

笙

的研究与实用演奏教程

SHENG DE YANJIU YU SHIYONG YANZOU JIAOCHENG

王磊◎编著

笙的研究与实用演奏教程

王 磊◎编著

 长江出版传媒

 长江文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

笙的研究与实用演奏教程 / 王磊编著. —武汉: 长江文艺出版社, 2019.7

ISBN 978-7-5354-9124-4

I. ①笙… II. ①王… III. ①笙-吹奏法-教材 IV. ①J632.12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第215056号

笙的研究与实用演奏教程

王磊◎编著

选题产品策划生产机构 | 北京长江新世纪文化传媒有限公司

总策划 | 金丽红 黎波 安波舜

策划编辑 | 何娜

责任编辑 | 王赛男 内文制作 | 悦籍文化·MekeHome工作室

法律顾问 | 梁飞 责任印制 | 张志杰 王会利

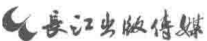
总发行 | 北京长江新世纪文化传媒有限公司

电话 | 010-58678881

传真 | 010-58677346

地址 | 北京市朝阳区曙光西里甲6号时间国际大厦A座1905室

邮编 | 100028

出版 | 长江出版传媒 | 长江文艺出版社

地址 | 湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文化城B座9-11楼

邮编 | 430070

印刷 | 三河市百盛印装有限公司

开本 | 880毫米×1230毫米 1/16

印张 | 21.25

版次 | 2019年7月第1版

印次 | 2019年7月第1次印刷

字数 | 340千字

定价 | 56.00元

版权所有, 盗版必究 (举报电话: 010-58678881)

(图书如出现印装质量问题, 请与选题产品策划生产机构联系调换)

前言

笙是中国具有悠久历史的簧管和声乐器，它自诞生之日起就在漫长的历史演进中不断地完善发展，在中国民族音乐文化的不同历史时期都放射出绚丽的光彩。20世纪80年代以后，笙艺术发展得更加迅速，传统笙、加键笙在各大专业院团、音乐院校和中小学民族乐团被广泛使用，国内外的笙演奏者、学习者也日益增多。

当前，笙教材多以乐曲集、考级曲集、练习曲选为多。如何使普通学习者在较短的时间内，既能掌握笙的演奏技巧，同时又能激发学习兴趣，这是值得思考的。笔者在自身的学习、演奏、教学过程中探索求新，不断总结积累笙的教学经验和演奏方法，在保留行之有效的经典曲目上及时补充基础练习曲、吸收作曲家的新作，力求编写出一本具有实用价值的笙教材。

《笙的研究及实用演奏教程》所介绍的笙的种类，以中央音乐学院、中国音乐学院常用的、流传较广的24簧传统笙和36簧加键方笙为主，辅以中音笙、低音笙。本书注重趣味性、实用性，遵循由浅入深、循序渐进的教学原则，从以下几个方面指导读者学习笙这件中国管乐：

1. 图解持笙方法和演奏姿势，介绍吹笙时的呼吸方法，使读者知晓笙演奏的基础知识，能够正确、迅速地把乐器吹响。

2. 通过大量的转调、音程、和弦训练，读者能够较好地掌握多个调式、多种和声演奏法，打好扎实的基本功，更便于在乐团合奏、室内乐重奏中使用。

3. 介绍笙常用的手部及嘴部演奏技巧，通过系统的练习，便于读者熟练地掌握笙的常用技法，并应用到独奏、协奏作品中，从而更好地提高笙的表现力。

4. 根据耳熟能详的民歌、戏曲、外国音乐素材，创作、移植、改编出笙演奏的作品，用这些经典的音乐旋律培养大家的学习兴趣，并通过这些熟悉的曲调让演奏者了解民族音乐。

5. 收集、整理笙的经典独奏曲目，在前期的基础练习后，演奏各个流派、各地风格的独奏作品，丰富自己的音乐演奏修养。

6. 加入目前国内外乐团使用最为广泛的 36 簧方笙练习与独奏曲，更好地提高本书的实用性。

本书在整理编写的过程中得到了各方面人士的大力支持及帮助，谨此致以深切的谢意！

限于我的水平，本书欠妥之处在所难免，诚恳希望有关专家及广大读者能不吝赐教。

编 者

作者简介

王磊 当代青年笙演奏家，中央音乐学院副教授，硕士研究生导师，民乐系乐队与室内乐教研室主任。中国音乐家协会会员，中国民族管弦乐学会笙专业委员会常务理事。中国首位笙博士（在读），师从杨守成、林重增教授。

