

名家教 扬琴

MINGJIAJIAO YANGQIN

湛向阳 编著

名师指导 注重基础
有声有像 图文并茂

名家教

MINGJIAJIAO

扬琴

YANGQIN

湛向阳 编著

国际文化出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

名家教扬琴/湛向阳编著. —北京: 国际文化出版公司, 2003. 1

ISBN 7-80173-155-7

I. 名... II. 湛... III. 扬琴—奏法
IV. J632. 51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 109867 号

名家教扬琴

编 著 湛向阳
责任编辑 李 璞
策 划 崔亚海
出 版 国际文化出版公司
发 行 国际文化出版公司
经 销 全国新华书店
排 版 卓越公司
印 刷 北京云浩印刷有限责任公司
开 本 850×1168 16 开
10.75 印张 215 千字
版 次 2003 年 2 月第 1 版
2003 年 2 月第 1 次印刷
印 数 1-8000 册
书 号 ISBN 7-80173-155-7/J. 023
定 价 20.00 元

国际文化出版公司地址
北京朝阳区东土城路乙 9 号 邮编 100013
电话: 64271187 64279032
传真: 84257656
E-mail: icpc@95777.com

前 言

扬琴，自明代由阿拉伯传入我国后，经过四百多年地不断创新、发展和完善，以其音色明亮、音域宽广、音质优美，并能够独立演奏许多高难度技巧的作品等诸多特点，被誉为“中国钢琴”，在民间广为流传，深受广大人民群众所喜爱。

学习扬琴不但是一种操作性很强的艺术实践，更是一种全新的心灵体验和艺术享受。然而，长期以来，很多人想接触扬琴，可是在扬琴“贵族式”的气质面前显得无能为力，因而只能对其“敬而远之”。

为了给广大的扬琴爱好者提供一扇方便之门，我现把自己多年从事扬琴演奏及扬琴教学过程中所积累的实践经验奉献给大家，以期引导大家轻松入门，少走弯路，科学地训练，打好基础。

本书适合初、中级读者。全书全面系统地介绍了扬琴的发展、构造、演奏姿势及技巧等基础知识，让你能从零起步，轻松入门，并为以后的学习打下坚实的基础。书中有针对性地选配了大量循序渐进的练习曲，这些乐曲汇集了中外著名的乐曲，经典简练，婉转悠扬而不晦涩，意境深远而不繁杂。通过这些针对性较强的乐曲，既能够让你掌握扬琴的各种演奏技巧，也能够潜移默化地增加你的乐感与艺术修养。这些练习曲亦可作为一些中级读者平时练习的曲目。

希望本书能为朋友们学琴提供一些帮助。限于作者水平，书中难免存在疏漏和遗憾，诚望各位读者朋友和专家批评指正，以便于在以后的再版中加以修改和补订。在此，先向各位表示感谢！

编著者

2002年10月

作者简介

谌向阳 国家一级演员，中央民族乐团扬琴首席，中国民族管弦乐协会扬琴学会理事。1979年至1982年就读于武汉音乐学院附中，1982年考入中国音乐学院。1986年以全优的成绩毕业并留校任扬琴专业教师，1990年调入中央民族乐团。

1982年荣获由文化部举办的全国民族器乐比赛最高奖“优秀表演奖”，1987年在首届海内外江南丝竹比赛中荣获一等奖，1985年获北京市优秀文学艺术工作者光荣称号，1997年在乌兹别克斯坦首届“萨摩尔罕”国际音乐比赛中获得了最高荣誉，1996年在文化部系统艺术考核中专业成绩名列扬琴第一名。

作者多年来一直活跃在国内外艺术舞台上，足迹遍布世界各地。多次出访了美国、日本、奥地利、西班牙、德国、希腊、南非、丹麦、法国、瑞典、乌兹别克斯坦、韩国及香港、澳门、台湾等国家和地区。曾在世界著名的维也纳金色大厅、美国卡内基音乐厅、肯尼迪艺术中心、林肯艺术中心、丹麦广播交响音乐厅、联合国大厦等重要场所演出。

繁忙的艺术活动，并没有使她间断教书育人。近年来她为专业艺术院校和文艺团体培养和输送了大批的专业人才。

她多年来为中央电视台、电台以及电影、电视剧录制了大量的音乐节目，并参与多次大型文艺晚会，还创编了一些民族器乐独奏曲、合奏曲等，录制了《国乐名家——谌向阳扬琴专辑》CD，发表了《论扬琴左右手的配合》、《大乐队中的扬琴》等多篇论文，她的业绩已被《中国专家人才库》、《中国专家大辞典》收录。

目 录

前 言

作者简介

第一章 概 述	(1)
第一节 扬琴简介	(1)
第二节 扬琴各部位的名称	(2)
一、扬琴部分部位的说明	(2)
二、常用扬琴弦号图	(3)
三、扬琴音位图	(4)
四、琴 竹	(9)
第三节 扬琴的挑选、调试与保养	(9)
一、扬琴的挑选	(9)
二、如何调弦	(10)
三、怎样配上琴弦	(10)
四、扬琴的保养常识	(10)
第二章 扬琴的演奏方法	(11)
第一节 演奏姿势	(11)
第二节 持琴竹的方法	(11)
第三节 击弦动作及方法	(12)
第四节 击弦的部位	(13)
第五节 竹法及其运用	(13)
第六节 扬琴主要演奏技巧符号	(14)
第三章 扬琴的演奏技巧	(15)
第一节 弹弦技巧及其练习	(15)
一、单竹练习	(15)
二、双竹练习	(31)
第二节 轮竹、琶音技巧及其练习	(34)
一、轮 竹	(34)
二、琶 音	(39)
第三节 拨弦、反竹技巧及其练习	(41)

