

琵琶

实用教程

PiPa ShiYong JiaoCheng

索承祿
编著

 SMPH
上海音乐出版社

琵琶

实用教程

Pipa ShiYong JiaoCheng

索承祿
编著

 SMPPH
上海音乐出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

琵琶实用教程 / 索承禄编著. —上海: 上海音乐出版社, 2010. 1
ISBN 978-7-80751-540-1

I. 琵… II. 索… III. 琵琶-奏法-高等学校-教材 IV. J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 009696 号

书名: 琵琶实用教程

编著: 索承禄

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张静星

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 17.5 插页 2 谱、文 280 面

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-80751-540-1/J · 490

定价: 45.00 元

读者服务热线: (021) 64315066

印装质量热线: 64310542

反盗版热线: 64734302 64375066×241

為琵琶走向世界

不斷自我反省

永做琵琶爬坡人

與承祿兄共勉之

己卯年冬月

劉德海

前言

琵琶在我国民族乐器中占有十分重要的地位。它音域宽广、音色优美、技巧复杂、表现力极为丰富,曲目也十分广泛,既有恬静深沉、诗情画意、委婉动听的文曲,又有刚健豪迈、粗犷激奋、气势磅礴的武曲,深受广大群众的喜爱。

琵琶演奏艺术经过漫长的历史演变过程,是诸多古代和现代的演奏家继承和发展民族传统音乐的结果,同时也吸收和融合了外来音乐文化,以及各种民族乐器的演奏技巧。

作为从事琵琶演奏教学的每位同行都有责任把我国的琵琶艺术不断振兴和发扬光大。

本人1962年毕业于中央音乐学院民族器乐琵琶专业,先后师从林石城教授、刘德海教授,从事琵琶演奏和教学四十余载。1986年受聘于中国音乐学院扬琴演奏家、教育家屈连江先生的“业余音乐学校”任教。二十几年来,从事少年儿童的业余音乐教育,使我从中领悟出如何把琵琶艺术传给下一代的重要意义,并不断总结和思考适合青少年的教学方法和捷径,让学生尽快正确掌握较好的琵琶演奏技法。

二十几年来,我陆续培养了上百名青少年琵琶乐手,他们多次参加全国和北京市重大场合的演奏和比赛。1995年至2005年先后五次赴新加坡、马来西亚和中国香港、澳门地区演出,受到了海外华人的热烈欢迎。不仅如此,他们在北京市区器乐比赛中多次获奖。其中有的学生考入专业音乐院校,有的学生升入重点中学。上百名学生在校外音乐考级中达到六级到九级的水平。

为了更好地普及琵琶演奏,我现将自己的教学实践经验加以总结,编著这本《琵琶实用教程》,为更多的琵琶爱好者提供学习成功的途径。此书不仅让学生对琵琶各方面的知识有概括了解,并使处于启蒙阶段和有一定演奏水平的学生,掌握正确和熟练的演奏技法。此书中的讲解深入浅出,循序渐进,既有少年儿童喜爱的乐曲,又有基本功的训练方法和练习曲。此外,还精选了三十首名家名曲,并加注乐曲内容介绍。愿此书能对广大学习琵琶演奏的青少年有所帮助。同时,也殷切希望专家及同行予以指正。

中央音乐学院

索承禄

目 录

前言	索承祿

第一章 琵琶概述

第一节 源流史略	(1)
第二节 流派、曲谱及发展	(2)
第三节 琵琶基本常识	(4)
一、部件与名称	(4)
二、选购与养护	(4)
三、指甲与系弦	(5)
四、定弦与音位	(6)

第二章 琵琶技法

第一节 弹挑类	(8)
一、弹与挑(“、”“ / ”)	(8)
二、双、分、擘(“、”“ \ ”“ ( ) ”)	(10)
三、扫、拂、挂、临(“、”“ / ”“ ↑ ”“ ↓ ”)	(10)
四、滚指(“ // ”)	(11)
五、摇指(“ C ”)	(11)
第二节 轮指类	(11)
一、整轮与半轮(“ * ”“ * ”)	(12)
二、长轮(“ * - ”)	(12)
三、双轮(“ * ”)	(12)
四、满轮(“ ⊗ ”)	(12)
第三节 组合类	(12)
一、夹弹与夹扫	(12)
二、擘分、擘弹、分弹	(12)
三、扫轮与划轮	(13)
四、挑轮与勾轮	(13)
五、轮拂与拂扫轮	(13)