曾在全国首届笙大赛，第二届“龙音杯”民族器乐大赛，第二届、第四届“文华艺术院校奖”，第七届中国音乐“金钟奖”和第二十八届“上海之春”江南丝竹邀请赛等重大比赛中获奖。录制出版《孔雀》《晋调》《西藏的声音》等个人专辑，编著《快乐学中国乐器——笙篇》等教材。

作为当代舞台上最活跃的笙演奏家之一，王磊多次举办个人独奏音乐会并参与爱丁堡艺术节、荷兰艺术节、墨尔本艺术节、大邱国际现代音乐节、香港艺术节、北京现代音乐节、上海之春国际音乐节等众多国内外知名音乐节，演出足迹遍及亚、非、欧、美等几十个国家和地区。

曾与中国国家交响乐团、苏格兰皇家交响乐团、北京交响乐团、中芭交响乐团、广州交响乐团、中央音乐学院交响乐团、中国广播民乐团、澳门中乐团、中央音乐学院民族管弦乐团、荷兰新乐团、德国 E-MEX 室内乐团、奥地利 WIND 室内乐团、韩国大邱现代室内乐团、CNU 室内乐团、北京新乐团合作，演奏了上百部协奏曲和新作品。首演作品如：秦文琛《大地音诗》、郝维亚《万里行》、贾国平《时空的涟漪》《流韵》、陈晓勇《水样》、周娟《自由花》、田田《秋晷夜咏》等等。

目 录

第一章 笙的概述

第一节 笙的历史源流·····	3
第二节 笙的种类·····	4
一、笙的常见种类 ·····	4
二、当代改良笙 ·····	6
第三节 音位指法图、演奏姿势及持笙方法·····	8
一、24簧传统笙和36簧方笙音位指法图 ·····	8
二、24簧传统笙演奏姿势和持笙方法 ·····	9
三、36簧方笙演奏姿势及持笙方法 ·····	11
第四节 笙的构造及保养·····	13
一、笙的基本构造 ·····	13
二、笙的保养 ·····	13
第五节 演奏符号表·····	14

第二章 传统笙部分

第一节 呼吸方法 ·····	17
一、呼气 ·····	17
二、吸气 ·····	17

第二节 常用调式	20
一、D调	20
二、G调	24
三、C调	27
四、A调	28
第三节 嘴部技巧	29
一、吐音	29
二、顿气	36
三、锯气	37
四、颤音	39
五、拨舌	40
六、花舌	41
七、呼舌	42
八、碎吐	43
第四节 手部技巧	44
一、颤指	44
二、历音	45
三、打音	47
四、滑音	48
五、双声部演奏	49

第三章 36簧方笙部分

第一节 常用调式	55
一、C大调及关系小调	55
二、G大调及关系小调	57

第一章 笙的概述

第一节 笙的历史源流

笙在中国传统吹奏乐器中，是一件极具特色、雅俗共赏的簧管乐器。《尔雅·释乐》记载：“大笙谓之巢，小者谓之和。”^①古代“八音”乐器分类法（金、石、土、革、丝、木、匏、竹）中笙属于“匏”（葫芦）类乐器^②。我国最早的一部诗歌总集《诗经·鹿鸣》中提到“吹笙鼓簧”^③，《礼记·明堂位》记载：“女娲之笙簧”^④，这都是文字对笙的早期记载。殷墟（殷代公元前1401—1122）出土的甲骨文中就有经郭沫若先生考证为“和”（编管类乐器）的象形文字^⑤。1978年在湖北随县曾侯乙墓出土的十二、十四、十八管三种笙共5件，据考证，属于战国前期^⑥。1988年在湖北当阳赵巷和曹家岗出土的残笙两件，属春秋时期，是目前已知笙的最早出土实物^⑦。可见笙距今已有三千多年的历史。