一、拨 弦	(41)
二、反 竹	(42)
第四节 点弦技巧及其练习	(44)
一、顿 音	(44)
二、泛 音	(45)
第五节 颤竹、揉弦技巧及其练习	(45)
一、颤 竹	(45)
二、揉 弦	(46)
第六节 击板、勾弦技巧及其练习	(46)
一、击 板	(46)
二、勾 弦	(47)
第七节 综合性练习曲、乐曲	(49)
一、综合性练习曲	(49)
二、综合性乐曲	(60)
1. 小猫钓鱼	郑宝恒曲(60)
2. 捉迷藏	郑宝恒改编(61)
3. 翻身的日子	朱践耳编曲 胡运籍改编(62)
4. 大 象	几内亚民歌 郭敏清编曲(65)
5. 欢乐的新疆	周德明曲(67)
6. 珠落玉盘	钟义良曲(70)
7. 燕	布克密勒曲(72)
8. 日薄西山情依依	塞内维尔·博德洛特曲 湛向阳改编(73)
9. 渔光曲	任 光曲 张心抚改编(74)
10. 音乐会练习曲	桂习礼曲(76)
11. 春到清江	刘维康曲(79)
12. Pop	湛向阳曲(83)
13. 渔岛月夜	莫 凡曲(84)
14. 快乐的女战士	吴祖强、杜鸣心等曲 梁瑞华移植编手法(86)
15. 春 雨	朱 毅曲 湛向阳改编(88)
16. 节日的天山	郭敏清编曲(92)
17. 浏阳河	唐璧光原曲 湛向阳编曲(95)
18. 红河的春天	刘希圣、李航涛曲(99)
19. 卡布里岛(二重奏)	外国民歌 湛向阳编配(102)
20. 三 六(四重奏)	民间乐曲 湛向阳编配(103)
21. 莫愁女随想曲	芮伦宝曲(111)
22. 莫愁女随想曲(总谱)	芮伦宝曲(118)
23. 苏武牧羊	项祖华编曲(156)

第一章 概 述

第一节 扬 琴 简 介

扬琴是我国的击弦乐器,四百多年前(明代末期)由波斯、阿拉伯传入中国,最早流行在广东沿海一带,以后逐渐传及全国,当时主要用于民间说唱音乐的伴奏,如:四川扬琴、山东琴书、广东音乐、江南丝竹、新疆音乐等民间音乐。在民国初期,一些演奏家把优秀的传统乐曲改编为扬琴独奏曲,如严老烈先生创作改编的广东音乐《旱天雷》、《连环扣》,吕文成先生创作的《银河会》等独奏曲,使扬琴从一个伴奏乐器逐渐发展成为了一个具有一定表现力的独奏乐器,特别是丘鹤俦先生出版了第一部扬琴专著《琴学新编》,论述了许多扬琴的演奏技巧,开了扬琴理论教育之先河。

过去的扬琴外形较小,一般为梯形和蝴蝶形状,只有两排音码,音量小,音域也很窄,20世纪50年代,研制出的变音扬琴(401型扬琴)转调较为方便,半音较齐全,音域也较以前宽。近来又在401型扬琴的基础上制作出了402型扬琴,这两种扬琴是现今使用较为普遍的扬琴。

由于乐器的改进,演奏技法的逐渐发展,现代扬琴能演奏出许多高难度技巧的作品,成为人民喜爱的民族乐器之一。扬琴的音色华丽明亮、悠扬而又铿锵有力,能独立演奏多个声部,因此有着“中国钢琴”的美誉。

在世界各地特别是欧洲,也有很多扬琴,现今还在民间流行着,在各国的名称也不同,如Ducimer(德西马)、Yangkom(扬根)、Cimbalon(钦巴龙)、Psaltery(萨特里)、Hackbrett(汉克博瑞特)等,这些琴的音色与中国的扬琴不同,是用琴槌敲击发声。在乌兹别克斯坦国际音乐节上有一种扬琴(见照片),琴体比中国的扬琴小,音域较窄,音位排列完全不同,用木制的小琴槌演奏。制作工艺非常精致,表面镶有贝类等工艺品。各国的扬琴形体大小不一,音色也不同,如匈牙利大扬琴就属于低音乐器了,它的低音非常厚实,声音洪亮,音色华丽,演奏的方法以及持槌的手型都与中国扬琴不同,中国的扬琴经过漫长的四百年的演变,不断的改制与创新,现代的扬琴具有声音明亮、音域宽广、半音齐全、音质优美且具鲜明的中国民族特色,在世界扬琴同类乐器中占有非常显赫的地位。