第四节 左手技法类	(13)
一、按音	(14)
二、换把	(15)
三、过弦	(15)
四、双音与和弦	(15)
五、推、复、挽(“↗”)	(17)
六、吟与揉(“↖”)	(17)
七、绰与注(“—”)	(17)
八、打、带、撇(“↓”,“↘”,“↗”)	(17)
九、绞弦与并弦(“⌘”,“⌘”)	(17)
十、泛音与人工泛音(“○”,“△”)	(18)

第三章 基础教学

第一节 持琴姿势	(21)
第二节 弹与挑的练习	(22)
练习曲 1	(22)
练习曲 2	(22)
练习曲 3	(22)
第三节 左手按音和换把	(23)
一、第一把位练习	(23)
练习曲 4	(23)
练习曲 5	(23)
练习曲 6	(23)
选用乐曲	(24)
1. 摇啊摇(一)	(24)
摇啊摇(二)	(24)
2. 我爱我的幼儿园(一)	(24)
我爱我的幼儿园(二)	(25)
3. 小花,小树	(25)
4. 赛船	德国儿歌(25)
二、低音练习	(26)
练习曲 7	(26)
选用乐曲	(26)
5. 四季歌	日本民歌 索承禄订指法(26)
三、换把练习	(26)
练习曲 8	(27)

	练习曲 9	(27)
	选用乐曲	(27)
	6. 小星星	法国儿童歌曲 索承禄订指法(27)
第四节	节奏练习	(29)
	练习曲 10	(29)
	练习曲 11	(29)
	选用乐曲	(30)
	7. 娃哈哈	新疆歌曲 索承禄订指法(30)
	8. 洋娃娃和小熊跳舞	波兰歌曲 索承禄订指法(30)
第五节	双、分、撇、扫练习	(30)
	练习曲 12	(31)
	练习曲 13	(31)
	练习曲 14	(32)
	选用乐曲	(32)
	9. 罐舞	斯里兰卡舞曲 索承禄订指法(32)
	10. 卖报歌	聂耳曲 索承禄订指法(33)
	11. 铃儿响叮当	[美] 彼尔彭特曲 索承禄订指法(33)
	12. 茉莉花	中国民歌 索承禄订指法(34)
第六节	轮指练习	(34)
	练习曲 15	(35)
	练习曲 16	(35)
	练习曲 17	(36)
	选用乐曲	(36)
	13. 花鼓(三)	安徽民歌 索承禄编订(36)
	14. 满工对唱	黄梅戏曲调 索承禄订指法(37)
	15. 紫竹调	沪剧曲调 索承禄订指法(37)
	16. 世上只有妈妈好	林国雄曲 索承禄订指法(38)
	17. 送别	J. P. 奥德维曲 索承禄订指法(38)
第七节	组合指法练习	(39)
	选用乐曲	(39)
	18. 花鼓(全曲)	安徽民歌 索承禄编订(39)
	19. 我爱北京天安门	金月苓曲 索承禄订指法(40)
	20. 小猫钓鱼	黄淮曲 林石城编订(41)
	21. 旱天雷	广东民间乐曲 林石城编订(42)
	22. 金蛇狂舞	聂耳曲 王范地编配(43)

第八节 各种调的练习	(47)
一、C调练习	(47)
练习曲 18	(47)
练习曲 19	(48)
选用乐曲	(48)
23. 北京的金山上	西藏民歌 索承禄订指法(48)
24. 北京有个金太阳	西藏民歌 索承禄订指法(49)
二、F调练习	(49)
练习曲 20	(49)
练习曲 21	(50)
选用乐曲	(50)
25. 草原赞歌	吴应炬曲 索承禄订指法(50)
三、G调练习	(51)
练习曲 22	(51)
练习曲 23	(51)
选用乐曲	(51)
26. 马兰花	雷振邦曲 刘德海订指法(51)
四、A调练习	(53)
练习曲 24	(53)
练习曲 25	(53)
选用乐曲	(54)
27. 采蘑菇的小姑娘	谷建芬曲 索承禄订指法(54)
五、E调练习	(54)
练习曲 26	(54)
练习曲 27	(55)
选用乐曲	(55)
28. 阿拉木罕	新疆民歌 索承禄订指法(55)
第九节 教与学的提示	(56)