竽是笙的同类乐器，《隋书·乐志》中记载“笙、竽并女娲氏之所作也”^⑧。《宋书·乐记》中记载：“宫管在中央，三十六簧曰竽，宫簧在左旁，十九簧至十三簧曰笙，其他皆相人认也。”^⑨可见，笙和竽的簧数不同，音位排列也不同，但发音原理、使用材料、演奏姿势、制作工艺都是相同的。古人常把两者并称，《文献通考》记载：“竽亦笙也。”^⑩

汉代之前笙竽在宫廷、民间十分流行。它们在乐队中起到定律、领奏的作用。《韩非子》：“竽也者，五者之长也，故竽先，则钟瑟皆随！竽唱，则诸乐皆和。”^⑪1972年在湖南长沙马王堆三号墓出土竽1件，竽斗内发现竹制簧片，苗上有音窗和按音孔，是用于演奏的实物。四组组合管，组合管的两个簧片若同时发音，其中两组为八度，另两组为五度^⑫。可见当时的音乐已有八度、五度的协和音程。组合管是折叠管制成的，这样缩短了低音管的长度，使外形更加美观，这种折叠管方式，远远早于西洋管乐器的折叠形式，这是笙竽最辉煌的时期。

宋、元、明、清时期，竽已很少出现，在教坊十三部，只有笙色而无竽色，元、明、清三代普遍应用十七簧圆形笙，呈马蹄形排列，基本和现代笙一样。笙受音域的限制，只用于合奏、伴奏，完全失去了领奏、主奏的地位。

新中国成立后，老一辈艺术家胡天泉、闫海登等人通过不断的努力，使笙作为独奏乐器重新登上了音乐舞台，出现了笙发展的高峰。为了适应时代的发展，促进民族

① 范晔：《后汉书·礼仪志》。北京：中华书局，1973年，第375页。

② 李光陆：《论笙与芦笙的源革》。载《中国笙艺术》北京：文化艺术出版社，2006年，第36页。

③ 中央音乐学院编：《民族乐队乐器法》。北京：人民音乐出版社，1963年7月，第17页。

④ 张震涛著：《笙管音位的乐律学研究》。山东济南：文艺出版社，第339页。

⑤ 张之良：《笙演奏使用教程》。北京：中国青年出版社，2000年9月，第1页。

⑥ 同2第37页。

⑦ 同2第38页。

⑧ 魏徵等：《隋书·音乐志》。北京：中华书局，1973年，第375页。

⑨ 沈约：《宋书·乐记》。北京：中华书局，1974年，第557页。

⑩ 唐富：《古今论笙》。载《中国笙艺术》北京：文化艺术出版社，2006年，第51页。

⑪ 同4第386页。

⑫ 张之良：《笙演奏使用教程》。北京：中国青年出版社，2000年9月，第1页。

音乐的繁荣与进步,20世纪50年代以后根据新型民族管弦乐队的需要,笙进行了乐器改革,出现了加键笙、扩音笙、转盘笙、抱笙等多种形制,音域也在不断完善,从21、24到36、37、51簧笙。

第二节 笙的种类

一、笙的常见种类

笙的历史悠久,流传地域较广,用途不尽相同,种类众多,各个地区的笙受当地风俗习惯等因素的影响也有不同特点和风俗,本书中所介绍的笙的种类,以中央音乐学院、中国音乐学院常用的24簧传统笙和36簧方笙为主。

