

10 MP3
(附MP3一张)

零基础

学

琵琶

傅丹 吴玉霞 范慧英 编著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

傅丹 吴玉霞 范慧英 编著

零基础
学
琵琶

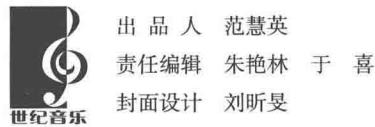
图书在版编目(CIP)数据

零基础学琵琶 / 傅丹, 吴玉霞, 范慧英编著. — 上海 :
上海教育出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5444-6837-4

I. ①零… II. ①傅… ②吴… ③范… III. ①琵琶—
奏法—教材 IV. ①J632.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第042738号

出品人 范慧英

责任编辑 朱艳林 于 喜

封面设计 刘昕昊

编辑部热线 021-62797755

编辑部邮箱 shijiyyue@163.com

官方微博

官方微信

关注“上海世纪音乐”

图片提供：上海大龢堂乐器文化工作室

零基础学琵琶（附MP3光盘一张）

傅 丹 吴玉霞 范慧英 / 编著

出 版 上海世纪出版集团教育出版社
(200031 上海市永福路123号 www.ewen.co)

出 品 上海世纪出版集团世纪音乐教育文化传播公司
(200235 上海市钦州南路71号7楼 www.ewen.co/centmusic)

发 行 上海世纪出版集团发行中心

经 销 各地新华书店

印 刷 启东市人民印刷有限公司

开 本 890×1240 1/16 印张11.75

版 次 2016年5月第1版

印 次 2016年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-6837-4/J.0451

定 价 39.80元

(如发现质量问题, 读者可向工厂调换)

梦境中的晚红

代序

傅丹老师是我十分敬重的资深艺术家。她集琵琶演奏家、艺术教育家和文化官员于一身，事事做得到位、漂亮，是难得的通才。

傅老师琵琶弹得好，学生教得好，文化事业管得好。在她众多闪光的优秀品质中，还有一个让人瞩目的感人之处：那就是在她身上时时体现出的一种服务精神。

在傅老师从艺 50 周年活动中，有一个形象让我至今难忘。我看到这样的画面：一张琴、一个人，在不知疲倦地讲琵琶、讲文化，讲我们华夏灿烂的历史、讲我们中华厚重的美德。这是一位优秀文化人的自省与自觉。没人要求她做什么，是她自己不断自觉地找事情做。她已年近古稀，仍在不断地努力做事，以回报社会。我面前这厚厚的一沓书稿《零基础学琵琶》，就是傅丹老师和她的同门师妹吴玉霞和范慧英高尚服务精神的最新体现。

吴玉霞是中国著名琵琶演奏家，具有高超的艺术造诣、丰富的演奏经验和艺术大家的风范；范慧英既是琵琶演奏家，又是资深出版人，有丰富的编辑经验。三人珠联璧合、同心协力，编写了这本内容创新、别具一格、与众不同的琵琶教材。

在中国，社会愈来愈老龄化了，许多人由于种种原因，没有实现少年时的琵琶梦想；现在年龄大了，离开了喧嚣的竞争，置身于祥和安逸的环境中，重拾少年时的梦想，“转轴拨弦三两声，未成曲调先有情”的情景，是何等的令人神往、让人惬意！

《零基础学琵琶》内容系统、有趣、实用。曲目精心挑选，编排循序渐进；乐理和技巧，深入浅出、化难为易。栏目文字与短文，文采飞扬，富有哲理，与乐曲相得益彰，令人浮想联翩，能够使读者很快进入绚丽的音乐世界。作者从几十年学习、掌握琵琶演奏技艺的经验中不铺陈、不摆架子，从实用出发，萃取精华，读者能在短时间内，得到超出想象的学习效果。