第四章 基本功训练

第一节 右手训练	(57)
一、弹挑练习	(57)
二、轮指练习	(58)
练习曲 28	刘德海编曲(58)
三、滚指练习	(59)
练习曲 29	索承禄编曲(59)

四、过弦练习	(60)
练习曲 30	邝宇忠改编(60)
练习曲 31	刘德海编曲(61)
第二节 左手训练	(62)
一、音阶练习	(62)
练习曲 32	邝宇忠编曲(62)
练习曲 33	邝宇忠编曲(62)
练习曲 34	林石城曲(63)
练习曲 35	林石城编曲(63)
练习曲 36	张棣华编曲(64)
练习曲 37	刘德海编曲(65)
二、活指练习	(65)
练习曲 38	索承禄编(66)
练习曲 39	刘德海曲(67)
练习曲 40	佚名曲(68)
练习曲 41	林石城编曲(69)
练习曲 42	刘德海编曲(69)
练习曲 43	刘德海订指法(70)
三、各种调的音阶练习	(70)
练习曲 44(C 调)	刘德海编曲(70)
练习曲 45(F 调)	林石城编曲(71)
练习曲 46(G 调)	刘德海编曲(71)
练习曲 47(A 调)	林石城编曲(72)
练习曲 48($\flat$ B 调)	刘德海编曲(72)
练习曲 49(E 调)	刘德海编曲(72)
音乐会练习曲	阿依瓦江曲 邝宇忠改编(73)
四、换把、挑把练习	(75)
第三节 基础训练要点	(76)
一、坚持不懈、持之以恒	(76)
二、用力与放松	(76)
三、快慢结合、左右交替	(76)
四、基本练习和乐曲结合	(76)

第五章 乐 曲

1. 阳春古曲 ..... 卫仲乐演奏谱 裘春尧、叶绪然整理(77)
2. 欢乐的日子 ..... 马圣龙曲(83)

3. 飞花点翠	古曲 刘天华演奏谱(86)
4. 送我一枝玫瑰花	新疆民歌 王范地改编(89)
5. 赶花会	叶绪然编曲(92)
6. 大浪淘沙	阿 炳演奏 曹安和记谱(96)
7. 倒垂帘	广东音乐 刘德海编曲(99)
8. 浏阳河	湖南民歌 刘德海改编(101)
9. 唱支山歌给党听	朱践耳曲 吴俊生编曲(103)
10. 远方的客人请你留下来	麦 丁编曲 刘德海改编(106)
11. 月光变奏曲	安德列耶夫曲 叶绪然改编(109)
12. 天山之春	乌斯满江、俞礼纯曲 王范地改编(112)
13. 彝族舞曲	王惠然编曲(117)
14. 高山流水	河南板头曲 曹东扶演奏 林石城整理(123)
15. 英雄们战胜了大渡河	罗宗贤、时乐濛曲 刘德海改编(127)
16. 牧场之家	P. D. 凯利曲 刘德海改编(131)
17. 歌舞引	刘天华曲(133)
18. 新翻羽调绿腰	杨洁明曲 王伟华订指法(139)
19. 虚籁	刘天华曲(143)
20. 渭水情	任鸿翔曲(145)
21. 春江花月夜	古曲(151)
22. 龙船(一)	林石城编曲(158)
龙船(二)	张步蟾传谱, 林石城记谱整理 张正秋改编(165)
23. 十面埋伏(一)	古曲 刘德海演奏谱(174)
十面埋伏(二)	古曲 王范地整理(183)
24. 霸王卸甲	古曲 李廷松传谱(190)
25. 草原小姐妹	吴应炬原曲 刘德海、吴祖强编曲(202)
26. 春雨	朱 毅、文 博曲(214)
27. 狼牙山五壮士	吕绍恩曲 刘德海演奏谱(220)
28. 塞上曲	古曲 陈永禄演奏谱(230)
29. 月儿高	古曲 卫仲乐演奏谱(238)
30. 天鹅——献给正直者	刘德海曲(249)
乐曲简介	(260)
演奏符号表	(263)
各调音位表	(266)