(一) 24簧传统笙

24簧传统笙是在当代用途最多、流传最广、最为常见的笙之一,多用于独奏、小型乐队伴奏、吹打乐合奏等。

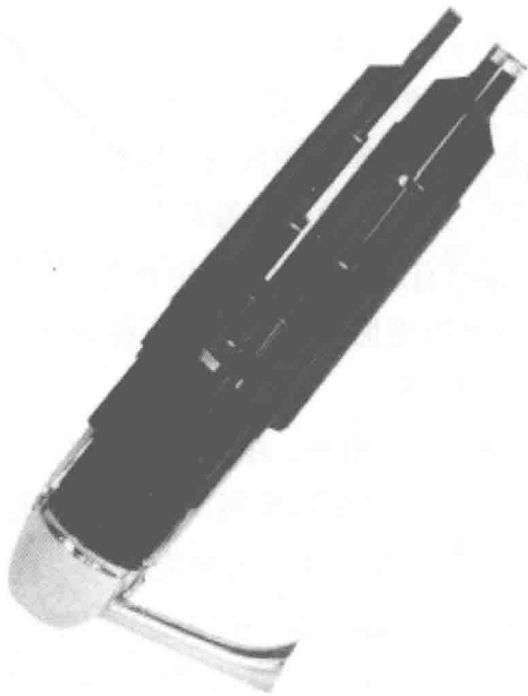

图1 24簧传统笙

(二) 36簧方笙

36簧方笙半音齐全,音位排列有规律性,易于初学者学习,用途较广,为广大爱好者所喜爱,多用于独奏、重奏、民族管弦乐队合奏等。

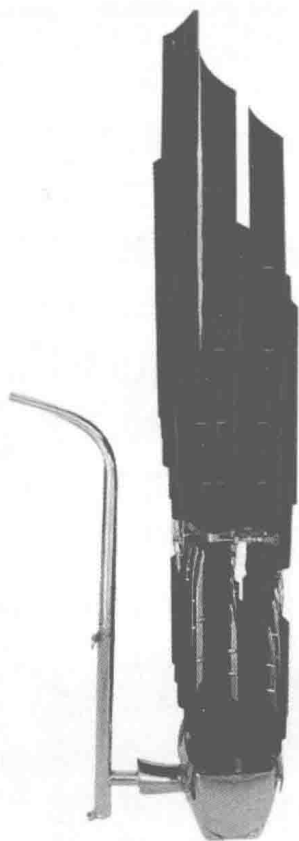

图2 36簧方笙

(三) 中低音笙

中低音笙用于大型民族管弦乐队，也可用于重奏作品。由于声音浑厚、音区较低，主要起到烘托融合的作用。是民族管弦乐队中不可缺少的低音和声乐器。

