

柳琴演奏法

(修订本)

王惠然 编著

人民音乐出版社

柳 琴 演 奏 法

(修订本)

王 惠 然 编 著

人 民 音 乐 出 版 社

一 九 八 五 年 · 北 京

柳 琴 演 奏 法

(修 订 本)

王惠然编著

*

人 民 音 乐 出 版 社

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

787×1092毫米 16开本 131面文字及乐谱 8.75印张

1977年3月北京第1版 1985年2月北京第2次印刷

印数: 60,501—65,535册

书号: 8026·3227 定价: 1.25元

再 版 前 言

柳琴——是“柳叶琴”、“柳月琴”的简称，在民间又叫“土琵琶”或“金刚腿”，有近二百年的历史，它原是山东柳琴戏、安徽泗洲戏、浙江绍兴乱弹等剧种的主要伴奏乐器。它有双弦、七品、一个半八度音域。

在乐器改革过程中，1958年底制造出第一把三弦高音柳琴。1971年又进一步制成四弦高音柳琴。使它在保留原有的响亮、粗犷、热烈等特点的基础上，提高了定音，固定了定弦；扩展了音域，完善了音位；增大了音量，美化了音色；革新了技巧，丰富了表现力。因而受到专家们的重视，得到了专业工作者、柳琴爱好者的热情支持。今天，柳琴已成为民族乐队中不可缺少的高音拨弹乐器，有“民乐的珍珠”之称。上海、山东、南京等高等院校已开设柳琴专业课程，培养新人。柳琴不仅在全国流行，并开始在港澳、北美、东南亚等地区流行。华盛顿出版的《中国音乐》曾以《王惠然与柳叶琴》为题，发表专文，介绍柳琴改革及其历史概貌，给予很高评价。

今天柳琴已成为一件很有特色的独奏乐器。在重奏、协奏、合奏、轻音乐领奏中，都占有重要地位。不仅能适应民族管弦乐队需要，而且在与西洋管弦乐的结合中，也十分融洽、协和。柳琴是一件新兴的很有潜力的民族乐器，有着广阔的发展前景。《柳琴演奏法》一书，原在1977年出版，这次重版在广泛听取意见的基础上，对本书作了较多的修改，力图使它在理论、体例、实用等几个方面更臻完整并增添了大量的新练习曲和独奏曲，既便于初学者入门，又适于专业演奏员应用。

