

笙的演奏方法

笙的演奏方法

高 沛 编著

河南人民出版社

笙的演奏方法

高 沛编著

责任编辑：王咏声

河南人民出版社出版

河南新乡地区印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开 4.75印张 93千字

1984年1月第1版 1984年3月第1次印刷

印数：1—4,800册

统一书号8105·1113 定价0.45元

序

笙是我国广大群众熟悉的一种民族乐器。从河南安阳的殷墟中曾经发现关于它的最初记载：𪚩。算起来它距今已有三千多年的历史了。所谓“𪚩”，用现代的文字来解释，便是“和”。这是很有意思的，颇能说明笙的某些特点，以及这特点在民族乐器中的地位和作用。大家都知道，笙的音色不仅明亮，而且非常丰富，在同别的乐器合奏中，起着不可替代的过渡和联结的作用。形象些说，它如同一座桥梁。好的桥梁，不但能够起沟通、联结的作用，并且自身也有观赏的价值。笙在独奏中所受到的欢迎，那也是众所周知的。

关于笙，的确有加以研究的必要，可惜的是过去在这方面做的工作是比较欠缺的，因此我们有理由为这本书的问世感到高兴。说到本书的特点，我认为在于通俗化与系统性的统一。举凡对于笙的缘起发展、类别品种、演奏方法和技巧，以及修理技术等，都从作者长期的艺术实践经验中得以总结和提炼，一一做了具体明瞭、深入浅出的介绍。由于本书顾及到了知识性与趣味性，相信除了专业工作者，在业余音乐爱好者中，也都能够引起阅读的兴味的。而对于后者，本书也可以成为自学的指南。

作者高沛同志为武汉歌舞剧院的笙演奏家，有三十余年的艺术实践，深受观众的喜爱。他演奏的乐曲，通过舞台、广播、唱片、磁带、电视，产生了广泛的影响。他还受邀在电台举行讲座，并且亲自辅导业余爱好者。他出访过日本、东欧和遥远的芬兰等国，在异国同样找到了许多的知音。这些丰富的活动，对于文艺工作者来说，是有益的。然而，他并不以演奏技艺的精湛为满足，在音乐理论上他也在不断地钻研，并有所收获。五十年代末，他就受聘任教于一所高等艺术院校，以后又一度担任过戏曲团体的乐队指挥。随着艺术视野的扩展，他又开始了写作活动，在报刊杂志上发表了不少文章，涉及到音乐考证、欣赏、知识、评论等较为广泛的范围。这些，都为他的著书奠定了基础。

对于这本来自实践的、有特色的书，我是要极力向读者推荐的。

黎 笙

一九八三年三月于武汉

目 录

序	(1)
第一章 笙的概论	(1)
一、笙的史话	(1)
二、笙的种类	(4)
三、笙的构造	(7)
第二章 笙的演奏方法	(9)
一、姿势和呼吸	(9)
二、音位排列和指法	(11)
三、笙的传统演奏法	(19)
四、笙的转调	(27)
五、演奏技巧及其运用	(40)
第三章 笙的伴奏常识	(98)
一、笙在乐队中的作用	(98)
二、戏曲伴奏及民间乐曲的演奏方法	(105)
三、笙的即兴演奏知识	(116)
第四章 笙的修理和保护	(126)
一、笙的修理方法	(126)
二、笙的卫生和护理	(130)
第五章 笙独奏曲	(131)

一、水乡美	(131)
二、龙凤呈祥	(135)
三、骏马奔腾	(138)

第一章 笙的概论

一、笙的史话

在我国民族吹管乐器中，笙的历史最为悠久。从河南殷墟出土的殷代（公元前1401—1122年）甲骨文字中，已有“𪖇”（音和，笙的前身）的名称。《尔雅·释乐》上说：“大笙谓之巢，小者谓之和。”春秋末期，我国最早的民歌选集《诗经》中，也有“鼓瑟吹笙”、“吹笙鼓簧”等诗句。可见当时笙已在民间广泛流传使用了。到了公元六世纪前后的南北朝和隋唐时期，笙已有了新的发展，曾出现过能转十二个调的十九簧笙。唐代还曾流行过一种十七簧的义管笙，即在十七簧之外，另备两根义管，不定置，需要转调时才将它临时装上去。这种义管笙至今仍被一些演奏者们所使用。