因此，读者使用这本教材，上手快、效果明显，可以不特别费力地学琵琶，掌握一些简单的演奏技巧，达到一种愉悦之境。

由一本书，让我们感受到艺术家自觉履行文化人责任的精神境界，这给了我们重要的启迪。热爱艺术、热爱国家、热爱人民，不用扬鞭自奋蹄而能自觉履行文化使命，国之文化人皆如此，民族复兴有望矣。

刘锡津

中国民族管弦乐学会会长

前　　言

《零基础学琵琶》将“文化品读”列入书中,是一个创新,至今还没有哪本器乐教材有这方面的内容。

器乐教学理应包括两部分内容:一是演奏技巧的教学,二是掌握演奏技巧后如何演绎作品、表现其音乐内涵的教学。这两个教学内容应该有机结合、相互渗透,同步进行。只有这样,学生才能真正掌握运用演奏技巧,演绎音乐作品内涵的能力;因为任何一首音乐作品,光凭演奏技巧是无法演绎成功的。但在现有的器乐教材中,第二部分的内容往往是缺失的,或许,这正是造成器乐教学长期以来停留在技术教学层面而难以进入艺术教学层面的原因。许多人学习器乐(包括孩子)由开始的兴趣十足到后来的索然无味,最后半途而废,是否与这缺失的内容有关呢?

我们看到了在器乐教学中的这个问题,并且尝试解决这个问题。

在这本《零基础学琵琶》中,我们为 21 首作品配了相应的各种体裁的短文,尽可能地帮助读者在理解音乐作品方面架起一座桥梁。如《〈蓝花花〉背后的故事》《两个“柳堡”的故事》《周总理改歌词》等等短文,介绍了这些作品创作的来龙去脉,从而让读者了解到作曲家的创作思路和意图,能够更好地理解作品的内涵。又如《美哉,太湖》,读者可以通过对太湖美景不同角度的文学描写,从“美在自然”“美在文化”“美在心灵”为出发点,对《太湖美》一曲展开联想,演绎乐曲,抒发情感。《夕阳未了情》一文,通过对相同时材,不同作品的比较,让读者体会到不同的心境对同一景象会有不同的感受,从而加深对《夕阳红》一曲含义的理解,同时也告诉读者:对于同一首乐曲,在不同心境下演奏,其效果也是不一样的。《大逆转,蜗牛成主角》通过对蜗牛与黄鹂鸟的自然个性的介绍和古诗的引用,使读者不仅能够了解歌曲作者的奇思妙想,而且在演奏中有助于准确地认识和把握这两个不同角色的特点。《曲名之辨》通过对《飞花点翠》一曲衍变的介绍,强调了对乐曲的理解,不能简单地根据曲名,更要从乐曲本身中去发掘、感悟。《鱼儿快乐谁人知?》引用了庄子的故事,借此说明,在演奏《鱼儿戏水》一类的乐曲时,要深入角色,方能演绎出真情实感……

我们还精心挑选了若干琵琶图片作为附录穿插文中,读者可以结合单元文章,能够深切地体会琵琶的文化。

最后,我们从教学需要出发,精挑细选了十首好听的乐曲,录制了示范演奏版、伴奏版和欣赏版三种形式,方便读者学习。

总之,我们通过多年琵琶演奏和教学经验,认识到文化对器乐教学的重要性,尝试通过这些与乐曲有关的短文,帮助读者扩大眼界、开阔思路,以便准确地领悟乐曲的内涵,提高学习琵琶的兴趣,从而更好地演奏乐曲。