图 1

图 2

第二节 扬琴各部位的名称

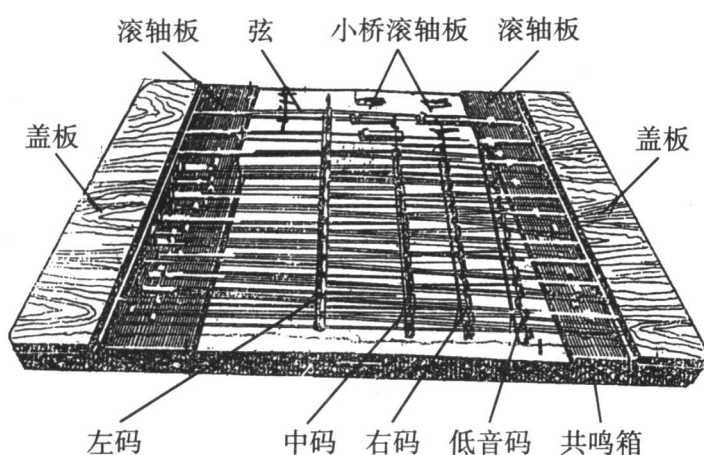

图 3

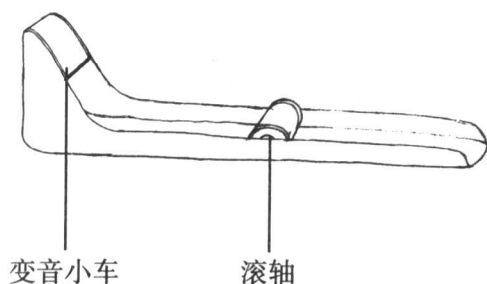

图 4

调音扳手

图 5

一、扬琴部分部位的说明

琴码：木制的，每个琴码上有 2 至 5 根弦，可以发出一至两个音，左码条的两边都有音位。中码、右码、低音码条只有左边有音位。

琴弦：有钢弦和缠弦（银弦）之分，左码条用的是钢弦，中码、右码、低音码条用的是缠弦，缠弦分铜弦和银弦两种。

盖板：为了琴体整体的美观，左右侧都有盖板，有时也作为击板用。

滚轴：用于调整音高。有些滚轴还装有变音小车，使转调更快捷。

弦钉：在左盖板下，为挂弦之用。

弦轴：在右盖板下，用于调弦。

二、常用扬琴弦号图

401 型扬琴弦号图

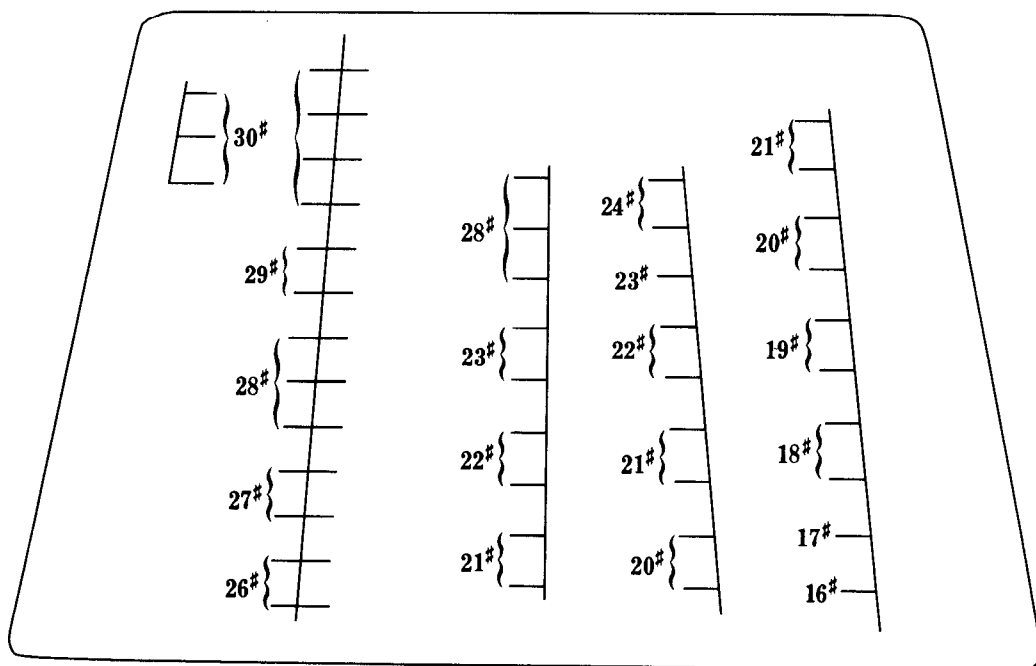

图 6

注：16[#]—24[#]为缠弦，26[#]—30[#]为钢弦。

402 型扬琴弦号图

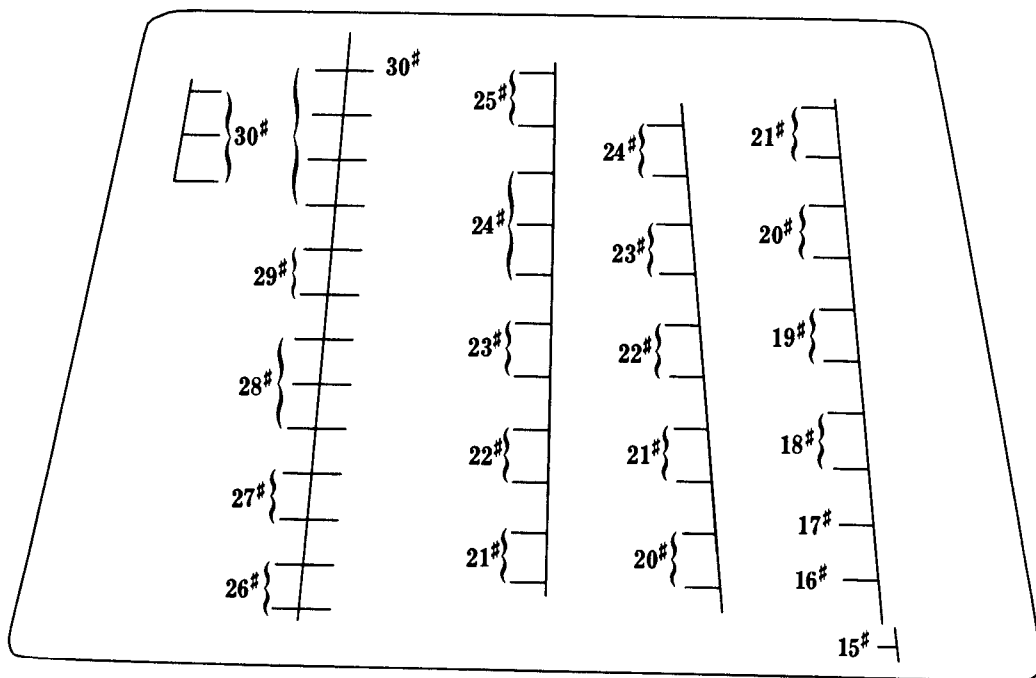

