扬琴演奏基础教程

陈成鲁 编著
陈明光 筹办

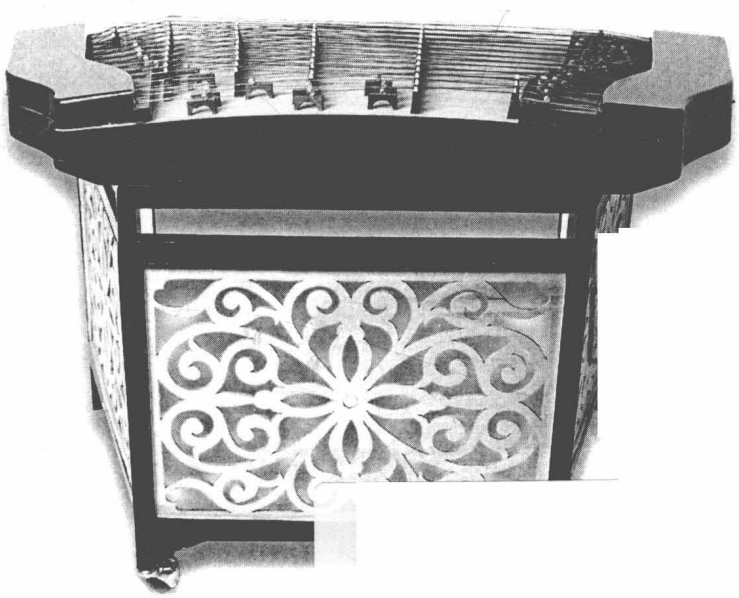

中国文化出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

扬琴演奏基础教程

陈成鲁 编著
陈明光 筹办

中国文化出版社

扬琴演奏基础教程

作者：陈成鲁
责任编辑：张脉峰
装帧设计：漳州安立印务有限公司
出版发行：中国文化出版社
（香港九龙尖沙咀柯士甸首122号11楼D座）
印刷：中国文化出版社印刷厂
开本：850×1168毫米　1/16
印张：6.5
字数：15万字
印数：500册
版次：2014年7月第1版
印次：2014年7月第1次印刷
ISBN　978-988-19126-3-3／I·1088
定价：36元（港币／人民币）

中文版图书·版权所有·侵权必究

编者简介

陈成鲁、男，福建诏安县人，中共党员，文化程度大专毕业。曾任小学教员、校长、大学党委秘书、人民公社党委副书记、诏安县一中校长、龙溪地区（后改漳州市）人事局副局长。1997 年退休后受山东济宁《中华文化艺术研究所》聘为研究员（教授）、香港《世界华人协会》会员，香港《世界华人交流协会》理事。除此，还曾兼任省、市人才研究会、行政管理学会、市振兴中华自学成才协会、继续教育协会等领导职务。1996 年被福建省科协第五届大会表彰为先进工作者。研究成果：1989 年撰写《社会人才学》专著，由“北京海潮出版社”出版，1994 年获福建省第二次社科研究成果二等奖；1994–1996 撰写科普及科技人才成长道路相结合的《大千世界探奥秘》、《科苑拾贝》、《中华撷英》文艺体裁的系列作品，由“汕头大学出版社”出版，1996 年获福建省民间文艺家学会暨漳州民间文艺家学会联合举办的“水仙花怀”荣誉奖，本人被省民间文艺家协会吸收为会员。《扬琴演奏基础教程》是退休后编写的作品。

前　言

编者是退休干部，扬琴艺术业余爱好者。编写这本《扬琴演奏基础教程》目的在于：在赋闲的日子里充实一些生活内容，做到“老有所学”、“老有所乐”，同时也愿意为一些对民族音乐饶有兴趣、且有些民族器乐知识与基础的同志，特别是退休老年人，利用业余或赋闲在家的空余时间，学习这种能怡情养性、陶冶身心，延年益寿的优秀的民族乐器，增加精神生活乐趣，保持脑子的灵活度，以便有更为充沛的精力，投入工作或做力所能及的其他社会服务工作。