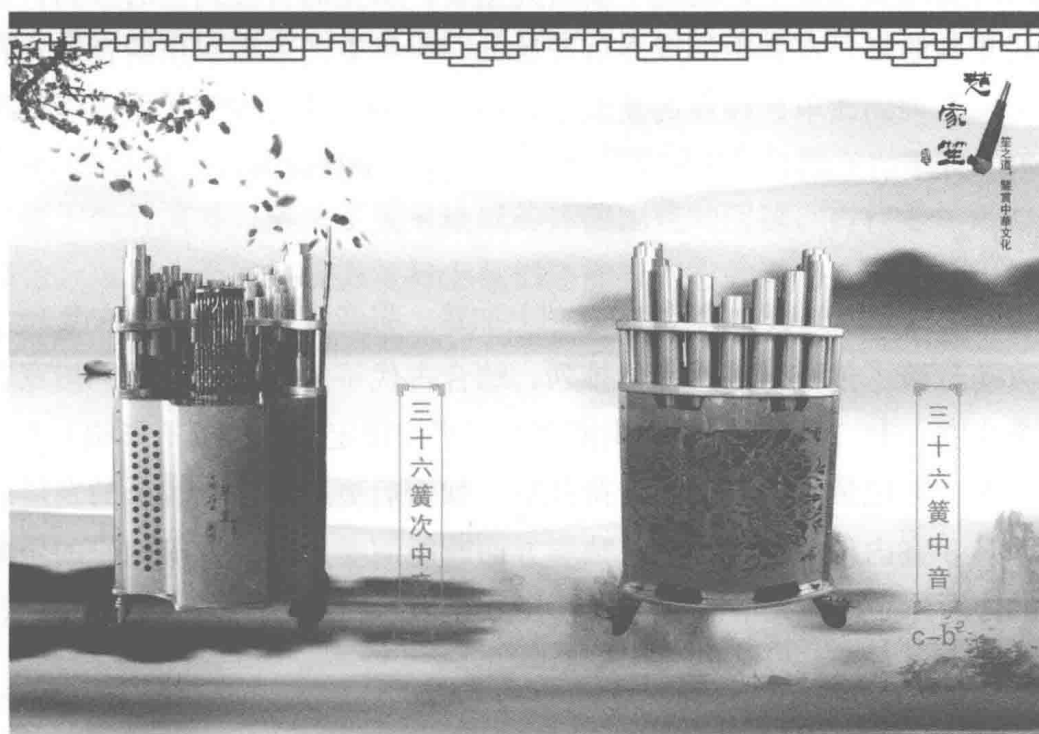

图3 36簧次中音笙、36簧中音笙

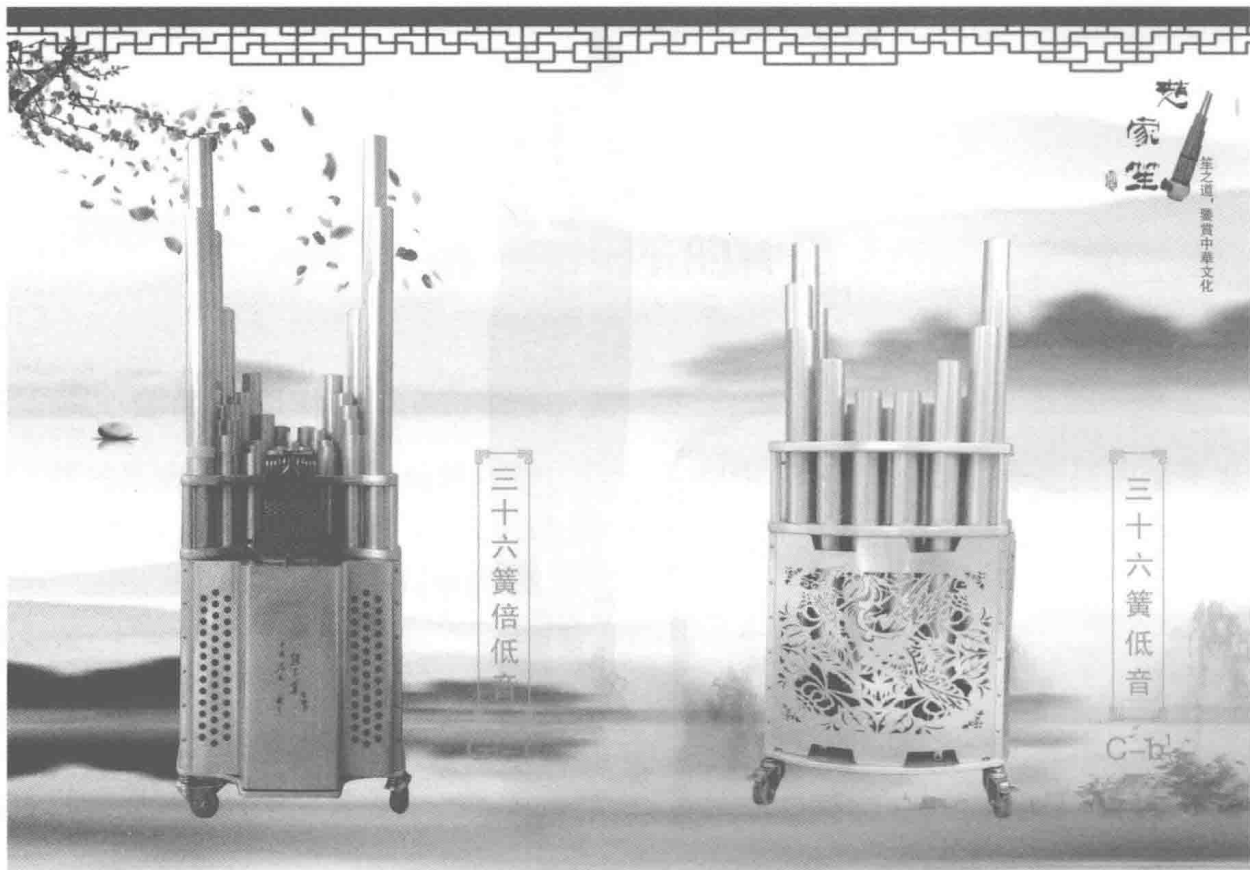

图4 36簧倍低音笙、36簧低音笙

二、当代改良笙

在笙的历史发展过程中，通过不断研究创新，从笙的材质到笙的形制，都发生了变化。当代笙的改良是在新中国成立后开始的，一批老艺术家在笙的音量、音域和按指上进行了一系列的改革，在笙的发展中起到了不可替代的重要作用。当代笙是在原有传统圆笙、方笙的基础上，从加簧、加键、扩音三个方面进行改良而形成的。

