

古筝

基础教程三十二课

李聆语、赵淑屏编著

华韵◎引你步入音乐的殿堂◎每一面乐谱◎都是你从艺之道新的华章◎
华韵◎学琴的必由之路◎每一首练习◎都会丰富你艺术的典藏◎
一曲悠扬的姑苏◎一段深情的二泉◎纤细的指尖◎在音符上翩翩起舞◎
才艺小舟◎荡漾在『乐』的海洋◎

古筝

李聆语、赵淑屏编著

基础教程三十三课 (简谱版)

华韵 ◎ 引你步入音乐的殿堂 ◎

每一面乐谱 ◎ 都是你从艺之道新的华章 ◎

华韵 ◎ 学琴的必由之路 ◎

每一首练习 ◎ 都会丰富你艺术的典藏 ◎

一曲悠扬的姑苏 ◎ 一段深情的二泉 ◎

纤细的指尖 ◎ 在音符上翩翩起舞 ◎

才艺小舟 ◎ 荡漾在“乐”的海洋 ◎

图书在版编目 (CIP) 数据

古筝基础教程三十三课: 简谱版 / 李聆语, 赵淑屏编
著. — 北京: 人民音乐出版社, 2009. 7
(华韵)
ISBN 978-7-103-03630-3

I. 古… II. ①李… ②赵… III. 筝-奏法-教材
IV. J632.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 164493 号

责任编辑: 张 辉

责任校对: 张顺军

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http: //www. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 19.25 印张

2009 年 7 月北京第 1 版 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册 定价: 48.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

千万别小看这件外形古朴、体形有些笨重的乐器,它的学习热潮不仅在国内愈演愈烈,并且已经波及到了欧洲及美国、加拿大等地。古筝不仅音色优美,而且音乐风格清丽如水,飘然若云。如此清雅脱俗的乐器,得到我们现代人的眷爱,也无需太多的理由。

目前市面上的古筝教材着实不少,版本也多得令人眼花缭乱,但是能把乐理知识和古筝技法有效地结合起来的教材就为数不多了。如果再要求其包含大量古筝曲目的话,这样的教材更是少之又少。我们编写本教程的初衷,一方面是尽可能满足以上的要求,另一方面也是从实用、方便的角度考虑。除了这些特点之外,本教程还有以下几点足以让读者爱不释手:

1. 本教程的编排顺序与其他同类教材不同,它是按照教师授课的顺序结合学习的难易程度,由浅入深而编排的。因此,读者可以在不知不觉中,循序渐进地攀登上古筝艺术的高峰。在整个学习的过程当中,学习者不会感受到太大的压力,我们着力创造的是一个水到渠成的过程。

2. 本教程在每一部分、每一课的开头都添加了内容提要,这样,学习者可以在开始学习前就对即将要学习的课程有一个宏观上的印象,也可以建立一个适合自己的学习计划。

3. 在演奏技法部分,几乎每一课我们都配备了与古筝相关的乐理知识,藉此可以有意识地培养学习者独立的识谱和演奏能力。每一课所选用的练习曲都是我们精心编配的,其中不仅可以练习这一课所介绍的指法技巧,同时也能够练习这一课所讲授的乐理知识,学习者在练习时可以一举两得,提高学习效率。

4. 本教程非常注重课与课之间的关联性与连贯性。前一课所讲授的知识点不仅在后一课的练习曲中加以练习,同时还会在同一课的练习曲中刻意加入一些前一课的知识元素。这样,学习者在练习这一课知识要点的同时也可以巩固上一课所学过的知识。每一课都如此,环环相扣,使学习者在知新的同时又可以温故。

5. 本教程在选择练习曲上下了不少功夫。其中涵盖儿歌、中学校园歌曲、民歌、影视歌曲、流行歌曲、创作歌曲以及外国歌曲等,既有传统的又有现代的,既有经典的又有流行的。总之,本教程可以面向从学龄前儿童到中老年人各个古筝爱好者群体,力争让每个年龄层次的古筝爱好者都能找到适合自己的部分。

