

李昆丽
编著

厦门大学出版社

琵琶教程

厦门大学出版社

琵琶教程

李昆丽 编著

厦门大学出版社

[闽]新登字 09 号

琵琶教程

李昆丽 编著

*

厦门大学出版社出版发行

福建省新华书店经销

厦门大学印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 13.75 印张 326 千字
1996 年 5 月第 1 版 1996 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册

ISBN 7—5615—1193—0/J · 31

定价:23.00 元

序

远在汉唐时代,可能是从西亚经过我国的西域,一种弹拨乐器传入内地,当时称之为“曲项琵琶”和“五弦琵琶”。这种乐器在唐代已经很为流行,根据记载先后出现了不少名家。这种乐器与我国原有的弹拨乐器被称为“阮弦琵琶”。由于长期的同时流传而形成了一种具有这两种乐器的特点的,仍然被称为琵琶的乐器。演奏者把用拨子弹拨改为用手指弹拨,由横持琵琶改为竖持琵琶,从而使演奏技巧大大地提高了,表现力也大大地丰富了。

琵琶在我国民族乐器中,占有很重要的地位,根据记载,从唐宋一直到明清,或为宫廷室内乐的主奏乐器,或为民间音乐的主奏乐器,保存了仅次于古琴的大量乐谱和文献,是我国民族音乐宝库中的一个重要组成部分。

清朝末年,废科举兴新学以后,在本世纪初叶的综合大学、师范院校音乐科以及专门的音乐学校,都曾经设立过有关民族音乐的课程,琵琶演奏便是其中的一个组成部分。但只有在中华人民共和国成立以后,全国各高等音乐院校才先后设立了民族音乐的专业,几十年来,培养了大量的演奏人材和创作人材。

民族乐器的演奏,其传统的传承方式或者是口传心受,或者是先背诵乐谱,然后学习弹奏曲谱,不像国外的乐器教学,作曲家或钢琴教师编写好了系统的、循序渐进的教材。我国老一代的作曲家,如刘天华先生、当代琵琶大师林石城先生,为了教学的需要都曾经写作过有关琵琶的教材。

李昆丽女士 1983 年以优异的成绩毕业于四川音乐学院民乐系,她曾师从著名琵琶教育家林石城、林琪美等教授,是林石城先生的得意弟子,二十多年来她勤奋努力,先后在云南和厦门大学举办了多次“琵琶演奏艺术”的讲座及演奏会,在菲律宾和香港等地成功的举行过多场个人独奏音乐会,还应邀在菲律宾亚洲音乐学院开设了中国器乐琵琶课,菲律宾华侨音像出版公司录制了《李昆丽琵琶曲集》盒式带。她在多年演奏与教学过程中总结了许多经验,写成了这本《琵琶教程》作为初学者进入中级阶段的基础教材,这对于普及民族器乐的教学,无疑将产生积极的作用。

赵 枫

1996 年 4 月 30 日于北京。

目 录

序

第一单元	(1)
第一章 琵琶简介	(1)
琵琶的构造	(1)
琵琶音域及常用调	(2)
上弦定音	(2)
假指甲使用及琴的护理	(3)
琵琶指法符号	(4)
琵琶按音定位表	(7)
第二章 右手弹挑与左手按指初步训练	(8)
正确的演奏姿势	(8)
弹挑的方法	(9)
空弦练习	(10)
D 大调各音音位表	(11)
Ⅰ 把位按指练习	(12)
Ⅱ 把位练习	(13)
品位第Ⅲ 把位练习	(14)
第三章 轮指初步训练	(15)
轮指的方法	(15)
轮一条弦练习	(16)
练习五指轮力变平衡的方法	(17)
起轮训练	(17)
慢速轮指分节动作	(17)
弹挑与半轮练习	(18)
轮指练习	(19)
第四章 双弹、双挑及左手换把(弹挑类训练之二)	(20)
和音练习	(20)
品位Ⅰ Ⅱ Ⅲ 把位按音换把练习	(22)
换把练习	(22)
相把位音位练习	(24)
弹弹挑练习	(25)
大指起板的挑弹练习	(25)
常用节奏型练习	(26)
三度、四度模进练习	(27)
D 调五声音阶练习	(27)
第二单元	(28)