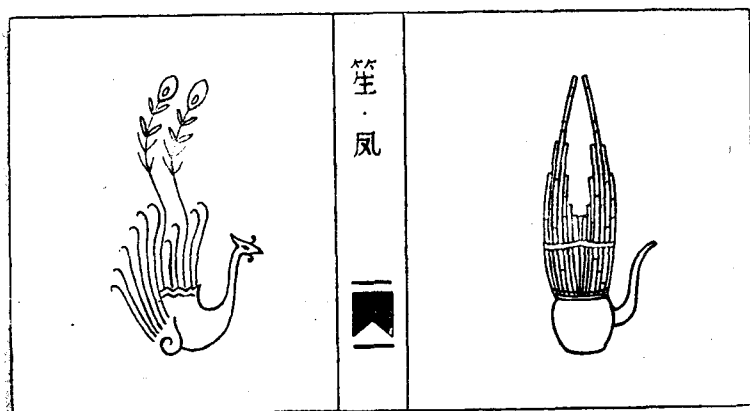
古代笙取材于自然野生植物——匏（即葫芦）作为气斗，是别出心裁的。因之笙被列为“八音”中的“匏部”。隋唐前后，吹奏者们觉得匏皮虽硬但不坚，匏心空间大而费气，遂将笙斗“以木代匏”。明清时期，随着地方戏曲的相继发展，这时在民间流行的笙已有圆、方、扁、大、小各种不同类型之分，并出现了铜制笙斗。西洋音乐对笙的发展有着一一定的影响，同

时，笙对西洋乐器的发展也曾起过推动作用。国外文献中记载，笙很早就通过“丝绸之路”传到波斯（今伊朗），十七世纪前后又传到欧洲。德国乐器制作者得到启发，他们根据笙的结构原理，制成了簧舌式管风琴，随后又进而制造出口琴、风琴和手风琴等。笙在世界簧管乐器和簧乐器的发展史上，起到了明显的推动作用。

解放后，笙有了很大的改革和创新。目前，除常用的十七簧笙外，还有二十一、二十四、三十二簧及扩音笙、加键笙、抱笙等多种类型的笙出现。这些改良笙具有音质美、音域宽、音量大、半音全、转调方便等特点。同时，笙的演奏技巧也有了很大的提高和发展，它已从仅用于伴奏、合奏而发展成为一件具有丰富表现力的独奏乐器。笙之所以音色较其它乐器更为明亮，是由于它巧妙地运用了簧片的振动和笙苗内空气柱的配合，从而发生共鸣。笙不论吹或吸均能发出悦耳动人的声音，它可以演奏和声。用单音吹奏时，音色柔和幽雅，似秋夜湖水、微波轻漾；用和音演奏则音色浑厚明亮，犹如夏日瀑布、飞越山川。它既能和弦乐器吻合在一起奏出恬静、悠扬的细乐，也可以与其它管乐器配合奏出热烈、欢快的曲调。

在民族乐器中，笙的名字和形状尤为考究和有趣。商周时代的大笙叫“巢”，称小笙为“和”。宋《陈氏乐书》论证说：“笙为乐器，其形凤翼，其声凤鸣，簧谓之巢，以众管在匏，有凤巢之象也。”这是说大笙之所以叫巢，是因为众多的竹管插在葫芦笙斗上，象凤巢一样，故大笙叫“巢”。为什么又有“和”之称呢？《说文》曰：“和，调也。”《广韵》

