典雅大方，而且比凳式架更为稳固。

三、古筝指甲的选用及戴法

古人弹筝，用的是自己的指甲。后人为了提高弹奏的质量和音量，逐渐采取了以古筝义甲代替手指甲来弹奏的演奏方法。

制作古筝指甲的材料很多，如玳瑁、赛璐珞、牛角、塑料等。经过多年的实践证明，玳瑁不易断裂，有韧性，硬度与人手指甲最为接近，而且弹奏出来的音色也较为柔美，音量也较大，所以，用玳瑁制作的古筝指甲越来越为大家所青睐。

此外，古筝演奏小指一般不戴指甲，以留出小指弹奏出肉拨的声音。因此，左右双手共戴8个义甲。

1. 大拇指指甲的戴法

(1) 取一段宽约1厘米的胶布，将指甲粘于距胶布右端大约2厘米处，指甲上端露出胶布大约1.5厘米，下端露出大约0.5厘米。

(2) 指甲不要垂直粘贴，要稍稍倾斜一点。如果是右手大指的指甲，则弯度朝左，一般是 45° 朝向；如果是左手大拇指的指甲，则弯度朝右。

(3) 将指甲的底部置于大指的指肚中间，指甲顶端稍倾斜1厘米，然后将胶布顺势缠于大指上，以起固定作用。

(4) 检查大拇指指甲的底部是否置于大指指肚中间，以避免胶布缠绕时用力过大而使指甲偏离指肚中间。

2. 其他手指指甲的戴法

其他手指指甲的粘贴方法与大拇指指甲的粘贴方法基本相似，只是其他手指的指甲在粘贴时不需要倾斜，指甲上端露出手指1厘米左右，垂直粘贴上即可。

Tips: 古筝指甲的挑选

“工欲善其事，必先利其器”，所以，古筝指甲的好坏对古筝的演奏至关重要。最为常用的是玳瑁指甲，其发出的声音亮而不燥，较有弹性。

指甲在手上用胶布来固定，胶布分为纸胶布、布胶布、防过敏胶布等几种，一般多选用布胶布，因为它固定性好，不易脱落。

现在最为常用的玳瑁指甲表面是两种颜色相间的，我们在挑选的时候：首先，要看指甲的大小是不是适合选购者手指的长度；第二，要看指甲两边的弧度，双面弧用起来比较顺手；第三，要看两种颜色的分布是否均匀，黑色太多或者太少都不好。

四、正确姿势

正确的演奏姿势是对弹筝者最基本的要求，演奏姿势直接影响到演奏者的训练技术和音乐表现的发挥。古筝的演奏姿势通常分坐式和立式两种，其中以坐式最为常见。正确的坐式演奏要注意以下事项：

1. 高低合适的座椅

根据演奏者的身材高矮的差别，座椅高低也需因人而异。如果座椅过高，弹奏者需弯腰俯身，容易疲劳，而且演奏也不自然；如果座椅过低，弹奏者则需高抬手臂，影响手臂自由运动，也不利于演奏力度的把握。

最佳的座椅高度一般能使演奏者前臂与筝板面平行，两腿自然弯曲成 90° ，古筝位于腰部部位。

2. 正确的坐位

弹箏时，演奏者的臀部不要坐满整个椅子，以一半为宜，给上身前、后、左、右留有活动余地。同时，身体前侧与箏体之间相隔6~10厘米的距离，身体右侧大致与前梁对齐。

在演奏过程中，随着左手的移动伸屈，身体的重心也应随之适当地左右移动。

3. 双手在琴弦上的位置

右手：一般在离前梁三四个手指宽度的位置上弹奏。

左手：

(1) 如果是在琴码右侧，则一般在离右手15~20厘米的位置上演奏；

(2) 如果是在琴码左侧，则一般在离琴码10~20厘米的位置上演奏。

4. 双脚摆放的位置

(1) 板式箏架，双脚适当分开或前后错开平放在地面。

(2) 凳式箏架，双脚既可以适当分开或前后错开平放在地面，也可以用右脚踩在箏架下部的横梁上。

如果儿童个子小，可在脚下放置一小凳，以弥补高度的不足。

5. 协调的弹奏姿势

弹奏时要注意，全身自然放松，头部摆正、略微俯视，双肩自然下垂，身体的重心随弹奏的音高位置而前后移动。

演奏时动作要潇洒大方，表情自然适度，全身心地投入到艺术表演中去。

五、古筝的定弦与认弦

1. 定弦

定弦，即把弦定到一定的音高位置。

与西洋乐器的七声音阶（1、2、3、4、5、6、7、 $\dot{1}$ ）不同，古筝是按我国传统的五声音阶（1、2、3、5、6、 $\dot{1}$ ）“宫、商、角、徵、羽”，即1（do）、2（re）、3（mi）、5（sol）、6（la）”的顺序定弦的，音阶中没有“4（fa）、7（si）”两音，“4、7”两音分别由按高“3（mi）、6（la）”两弦取得。

古筝曲最常用的调有D调、G调、C调、F调、A调、E调和B调。初学者通常是从D调定弦学起。

2. 认弦

学习古筝的第一步，需要认准21根弦，找准每个音的位置。古筝音色秀美、意味悠长、音域宽广。以D调21弦古筝为例，大致有四个八度、五个音区。每一个5（sol）都用有色（通常为绿色或红色）的弦来区分。高音清亮，中音柔雅，低音深沉。古筝是从靠近身体位置最细的琴弦开始往外数1、2、3、4……21。