编 著 者

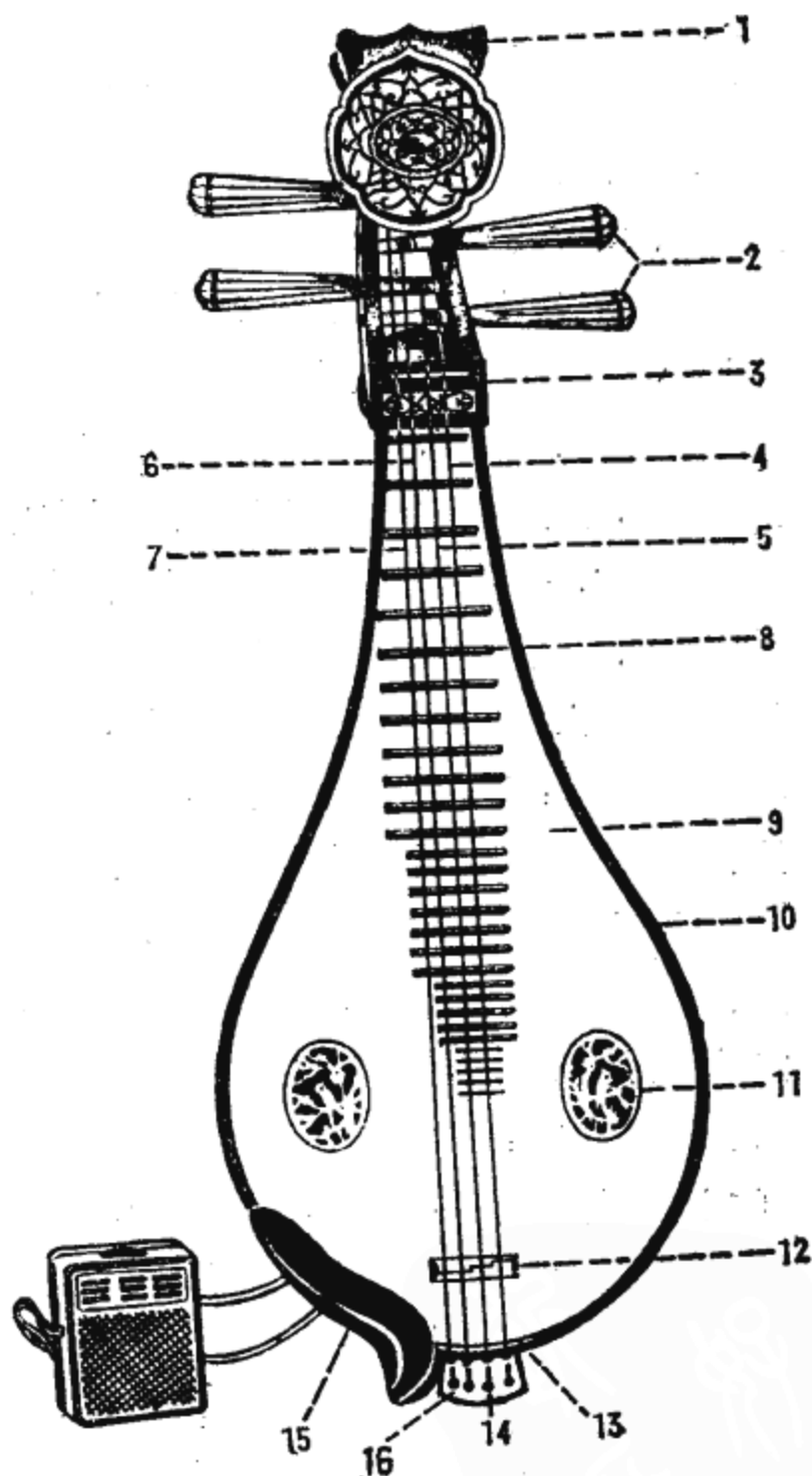
目 录

再版前言	Ⅱ
一、柳琴各部名称说明	1
二、演奏姿势	2
三、定弦、音域和记谱	6
四、把 位	8
五、左、右手符号说明	12
六、各种技巧的说明和练习 (一)	14
(一) 弹、挑	14
(二) 轮和长轮	39
(三) 小 轮	44
(四) 保留指	50
(五) 按弦时的手腕动作	53
(六) 扩张指	55
(七) 换 把	58
(八) 揉 弦	64
七、各种技巧的说明和练习 (二)	67
右手部分:	67
(一) 三连音、六连音	67
(二) 双、扫、拂	71
(三) 划	75
(四) 用右手控制音色变化 (“上”、 “下”)	76
(五) 右手中指弹面板	77
(六) 右手大指拨弦	78
(七) 右手拨子弹 “滴”	78
左手部分:	79
(一) 换把和怎样设计指法、把位	79
(二) 吟 弦	90

(三) 推弦、拉弦·····	92
(四) 打 弦·····	96
(五) 带 弦·····	97
(六) 泛 音·····	98
(七) 历 音·····	100
(八) 平 指·····	101
(九) 左手拍面板·····	101
(十) 和音、和弦·····	103
(十一) 大指按弦法·····	116
附: 独奏曲五首 ·····	117
(一) 英雄花·····	117
(二) 欢腾的天山·····	122
(三) 柳琴戏牌子曲·····	124
(四) 我们永远在一起 (根据巴基斯坦电影《生命》插曲改编) ·····	128
(五) 云 雀·····	130

一、柳琴各部名称说明

1. 琴 头
2. 琴 轴
3. 山 口
4. 一 弦 (也称子弦, 外弦或高音D弦)
5. 二 弦 (也称中弦或高音G弦)
6. 三 弦 (也称里弦、老弦或中音D弦)
7. 四 弦 (也称缠弦或中音G弦)
8. 品: 老竹制成, 品面上镶有铜片, 有二十四品至二十九品不等。
9. 面 板 (共鸣板): 老桐木制成。
10. 琴 腹 (琴背或琴壳): 以红木、柳木或其它硬木制成。
11. 音 窗 (出音孔): 以塑料或有机玻璃制成, 呈圆形或椭圆形。
12. 码 子: 老竹制成, 有的镶骨, 码底平整, 码中间有拱形小孔, 码呈阶梯形, 也称雕空梯形码。