说：“和，谐也、合也。”比如烹调，甜咸苦辣各不相同，调配在一起才能做成适口的美味佳肴；再如五音，有清浊短长、疾徐刚柔，互相谐调，方能成为动听的音乐。因笙是和声乐器，它那丰满的和音、粘性的音色，能把丝竹管弦等乐器和谐地调合在一起，故笙又叫“和”。前者是观其形命名，后者是以其声定称。为什么这乐器又叫“笙”呢？古籍中说：“笙正月之音，物生，故谓之笙。”正月是一年中之首月，是春回大地之月。古代乐队奏乐时，由笙先领奏，为众乐器之首，象“万物贯地而生”，其他乐器再跟着演奏。所以古代常把器乐与声乐称之为“笙歌”，这里，笙就成了器乐的代名词。造型优美别致的笙象什么呢？《说文》上说：“笙十三簧，象凤身。”《古乐书》中记载：“凤凰戾之，笙则象之。”是说笙的形状宛如一支刚刚落在梧桐树上的凤凰，正在收拢着彩色的羽毛。多么吉祥、形象的比喻呵！你看那长长的笙嘴宛如凤头，

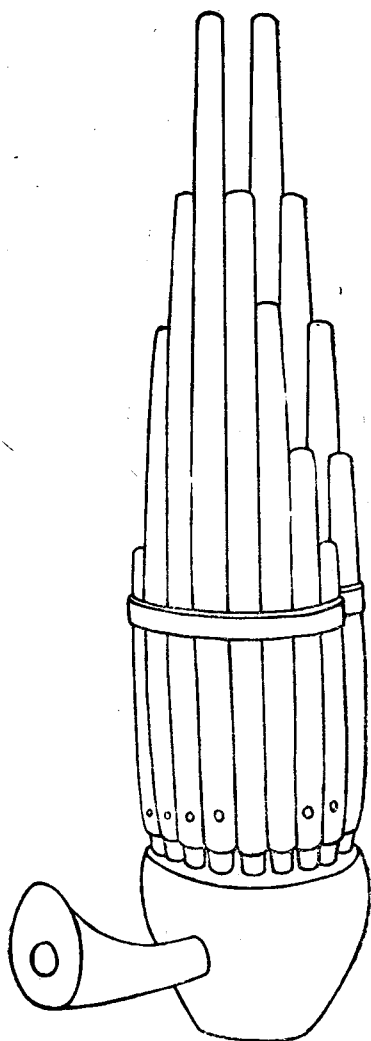
图一 笙与凤

葫芦做的笙斗犹同凤身，一根根参差不齐的笙苗恰似凤凰的羽毛（图一）。人们把笙与凤凰相媲美，生动地说明了人民对笙的喜爱和褒奖。笙，她象一只美丽的金凤凰，唱着动人的歌，在祖国历史长河的上空，飞舞了三千多年。

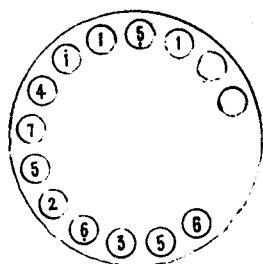
二、笙 的 种 类

我国历史悠久，地域辽阔，民族众多，所以即使是同一种乐器，在各个地区和各个民族中，也往往各有不同的特点和风格。民间艺人们在演奏中，根据各自的地理条件、风俗习惯和音乐语言的需要，不断地改革着自己所使用的乐器。正是因为这样，千百年来，从笙的母型中，因制作材料、排列形状、音域和音色以及造型的不同，已派生出了圆笙、方笙、芦笙、葫芦笙等以及各种形制的改良笙。