本人儿时曾受到民间音乐的薰陶，接受民间老艺人的一些指导，学过一段时间的扬琴演奏技艺。不过，那时没能认真拜师学习，只是自学自娱，因此，所学尚谈不上获得正规化、规范化、科学化。从政府机关工作岗位上退下来后，才坐下来研读一些扬琴基础知识，找些我国现代扬琴专家、著名作曲家和演奏家的研究、表演、讲学等材料，观看欣赏一些录音、录像片，从中领略到我国扬琴这一优秀的民乐的精妙。现在扬琴在我国的民族乐队中不仅具有优雅、独特的重要作用和地位，而且对学琴者提高自身的精神境界、文化涵养、使之怡情养性，通过优雅乐曲的欣赏或演奏起到热爱自然、热爱祖国、热爱生活，增强身心健康，保持脑手活力等作用。这种乐器，使用两片琴竹作为击弦工具，简单易学，谁人只要肯学，谁可学会。但这一器乐，琴体较大，琴弦多，音域广、结构形制复杂，必须学习它的基础知识，“有师拜师，无师自学”，持之以恒，久而久之，必能“熟能生巧”。只要有信心、有恒心，按照《教程》的教学安排顺序渐进，坚持练习下去，说不定学琴者中就会产生一批优秀的扬琴表演家。这种优秀的民族乐器，不仅适合青少年，而且中老年人也一样可以学会。现在，我国城乡都建立许多老人活动中心、老年大学，社会上还有许多业余文娱团体，有条件的可以办班，请能者为师，或许把这本《教程》权当教学辅助材料也无不可。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

要声明的是：本人编写这本《教程》只不过是一厢为大家服务的情愿，并不是本人什么新创作，而是在边学边小结而已。但是，其中练习的曲子、演奏的曲选则是我国扬琴专家、琴曲创作者和表演艺术家的成果。按照《教程》编排顺序去练习、去弹奏是合适的至于较为复杂、难度较大曲子，若演奏技术达不到，则可供欣赏或待自己演奏水平提高之后再去学也可以。由于扬琴技艺“易学难精”，本人学识有限，实践演习时间不长，理解肤浅，难免有谬误，敬请读者见谅，专门家不吝批评指教。

编者：陈成鲁（执笔）

2010 年 5 月于福建漳州

目　录

前言

一、扬琴基础知识概述

（一）来源演进及发展概况……1–3

（二）形制结构……4–5

（三）音位排列及弦号码距图……5–7、14

（四）调弦方法……8

（五）竹法、技法符号名称表……8–10

（六）演奏方法及击弦动作要领……11–14

二、扬琴教程演奏基础

（一）G、D、C 大调七声音阶练习与五声音阶练习（也可转换为其他调练习）……15–20

（二）单竹类及其音程练习……20–22

练习曲：《紫竹调》

（三）连打音、衬音、坐音、花音练习……23–29

附练习曲：《拖拉机来了》

（四）齐竹类及其双音、和音练习……30–36

附练习曲：《金蛇狂舞》、《弹词三六》

（五）轮竹类及其三种轮音练习……37–40

（六）颤竹类及其单颤、双颤练习……41–42

（七）单手轮音与琶音练习……43–50

附练习曲：《旱天雷》（广东音乐）

《雨打芭蕉》（广东音乐）

《欢乐的新疆》

（八）点弦类与装饰音类练习（顿音、泛音、双泛音、仿泛音及倚、波、颤音）……51–59
练习曲：《小骑兵》
附练习曲：《大浪淘沙》
（九）拨弦类与抓弦类练习……60–65
附练习曲：《龙船》
（十）^{b}B、^{b}E、A 调与双声部练习……66–70
（十一）连音、重音节奏练习……71–75
（十二）揉弦类与滑弦类练习……76–84
附练习曲：《苏武牧羊》
（十三）和声性、复调性多声织体练习……85–88
附练习曲：《浏阳河》
（十四）变化音、半音阶、连跳音练习……89–95
附练习曲：《乌苏里船歌》

一、扬琴知识基础概述

（一）来源演进及发展概况

扬琴又名洋琴或称之为打琴。据说，扬琴的前身是波斯（今伊朗）、阿拉拍一带的一种古乐器，大约于明末清初传入我国，最初流行于广东一带，那时扬琴使用的琴弦铜质琴弦，叫做洋琴（指是西方传来的琴）或称为铜丝琴。后来逐而从我国东南沿海传至内地，琴弦改用钢弦。同时，由于艺人及乐器创作者的不断实践总结，其形体上有了改进，有的琴体象只蝴蝶，所以有人称其为蝴蝶琴或钢丝琴，还有人称其为瑶琴、敲琴等等。翻开《中国音乐史》，其编著者王光祈先生说："洋琴，欧洲乐器，西历纪元后第十七、第十八世纪之交（即清康熙时代），输入中国"，说明此乐器是"输入中国之物"。当时，中国经济文化交流日渐兴盛，欧洲传教士把洋琴带到中国来，后来日渐演化改称为"扬琴"，就成为我国一种重要的民族弹奏乐器了。由于扬琴的音色清脆、明亮，并带有金属声音，表现力极为丰富，尤其适用于演奏轻快的节奏、流畅的曲调，可以独奏、合奏或为琴书、说唱和戏曲伴奏，在民间合奏或民族乐队中便有重要的地位和作用，使它成为我国民族乐队中广泛使用的一种击弦乐器。因而，受到民族乐器爱好者的青睐和喜爱。