6. 在一些重要的练习曲后面,本教程还编写了练习提示,这样有助于学习者能够更好地理解并掌握这首练习曲的要点,使学习者练习起来事半功倍。

7. 本教程在练习曲的数量上也花费了不少心思。在重要的章节中,我们编配了8~10首练习曲,教师可以根据每个学习者的接受能力来决定是否删减练习内容。但是我们建议,有条件的最好坚持全部练习,这样可以让学习者的基本功练习得更加扎实。

8. 最后选编的乐曲部分,我们选取了大量的传统乐曲以及现代创作乐曲,基本能够满足大多数教师与学习者的要求。

9. 本教程不仅可以作为专业教师的教学范本,同时也可以作为学习者的自学教材。不仅适合初学者,对有一定基础的学习者同样也大有裨益。

由于我们水平有限,因此,本教程在内容上难免存在一些不足之处,恳请各位专家及同行不吝指正。

李聆语 赵淑屏

二〇〇八年二月 于泉城

目 录

第一部分 基础知识	(1)
一、古筝的历史渊源及流派.....	(3)
(一) 历史渊源	(3)
(二) 流 派	(3)
二、古筝的种类及各部位的名称.....	(4)
(一) 种 类	(4)
(二) 各部位的名称	(4)
三、古筝的记谱及定弦.....	(6)
(一) 记 谱	(6)
(二) 定 弦	(7)
四、古筝指甲的戴法.....	(9)
五、古筝的演奏姿势.....	(11)
六、古筝的认弦.....	(12)
七、乐理基础知识.....	(14)
(一) 小节、小节线、终止复纵线	(14)
(二) 节奏、节拍、节拍单位、拍子	(14)
(三) 拍号、调、调号	(15)
第二部分 演奏技法及乐理知识	(17)
第一章 初级演奏技法 I	(19)
第一课 勾 (适用于左、右手)	(20)
一、技法说明.....	(20)
二、技法练习.....	(21)
三、乐理知识.....	(23)
第二课 托 (适用于左、右手)	(24)
一、技法说明.....	(24)
二、技法练习.....	(25)

三、乐理知识·····	(27)
第三课 大 撮（适用于左、右手）·····	(28)
一、技法说明·····	(28)
二、技法练习·····	(29)
三、乐理知识·····	(31)
第四课 抹（适用于左、右手）·····	(32)
一、技法说明·····	(32)
二、技法练习·····	(32)
三、乐理知识·····	(34)
第五课 勾托抹托（适用于左、右手）·····	(35)
一、技法说明·····	(35)
二、技法练习·····	(35)
三、乐理知识·····	(38)
第六课 小 撮（适用于左、右手）·····	(39)
一、技法说明·····	(39)
二、技法练习·····	(39)
三、乐理知识·····	(43)
第七课 打（适用于左、右手）·····	(44)
一、技法说明·····	(44)
二、技法练习·····	(44)
三、乐理知识·····	(49)
第八课 颤 弦·····	(50)
一、技法说明·····	(50)
二、技法练习·····	(50)
第二章 初级演奏技法Ⅱ·····	(55)
第九课 连勾、连抹、连托（适用于左、右手）·····	(55)
一、技法说明·····	(55)
二、技法练习·····	(56)
三、乐理知识·····	(59)
第十课 托 劈（适用于左、右手）·····	(60)
一、技法说明·····	(60)
二、技法练习·····	(61)
三、乐理知识·····	(63)

第十一课 花指与刮奏 (适用于左、右手)	(64)
一、技法说明	(64)
二、技法练习	(64)
三、乐理知识	(67)
第十二课 和 弦 (适用于左、右手)	(68)
一、技法说明	(68)
二、技法练习	(68)
三、乐理知识	(71)
第十三课 分解和弦与琶音 (适用于左、右手)	(72)
一、技法说明	(72)
二、技法练习	(72)
三、乐理知识	(77)
第十四课 摇指基础练习	(78)
一、技法说明	(78)
二、技法练习	(79)
第三章 中级演奏技法 I	(82)
第十五课 上滑音	(82)
一、技法说明	(82)
二、技法练习	(82)
第十六课 下滑音	(85)
一、技法说明	(85)
二、技法练习	(85)
第十七课 “4、7”音的奏法	(88)
一、技法说明	(88)
二、技法练习	(88)
三、乐理知识	(91)
第十八课 按 音	(92)
一、技法说明	(92)
二、技法练习	(92)
三、乐理知识	(95)
第十九课 双抹、双勾、双托、双劈、八度双托	(96)
一、技法说明	(96)
二、技法练习	(96)