第一章 琵琶概述

第一节 源流史略

琵琶是我国民族乐器中的弹拨乐器,历史悠久,源远流长。在古代文献中,古人都曾有文献记载。琵琶最早被称为“批把”,东汉刘熙所著《释名·释乐器》中说:“批把本出于胡中,马上所鼓也,推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”当时,即以弹奏方法而得名。“推手前曰批”就是指右手向左前方“弹”,“引手却曰把”指右手向右方“挑”。到魏晋时将其二字改为琴字头,称为“琵琶”。

相传在秦代末期,百姓苦于长城之劳役,便制作“弦鼗而鼓之”。弦鼗为直柄圆形的鼓腔,两面蒙皮,后来又按上弦,便成为竖抱演奏的弹拨乐器。到了汉代便发展为体圆柄直、四弦十二柱,用手弹拨,相传晋代名士阮咸又改短柄为长柄,加大共鸣箱并善弹此乐器,此乐器当时称为“秦琵琶”和“阮咸”。晋代傅玄的《琵琶赋》记载“阮咸,亦秦琵琶也,而项长过今制,列十有二柱”。

唐代杜佑《通典》中曰:“今清乐奏琵琶,俗谓秦汉子,圆体修颈而小,疑是弦鼗之遗制”。

所以古时的秦琵琶是从秦代弦鼗发展演变而来。南京西善桥六朝墓出土的晋代“竹林七贤”砖刻画中就有阮咸演奏的图像。这种直项的“秦琵琶”后也称为“阮咸”。

相传公元四世纪(约公元350年)的汉代,内地通过丝绸之路与西域经济文化交流,有一种半梨形音箱,曲项,四弦四柱,横置胸前,用拨子弹奏的“胡琵琶”和“五弦琵琶”,从波斯、印度经西域传入中国北方。到隋唐时代,曲项琵琶在中国得到广泛流传和发展,并吸收、融合了我国原来的秦汉琵琶的形制,以薄桐木板蒙面,增加到十三个品位,按四、五度关系定弦,扩大了音域,并改拨子弹奏为手指弹奏。琵琶演奏技法逐渐丰富、复杂、细致,不仅提高了艺术表现力,琵琶亦成为这种乐器专有的名称。唐代时这种曲项琵琶不仅用作大曲伴奏乐队的领奏乐器,而且常用于独奏。

唐代诗人白居易的《琵琶行》中对琵琶独奏的技法作了精彩的描述:

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。
低眉信手续续弹,说尽心中无限事。
轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六么》。
大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
.....

诗中生动地描述了演奏者内心的感情和演奏技巧,反映了当时琵琶的独奏水平已到相当的高度。

唐代已有众多的琵琶演奏家,如段善本、裴神符、康昆仑、曹刚等。他们演奏风格各有不

同,有的以右手运拨,气势若风雷,有的左手细腻委婉而动听。

唐代的琵琶曲,主要来自当时流行的各种歌舞大曲,如《六么》、《霓裳羽衣曲》、《凉州》、《胡渭州》等。

当时已经有了琵琶谱,可惜没有流传下来。

宋元代琵琶仍继续发展,当时出现创作的琵琶独奏曲《海青拏天鹅》,据元代杨元孚的《滦京杂咏》中记载:“新腔翻得凉州曲,弹出天鹅避海青”。这首乐曲描写了海青猎取天鹅时,与天鹅展开激烈搏斗的情景。

明代,江南的琵琶名家有钟秀之及其学生查八十等人,北方则以李东恒及其学生江对峰为著名。后来北方琵琶名家以汤应曾最负盛名,号称“汤琵琶”。他曾弹奏《胡笳十八拍》、《塞上曲》、《洞庭秋思》、《楚汉》等百余首古曲,他早年随军活动,熟悉军事生活,所以他弹奏《楚汉》(又称《十面埋伏》)一曲表现异常深刻(明代王猷定《汤琵琶传》),充分发挥了琵琶的丰富表现力,在一件乐器上成功地奏出了古代楚汉两军波澜壮阔的战斗场面,此曲至今仍广为流传。

清代初期,北京的北派(直隶派)琵琶家有王君锡,杭州浙派的琵琶家则有陈牧夫。王君锡善弹文板《平沙落雁》、武板《野马跳涧》及《十面埋伏》。陈牧夫以弹文板《昭君怨》,武板《步步高》、《霸王卸甲》及《海青拏天鹅》而见长。