发源于波斯（阿拉伯）的"洋琴，"原来用富有弹性的长柄小木槌打击琴弦，使其松动发音，通过呈扁梯形的宽阔共鸣箱扩大其音量。因其乐声活泼、动听也受到世界各国音乐爱好者的欢迎。因而，它不仅源远流长，而且分布广阔，品种繁多，几乎遍及欧、亚、美洲及大洋洲等数十个国家和地区。由于各国各地击弦工具或形制上的差异，在世界上"洋琴"便形成了各具风格，各有自己的体系。目前总的可分为三大体系：欧洲体系（用木制小槌为击弦，其音色清脆空旷）、西亚、南亚体系也用木槌击弦）和中国体系。中国体系中，包括朝鲜、韩国、日本、蒙古、泰国及其他东南亚等国的扬琴。

中国体系的扬琴，经过数百年民间艺人的不断探索和改进，把这种从西方传来的琴槌击弦工具改为"琴竹"，乐器名称也从外来的"洋琴"改为"扬琴"，就这"一槌、一字"之变，使得这种乐器别开生面，而成

为一种鲜明民族化、传衍质变的重要标志。我国击弦工具改用竹制的琴竹，比西洋用木槌作击弦工具显得更为灵巧而富有弹性，从而形成了独具匠心的竹法技艺，焕发出圆滑、清脆明亮，铿锵悠扬的特色个性和民族神韵。但由于以往我国各地创作的扬琴，无论音位排列、琴竹的软硬、弦的质量，以及演奏方法、风格、特点等方面也存在着差异，使扬琴在我国各地的音乐中形成了各种不同的风格。总的说，中国扬琴经过历代乐师的艺术实践磨练与积累总结，已经逐步形成自己独特的传统流派和地方风格，涌现出不少各种优秀的民间传统曲目、代表人物、传承关系和乐种特色。其中，具有较大影响场扬琴流派是：广东音乐扬琴、江南丝竹扬琴、四川扬琴和东北扬琴四大流派。广东音乐扬琴具有华丽、爽朗、活泼明快、抑扬顿挫、跌岩有致的特色，代表人物有严老烈、丘鹤寿、罗绮云、吕文成、陈德矩、陈俊英、方汉等，其代表作品有《旱天雷》、《连环扣》、《倒垂帘》、《银河会》、《雨打芭蕉》、《娱乐升平》、《昭君怨》等。江南丝竹扬琴以细腻优雅，流畅悠远、韵味隽永的风格著称，代表人物有任悔初、张志翔、项祖华、周惠、俞越亭等，其代表曲目有《弹词三六》、《行街》、《南风操》、《欢乐歌》、《霓裳曲》等。四川扬琴（又名四川琴书），其著名曲牌，别具刚烈，激越昂扬，泼辣豪放气质，有《将军令》、《闹台》、《南庆宫》等，代表人物有李联升、李德才、易德全、单琴痴、李克贵等。东北扬琴以吟柔滑颤的独特竹法见长，代表人物有赵殿学、王沂甫、宿英等，代表曲目为《苏武牧羊》、《汨罗江上》、《绣金匾》、《春天》、《秧歌》等。

其他，较有地方风味的小流派有潮州弦诗、山东琴书、内蒙二人转、新疆木卡姆等扬琴音乐，这些也多具浓烈的民族风格和乡土气息和色彩。可以说，我国扬琴传统流派纷呈，风韵多采，具有传统性、地方性、乐种性、风格性和雅集性的突出特征。中国扬琴从20世纪50年代开始，由于新中国人民政府的重视，民族音乐事业得到发扬，扬琴技艺也发生了划时代意义的演进、变化，无论对扬琴形制的改革，在演奏艺术、曲目的创作、教学研究或在人才培训方面等的成就都给扬琴艺术增添了新的活力，为扬琴演奏技术的日益发展奠定了坚实之基础。由于扬琴形制的革新，推动了扬琴曲目创作上的繁荣和演艺上的不断创新发展，使我