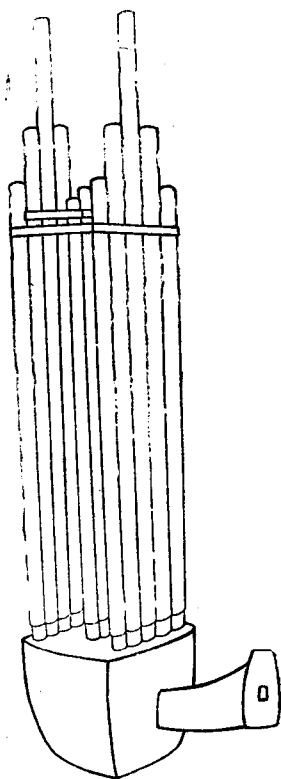
（一）圆笙：分为两种。一种是流行在河北、山西、陕西、内蒙及东北一带的北方圆笙（图二）；另一种是流行在江苏、浙江一带的南方圆笙，亦叫“苏笙”。这两种笙各具特色：北方圆笙用气饱满、发音脆亮，常与唢呐、管子梆笛等乐器一起演奏欢快奔放、热闹红火的乐曲；而在山明水秀的南方流行的苏笙，则小巧精美、音色圆润清秀、音量适度柔和，这和它要与抒情细腻的二胡、扬琴和曲笛之类的乐器一起合作，来演奏优美雅致的江南丝竹音乐是分不开的。同样是笙，出现了两种不同的色调和风格。这显然是地区间的自然环境、语言、曲调以及生活条件的不同，所形成的不同美的特征。

图二 圆笙

图三 14簧河南圆笙音位排列

图四 方笙

在河南还流行着一种十四簧的圆笙。它的簧数和音位排列，不同于南北方的圆笙（图三），可以说是自成一派，其特色可参看下面的“方笙”一节。

（二）方笙：这种笙流行在河南、山东、安徽和陕西潼关、河北邯郸、江苏徐州等一些地区（图四）。方笙虽然只有几十年的历史，但由于它具有捧握得力、便于行走、增音方便、音量宏大等优越性，发展很快，现已遍及全国。它从原来的十四管十二簧，发展扩大到十四簧、十八簧、二十一簧、三十二簧和三十六簧等等。

（三）芦笙：主要流行于贵州苗族地区。芦笙有六根或八根长短不齐的笙苗组成；三管（或四管）为一列，分两排插进一个木制的长嘴笙斗内。笙苗下套有竹质的共鸣筒（即倍管），使其发音清晰，音色丰满，音量增大。

芦笙因流行地区不同，在大小、音色和调式上也有所不同，既有高达丈余的低音芦笙，也有短至尺许的高音芦笙，它们有的音色高亢响亮、有的则细腻柔和。解放后，处于原始状态的芦笙得到了革新和发展。

（四）葫芦笙：它是我国西南地区彝族人民的传统乐器，因其笙斗取材于葫芦而得名。其笙管的根部穿过葫芦露出斗外，每支管上装有一个用小葫芦或细竹筒做成的“帽”，可以使笙的音色更加柔美，并能取得共鸣。演奏时，除了五支笙管可以按音孔发音外，用手指按住露出于笙斗底端的管口轻轻抹动，奏出圆润柔和的滑音来，别有风味。

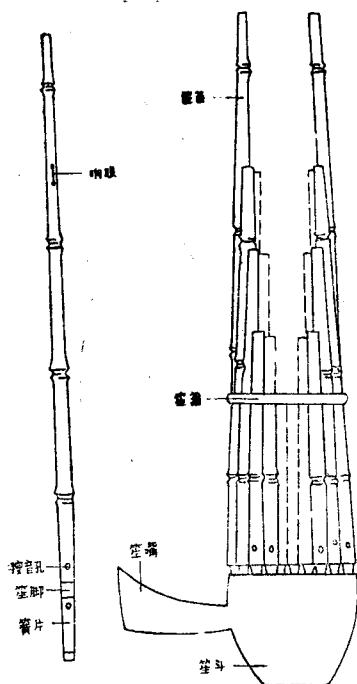
几千年来，我国劳动人民对笙的发展和改革作出了贡献。

但由于我们国家长期停留在封建社会和半封建半殖民地的社会经济状态中，科学文化落后，使得笙和其它民族乐器的制作也处于落后状况，影响了民族乐器的发展。解放后，笙的演奏者和制作家们，在保持笙的传统特点基础上，借鉴西洋乐器的先进科学的精华，对笙进行了大胆的改革，取得了可喜的成绩。如加键笙，借鉴了西洋木管乐器封闭式的波姆音键，解决了漏气现象。再如根据芦笙的倍管扩音原理，将笙苗上加上共鸣管的扩音笙，使其音色清越明亮，音量宏大辉煌。用键钮和键盘来代替按音孔的抱笙和排笙，有效地充实了乐队的低音声部。我们期待着笙的不断完善，最后达到规范化。