编　　者

目 录

第一单元

一、四季歌 *	江苏民歌 贺绿汀编曲 吴玉霞编订	2
基础知识		2
1. 弦序符号		2
2. D 调 I 把位音位图		3
3. 左手指法		3
技法要点		3
右手指法		3
乐理知识		4
1. 音符时值		4
2. 基本节奏型		4
3. 反复记号 : :		4
文化品读		5
“马路天使”的故事		范慧英 5
二、新年好	英国儿歌 吴玉霞编订	6
技法要点		7
弹挑弹挑		7
乐理知识		7
反复记号 D.C.		7
三、掀起你的盖头来	维吾尔族民歌 王洛宾编曲 严琦编订	8
技法要点		8
弹挑弹、分		8
文化品读		9
王洛宾与《掀起你的盖头来》		范慧英 9
四、拍手歌	西班牙儿歌 有田铃编曲 骆介礼编订	10
技法要点		11
打面板		11
乐理知识		11
附点、弱起小节、拍号		11
五、孟姜女	江苏民歌 吴玉霞编订	12
技法要点		12
吟、揉与拉		12

注：带有“*”标记的为配套光盘中收录的曲目。

文化品读	13
孟姜女哭倒长城	范慧英 13
六、生日快乐歌	帕蒂·希尔、米尔德里德·希尔曲 吴玉霞编订 14
技法要点	15
滚奏与挂、临	15
乐理知识	15
延音线	15
七、铃儿响叮当 *	彼尔彭特曲 傅丹、应锦阳编订 16
技法要点	17
泛音	17
八、快乐的调皮娃	吴玉霞曲 18
技法要点	20
摘、伏	20
乐理知识	20
1. 休止符	20
2. 切分音	20
九、三大纪律八项注意	红军歌曲 吴玉霞编订 21
乐理知识	22
力度记号	22
文化品读	22
“三大纪律八项注意”的由来	范慧英 22
十、春天在哪里	潘振声曲 吴玉霞编订 24
基础知识	25
D 调 II 把位音位图	25
技法要点	25
四指轮	25
十一、卖报歌	聂耳曲 骆介礼编订 27
文化品读	28
聂耳与报童“小毛头”	范慧英 28

第二单元

一、南泥湾	马可曲 李光华改编 30
技法要点	31
长轮	31
文化品读	31
陕北的江南——南泥湾	范慧英 31
二、大红枣儿甜又香	严金萱曲 骆介礼编订 33

三、秧歌调	民间乐曲 吴玉霞编订	34
技法要点		35
上部		35
乐理知识		35
三连音		35
四、工农一家人（片段）	聂 耳曲 张棣华改编	36
技法要点		37
拂、扫		37
五、紫竹调	沪剧曲调 邝宇忠订谱	38
技法要点		39
推		39
六、道拉基	朝鲜族民歌 吴玉霞编曲	40
技法要点		41
打音、双挑		41
七、杨柳青	江苏民歌 吴玉霞编订	42
基础知识		43
D 调Ⅲ把位音位图		43
八、知道不知道	刘 炽编曲 严 琦编订	44
基础知识		45
1. G 调Ⅰ把位音位图		45
2. G 调Ⅱ把位音位图		45
技法要点		45
挑轮		45
九、夕阳红	张丕基曲 傅 丹编订	46
技法要点		47
勾轮		47
文化品读		48
夕阳未了情	范慧英	48
十、拥军花鼓	陕北民歌 傅 丹、韦红雨编订	49
十一、月牙五更调 *	东北民歌 傅 丹、韦红雨编订	50
技法要点		51
下滑音		51
十二、康定情歌 *	四川民歌 江定仙编曲 严 琦编订	52
技法要点		53
双音轮		53
十三、八月桂花遍地开 *	江西民歌 焕 之编曲 傅 丹、孙 瑶编订	54
技法要点		55
带起		55

十四、军队和老百姓	张达观曲 傅丹、孙瑄编订	56
文化品读		58
听歌辨敌友		范慧英 58
十五、夫妻双双把家还	黄梅戏《天仙配》选曲 傅丹编订	59
文化品读		60
七仙女与董永		范慧英 60