国扬琴从原来单纯为曲艺、戏曲的伴奏，而逐渐成为具有丰富表现力的独奏乐器。尤其可喜的是，我国音乐院校从50年代就注意设置民族音乐专业教育，其中包含有扬琴的专业教育，这就标志着扬琴教育、培养人才，已从民间业余形态向着正规化、专业化教育方向发展，业已形成了从音乐院校附中到大学本专科乃至硕士研究生的“一条龙”完整系统的琴艺专业的教育体制，并且培养出一批具有高层次、高水平的堪称艺术精湛的青少年表演艺术家群体和研究人才，使得这一古老乐器焕发了青春。扬琴教学、研究、演奏人才辈出，说明我国扬琴人才后继有人，并呈现不断创新发展的态势。现在，我国扬琴经过扬琴艺术家、演奏家们的开拓创新，已总结出十大琴艺技巧和十六字歌诀。这就是：单竹、齐竹、轮竹、滚竹（也称颤竹或浪竹）、滑竹、揉弦、拨弦、抓弦、点弦装饰音十类（每一母类还可分为若干子项，包括着多种竹法、指法及其技法）。总的，可以用扬琴专家项祖华教授的十六个字诀来概括：“左右全能，点线有致、曲直兼济、纵横交织”。这里，我们可以看出现在我国扬琴的发展趋势和审美特征，充分体现当代中国扬琴艺术的表现力和感染力，已有了前所未有的丰富的提高，使我们感受到了这种特有的击弦乐器，无论在独奏、协奏、重奏、合奏等各种表现形式上所载负的艺术品格和文化内涵。现在，扬琴创作园地上，已收到极为可喜的收获，涌现出一批富有时代气息、民族风格、审美情趣的好作品。如《屈原祭江》、《苏武牧羊》、《昭君和番》、《林冲夜奔》等的“国魂篇”和现代扬琴协奏曲《黄河》、《延河畅想曲》、《海峡音诗》、《飞天随想》、《到唐招提寺去》，以及扬琴独奏曲《海燕》、《竹林涌翠》、《凤凰于飞》、《觅》、《天山诗画》；合奏曲《川江画音》等等，这些曲目，无论在创作思维或是其表现形式和技巧，都趋向了民族化、现代化，它体现了在弘扬主旋律方面的多样化和鲜明个性化。这是极其可喜的收获！

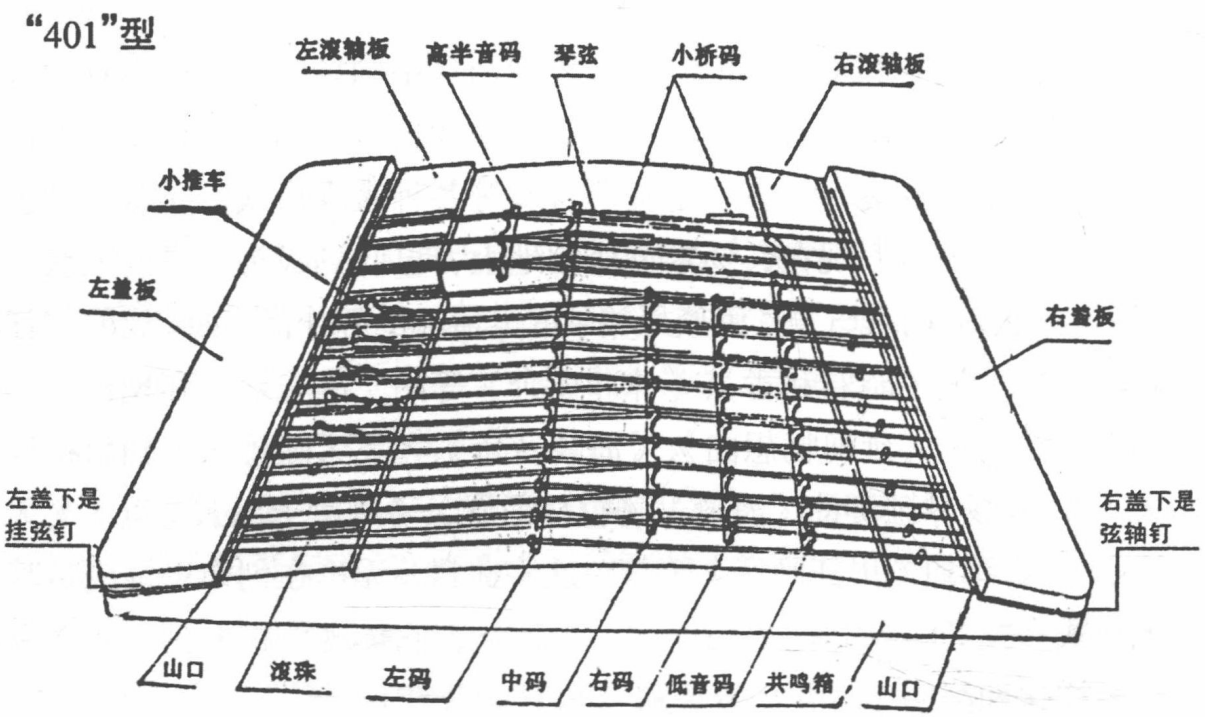
现在，随着我国改革开放形势的发展，中外音乐文化交流也日益广泛深入，独树一帜、自行体系的中国扬琴，也已走向世界，中国扬琴及其演奏艺术家频频出国讲学演出，赢得了国际音乐界，尤其是琴艺界的青睐和赞誉。因而，中国扬琴与欧洲扬琴、西南亚扬琴而能够三足鼎立，又有自己的特色立于世界文化艺术之林。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