三、乐理知识	(99)
第二十课 长 摇	(100)
一、技法说明	(100)
二、技法练习	(100)
第二十一课 泛 音	(107)
一、技法说明	(107)
二、技法练习	(107)
第四章 中级演奏技法 II	(109)
第二十二课 轮抹、勾轮抹	(109)
一、技法说明	(109)
二、技法练习	(110)
第二十三课 轮撮与撮抹	(115)
一、技法说明	(115)
二、技法练习	(115)
第二十四课 揉弦与回滑音	(119)
一、技法说明	(119)
二、技法练习	(119)
第二十五课 点 弦	(123)
一、技法说明	(123)
二、技法练习	(123)
第二十六课 短 摇	(125)
一、技法说明	(125)
二、技法练习	(125)
第二十七课 扫 弦 (适用于左、右手)	(127)
一、技法说明	(127)
二、技法练习	(127)
第二十八课 扫 摇	(130)
一、技法说明	(130)
二、技法练习	(130)
三、乐理知识	(135)
第二十九课 古筝的转调	(135)
一、技法说明	(135)
二、技法练习	(142)

第五章 高级演奏技法	(147)
第三十课 快速指序 (适用于左、右手)	(147)
一、技法说明	(147)
二、技法练习	(148)
三、乐理知识	(154)
第三十一课 轮 指 (适用于左、右手)	(156)
一、技法说明	(156)
二、技法练习	(156)
第三十二课 游摇、扣摇、撮摇	(159)
一、技法说明	(159)
二、技法练习	(159)
第三十三课 两指摇与三指摇	(161)
一、技法说明	(161)
二、技法练习	(161)
三、乐理知识	(163)
 第三部分 传统及现代筝曲选编	(165)
1. 小老鼠上灯台	传统儿歌 赵淑屏改编 (167)
2. 三十三板	浙江筝曲 项斯华演奏谱 (167)
3. 拖拉机来了	赵淑屏移植 (169)
4. 旱天雷	广东音乐 邱大成编订 (170)
5. 银纽丝	山东筝曲 (170)
6. 母 鸡	赵淑屏编曲 (171)
7. 锦上花	潮州筝曲 梁在平传谱 曹 正订谱 (172)
8. 紫竹调	民间音乐 邱大成改编 (173)
9. 开火车	佚名曲 赵淑屏编曲 (173)
10. 渔舟唱晚	娄树华曲 曹 正订谱 (176)
11. 纺织忙	刘天一曲 (177)
12. 天下大同 (又名《河南八板》)	中州古曲 曹 正订谱 (178)
13. 灯月交辉 (又名《刺绣鞋》)	浙江筝曲 王巽之传谱 项斯华演奏谱 (179)
14. 金扁担	廖地灵曲 赵淑屏改编 (181)
15. 高山流水	浙江筝曲 王巽之传谱 项斯华演奏谱 (183)
16. 浏阳河	唐璧光曲 张 燕改编 (185)

17. 绣荷包	邱大成编曲(187)
18. 汉宫秋月	山东筝曲 赵玉斋传谱(188)
19. 云 庆	浙江筝曲 王巽之传谱(189)
20. 梅花三弄	古 曲 邱大成改编(192)
21. 山丹丹开花红艳艳	陕北民歌 焦金海编曲(194)
22. 洞庭新歌	王昌元、浦琦璋编曲(199)
23. 丰收锣鼓	李祖基曲(203)
24. 瑶族舞曲	刘铁山、茅 沅曲 尹其颖编曲(206)
25. 香山射鼓	曲 云曲(212)
26. 出水莲	广东客家筝曲 罗九香传谱(215)
27. 庆丰年	赵玉斋曲(217)
28. 秦桑曲	周延甲曲(223)
29. 高山流水	黎连俊传曲 赵玉斋订谱(226)
30. 寒鸦戏水(重六调)	潮州筝曲 郭 鹰传谱 曹 正记谱(228)
31. 战台风	王昌元曲(231)
32. 林冲夜奔	王巽之、陆修堂编曲(238)
33. 将军令	浙江筝曲 王巽之传谱 项斯华演奏谱(242)
34. 井冈山上太阳红	艾 南曲 赵曼琴编曲(246)
35. 雪山春晓	范上娥、格桑达吉曲(250)
36. 东海渔歌	张 燕曲(253)
37. 黔中赋	徐晓林曲(258)
38. 草原英雄小姐妹	吴应炬曲 刘起超、张 燕改编(263)
39. 秋夜思	周煜国曲(270)
40. 四段锦	山东筝曲 赵玉斋编曲(274)
41. 春到湘江	王中山改编(276)
42. 西域随想	王建民曲 赵曼琴整理、记谱(282)