无锡琵琶演奏家华秋苹,曾向南北两派学习,合南北两派为无锡派,曾编有《南北二派秘本琵琶真传》一书,刊行于1819年,是我国最早刊行的琵琶曲谱,对后世琵琶谱的记录整理有相当的影响。

此曲谱兼收南北两派传谱,不受地域限制,无门户之见。卷首标明传谱者姓名,重视乐曲的真实性。后简称“华氏谱”。

清末民初,江南琵琶名家辈出,形成诸多流派。

第二节 流派、曲谱及发展

琵琶自唐代以来,一直在民间流传,到了清末民初,因为地域、师承的不同,所传曲谱及演奏风格的不同,形成诸多流派。除前面所述的北派、南派、无锡派外,当时在江南还有“平湖派”、“浦东派”、“汪派”和“崇明派”等。各派都有诸多名家和弟子,师承相传,各派演奏的风格独具特色。各派原手抄流传的乐谱都相继刊行出版。

1. 平湖派:以李芳园为代表,他是五代演奏琵琶的世家子弟,浙江平湖人,编有《南北派十三套琵琶新谱》,刊行于1895年,简称“李氏谱”。“李氏谱”是对“华氏谱”的继承和发展,成为流传至今的十三套琵琶曲,平湖派具有潇洒高逸、清爽不凡的艺术品位,它在流派中占有独特的地位。

2. 浦东派:以鞠士林、鞠茂堂、陈子敬和沈浩初等人师承相传。陈子敬(1837—1891),浦东人,善于演奏《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《平沙落雁》(即《海青拏天鹅》)等乐曲。浦东派所传乐曲由其弟子沈浩初(1889—1953)编有《养正轩琵琶谱》,刊行于1926年。乐谱对所记写的乐曲和指法做了详细的介绍,详尽而准确。浦东派演奏风格苍劲凝重兼细巧清丽之特色。

3. 汪派:以上海汪昱庭为代表(1872—1951)。他的演奏兼取平湖派和浦东派之长,所传弟子众多,成为一代宗师。汪昱庭对李芳园的《浔阳琵琶》作了较大改编,将曲名改为《浔阳夜月》,或《夕阳箫鼓》。曲谱较为朴素,风格也较统一,成为一首著名的琵琶独奏曲,后被改为民族器乐合奏曲,名为《春江花月夜》,广为流传,深受民众喜爱。

汪派堪称文武双全,具有气势磅礴、功力深厚、洗练生动的艺术风格。《阳春白雪》、《月儿高》、《塞上曲》、《霸王卸甲》、《十面埋伏》都是汪派久传不衰的代表作。

4. 崇明派:以沈肇州(1858—1930)为代表。他汇编整理了流传在上海崇明的古曲,于1916年出版了《瀛洲古调》,共收有数十首手法简单、形象逼真、风格清新、富有童趣的乐曲。具有“曲短趣长,音疏韵足”的独特艺术风格。

除以上各流派之外,北方曲艺、苏州评弹及地方戏曲、器乐合奏都用琵琶伴奏或合奏,也都各有自己的演奏风格 and 特点。

二十世纪二三十年代,著名的作曲家、民族器乐家、音乐教育家刘天华先生(1895—1932年)曾向江南民族音乐家周少梅和沈肇州学习二胡、琵琶。1926年任教于北京艺术专门学校音乐系和北京大学女子文理学院音乐系。他在广泛学习中国民间音乐和西洋音乐的基础上,创作了《病中吟》、《月夜》、《良宵》等十首二胡曲,三首琵琶曲《歌舞引》、《虚籁》、《改进操》和十五首琵琶练习曲。

民间音乐家阿炳,原名华彦钧(1893—1950年),江苏无锡人,擅长演奏各种民间乐器,尤精于琵琶、二胡,曾广泛学习各种民间音乐,能超脱狭窄的师承模仿,根据自己的感受创作并演奏著名的二胡曲《二泉映月》等三首乐曲和琵琶曲《大浪淘沙》、《昭君出塞》、《龙船》。1950年,由中央音乐学院民族音乐研究所杨荫浏先生、曹安和先生将其录制,并记谱整理,于1956年编成《阿炳曲集》出版。