第三单元

一、琵琶语	林海曲 傅丹编订	62
二、蓝花花	陕北民歌 严琦编订	64
文化品读		65
《蓝花花》背后的故事		范慧英 65
三、娘子军连歌	黄淮曲 傅丹编订	66
技法要点		67
夹扫、煞音		67
乐理知识		67
降记号		67
四、小十面	古曲 林石城编订	68
五、小河淌水	云南民歌 范慧英编订	69
乐理知识		69
延长音		69
六、九九艳阳天	高如星曲 骆介礼编订	70
文化品读		71
两个“柳堡”的故事		范慧英 71
七、拔根芦柴花	江苏民歌 吴玉霞编订	73
八、泉水叮咚响	吕远曲 范慧英编订	74
九、洋娃娃与小熊跳舞	姆卡楚尔宾娜曲 吴玉霞编订	76
技法要点		77
弹挑轮		77
十、斑鸠调	江西民歌 吴玉霞编订	78
乐理知识		79
渐强、渐弱		79
十一、沂蒙山小调*	山东民歌 吴玉霞编曲	80
文化品读		82
蜚声海内外的小调		范慧英 82
十二、挂红灯	陕西民歌 吴玉霞编曲	84
技法要点		85

下部	85
文化品读	86
《挂红灯》的四个传说	范慧英 86

第四单元

一、灵 动	吴玉霞曲 88
乐理知识	89
升记号	89
二、茉莉花	江苏民歌 何 仿编曲 吴玉霞编订 90
技法要点	91
断音	91
文化品读	92
第一首流向欧洲的中国民歌	范慧英 92
三、小城故事 *	汤 尼曲 傅 丹编订 94
四、太阳出来喜洋洋	四川民歌 吴玉霞编订 96
五、北京的金山上	藏族民歌 吴玉霞编订 98
基础知识	100
1. C 调 I 把位音位图	100
2. C 调 II 把位音位图	100
3. C 调 III 把位音位图	100
六、布 谷	朱 兰曲 吴玉霞编订 102
技法要点	103
满轮、滑奏	103
七、划小船	德国民歌 吴玉霞编订 104
基础知识	106
1. F 调 I 把位音位图	106
2. F 调 II 把位音位图	106
3. F 调 III 把位音位图	106
技法要点	107
小扫、夹弹	107
八、采茶舞曲 *	周大风曲 范慧英编订 108
文化品读	110
周总理改歌词	范慧英 110
九、太湖美 *	龙 飞曲 吴玉霞编曲 112
乐理知识	113
散板	113
文化品读	114
美哉，太湖	范慧英 114

十、红星歌 *	傅庚辰曲	吴玉霞编订	115
技法要点			117
扫挑弹挑			117
十一、蜗牛与黄鹂鸟	林建昌曲	吴玉霞编订	118
文化品读			120
大逆转，蜗牛成主角		范慧英	120

第五单元

一、鱼儿戏水	《瀛洲古调》选曲	樊伯炎传谱	122		
文化品读			123		
鱼儿快乐谁人知？		范慧英	123		
二、金蛇狂舞	民间乐曲	聂耳改编	王范地编订	124	
技法要点				127	
三分				127	
三、阳春白雪	古曲	卫仲乐演奏谱	裘春尧、叶绪然整理	128	
技法要点				134	
绞二弦				134	
文化品读				134	
大众也要“阳春白雪”		范慧英		134	
四、欢乐的日子			马圣龙曲	135	
五、大浪淘沙		华彦钧曲	曹安和记谱	138	
六、飞花点翠		古曲	卫仲乐演奏谱	142	
文化品读				145	
曲名之辨		范慧英		145	
七、春江花月夜		古曲	王范地整理订谱	146	
文化品读				153	
诗曲同名，相得益彰		范慧英		153	
八、赶花会			叶绪然编曲	154	
技法要点				158	
大指泛音				158	
九、送我一枝玫瑰花		新疆民歌	勉行记谱	王范地改编	160
技法要点					163
摇指					163
十、月儿高		古曲	卫仲乐演奏谱		164
技法要点					174
扣					174
光盘目录					175