图 7

注：15[#]—25[#]为银弦，26[#]—30[#]为钢弦。

三、扬琴音位图

401 型扬琴音位图

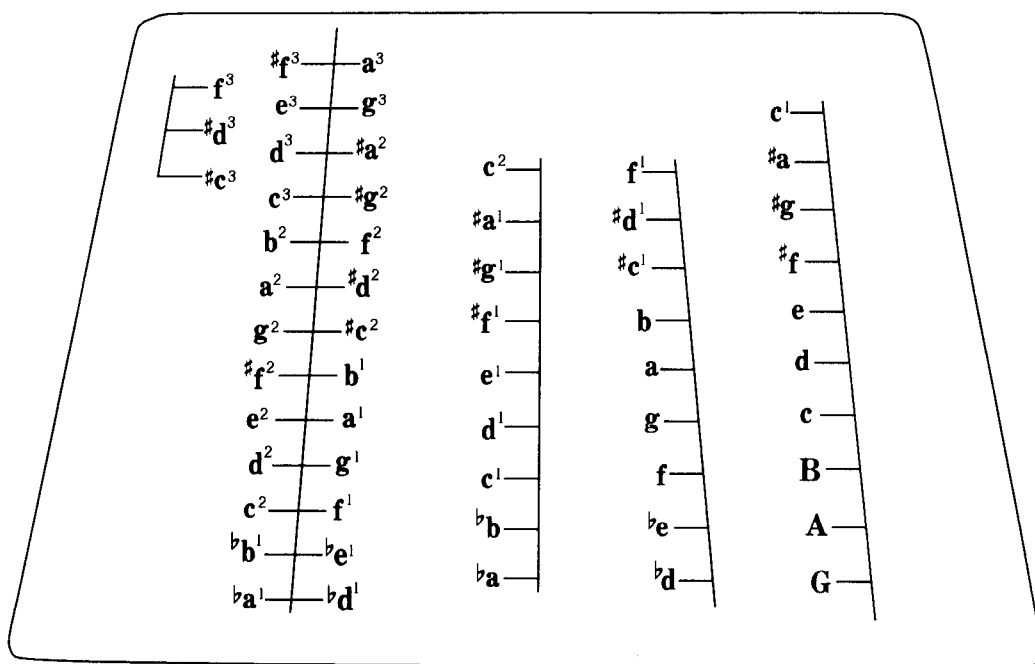

图 8

401 型扬琴的音域是从 G-a³。

401 型琴的中码、右玛、低音码使用的是一般的缠弦(金黄色), 左码条使用的是钢弦。

402 型扬琴音位图

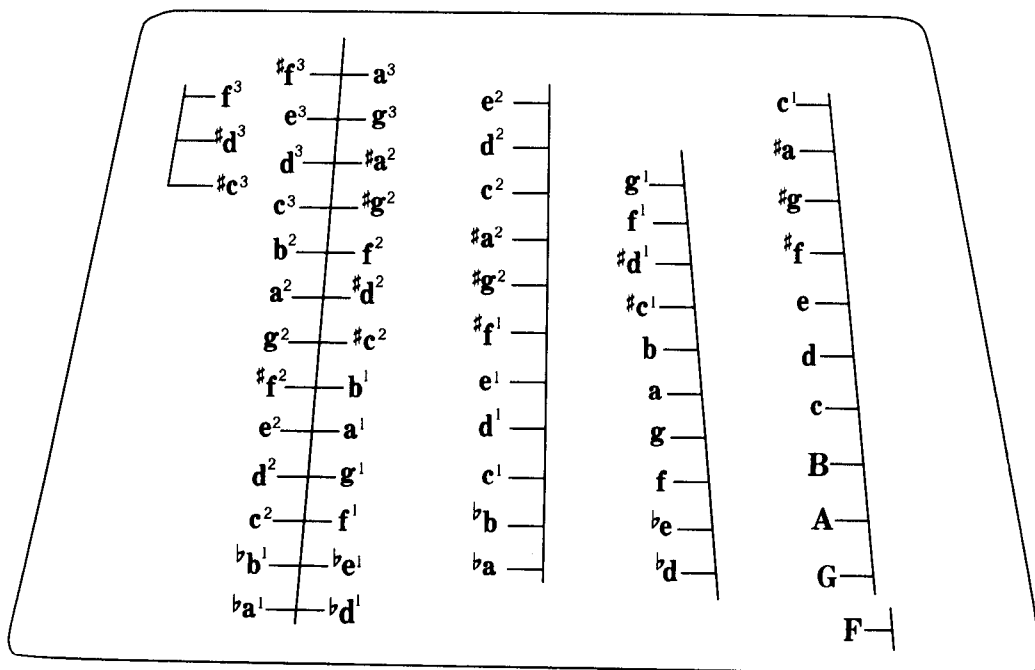

图 9

402 型扬琴的中码、右码、低音码使用的是银弦(银白色), 左码使用的是钢弦。

401 型扬琴 D 调音位图

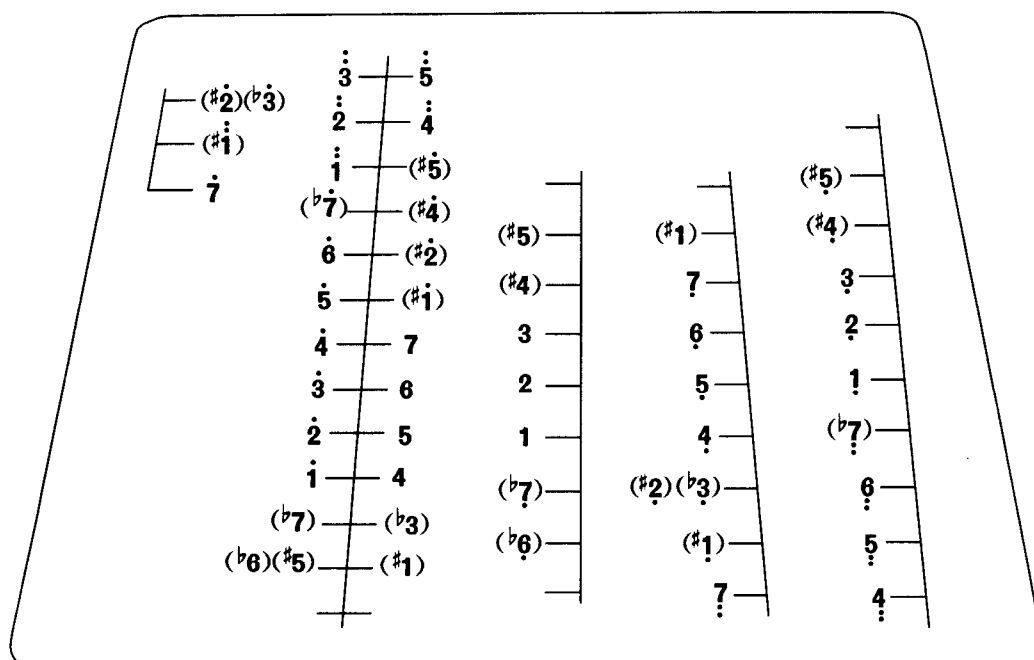

图 10-1

常用变化音用“()”表示。

402 型扬琴 D 调音位图

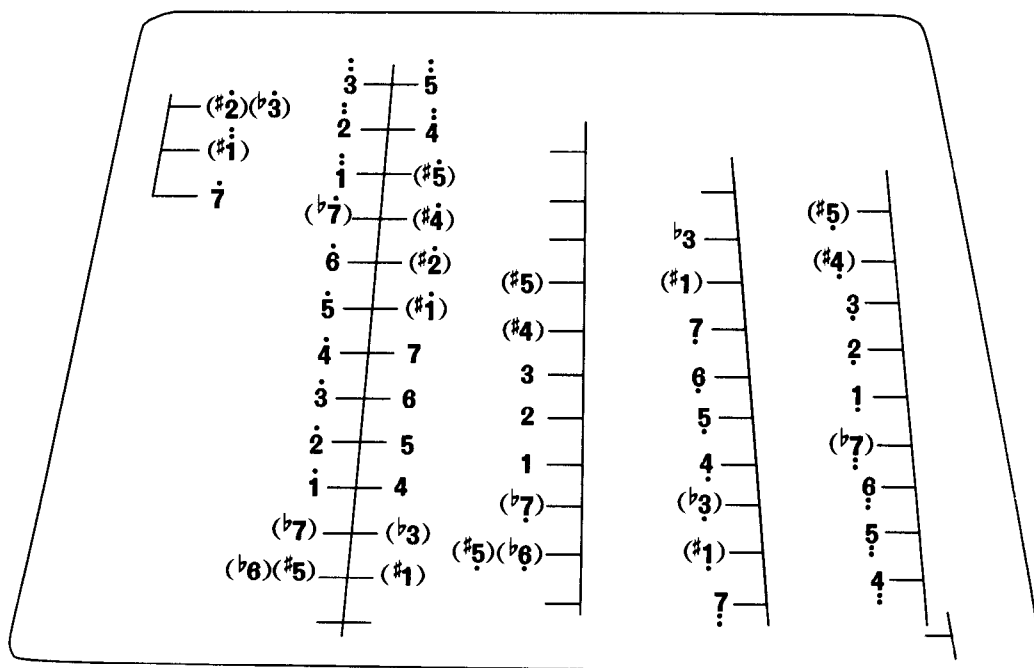

图 10-2

常用变化音用“()”表示。

401 型扬琴 G 调音位图

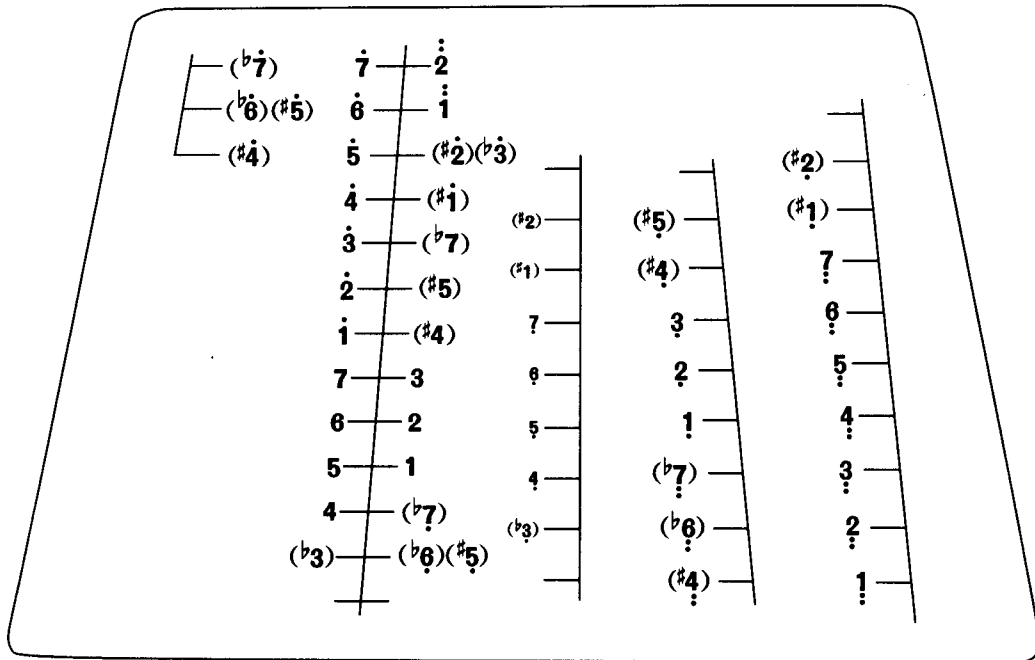