二十世纪五十年代后,全国各地专业音乐院校设立了琵琶专业。原各流派的传人如李廷松、卫仲乐、孙裕德、杨大钧、程午嘉和林石城等演奏家,都先后任教于音乐院校,为新中国培养了一批优秀的青年琵琶演奏家,如刘德海、叶绪然、邝宇忠、王范地、王惠然、夏仁根、俞良模、李光祖、汤良兴、李光华等。

随着时代的发展和需求,到五十年代末,乐器也进行了改革,由原流传四相十三品,按十二平均律排列增至六相二十四至二十五品,增加了音位,扩展了音域,更便于独奏与合奏的转调,同时琴弦也由使用千年的丝弦改为钢弦和钢绳尼龙缠弦,加大了音量,使音色更加明亮优美,大大提高了琵琶的表现力。

在教学和演奏的曲目方面,在挖掘和继承各流派的传统曲目的基础上,二十世纪六七十年代又创作和改编了一批反映新时代的优秀琵琶曲。如《彝族舞曲》(王惠然编曲)、《赶花会》(叶绪然编曲)、《欢乐的日子》(马圣龙曲)、《浏阳河》(刘德海改编)、《远方的客人请你留下来》(刘德海改编)、《英雄们战胜了大渡河》(刘德海改编)、《送我一枝玫瑰花》(王范地改编)、《天山之春》(王范地改编)、《唱支山歌给党听》(吴俊生改编)、《狼牙山五壮士》(吕绍恩曲)等。同时又改编了数首外国乐曲,如《霍拉舞曲》、《土耳其进行曲》、《月光变奏曲》、《牧场之家》等。这些新创作改编的乐曲,丰富了教学和演奏的曲目,使古老的乐器焕发了时代的新声。在演奏技巧和表现题材方面发展到了一个新的里程碑。

进入二十世纪八十年代,琵琶曲从原来改编民歌、歌曲、民间乐曲起,升华到运用专业作曲技巧,创作了一批新的优秀独奏曲和协奏曲。如《诉》(吴厚元曲)、《春雨》(朱毅、文博曲)、《新翻羽调绿腰》(杨洁明曲)、《天鹅》、《秦俑》、《老童》、《春蚕》(人生篇)、《一指禅》、《故乡行》、《天池》、《金色的梦》(田园篇)(均为刘德海曲)。协奏曲有《草原英雄小姐妹》(刘德海、吴祖强编曲)、《花木兰》(顾冠仁曲)、《春秋》(唐建平曲)等。这些作品运用了现代作曲技术,在继承民族音乐传统的基础上,大胆尝试,有所创新和发展,使乐曲表现题材内容和演奏技法方面更为丰富,内涵深刻,标志着琵琶艺术又向前推进了一个新的里程。