（一）加簧

24簧传统笙是在原14簧、17簧笙的基础上加簧，将音域拓宽至三个八度。

36簧方笙打破了传统方笙的音位排列，结合古代笙的音律、音区，拓宽音域增至完整的三个八度，十二个半音俱全，用C宫十二平均律定音。为了不影响演奏手形，选用较细的笙苗，并把最外的两个高音苗截短。加簧后更适应民族音乐的发展趋势，在民族管弦乐队、室内乐中应用自如。独奏方面既能演奏为36簧方笙创作的乐曲，又能演奏移植的外国作品，极大丰富了笙的艺术表现力。

（二）加键

传统笙用按音孔的方法演奏，音孔位置固定，导致在和弦演奏与快速演奏方面有一定的局限性，同时音孔也容易漏气，音量会受到影响。明代的朱载堉对36簧笙有这样的议论：“先儒所谓三十六簧，长四尺二寸者，恐无此理，簧多，必用大匏，不惟吹气有限，不能遍及，而手亦难持也^①。”古代笙、竽类乐器从簧多到簧少，从领奏到伴奏，就有这方面原因。

现代改良笙借鉴了西洋木管乐器波姆式按音键，24簧笙7个低音加键，36簧方笙在每根笙苗上都加装一根金属键子，用键子代替音孔，提高了制作工艺，有效解决了漏气问题。由于笙的簧数增多，笙斗加大，手指很难触及每根键子，这时科学的按照人的手形对键尾进行变化（偏尾键、翘尾键、同音键）调整了笙的指法，不但可以演奏快速音符，还能便捷地演奏三和弦及七和弦，让笙这种和声乐器充分发挥特性。

（三）扩音

传统笙音量较小，高音区音色较薄较细，中音区音色较厚较浊，低音区音色较粗较沉，不够统一。为了解决这些问题适应独奏、重奏及大型民族管弦乐演奏的需要，笙制作者根据芦笙共鸣管的原理，在笙苗上加装以薄铜片为材料的“卧式”扩音管来增大笙的音量。

扩音管有银色与黑色两种，音色也略有差异，前者更为明亮、饱满一些。加装扩音管既增大了音量，丰满了音色，又不失笙的本来面目，与加装的键子构成了一套美观、实用的组合。

36簧方笙不但可以演奏三个八度的半音阶，还较好地解决了增加音位与手形配合问题，音位采用左右手半音交替循环排列，既不影响音阶的演奏，又可以进行和弦连接。笙苗上加装键子解决了漏气问题，扩音管使音量增大，音色统一、纯净。此外它还加长笙嘴以便于坐着演奏，解决了笙重造成的捧握困难的问题。古代竽类乐器虽然退出了历史舞台，可在今天的36簧方笙身上我们还能找到它的影子，随着科技的发展，制作工艺的提高，36簧方笙会更加完善并得到更广泛的应用。