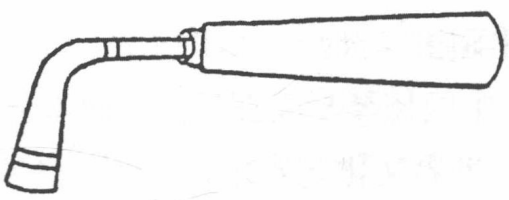
（二）扬琴的形制结构

扬琴自西洋传入我国以后，经过数百年来的传衍和演化，特别是新中国建国以来经过不断的改革创新，它已从简单琴体日益走向优化和规范化，无论其音量、音域、音质或是在琴体的构造、音位的排列、转调方试、止音设备、制作工艺等方面都有显著的改进和优化。但从更高要求来看，目前我国对扬琴形制规格，还未能达到统一的标准化和规格化。所以我国扬琴形制还存在较多样化：市场上有 71 扬琴、81 扬琴；各地的律吕式大扬琴，红旗牌扬琴，四条马的“五二”扬琴；广州特制双音域扬琴、北京的“401、“402、“501”型扬琴，最近还有唐山市生产出优质的“403”新型制扬琴等等。不过据了解，现在国内外艺术院校，演出团体、专业或业余扬琴演奏家喜欢使用“401”、“402”型中国扬琴。这里要讲的就是“401”型扬琴的形制结构。

“401”型扬琴结构图及其各部位名称

调音器

扬琴是由各部件所组成的，它是通过琴码和山口，将琴弦的震动传到琴体共鸣箱，引起共鸣而发音的。所以在选购扬琴时，要注意看其琴的面板木纹平直与否，木色是否均匀，因为它对琴的音色和音质起着重要作用。其次，检查推车、桥码、滚珠、弦轴、挂弦钉是否齐全、排列整齐；再次，看琴体油漆色泽、均匀度，然后，亲自审听其音质、音色，特别要注意高音区的清亮度、中音区的纯净柔和度，低音区要求要浑厚、洪亮，上下一贯音色、音质要平衡。

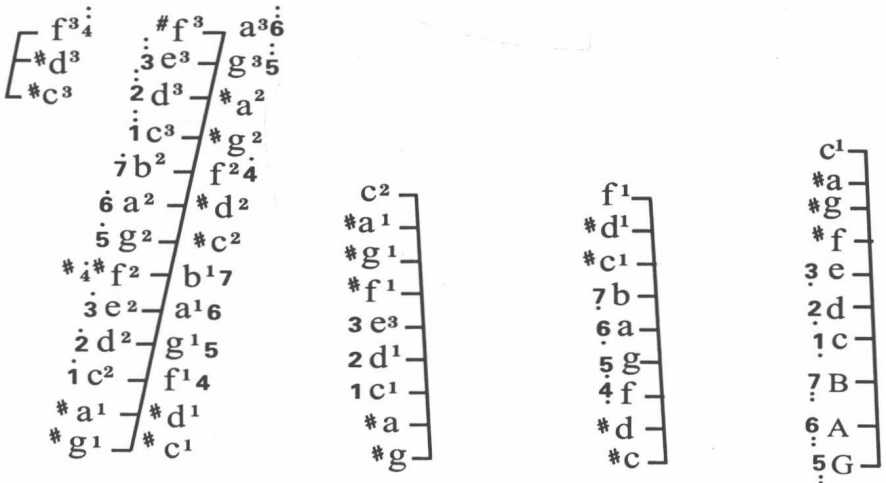
购得的扬琴要注意保养与维护。一要防压。在琴上或在其箱盒上，不能压过重物件；二要防震。在放琴时要轻放，不可碰摔，这可防止碰伤琴体或致琴弦跑音、松音；三是防潮和防晒。这可防止跑音、锈弦或致琴面板发生断裂。除此，还应注意保洁清静，这样既可保持美观，也能保持琴音质量或使用寿命。如果使用一段时间后，为了减少钢弦生锈，可用清机油涂抹钢丝法，以保持较好的音量和音色。除此，一年四季气候、干湿度变化，因热胀冷缩原理，琴弦会发生松紧的变动，致各位的音调不准确，因而要注意经常调理。