弦序号	唱名	简谱写法
21	do	$\dot{1}$
20	re	$\dot{2}$
19	mi	$\dot{3}$
18	sol	$\dot{5}$
17	la	$\dot{6}$
16	do	1
15	re	2
14	mi	3
13	sol	5
12	la	6
11	do	1
10	re	2
9	mi	3
8	sol	5
7	la	6
6	do	$\dot{1}$
5	re	$\dot{2}$
4	mi	$\dot{3}$
3	sol	$\dot{5}$
2	la	$\dot{6}$
1	do	$\dot{1}$

六、怎样上箏弦

古箏的上弦，一般采取在箏尾用销钉上弦，箏头用穿弦孔固定琴弦的上弦方法。上弦顺序从第1弦开始，依次上到第21弦。这种按弦序由低至高的上弦方法便于安放码子。

1. 上弦步骤

- (1) 将琴弦带小疙瘩的一端穿在穿弦孔中，并拉直挂在箏首。
- (2) 将弦拉至琴钉处，留出够在琴代上绕五六周的一段弦后，把弦截断。
- (3) 将弦的这一端穿入琴钉的小孔中，用扳子（调音扳手）将弦绕在琴钉上，上紧即成。上弦时应注意弦两端要恰如其分地放在两岳山所指定的位置上，以保持弦与弦之间距离的均等。
- (4) 将码子按合适的位置安放在箏弦下。
- (5) 码子调整后继续上弦，上到每根琴弦在岳山和码子上都不松动，就算完成上弦工序。

2. 换弦步骤

- (1) 先将断了的琴弦分别从两端抽掉，并根据缠绕在弦钉上琴弦的圈数，用扳手逆时针松相应的圈数，让弦钉上的孔垂直于调音盒的底面。
- (2) 选择同一型号的琴弦，从“S”形出音孔穿过，经过面板从岳山右侧的穿弦孔进入，经过弦钉的孔，超过约1.5厘米。
- (3) 将超过的部分压倒紧紧贴在弦钉上，并将多余的弦全部抽到调音盒内部，由弦钉的上部逆时针将琴弦由外向内绕在弦钉上（1~5弦2~3圈，6~16弦1~2圈，17~21弦0~1圈）。
- (4) 用手指由内向外拧成一个圈，套在弦钉的最里侧，另一只手提着琴弦，用扳手顺时针将弦钉拧紧至适合位置即可。

3. 注意事项

- (1) 一定要将弦尾压好，紧贴在弦钉上，否则露头的弦尾会使演奏的时候有杂音。
- (2) 琴弦一定要垂直于弦眼和弦钉的第一接触点，否则古箏极易出现走音的现象。
- (3) 缠绕的琴弦一定要由外向内平铺在弦钉上，切忌将琴弦绕在一起，形成团，否则在调音紧弦的时候极易出现无任何反应导致的断弦。
- (4) 校弦时琴弦不要搁在琴码上，当张力接近相邻弦松紧度时，才将弦挑起搁在琴码上，这样的做法不易使琴弦在搁弦点处受损，同时也使琴弦张力均衡。
- (5) 箏的琴弦比较长，因此弦的张力小，比较松，调音较为困难。在调音时，必须反复校正弦的音高，才能使琴音准确、稳定。
- (6) 高音可比标准音高偏50~100音分，然后在琴码两侧对琴弦进行压颤，让琴弦充分延伸至标准音高。
- (7) 即使调好的音，在演奏中也常常会发生变化，仍常需移动码子进行微调校音。

Tips: 21弦S形箏的创始人——王巽之

王巽之（1899年1月—1972年11月），原名王其昌，又名王昌，别号逊之，浙江杭州市人。年少时，王巽之便随父学习书画，并寻师访友，学习各种民间乐器。后加入杭州国乐研究社，拜师于同社社员、杭箏（十五弦丝弦箏）演奏者蒋荫椿先生门下，开始了系统的古箏学习。1925年，王巽之担任了上海储蓄会俭德国乐团国乐指导，先后将《高山流水》《灯月交辉》《小霓裳》等三首杭州名曲介绍给上海国乐界，使之成为了上海国乐表演的保留曲目。

1956年，王巽之受聘于中央音乐学院华东分院（后改名为上海音乐学院），成立民族音乐系，担任古箏及三弦专业教师。同年，他整理、编写出《孟姜女》《蒙古舞曲》《三十三板》《击鼓催花》《康胜》《灯月交辉》等箏曲初级教材。此外，在20世纪60年代中期，王巽之先生与陆修崇、王昌元等还先后创作了一批以浙江箏派技法为主的、颇有社会影响力的箏曲，如《林冲夜奔》《战台风》《老贫农话家史》等。

1958年，在王巽之先生的构想及指导下，21弦S形箏在上海民族乐器厂试制成功，并且配置上由他的学生魏宏宁及上海音乐学院乐器厂戴闯设计的尼龙丝钢系列箏弦。这次乐器及箏弦的革新成功，极大地拓展了古箏的音量、音域，丰富了古箏的音色变化，为我国箏曲的发展奠定了坚实的物质基础。

七、古箏购买和保养

1. 古箏购买常识

挑选古箏时，主要从制作材料、制作工艺和音色这三个方面来考虑。

（1）制作材料

古箏的制作材料非常讲究，其质地的优劣直接影响到琴板弹性和传声性能的好坏。

面板：做箏的面板，要求用纹理细密均匀、无节无痕的梧桐木，以年轮间隔宽、条纹明显、呈线状或粒状者为佳。而琴的镶板则要用一些硬度较大、木质坚实的木料。