图 10-3

常用变化音用“()”表示。

402 型扬琴 G 调音位图

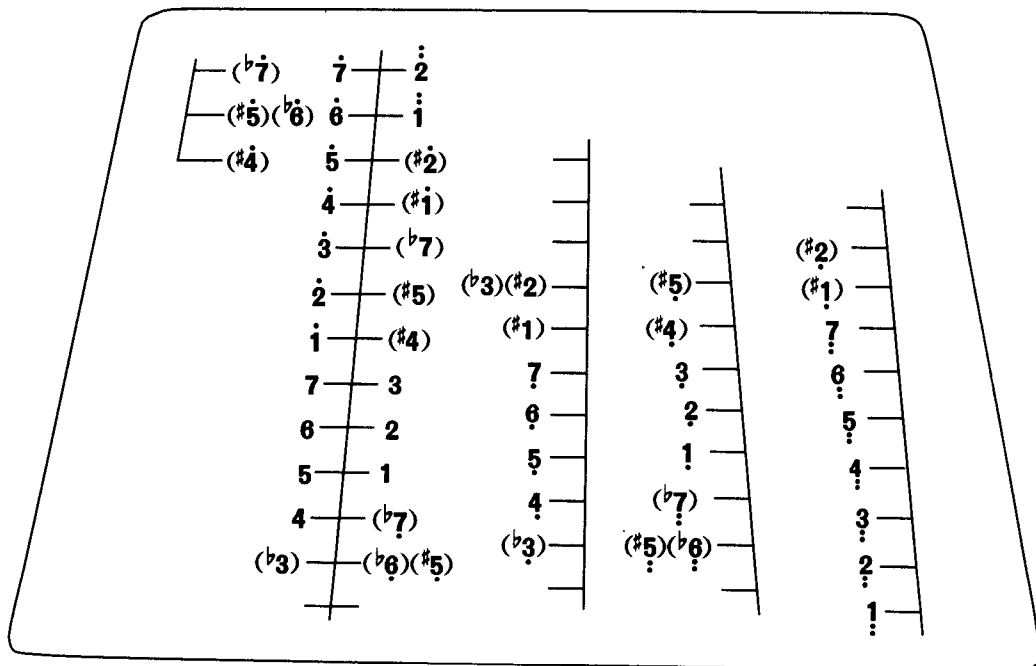

图 10-4

常用变化音用“()”表示。

401 型扬琴 C 调音位图

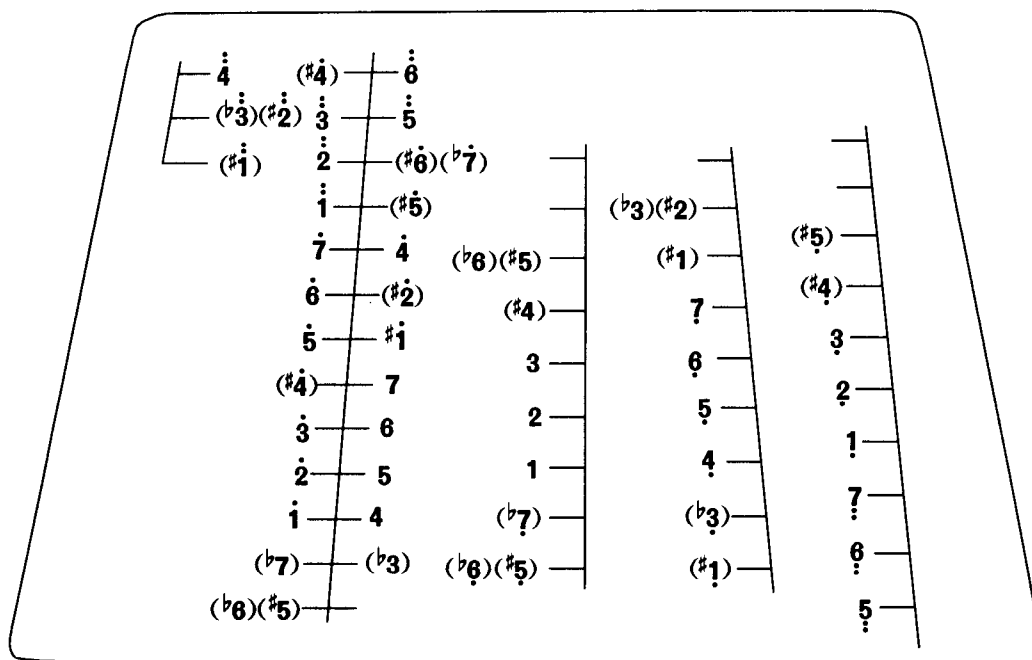

图 10-5

常用变化音用“()”表示。

402 型扬琴 C 调音位图

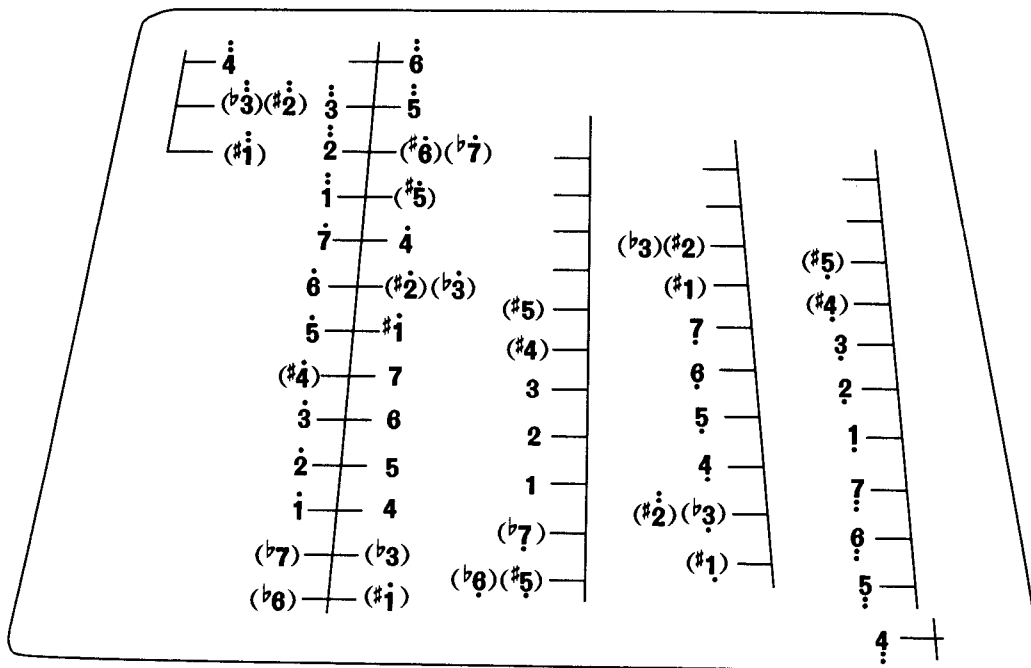

图 10-6

常用变化音用“()”表示。

四、琴 竹

琴竹是弹奏扬琴的工具,又称琴键、琴扞、琴笏。现在普遍使用的一种改革琴竹是用竹子制作的,竹料宜以纹路细直,竹质坚韧者为佳。

琴竹全长 31 厘米,分竹头、竹颈、竹杆、竹柄、竹尾五部分,从竹杆至竹尾部由窄到宽,从竹尾到竹颈逐渐削薄,使竹颈部位有良好的弹性(如图 11)。

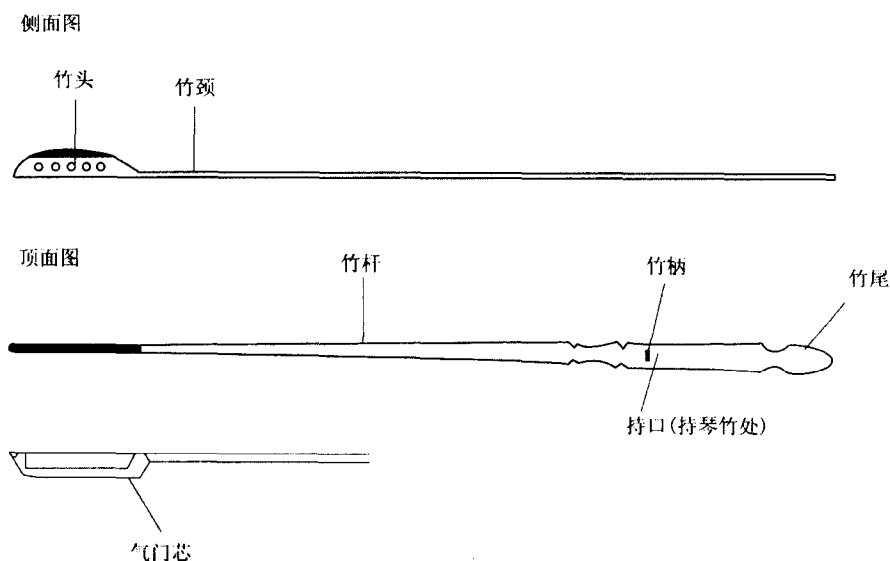

图 11