第一章 轮指和左手活指训练(轮指训练之二)	(28)
两轮练习	(28)
带轮练习	(28)
弹挑轮练习	(29)
轮指练习	(29)
活指练习	(31)
D 调五声音阶模进	(31)
过弦练习	(33)
C 调各音音位表	(35)
C 调各把位音位练习	(36)
G 调各音音位表	(37)
G 调各把位音位练习	(38)
第二章 摭分、分弹(弹挑类训练之三)	(39)
摭分、分弹的方法	(39)
摭分练习	(39)
分摭练习	(40)
弹摭练习	(41)
摭弹练习	(41)
分弹练习	(42)
摭弹练习	(42)
C 调五度音阶模进练习	(43)
G 调音阶模进练习	(43)
A 调各音音位表	(44)
A 调各把位音位练习	(45)
跳把练习	(46)
第三章 夹弹、滚(弹挑类训练之四)	(47)
前十六、后十六分音符弹奏	(47)
十六分音符弹奏	(48)
夹弹练习	(49)
长轮与滚练习	(50)
长滚练习	(50)
A 调五声音阶模进	(51)
A 调七声音阶模进练习	(51)
F 调各音音位表	(52)
F 调各把位音位练习	(53)
第一、二单元综合练习(乐曲)	(54)
旱天雷	(54)
三 六	(55)
南正宫	(58)

第三单元	(60)
第一章 吟、带打、泛音(左手技巧训练)	(60)
吟练习	(60)
带打练习	(63)
打音练习	(64)
泛音练习	(64)
第二章 扫拂(弹挑类训练之五)	(65)
夹扫练习	(65)
小扫练习	(66)
大扫练习	(66)
划轮练习	(66)
扫轮练习	(67)
第三章 推拉、纵起、撞(左手滑音技巧训练)	(68)
推拉练习	(69)
挽的练习	(69)
推、挽、纵起、撞的练习	(70)
推、挽、纵起类练习	(71)
第四章 绰、注(左手滑音技巧训练)	(72)
绰、注练习	(72)
绰、注、进退练习	(74)
第五章 过弦、移指换把(左右手灵活性训练)	(75)
F 调过弦	(75)
过弦练习	(76)
移指练习	(77)
移指换把练习	(78)
音阶琶音练习	(79)
F 调五声音阶模进	(80)
第三单元综合练习(乐曲)	(81)
欢乐的日子	(81)
倒垂帘	(85)
出水莲	(87)
大浪淘沙	(89)
阳春古曲	(92)
飞花点翠	(97)
浏阳河	(100)
陈杏元和番	(103)
高山流水	(105)
四重奏新疆舞曲	(109)
送我一支玫瑰花	(112)

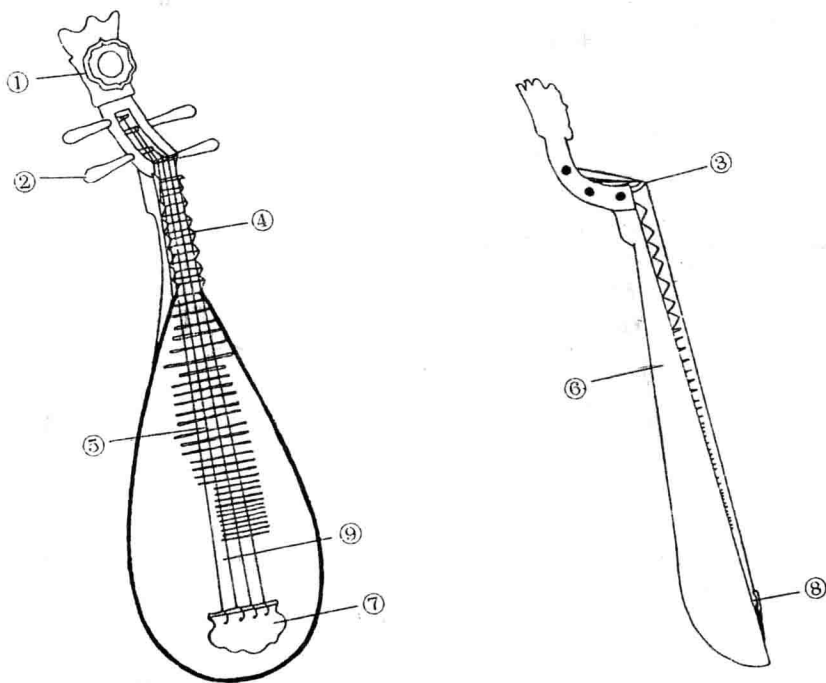
第四单元	(115)
第一章 摇指(右手技巧训练)	(115)
摇的练习	(115)
弹剔挑练习	(116)
凤颠头练习	(117)
第二章 分解和弦	(118)
分解和弦模进练习	(118)
分解和弦练习	(118)
长轮和挑、长轮带挑、长轮连挑、长轮连勾连挑练习	(119)
主、下属、属和弦及轮、滚三条弦练习	(120)
轮双弦和滚双弦练习	(121)
轮滚三条弦练习	(122)
第三章 拍、提、扣、摘、弹面板(非乐音右手技巧训练)	(124)
拍、提、扣、摘、弹面板的练习	(124)
扣、扫、提、摘、弹面板练习	(125)
第四章 绞弦、并弦(非乐音左手技巧训练)	(126)
绞二弦练习	(126)
并二弦练习	(130)
并三弦练习	(131)
第四单元综合练习(乐曲)	(133)
台湾风情素描之一“天境”	(133)
彝族舞曲	(135)
唱支山歌给党听	(143)
天山之春	(147)
月光变奏曲	(152)
土耳其进行曲	(155)
赶花会	(159)
新翻羽调绿腰	(164)
火把节之夜	(169)
渭水情	(177)
龙船	(183)
塞上曲	(189)
后记	(196)