附录

壁画琵琶图

四弦琵琶飞天壁画	26
飞天伎乐壁画(中心柱正面龛楣)	32
《报恩经变》乐舞壁画(局部)	41
直项大腔阮咸飞天壁画	47
葫芦琴壁画(北壁西侧)	51
天宫伎乐壁画	72
药叉伎乐壁画(局部)	83
《观无量寿经变》壁画(南壁)	89
花边阮壁画	93
琵琶飞天壁画(画壁上方)	101
《观无量寿经变》乐舞壁画	107
琵琶飞天壁画	159
《药师经变》乐舞图壁画	174

民间名家藏用琵琶图

琵琶图一	7
琵琶图二	15
琵琶图三	17
琵琶图四	23
琵琶图五	37
琵琶图六	39
琵琶图七	43
琵琶图八	53
琵琶图九	55
琵琶图十	57
琵琶图十一	64
琵琶图十二	81
琵琶图十三	95
琵琶图十四	109
琵琶图十五	119
琵琶图十六	141

武威弘化公主墓出图阮咸图

直项小阮咸	99
直项阮咸	111

第一单元

在众多乐器中，唯有琵琶似人形；竖抱怀中轻抚，低眉信手弹拨——“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语”，倾诉心中无限事，喜怒哀乐皆情深。素洁典雅，温馨大气，令人神思遐想。

往事越千年。汉魏之交，漫漫“丝绸之路”，茫茫戈壁沙漠；驼铃声声不绝，商旅艰难跋涉，从波斯、阿拉伯来到古老而富庶的东方。其中，西域的乐人把琵琶带到了中国。

琵琶开始盛行于中原，后流传到江南各地；上至宫廷庙堂，下至江湖村野，皆有琵琶之音。神仙也青睐琵琶，庙堂之上的四大金刚之一的主乐神，手持的乐器就是琵琶；甘肃敦煌莫高窟壁画中的伎乐天，举足旋身，凌空飞起，“反弹琵琶”，倾倒天上人间！