（三）音位排列图

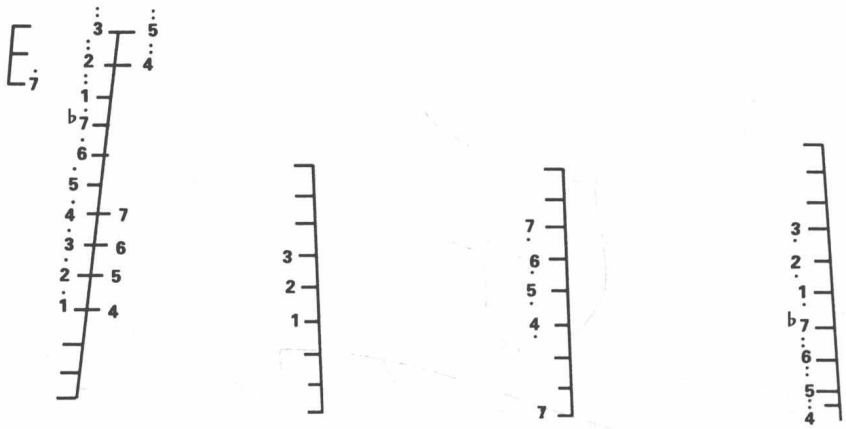
以往在转调时，主要依赖于小推车的移动，但在多次转调中它的使用不仅给弹奏带来不便，同时也没有充分地利用扬琴本身所固有的音位，久而久之，会造成基本音位与音调音位概念上的混乱现象。我们认为，在不给弹奏带来较大困难的前提下，应尽量利用本位音，从基础做起，熟知每条码上的音位，将会给以后的学习带来许多益处。因此，以下的音位排列图是与以往有所不同的：