13. 护板骨: 镶在琴壳末端, 保护面板不被钢弦勒陷。与弦的接触面呈弧形, 使钢弦不致常常折断。
14. 拴弦钉: 木制或骨制的圆钉。
15. 琴 托: 这是近年来添加的, 用塑料或木制成, 可以减轻左手大指的负担, 并使换把灵活。有不习惯者, 不用也可。
16. 微 调: 牛角或金属制成, 用于辅助琴轴调音。

二、演奏姿势

坐的姿势：要端正、自然，避免上身过于挺直、僵硬。在演出时，身子可稍偏向左侧。坐好后右腿自然地放在左腿上，左脚尖、右膝盖与头三个部位应成一直线。

置琴的位置：坐好后，把琴斜放在右腿上，琴腹下半部可紧贴小腹，以防琴身晃动。琴底稍稍突出于身体右侧之外，琴的上半部稍向外倾，琴颈与演奏者胸部之间要相隔一个拳头的距离，严防把整个柳琴从上到下都贴在身上。琴的面板应基本朝前，但略微向上，演奏者以不低头，双眼以能看到各品为准。持琴的高度一般以山口与左肩大致看齐为宜，但应根据各人高矮略有变动（见图二）。

图二

左手持琴姿势：琴在右腿上放好后，左大臂自然下垂，左肘关节与腰部应相隔一个拳头的距离，严防紧贴腰部。小臂自然弯回，左手腕稍弯屈，手掌作弧形，手心正面朝向脸的方向，大指自然伸开，用大指第一关节指肚的前部托住琴身，位置在第三品后面琴颈外侧。

左手持琴姿势正确与否，对左手放松、灵活起决定性的影响，因此必须严格要求。下面提供几个检验的方法：

（1）左手自然放在左膝上，手心向上，各指微弯呈弧形，眼睛看手心，小臂自然弯回，使手心沿着视线移到持琴的位置。这样，四个指尖基本成一直线并与琴弦平行。注意腕关节

只要微弯，不要凸出，这就是正确的姿势（见图三）。

（2）要不用左手食、中、名、小四个手指，也不用右手，只靠左手大指第一关节指肚托住琴身，能做到使琴身不滑、不晃。注意大指关节不要弯屈或凹进（见图四）。

图三

图四

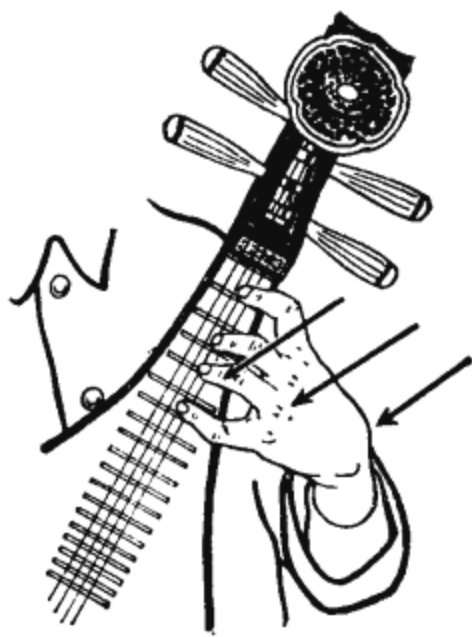
左手按品姿势：左手按品时，各指关节要全部自然弯屈，成半圆形（类似

握玻璃杯的手形)。易犯的毛病是手掌或大关节下凹,这样最容易造成僵硬不灵活的现象。当左手四个手指一齐按在第二弦的品位时,左手其余各部以不碰第一弦、第三弦为较好的姿势。下面图五所示是各把位正确及错误的姿势。