琵琶经千年沧桑而仍魅力无穷，是因它富有灵性。其音色之丰富，能够模拟各种音响、描绘各种场景、表达不同的意境；你用心于它，它则倾情于你，不离不弃，与你共抒人间情怀。

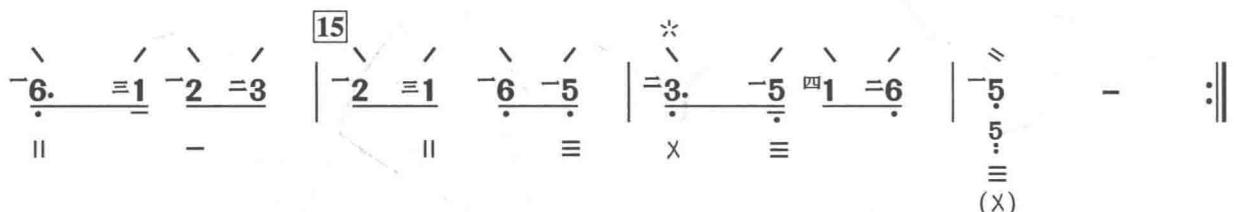
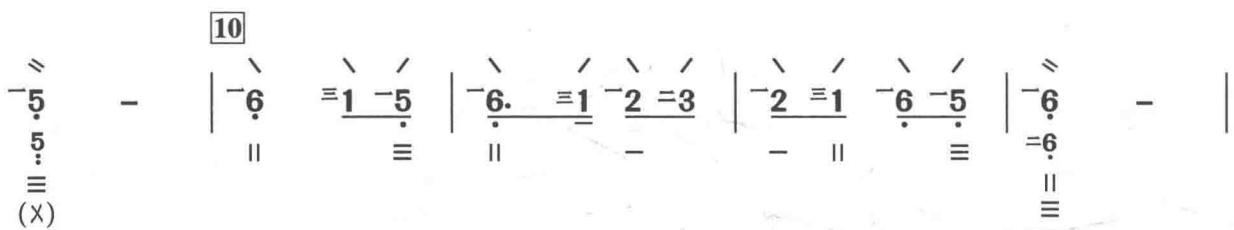
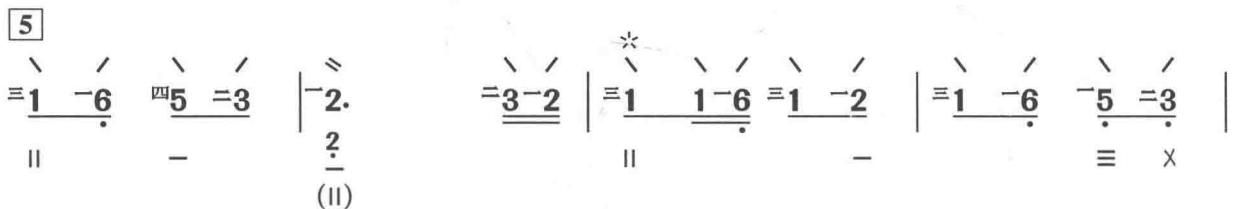
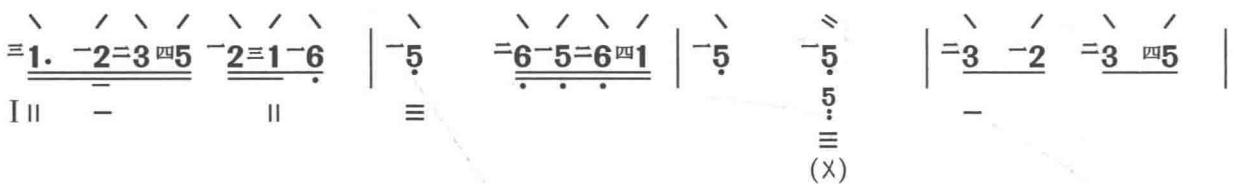
琵琶，将永远与我们人类拥抱，直至天老地荒。

一、四季歌*

1=D (5 1 2 5) $\frac{2}{4}$

中速 稍慢 $J=48$

练习要点：初学者可以将第1小节弹成 1235 216；第7小节弹成 16 12；第16小节弹成 35 16。

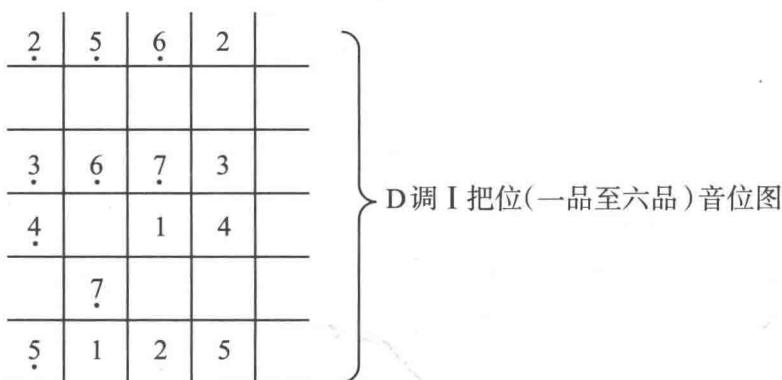
基础知识

1. 弦序符号

符号	说明
-	指一弦
	指二弦
≡	指三弦
X	指四弦
(-)、(II)、(≡)、(X)	指一、二、三、四弦的空弦，通常记在音符的下方。

2. D调 I 把位音位图

横线代表品，竖线代表琴弦。

3. 左手指法

符号	名称	演奏方式
一	一指	一指弯曲用指尖按弦,将弦贴在品上。指法通常记在音符的左上方。
二	二指	二指弯曲用指尖按弦,将弦贴在品上。
三	三指	三指弯曲用指尖按弦,将弦贴在品上。
四	四指	四指弯曲用指尖按弦,将弦贴在品上。