^① 高沛：《笙的历史演变与规范化》，载《中国笙艺术》北京：文化艺术出版社2006年，第82页。

第三节 音位指法图、演奏姿势及持笙方法

一、24簧传统笙和36簧方笙音位指法图

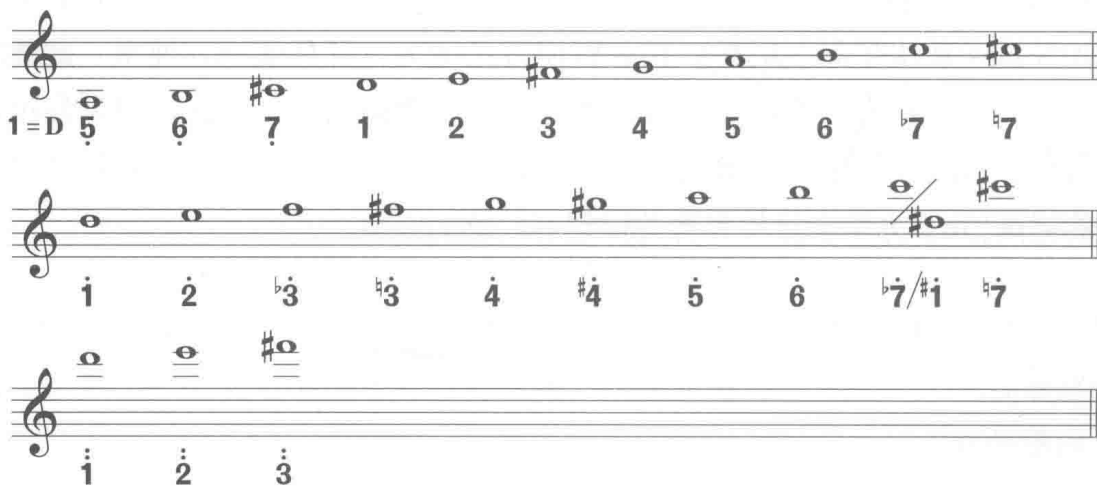
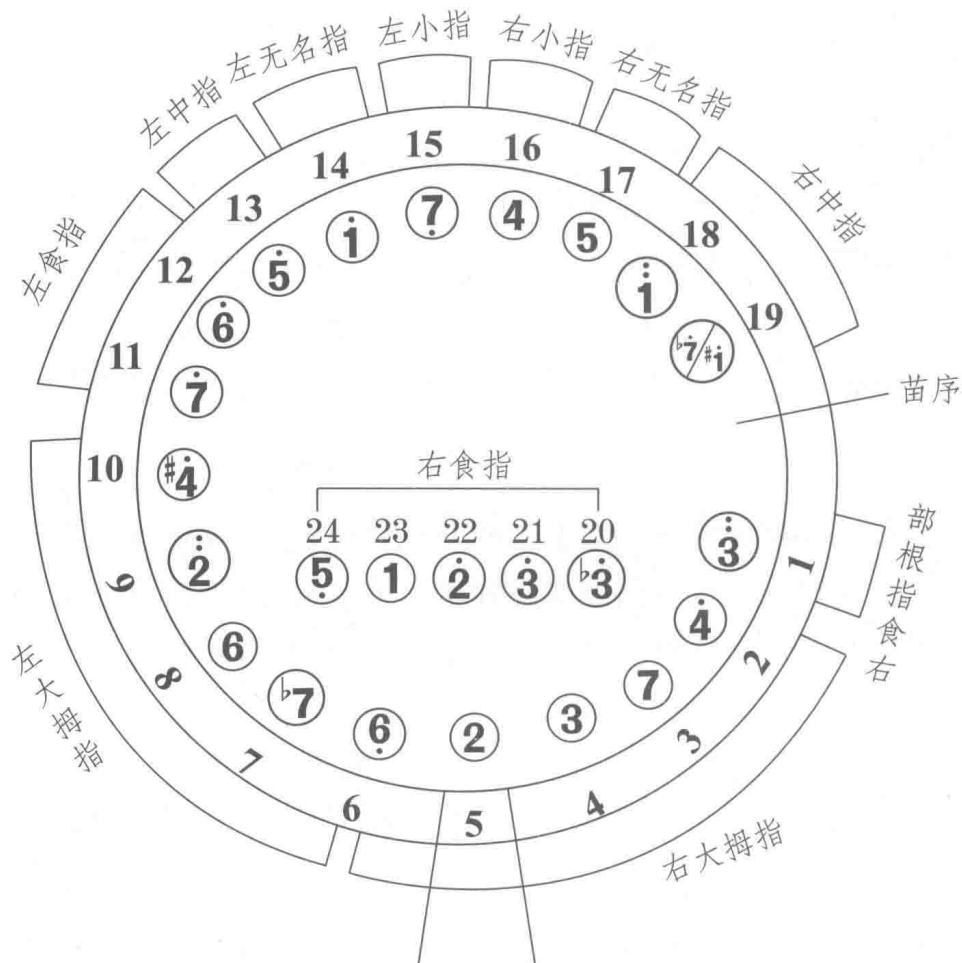

图5 24簧D调传统笙音位指法图

图6 36簧方笙音位指法图

二、24簧传统笙演奏姿势和持笙方法

演奏姿势是学习笙演奏的基础，初学者要引起足够重视，掌握需正确、规范。

（一）24簧传统笙立式

身体站直，稍向右侧，两腿自然分开，眼睛平视前方，下巴与身体保持平行，胸部挺起，两臂自然张开，身体和双臂自然放松。不要耸肩和垂肩，切忌腆腹。

立式主要用于独奏、伴奏、重奏以及吹打乐合奏。