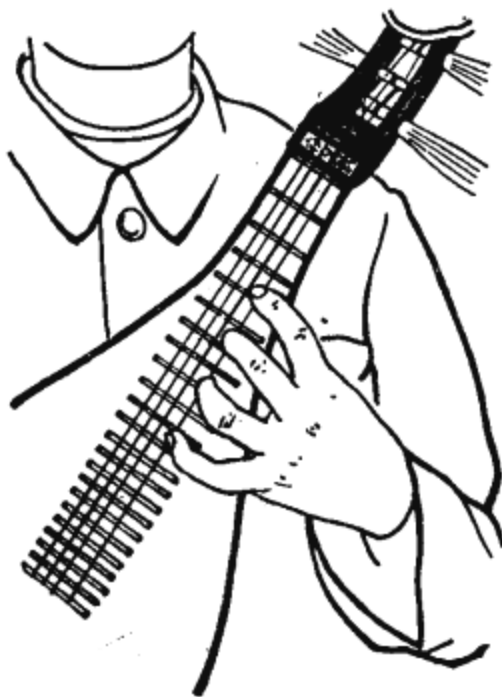
各指按品的位置(均见图五),既不是按在品上,又不能离品太远而应在每个品位略上一点,否则都易造成发音迟钝和按音不实的毛病。各指与弦接触点为:食指应用指尖的上方,第一关节略低于第二品,稍向下垂;中指应用指尖的中心,第一关节应与第四品平行看齐;名指应用指尖的中心,第一关节应与第五品平行看齐;小指应用指尖的下方,第一关节靠近第七品。

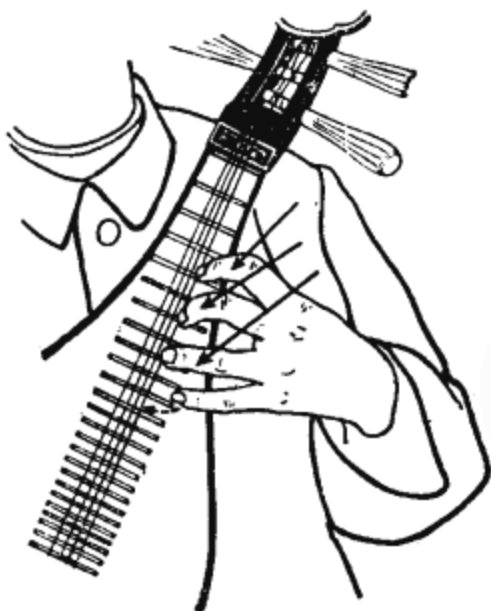
图五 第一把位(正)

图五 第一把位(误)

图五 第二把位(正)

图五 第二把位(误)

图五 第三把位(误)

左手按弦:按弦是左手最重要的基本功,要求必须严格。按弦的方法是:

- (1) 首先要保持持琴以及按品手形等姿势正确(前面已讲过)。
- (2) 按弦时用指关节带动手指作敲击动作,打弦时动作富有弹性。不过指力只用在按

图六

弦的一瞬间，出音后手指及指关节应立即放松。

(3) 各指抬起时仍应保持指形不变并停留在各自品位的上方。严防手指高翘、伸开。

右手位置：右大臂自然下垂，右肘关节与腰部相隔一个拳头的距离。小臂自然弯屈，手腕紧贴护板骨里侧，手掌靠近码子后面的弦（见图六），以下三种不正确现象，应加防止：

- (1) 手腕腕骨过于突起成锐角；
- (2) 手腕丝毫不弯与小臂连成直线；
- (3) 大臂过于抬起等等都会引起笨拙、僵硬和易于疲劳的现象。

拨子的制作要求和拿法：拨子是右手弹琴的主要工具，拨子好坏，是否合适，对发音影响很大，应力求按下述要求做好。

拨子的种类现有赛璐珞、塑料、玳瑁、尼龙、牛角、骨头制的多种。形状有三角形、四边形和长条等。一般用有色半透明或无色全透明的三角形赛璐珞、玳瑁或尼龙拨子为好。拨子宽约三公分左右，厚约 0.7 至 0.8 毫米。这三种拨子的优点是不掉粉末，软硬合适，便于控制。可根据各人情况任选。

拨子使用前，须把反正面与弦接触的边角稍微磨薄。可先用稍粗的砂纸（或别的工具）把拨子的边角由里往外逐渐去薄，磨薄的部分在靠近拨子尖端处逐渐加宽，拨子尖端以不超过一毫米为好，太尖了，发音细小，太宽了发音迟钝，大致磨薄后，应再用细砂纸打光滑，直到看不到砂纸留下的纹路而又有光泽。这样的拨子发音清脆，不刮弦、杂音少（见图七）。

图中黑边为磨薄，打光滑的位置，拨子翻过来，磨薄的位置仍在右侧。拨子在弹奏时磨损较大，应按上述要求经常打磨修整，以保持较好的发音，拨子的功能与琴弓一样重要，力度、速度，音色的变化与拨子紧密相关，初练时正确拿好拨子非常重要。