附录 I 古筝的上弦与调弦	(290)
---------------------	-------

附录 II 古筝演奏符号一览表	(294)
-----------------------	-------

参考书目	(296)
------------	-------

第一部分

基础知识

这一部分综合介绍学习演奏古筝之前所应掌握的与古筝相关的一些理论基础知识。

首先从历史的角度入手,对古筝的渊源以及通过时间的累积所形成的流派有一个简单的介绍。其次通过图片的参照,对古筝的演变以及结构也可以有一个深刻的认识。进而介入一些简单的音乐理论知识,并确定了本教程所采用的音乐记谱方式。接下来与图示相结合,教您怎样戴好古筝指甲。第五题告诉您什么才是正确的古筝演奏姿势。第六题的认弦是迈向弹古筝的第一步。只有认准琴弦,才可以弹出美妙的音符。第七题是最关键的部分。要想弹好古筝,必须先学会怎样看谱,提高识谱能力有助于提高学习古筝的速度。

总之,第一部分是第二部分的基础,只有认真、仔细地掌握第一部分,做好演奏古筝之前的一切准备,有一个良好的开端,在下一部分的学习中,才能起到事半功倍的效果。

一、古筝的历史渊源及流派

古筝的历史悠久,本题主要介绍筝的起源,以及在历史长河中,演变、形成的各具特色的风格流派。

(一) 历史渊源

筝,是中华民族古老的弹拨乐器之一。早在公元前二七三年以前的战国时期,筝就已经流行在当时的秦国境内(今陕西省),因此历史上又将其称为“秦筝”。后来,由于其古老的历史源流及给人们留下的古朴、典雅的印象,通常又被人们称为“古筝”。

(二) 流 派

经过两千五百多年历史的洗礼,古筝艺术在我们幅员辽阔的中国大地上遍地开花了。在结合各地民间音乐和语言特点之后,古筝艺术也形成了各具特色的演奏风格和地方流派。其中影响较大的有:山东筝派、陕西筝派、河南筝派、浙江筝派、客家筝派、潮州筝派,以及少数民族中蒙古族的雅托噶和朝鲜族的伽倻琴等。

各个流派风格迥异、个性鲜明,如:山东筝曲古朴、苍劲、有力;陕西筝曲悲凉、抒情、委婉;河南筝曲泼辣、高亢、豪放;浙江筝曲流畅、淡雅、清秀;客家筝曲含蓄、内秀、典雅;潮州筝曲清纯、细腻、柔美等等。

各家各派百花齐放,互相促进,并肩发展,为古筝艺术的日臻繁荣打下了坚实的基础。

二、古筝的种类及各部位的名称

本题主要介绍在各个不同的历史时期,古筝在形制上所发生的变化,以及古筝各部位的名称和作用。

(一) 种 类

在不同的历史时期,古筝在其种类上也发生了不同的变化。这些变化主要是通过筝的体积以及弦数的多少加以区分的。从汉晋以前的十二弦筝到唐宋时期的十三弦筝;从明清时期的十五弦和十六弦筝到一九四九年以后的二十一弦、二十三弦、二十六弦筝以及后来又出现的转调筝,无不体现了古筝艺术的发展进程,并逐步扩展了古筝的音域,丰富了它的表现力。从目前我国和世界各地的用筝情况来看,S形二十一弦筝是最为广泛运用的。因此,本教程所采用的都是以S形二十一弦筝为例。