琴竹的竹头上包有气门芯(自行车用),这是为了使音色圆润,并保护竹头。气门芯的安装法是先剪下一段长度适中的气门芯,在气门芯的两端各留 0.2 厘米的长度不剪开,然后将气门芯的一头套进竹头,另一头挂在竹尖上。气门芯要经常更换,如有破损会影响击弦的音色。

第三节 扬琴的挑选、调试与保养

一、扬琴的挑选

乐器的挑选至关重要。现在生产的扬琴虽然出厂时都经过严格的检验,但每台琴的声音却有很大的差异。

首先应购买正规厂家生产的琴。购买时先看看扬琴的外观:码条是否排列均匀,面板的木料是否平整,滚轴与小推车是否灵活,调弦轴是否松动,是否能吃住劲。

挑琴的关键是音色。敲击中音区,听听声音是否反应灵敏,要选音质结实、明亮的。敲击低音区,要挑选较浑厚、声音集中的琴。高音区要挑选音色悦耳、清亮的琴,特别要注意的是小字二组 c^2 音的挑选(很常用),目前许多琴都是这个音不过关、声音发木,甚至沙哑。

有时还会碰到一台琴高音好可低音不好,或中音区好可高音和低音区不好等情况,所以,在选琴时,还要综合评定高、中、低音区的音量平衡及音色统一等因素,这样精心挑选就可以选出一台满意的琴了。

二、如何调弦

扬琴的琴弦多达一百多根。因此,与其他乐器相比,扬琴的调弦难度要大一些。