拿拨子的方法：

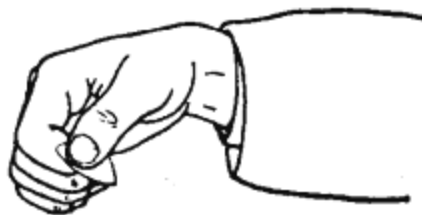
(1) 右手各指弯屈成空圆形（见图八）拿好拨子后，虎口处留出的空隙，应能伸得进一个大指。食指指甲朝面板，大指自然伸开，第一关节稍凸起（严防凹进），只用食指的第一

图七

图八(正)

图八(正)

图八(误)

关节和大指第一关节的指肚，拿住拨子的三分之二，露出三分之一的一角用于弹弦（见图九）。自己眼睛所看到拨子的尖端要垂直于琴弦，大指的方向与琴弦成35度的角度（见图十）。

图九

（2）右手的中指、名指和小指要放松，并防止指尖碰弦和用中指紧顶食指造成紧张。

（3）大指、食指拿拨子时，要上下平均用力，但不必用力过大，拿住不掉就可以。切忌前后、左右用力，以防引起拨子移动、滑动的现象。通常发生移动、滑动的原因有以下几种：

由于大指、食指的用力点（图十一中黑色部分）偏左，弹奏中拨子易向右转动；

用力点偏右，弹奏中拨子易向左转动（见图十二）。

大指、食指用力方向不对，大指用力不是全部用来捏住拨子而是向左去搓拨子，弹奏中拨子容易被搓而向左向外移动（见图十三）。

正确的方法是：拨子受力面积较大，左右两侧都一样受力，大指、食指上下用力平均（见图十四）。

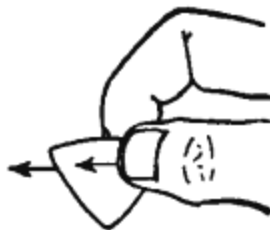
图十

图十一

图十二

图十三

图十四

三、定弦、音域和记谱

柳琴的定弦：柳琴的定弦法不完全统一，但为了解决既能保持民族风格，又便于转调、利用调式空弦、及演奏各种和音、和弦等方面的问题，目前柳琴一般采用固定音高定弦法。四根琴弦固定地定为 $1=C$ 的 $\dot{5}$ 2 $\dot{5}$ $\dot{2}$ ，其实际音高是：

柳琴的音域：从 C 调的 $\dot{5}$ 至 $\dot{2}$ 共三个半八度（独奏时可达四个八度，即增加到 $\dot{5}$ ）。

（品位按十二平均律排列，包括全部半音）

记谱法：在简谱上为了记谱准确，避免高低音、里外弦的混淆，现将七个常用调，各空弦的首调唱名规定如下：

空弦音名 唱名 调	第四弦 (g)	第三弦 (d ¹)	第二弦 (g ¹)	第一弦 (d ²)
^bB 调	6̣	3	6	3̣
C 调	5̣	2	5	2̣
D 调	4̣	1	4	1̣
^bE 调	3̣	7̣	3	7
F 调	2̣	6̣	2	6
G 调	1̣	5̣	1	5
A 调	^b7̣	4̣	^b7̣	4

表中可以看出不管奏什么调，四根弦的定弦不变，都是 g，d¹，g¹，d²，只是唱名不相同。

四、把 位

把位划分：柳琴是采用固定音高定弦法，因此，以C调为例，在第一弦上大致可分四个把位：第一把位，食指按 $\dot{3}$ (e^2)；第二把位，食指按 $\dot{5}$ (g^2) 或 $\dot{6}$ (a^2)；第三把位，食指按 $\dot{1}$ (c^3) 或 $\dot{2}$ (d^3)；第四把位，食指按 $\dot{5}$ (g^3) 或 $\dot{6}$ (a^3)。在其它各弦上把位位置也是这样。

其他各调划分把位的传统方法，是以食指按各种调的第一、二、五或六级音，即首调的1、2、5或6音来划分的。有了这个基本概念，任何调的把位即较易划分和掌握（见10页把位图及11页音位表）。