(二) 各部位的名称

经过几千年的洗礼,古筝在形制上也不断地得到变革、发展和完善。但是无论如何变,都基本改变不了由筝首、筝身、筝尾三大部分组成的规律。各部位的具体名称如下:

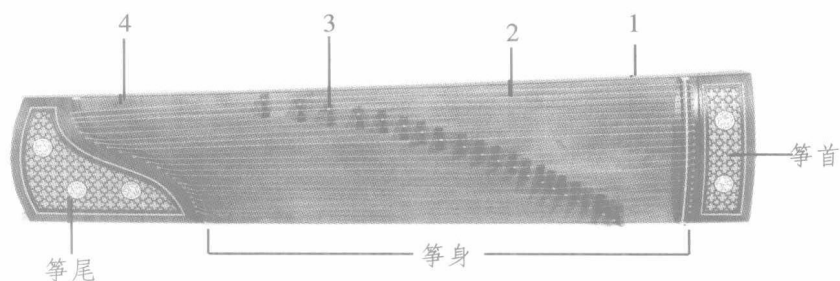

图1 古筝正面图

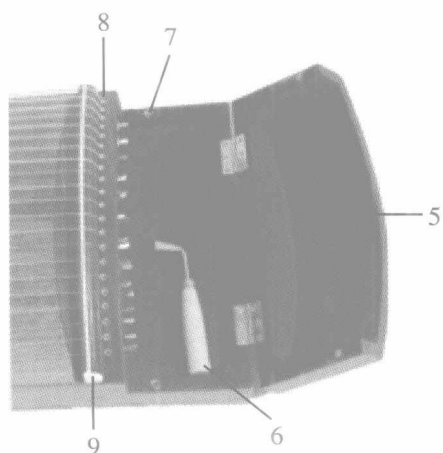

图2 筝首近照图

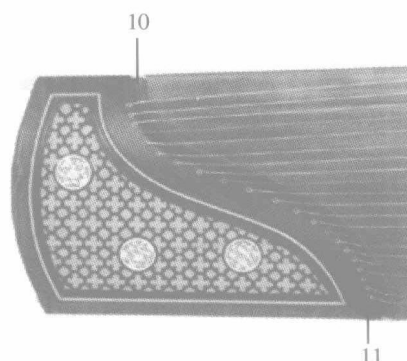

图3 筝尾近照图

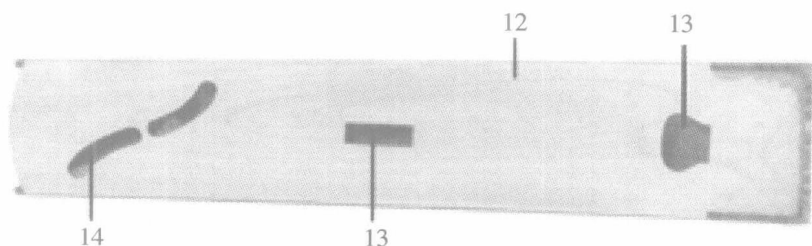

图4 古筝背面图

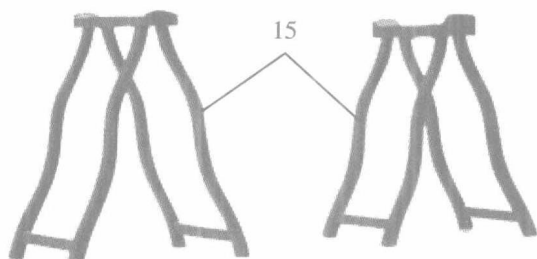

图5 凳式架

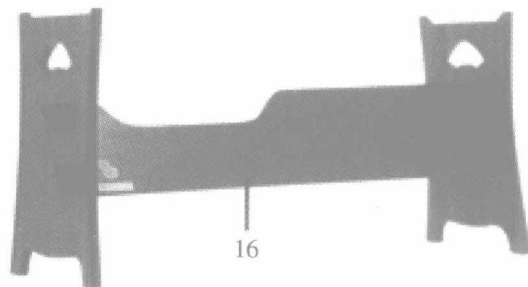

图6 板式架

1. 侧板——大多采用梧桐木制作。

2. 琴弦——古筝是一弦一柱的弹拨乐器,从高音到低音,弦的粗细、长短都有一定的比例。近现代古筝常用的琴弦多是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)。这不仅仅是因为它们有着良好的物理性能(柔韧耐压,能够承受较大的压力以及张力),还在于它们的声学性能(扩大了音量,使音色变得清脆明亮、富于弹性)。