先用调音扳手把每个音码上的弦(一般音码上有2—5根弦)调到一致的音高,弹下去几根弦像一根弦似的音高不花,然后再根据校音器调到标准音高,我们一般沿用的标准音高为440~444Hz,调音扳手朝顺时针方向调是调高,向逆时针方向调是调低。还可以用滚轴来进行一些微调。

调音的顺序是先调准标准音 a^1 ,然后再以这个音为基础调出五度、四度音程音。比较难调的主要是左码条上的音,一定要先调码条左边的音,然后再调码条右边的音,每个音都调完后要弹一弹听听八度音是否协和,再弹几个分解和弦听听音程的关系,如果一个码条上的音整体偏高或偏低,可移动滚轴,把滚轴推向音码方向是往高调,反之则是向低调。

还要注意的是扬琴的音高会随着气温及天气的变化而变化,所以每天练琴前,都要听听音是否准,调到固定音高上,长久保持这一良好习惯,以后琴的音高也会稳定些。

三、怎样配上琴弦

在练习的初期,有一段时期容易断弦,每断一根弦要立即配上相应号的琴弦重新上好,否则该音码上的其他弦会因承受不住强大的击弦的力量,而很快地断裂。

首先根据断弦的弦号配上一根相应号的琴弦(依照前面的弦号图)。上弦时,先用调音扳手把弦轴向逆时针方向转几圈,让此弦轴高出其他弦轴一些,然后把弦的一头(带有小圈),挂在左边的弦钉上(钢弦需自己做出一小圈),另一头穿过右边弦轴上的小孔,大概穿出两公分长,将其向下折弯成90度,然后左手拉住弦,右手用调音扳手向顺时针方向转动,把弦上紧,特别注意在转动弦轴时要把弦头折弯的部分缠到琴弦绕弦轴内,这样可以防止弦因挂不到弦轴上而松懈跑音,还可以防止弦头扎破手指。

四、扬琴的保养常识

扬琴要避免放置和环境潮湿的地方,同时注意避免阳光的直射和雨水的侵蚀,以免琴体变形,音色发生变化。不用琴时可用一块绒布盖在琴上。日常保养时不要用湿布去擦洗清理。琴身受潮后容易引起木质脱胶,琴弦也容易生锈,平时可用小刷子扫除灰尘,保持琴体的干净。面板上的灰尘可用一长条软布,从琴弦下穿过,用双手拉住两头,左右来回擦几次,然后从一头拉出来带出灰尘。

不经常使用的音也要注意调准,这样可以减少弦因共振而产生的杂音,一个音码上的几根弦要相隔适当的距离,不然敲击时会发出沙沙的声音,如果还有杂音可以先找到杂音源,然后用一小块海绵插放在杂音源处,可以去除杂音,现出售的402型扬琴有音垫,可以有效地减少杂音。