第三节 琵琶基本常识

一、部件与名称

琵琶由头、颈、腹三部分组成：

头部有琴头、琴槽和琴轴；

颈部有山口、琴枕和相；

腹部有品、面板、背板、复手(缚弦板)和弦(见图 1)。

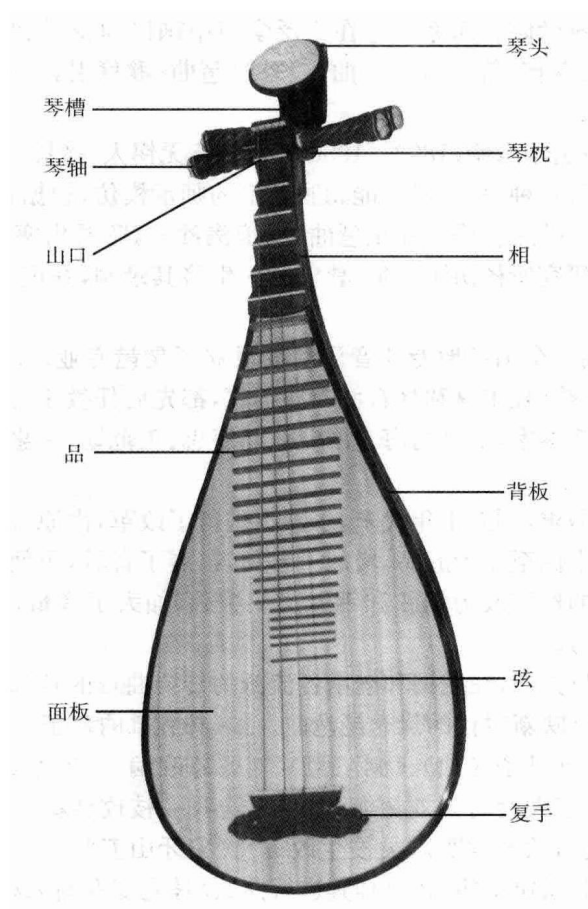

图 1

二、选购与养护

琵琶因选材和工艺的不同分为高中低三档。高档琵琶都选用紫檀木(现在很少见)和红木作背板,琴轴和相选用象牙、牛角或红木料,做工较细致,造型美观华丽,优质的红木质地坚硬细密,用手敲打会发出“当当”的声音。

面板选用的桐木板纹路均匀,最好有断筋(板面上有特细的横道)。高档琵琶音色纯正,共鸣好。高中低音均衡,高音清脆、明亮,余音长,中低音柔和纯厚。

中档琴一般使用花梨木(有国产和进口之分),能发出明亮的声音,但音色总不如红木琴。

低档琴一般使用柴木(枫木)和硬杂木制作。做工粗糙,音色和共鸣较差,声音单薄,发“闷”、发“空”,尤其音准较差。一般不能满足有一定程度的演奏者的使用要求。

选购琵琶要根据经济条件,量力而行。最好请老师或懂行的师傅帮助挑选。除观察外观工艺外,最主要是弹奏乐器,以鉴定音色、音量和音准。要爱护乐器,轻拿轻放,勿磕碰。练琴休息时平放在桌上或床上。练完后放在琴袋或琴盒中。

冬天乐器不要放在暖气或火炉旁,夏天注意乐器不要让雨水淋湿或受潮。背琴时要检查琴袋背带是否牢固,特别是背带上端最容易磨损和开线。“复手”因天气潮湿会开胶掉下来。琴的部件损坏可请乐器师傅修理,但品掉了,自己可用胶粘上。如出现沙音,说明品已有磨损,需请修理乐器的师傅更换新品。

三、指甲与系弦

最早琵琶使用丝弦,用真指甲(右手手指甲特意留长)弹奏,用真指甲弹奏丝弦发音柔和,但音量小,而且弦易断。二十世纪五十年代末期,借鉴西洋乐器的金属弦,将沿用千年的丝弦改为钢弦或钢绳尼龙缠弦。声音较明亮、清脆,加大了音量。但用真指甲弹奏较费力,再加上日