按各把位时大指的位置：

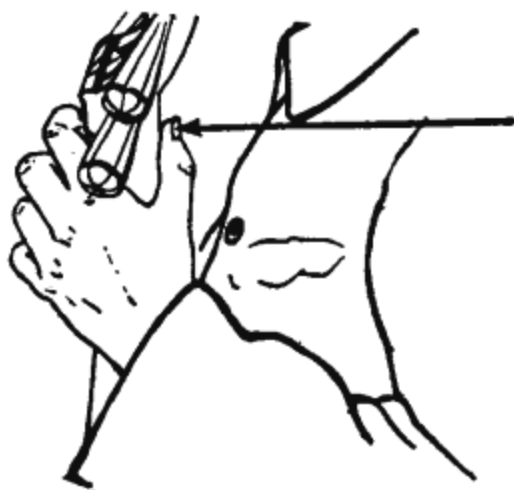
左手各指按品的姿势与大指的位置有很大关系，随着把位升高，左手大指托琴位置必须随着外移，左手腕逐渐下垂、弯屈，同时琴身也自然地稍稍立起。

四个把位大指托琴位置及其他指按品的关系应为：

第一把位大指在第三品(f^2)后面的中线外侧（比较下面图十五正、误两图）；第二把位大指在第五品(g^2)的外侧（见图十六）同时小指的大关节紧靠琴边，以小指能松快地按实第十二品为准；第三把位大指在第九品(b^2)右外侧，靠近琴边，（比较图十七正、误两图）同时手掌根紧靠琴边，以食指按第十二品，小指能松快地按实第二十一品为准；第四把位时大指可脱把，将琴头轻靠在左肩上，这样便于演奏最高几个音。（见图十八）

图十五 第一把位(正)

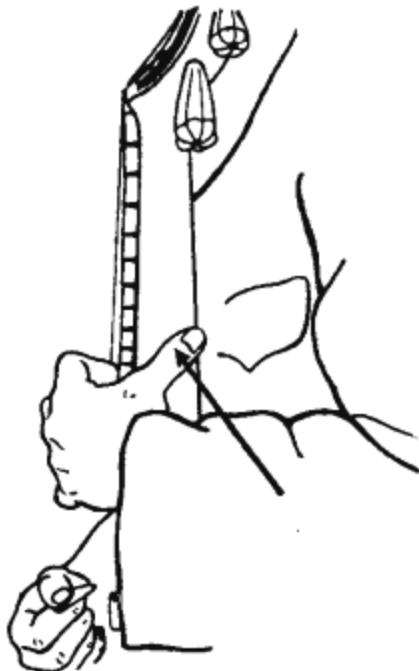
图十五 第一把位(误)

图十六 第二把位(正)

图十七 第三把位(正)

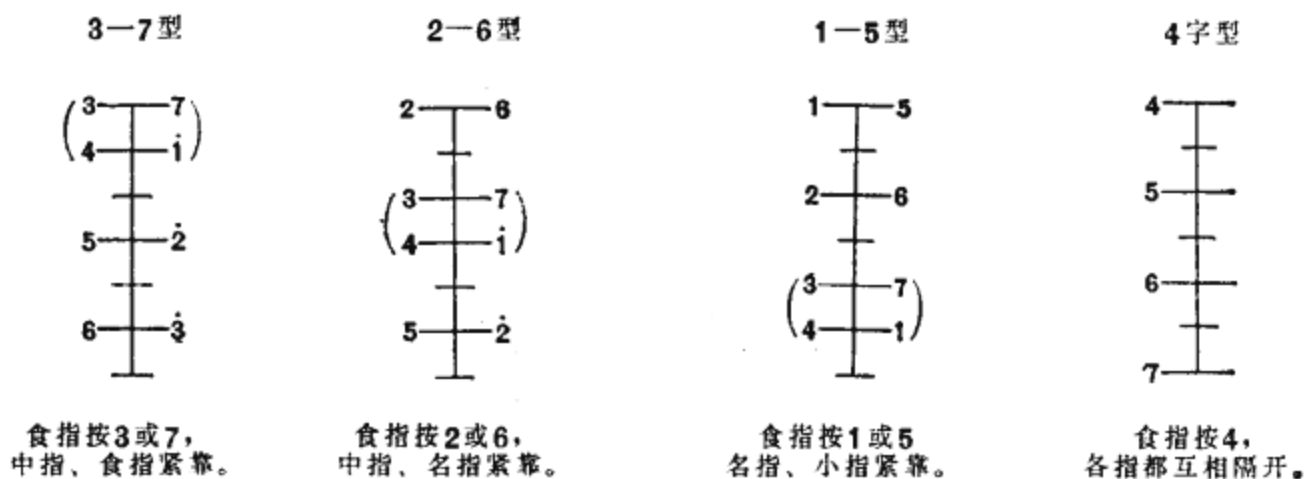

图十七 第三把位(误)