常用调的音位排列图

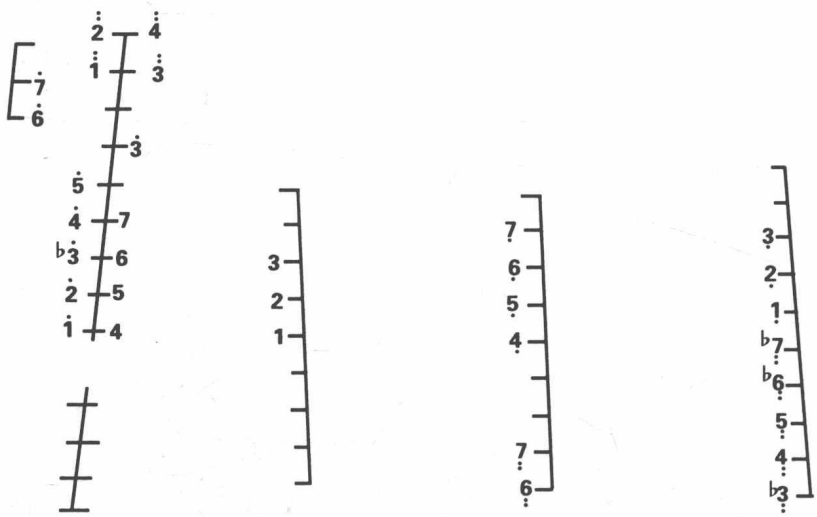
1. C 调音位图（基本音位）

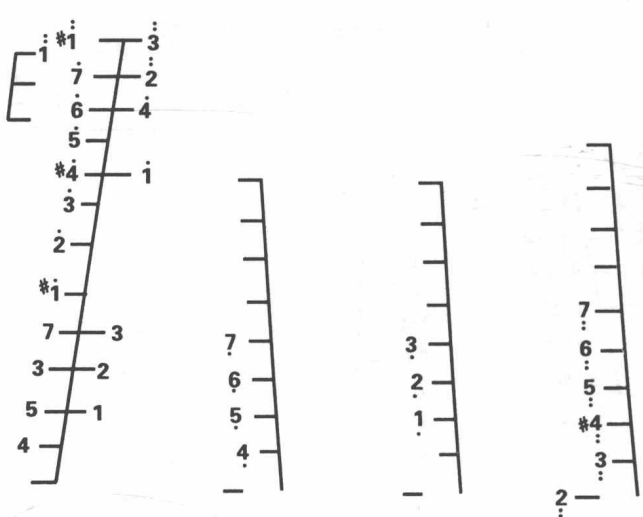
2. D 调音位图（基调音位）

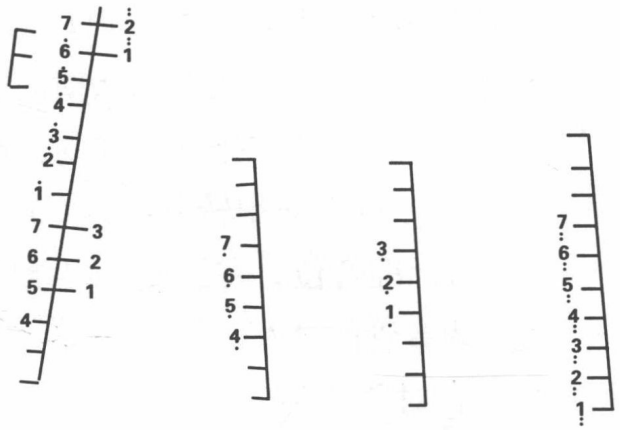
3. E 调音位图（首调音位）

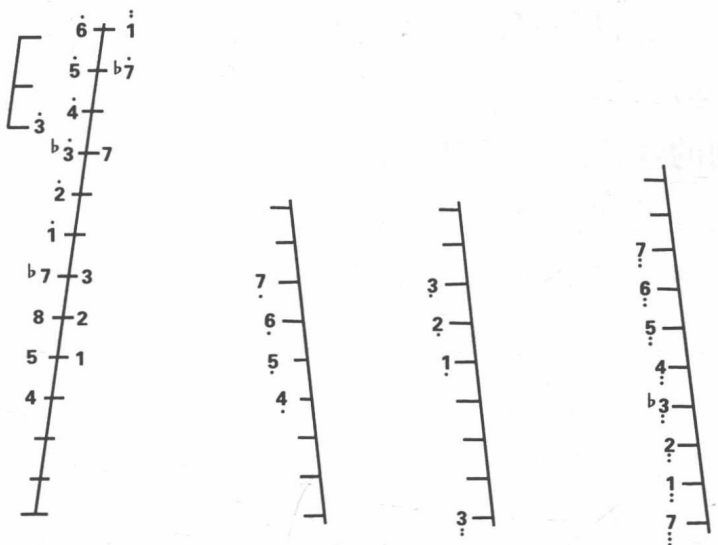
4. F 调音位图（首调音位）

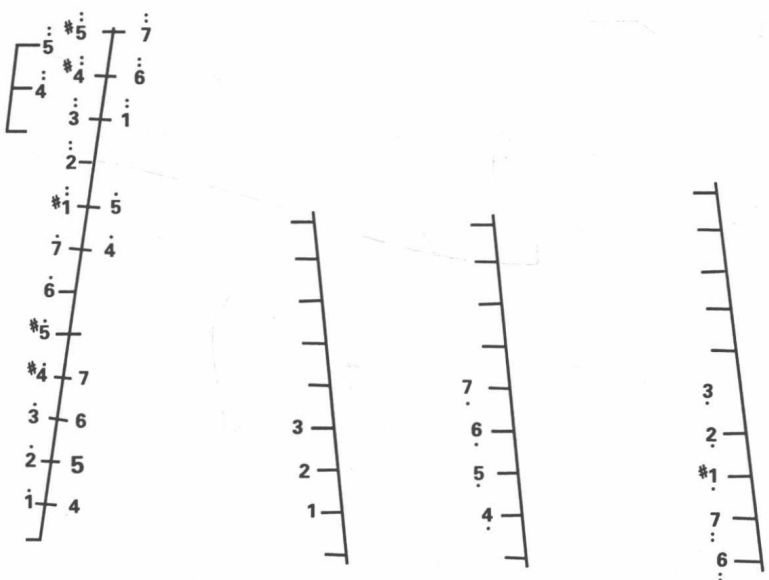
5. G 调音位图（首调音位）

6. A 调音位图（音调音位）

7. ♭B 调音位图（首调音位）

一点说明：高音需个别扩大音域时，可在左码上面三个音右边滚珠板上及音码左边自行加滚珠调剂，但音高相差不可超过三度，以免造成断弦及影响音质。

（四）调弦方法：

401、402 型扬琴的琴弦图大体相同，弦的根数相差无几，它们都是在继承传统“五二”序列的基础上，采用左马条横向两侧的空弦为五度音程，马条纵向间隔为二度音程的音位排列为准则，音域为 F–C 四组半(在演奏中充分利用这一优点尽可不使用转调小推车)。

调弦定弦时，先以 a 为标准音位，在扬琴左码条的右侧“a”处调准同一音位上的数条琴弦与调音管的“A”音高相同，然后在左码条右边的 e’处和调音管的“E”音对照达到完全和谐（有不和谐时，则略调整左滚轴及板上同音位的小滚珠，使其完全和谐）。此两个音位调谐之后，就可在中、右、低音码条按其横向五度、纵向二度音程规则，逐个就“A、E”四组音程对应调到完全和谐。再调 G、D 音位、F、C 音位……对照弦号图所排列的音位，逐音对照调到和谐。最后，总体上面审听一、二次，如没有跑音现象，此琴即可演习、弹奏。