指甲与系法

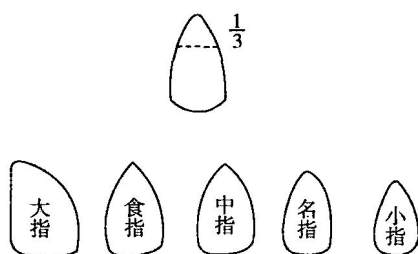

图 2

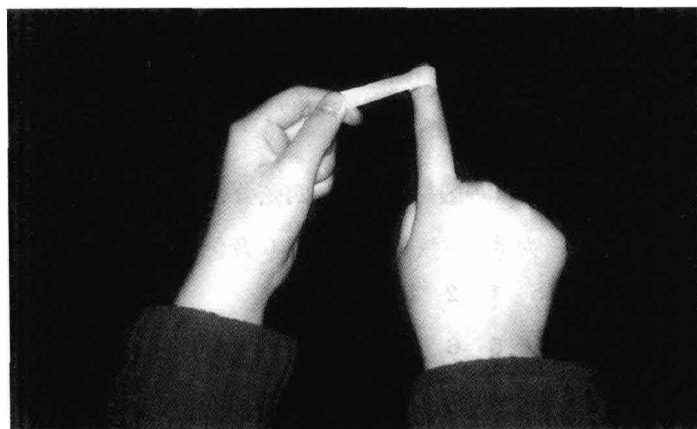

图 3

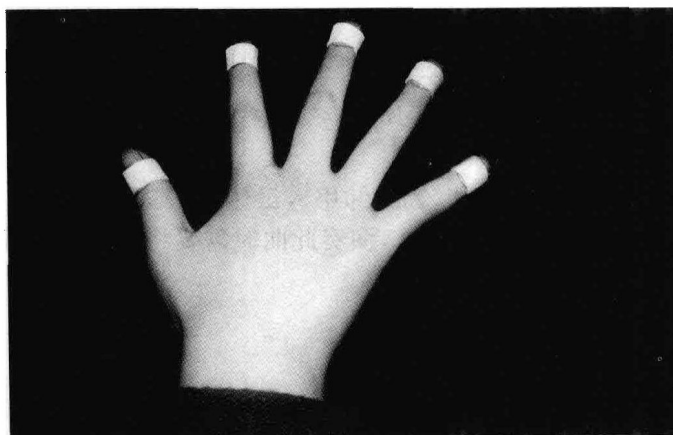

图 4

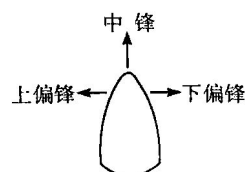

图 5

常工作生活和体育活动中指甲易折断,故改用假指甲。假指甲一般使用赛璐珞片、牛角和玳瑁骨制作。以赛璐珞片较为实用,软硬弹性适中。乐器店中卖的假指甲适合成年人使用,手小的学生戴着较大,必须由教师帮助修剪合适。戴在手指上,弯度要与手指相符。露出指尖的长度要适中,约6毫米,相当于整个假指甲长度的三分之一(见图2)。

假指甲一般用胶布缠绕在手指指尖处,胶布宽度不要过宽、长度不要过短过长。宽度在1厘米之内,长度以缠绕手指两圈为宜(见图3、4),胶布末端应停留在指甲面上。如胶布脏了,或黏性降低时,应及时更换,否则假指甲容易脱掉和丢失。

假指甲分中锋,上偏锋和下偏锋。一般买来的假指甲边缘粗糙,需用细砂布打磨光滑,或弹奏一段时期自然磨滑。当使用较长时间后,假指甲会磨秃或偏,所以要定期修剪和更换(见图5)。

琵琶弦一般使用钢弦,较便宜,但全用钢弦声音较噪,低档琴还可以使用。因此,稍好的乐器一弦仍用钢弦,二、三、四使用钢绳尼龙缠弦。钢弦明亮清脆,尼龙缠弦音色柔和纯厚。

初学者一般不要把弦弹断,大都是定弦时,拧轴用力过猛而将弦拉断。所以教师必须教会学生和家长如何定弦,因为太小的孩子拧不动琴轴。换弦时一般是将弦上有小圈儿的一头穿进复手的小孔内,拉出来后,再用弦的另一头穿过弦上的小圈儿。在复手上拉紧,用弦较直的一端通过琴槽的大孔(此时已把琴轴从琴槽中拉出),再穿过琴轴细端的小孔,绕半圈后再穿进一次小孔。然后将琴轴插进琴槽内,慢慢将弦拉紧,听着音高将音调准。熟练后就不必将琴轴拉出琴槽,而直接穿孔就可将弦换好。

四、定弦与音位

琵琶定弦时,一般一、二、三、四弦分别为a、e、d、A,以C调为例,简谱唱名(首调)四弦为 $\dot{6}$;三弦为 $\dot{2}$;二弦为 $\dot{3}$;一弦为 $\dot{6}$ (见图6音位表),其他各调的唱名如下:

D调: $\dot{5}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{5}$

G调: $\dot{2}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{2}$

F调: $\dot{3}$ $\dot{6}$ $\dot{7}$ $\dot{3}$

A调: $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{1}$

E调: $\dot{4}$ $\dot{7}$ $\dot{1}$ $\dot{4}$

虽然调性不同,但每根弦的音高不变,只是唱名不同而已。

为了定弦准确,必须以固定音为标准,如音笛、音叉,把一弦调到A音的高度,其他按四度、五度和八度关系即可调准,学生上课时由教师调弦,自己练习时定弦可能会有一定困难,开始可先由家长帮助,学生也要慢慢学会。

除常规的a、e、d、A定弦外,有的乐曲定弦较特殊,如《霸王卸甲》,虽然是D调,但定弦为 $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{2}$ $\dot{5}$,《倒垂帘》和《浏阳河》是G调,G调空弦应为 $\dot{2}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{2}$,演奏此曲时需要将第四弦降低一个二度,为 $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{2}$ 。

乐谱中弦序的符号一至四弦分别为“-”“||”“≡”“×”,空弦为“( )”。