三、笙的构造

笙是由簧片、笙苗、响眼、按音孔、笙脚、笙斗和笙箍等几个部分所组成的（图五）。它的发音原理独特而巧妙：利用定音的铜制簧片的震动与笙苗子内长短有定的气柱发生共鸣，而发出有一定频率（高低）的音来。在笙苗的下部开有一个小圆孔（即按音孔），这样就破坏了原来簧片与笙苗中的空气柱的配合，故吹时不能发音。若用手指将圆孔按上，即恢复了它原有的音。演奏时，需要什么音就按此笙苗上的按音孔，便可吹出各种音高来。这就是笙上的“按孔发音、开孔阻音”的科学原理。

（一）簧片：簧片是笙的重要组成部分，为整个乐器的声源。笙的音质和音量，很大程度上取决于制作簧片材料的优劣

图五 笙的各部名称

和抢簧片的工艺水平。

(二) 笙苗：笙苗是竹制的。上半部开有响眼，下半部开着按音孔，与笙脚相接。它起着与簧片共振、扩大音量、美化音色以及装饰笙的外形等作用。

(三) 响眼：响眼又叫“山口”或“音窗”。它开在笙苗的内侧，笙苗的长短是以簧片至响眼之间的实际长度来计算的，与簧片成首尾呼应关系。

(四) 按音孔：在笙苗的下端开一约直径为 6.5 毫米的小圆孔，它起着破坏振动比例和恢复原振动发音的作用。

(五) 笙脚：笙脚为笙各组成部分的枢纽，故有“管本”之称。它上部与笙苗相连接，下部焊上簧片插入笙斗内，成为笙苗与簧片之媒介体及笙苗与笙斗的桥梁。

(六) 笙斗：它是笙脚扎根、音位排列、输送气流以推动簧片把气流送于各个笙苗子内而发音的重要部件。笙斗有木制和铜制两种。

(七) 笙箍：笙箍有藤制、竹制和铜制三种。由它将插在笙斗上的长长短短的笙苗箍拢固定在一起。

第二章 笙的演奏方法

笙是件易学难精的乐器，想吹好它，就需要下一番功夫才行。这里我们在谈笙的演奏方法中，介绍一些自修方法，供初学者参考自学。

一、姿势和呼吸

笙的演奏姿势分为立式和坐式两种。一般在重奏、独奏、和吹打乐合奏时，多采用立式（图六）。立式演奏要求两腿自然分开，相距一尺左右，腿部不要弯曲，脚成八字形支撑着身体的重心。吹奏时面向前方，两眼平视，胸部自然挺起，切忌腆腹；两臂张开，不要耸肩或垂肩，以便于呼吸通畅。两手持笙稍向右倾斜，使观众能看到演奏者的面部。在合奏、伴奏中多用坐式（图七）。坐时要注意两肩放松，上身端正挺直；两腿自然分开，不要架腿，以免小腹受到压力而影响呼吸。笙向右倾斜，以便于看指挥和乐谱。

一个好的演奏员不仅要有正确的姿势和演奏技巧，同时还要有热情大方的舞台风度和认真严谨的艺术处理，也就是说，演奏者的外在形态和内在的感情要融为一体。演奏时，吹奏者

要进入乐曲的感情中，根据音乐内容的需要，眼神、面部和上身可以随着乐曲的变化而起伏，做到神形兼备。演奏时的一举一动，要有节有度，不火不温，这样才能“音随情出，情赖音生”，感染观众，引人入胜。

姿势和呼吸是相关连的，没有正确的姿势，就谈不上去运用正确的呼吸法。笙所吹出的音色之优劣、刚柔之变化、强弱

图六 立式

图七 坐式