图十八 第四把位(正)

各把按品手型：由于音阶中 3 到 4 和 7 到 $\dot{1}$ 之间是半音，左手按指隔一个品；而 1—2、2—3、4—5、5—6、6—7 是全音，按指相隔两个品，所以在各个把位中，随着调的不同，四个手指按品手型也有所不同。归纳起来可分为四种情况，现图示如下（图中弧线，表示半音位置）：

熟悉了这四种手型关系，奏任何调、按任何把位就都比较容易掌握了。

每一种调的把位都不是绝对的，把位、指法的变换应根据曲调进行及演奏方便来灵活确定。当传统分把法不适应曲调进行或给演奏带来不便时，则可以换用“新把”来演奏（即每个音位为一把）。但作为初学的同志，首先应掌握传统的基本把位，特别是常用调的把位。

柳琴音位与C调上记谱对照表

$\underset{5}{g}$	$\underset{2}{d^1}$	$\underset{5}{g^1}$	$\underset{2}{d^2}$
$\sharp g$	$\sharp d^1$	$\sharp g^1$	$\sharp d^2$
a — 6	e ¹ — 3	a ¹ — 6	e ² — 3
$\sharp a$	f ¹ — 4	$\sharp a^1$	f ² — 4
b — 7	$\sharp f^1$	b ¹ — 7	$\sharp f^2$
c ¹ — 1	g ¹ — 5	c ² — 1	g ² — 5
$\sharp c^1$	$\sharp g^1$	$\sharp c^2$	$\sharp g^2$
d ¹ — 2	a ¹ — 6	d ² — 2	a ² — 6
$\sharp d^1$	$\sharp a^1$	$\sharp d^2$	$\sharp a^2$
e ¹ — 3	b ¹ — 7	e ² — 3	b ² — 7
f ¹ — 4	c ² — 1	f ² — 4	c ³ — 1
$\sharp f^1$	$\sharp c^2$	$\sharp f^2$	$\sharp c^3$
g ¹ — 5	d ² — 2	g ² — 5	d ³ — 2
$\sharp g^1$	$\sharp d^2$	$\sharp g^2$	$\sharp d^3$
a ¹ — 6	e ² — 3	a ² — 6	e ³ — 3
$\sharp a^1$	f ² — 4	$\sharp a^2$	f ³ — 4
b ¹ — 7	$\sharp f^2$	b ² — 7	$\sharp f^3$
c ² — 1	g ² — 5	c ³ — 1	g ³ — 5
$\sharp c^2$	$\sharp g^2$	$\sharp c^3$	$\sharp g^3$
d ² — 2	a ² — 6	d ³ — 2	a ³ — 6
$\sharp d^2$	$\sharp a^2$	$\sharp d^3$	$\sharp a^3$
e ² — 3	b ² — 7	e ³ — 3	b ³ — 7
f ² — 4	c ³ — 1	f ³ — 4	c ⁴ — 1
$\sharp f^2$	$\sharp c^3$	$\sharp f^3$	$\sharp c^4$
g ² — 5	d ³ — 2	g ³ — 5	d ⁴ — 2

常用调把位图 (都以外弦a²弦为例, 图中 I、I、II、IV 表示第一、二、三、四把位)

	♭B 调	C 调	D 调	♭E 调	E 调	F 调	G 调	A 调
第一品	4			i	7			
第二品		3	2		i	7	6	5
第三品	5	4		2		i		
第四品			3		2		7	6
第五品	6	5	4	3		2	i	
第六品				4	3			7
第七品	7	6	5		4	3	2	i
第八品	i			5		4		
第九品		7	6		5		3	2
第十品	2	1		6		5	4	
第十一品			7		6			3
第十二品	3	2	i	7		6	5	4
第十三品	4			i	7			
第十四品		3	2		i	7	6	5
第十五品	5	4		2		i		
第十六品			3		2		7	6
第十七品	6	5	4	3		2	i	
第十八品				4	3			7
第十九品	7	6	5		4	3	2	i
第二十品	i			5		4		
第二十一品		7	6		5		3	2
第二十二品	2	1		6		5	4	
第二十三品			7		6			3
第二十四品	3	2	i	7		6	5	4