3. 琴码——也叫燕足、雁柱,起到支撑琴弦的作用。琴码也有大小区分,一般分为三组。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作。

4. 面板——面板是发音的振动面,它的材质与厚度是决定筝音质好坏、音量大小的重要因素。面板一般采用梧桐木或是杉木来制作。

5. 琴盒——可以打开,用来盛放扳手、指甲、琴弦之类的配件。

6. 扳手——用来转动拴弦轴的工具。

7. 拴弦轴——金属材料制成,用来上弦、调弦之用。

8. 前穿弦孔——起到穿弦的作用。

9. 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,使音质清晰、圆润。

10. 后梁——也叫后音梁或后岳山,与前梁起一样的作用。

11. 后穿弦孔——与前穿弦孔一样起到穿弦的作用。

12. 底板——底板是古筝振动的折射面,一般用整块的木材制作,与面板、侧板构成一个长方箱体,形成一个完整的共鸣箱。

13. 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。

14. 穿弦槽——底板尾部的出音孔,也是用来穿琴弦的槽口。

15. 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。这种凳式架稳固程度不如板式架,但是演出携带比较方便。

16. 板式架——由一大一小两个侧板和一个横板三块板拼插而成,样子典雅美观,也比较稳固,装饰的可塑性也比较强。

三、古筝的记谱及定弦

本题沿袭现今大部分古筝教材仍为简谱的情况,确定了本教程的记谱方式。提供了认知简谱的方法以及古筝定弦的常用调式。

(一) 记 谱

以书面形式将音乐记录下来的方法称为记谱法。现在被广泛应用的记谱法主要是简谱记谱法和五线谱记谱法。由于简谱记谱法简单明了,通俗易懂,而且根据当今出版的古筝乐谱多数为简谱的情况,因此,本教程所采用的都是以简谱为例。

1. 简谱怎样记录音的高低

在简谱中,音的高低是用七个阿拉伯数字来表示的:“1、2、3、4、5、6、7”,由低到高依次唱成“do、re、mi、fa、sol、la、si”。如果要记录更高或更低的音,则需要在这些音的上方或下方添加圆点。如上方加两点为倍高音,上方加一点为高音,下方加两点为倍低音,下方加一点为低音,如果上方和下方都没有点则称为中音。请参看下表:

唱 名	do	re	mi	fa	sol	la	si
倍高音	$\ddot{1}$	$\ddot{2}$	$\ddot{3}$	$\ddot{4}$	$\ddot{5}$	$\ddot{6}$	$\ddot{7}$
高 音	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$	$\dot{7}$
中 音	1	2	3	4	5	6	7
低 音	$\underset{\cdot}{1}$	$\underset{\cdot}{2}$	$\underset{\cdot}{3}$	$\underset{\cdot}{4}$	$\underset{\cdot}{5}$	$\underset{\cdot}{6}$	$\underset{\cdot}{7}$
倍低音	$\underset{\cdot\cdot}{1}$	$\underset{\cdot\cdot}{2}$	$\underset{\cdot\cdot}{3}$	$\underset{\cdot\cdot}{4}$	$\underset{\cdot\cdot}{5}$	$\underset{\cdot\cdot}{6}$	$\underset{\cdot\cdot}{7}$

2. 简谱怎样记录音的长短

简谱和五线谱一样,都是用不同时值^①的音符^②来表示音的长短,所不同的是音符的形状而已。在简谱中,以四分音符^③为主体,短横线为次体来记录音的长短。短横线加在四分音符的右边,每增加一条就多延长一个四分音符的音值;短横线加在四分音符的下面,则将上面音符的时值减少一半。如下表:

① 时值:音延续时间的长短叫时值,也称为音值。

② 音符:用于记录音的不同长短和高低的符号叫音符。

③ 四分音符:没有任何短横线来修饰的基本音符,称为四分音符。