一次调校好各音位的音，不能一劳永逸，因琴弦过若干时刻会跑弦。特别是调校好的琴，可能在较短的时间就会发生走音现象。所以，在演练击弦前，还要仔细地检查审听，发现不和谐的音，及时地给予调准确。只有各音位的琴弦完全符合各音程发音标准了，演奏起来才能和谐、优雅动听。（初次调校音位从 a、e 这 A 组的琴弦开始，可以牵动整盘面力量平衡，上下行各调调校时较不会跑音。）

（五）竹法、技法符号名称表

附表：

扬琴技法分类术语、符号表

类别	名称	符号	简 要 说 明	其他名称	其他符号
单竹类	左竹	丨	用左手持琴竹击弦。	左键、右筧	C
	右竹	卜	用右手持琴击弦	右键、右筧	
	反竹		用琴竹头翻过来击弦，发出清脆的音色，反竹起，反竹止。	反键、反筧	ㄱ、反
	闷竹	▽	琴竹头击弦的同时闷压在弦上，使之发邮短促闷音。	收竹音	
	反闷		用反竹奏闷竹技法。	才	ㄴ
	连竹	丨–、卜–	用左竹或右竹连打二个以上的音。	连竹	C–、
	指弹连竹	–	用左手或右手的中指、无名指、小指依次弹动竹柄，使竹头向下击弦，发出均匀的连竹单音。		
	击板	X	用琴竹敲击盖板。		

齐竹类	八度齐竹	又	奏此音符时加低八度双音齐打，一般都以八度实音记谱省略符号。	八度双音	
	和音齐竹		奏和音时上方音用左竹，下方音用右竹齐打，或相反一般不用符号规定。		
	指弹齐竹		双手同时用指弹方法发出平衡均匀的连续齐打。		
	双音竹	(、)	双音竹奏和音为四度或三度，左竹用符号（边记在和音左方，右竹用符号）连记在和音右方，左右双音竹齐打或奏四音和弦。	双音键	[、]
轮竹类	轮音		用左右竹快速交替奏出连续密集均匀的音，包括单音轮和音轮。	轮竹、密轮、碎音、双竹轮	
	单轮		用左竹或右竹快速连续奏出密集均匀的音，一般不另标左、右竹符号。	单竹轮、只手轮音	n
	浪竹		一手用竹柄压置在琴弦作支点，连续上下滚动琴竹发出连续快而密的音。	咕噜音	
	指弹单轮		分左、右指弹单轮两种，即一只手用指弹方法奏出单轮的效果。		
	指弹齐轮		双手用指弹方法使左右竹同时作和音齐轮。		
滚竹类	左滚竹		用左手或右手的大指掀压竹柄，中指、无名指上顶竹柄，致使竹头连续上下颤动触弦，发出快而细密的一串音。	左弹轮、左颤竹	r.
	右滚竹			右弹轮、右颤竹	r.
	双滚竹		用左右竹同时颤动触弦，产生密满的颤竹效果，也有用一支琴竹单打音头，另支琴竹同时颤竹。	双弹轮、以颤竹	rr.
滑抹类	上滑颤		用一支琴竹颤支触弦后就势向上或向下滑弹，称上滑颤或下滑颤，一般滑颤一度，不超过五度。	上滑竹上滑弹	
	下滑颤			下滑竹下滑弹	
	双滑颤		左右竹同时滑颤，分同向双滑颤（多用于八度），反向双滑颤（作和音交错）。	双滑竹、双滑弹	
	固定滑颤	→	固定向上或向下滑颤的起迄音程与时值。	固定滑竹、固定滑弹	
揉弦类	上滑抹		左竹击弦后，左手指套从山口弦根外的原位音，顺符号箭头方向上滑至乐谱指定的音高处。	上滑音	
	下滑抹		在音符所注的原位弦音上，用指套按奏该音符的音高顺符号箭头方向下滑至乐谱指定的音高处。	下滑音	
	回滑抹		击弦一下后，顺箭头方向按乐谱所示音高用指套滑出去再滑回来。	回滑音	
	揉滑抹		击弦后指套在单符紧贴琴弦作左右摇动，可产生象拉弦乐器的揉弦效果。	揉滑音	
揉弦类	揉弦		击弦后在琴码别一方，用另只手的中指、无名指为支点揉动琴弦，发出波浪吟颤的余音。	吟音、猱音压弦	U、
	上滑揉		击弦后在琴码另一方，用中指、无名指按压弦音，使上滑到谱示音高处。	推	
	下滑揉		在弦音码另一方，用中指、无名指先按压弦音升高至谱示音高处，击弦后回松下滑至本位音。	按	
	回滑揉		击弦后在琴码另一方，先上滑揉到谱示音高处，随即回松下滑至本位音。	推复	

需要全本请访问 www.ertongbook.com