技法要点

右手指法

符号	名称	演奏方式
\	弹	食指自右向左弹弦(食指由里向外弹弦)。
/	挑	大指自左向右挑弦(大指由外向内挑弦)。
丶	双弹	食指同时弹相邻两根弦得一个和音。
\ \ /	弹弹挑	组合指法,一般用来演奏 <u>X XX</u> 的节奏型。

乐理知识

1. 音符时值

- (1) 四分音符用单个不带辅助标记的数字表示,如“X”。
- (2) 增时线:在一个四分音符后加一条短横线,称为增时线,每增加一条增时线即延长一拍,例“X -”。
- (3) 减时线:在一个四分音符的下方增加一条短横线,称为减时线。每增加一条减时线,音符时值减半,例“X X、X X”。

常见音符时值及记谱对照表

名称	简谱记谱	五线谱记谱	时值 (以四分音符为一拍)
全音符	X - - -	●	四拍
二分音符	X -	♪	二拍
四分音符	X	♪	一拍
八分音符	X	♪	半拍 (二分之一拍)
十六分音符	X	♪	四分之一拍
三十二分音符	X	♪	八分之一拍

2. 基本节奏型

名称	表示方法	解释
前八后十六	<u>X</u> <u>X</u>	前面“X”是八分音符,后面 <u>X</u> <u>X</u> 是两个十六分音符。 前八分音符后十六分音符的时值等于一拍,如曲中出现的“ <u>1</u> <u>16</u> ”。
前十六后八	<u><u>X</u></u> <u>X</u>	前十六分音符后八分音符与前八分音符后十六分音符形式正好相反,但时值均为一拍,如曲中出现的“ <u>2</u> <u>16</u> ”。

3. 反复记号|| : |

名称	表示方法	解释
反复记号	:	表示在这个记号内的曲调要反复唱(奏)一遍,如果从头反复,前面的 :可以省略。

“马路天使”的故事

范慧英

《四季歌》是电影《马路天使》的插曲，由田汉作词，贺绿汀编曲，周璇演唱。

《马路天使》的故事发生在20世纪30年代的上海：小云、小红（周璇饰）姐妹被人骗到上海，卖给琴师和妓院老鸨夫妇。小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生一副好嗓子，便随琴师去茶楼卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住着报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹饰）。闲来无事时，陈少平常同小红对窗玩闹，渐渐地，彼此产生了感情。

小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策。两人本想借助律师来伸张正义，不料，律师眼中只认钱，无奈之下，他们只得逃走。（在这过程中，老王对小云由怜生爱，小云却因自卑而不敢正视。）琴师在偶然中得知陈少平与小红的下落，便放风给古成龙；古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。

影片运用诙谐的喜剧手法，传达了深沉的悲剧性内容：这些出身卑微的贫苦青年，虽然在物质生活方面极度匮乏，多年的动荡与战乱又使得他们孤苦伶仃、家破人亡。然而他们始终没有放弃对自由、爱情和幸福的渴望，在艰难的岁月中互相扶持、苦中作乐，甚至不惜付出生命的代价。

影片中，小红在窗前唱的“四季歌”婉转抒情：

春季到来绿满窗，大姑娘窗下绣鸳鸯。

忽然一阵无情棒，打得鸳鸯各一方。

夏季到来柳丝长，大姑娘漂泊到长江。

江南江北风光好，怎及青纱起高粱。

秋季到来荷花香，大姑娘夜夜梦家乡。

醒来不见爹娘面，只见窗前明月光。

冬季到来雪茫茫，寒衣做好送情郎。

血肉筑成长城，依愿做当年小孟姜。

它恰似寒夜中的一盏灯，给在艰难跋涉中的人以一丝希望、勇气和力量。

这首由贺绿汀根据当时流行于民间的《哭七七》民歌改编而成的《四季歌》，不仅蕴含了丰富社会内容，而且因其曲调来自民间而琅琅上口，经历几十年的风风雨雨，一直流传至今，散发着永久的艺术魅力。