第一单元

第一章 琵琶简介

琵琶的构造

①琴头②弦轴——也叫轸子,共有四个。③山口——位置在第一相的上方,上面刻有弦槽用来固定四根弦的位置。④相——也称“象”用象牙、牛角、红木等材料制成共有六个,每个之间都是半音关系,⑤品——竹制横列在面板上,相与品古代都称之为“柱”,是一种音位装置,犹如钢琴的键盘。⑥背板——琵琶结构中的主体部分,它和面板粘合在一起形成一个梨形琵琶共鸣箱,腹内另有二条横档和几个主柱,安置在一定的部位。背板一般采用较硬的木质制作,如紫檀、红木、香红木、花梨木等,面板采用较松,容易被振动的泡桐木。⑦复手——又叫缠弦和千金板,以竹制为最佳材料。⑧音孔——在复手下面的一个小孔,称作“纳音”或“出音孔”,⑨弦——四条从左至右分别叫子弦、中弦、老弦、缠弦,简称一、二、三、四弦。琴弦的制做选料有丝弦、尼龙钢丝弦、钢绳弦,现在研制了银质弦。

琵琶音域及常用调

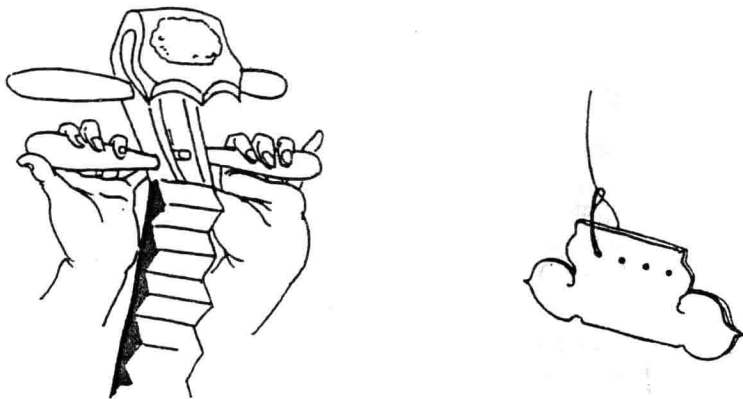

低音区(即D调 $\dot{5}-\dot{4}$)音色醇厚,低沉;中音区(D调 $\dot{5}-\dot{1}$)音色圆润明亮;高音区(D调 $\dot{2}-\dot{5}$)清脆坚实;最高音区(D调 $\dot{6}-\dot{5}$)紧张尖锐,一般少用,中音区和高音区是琵琶常用旋律音区。

从琵琶本身来说有其独特的音色技巧和特点,表现音乐形象的手法极为丰富,目前在它的独奏曲中,特别是古曲中常用的调一般为D、C、A、F、G,现代曲已走向多种调式调性变化,转调极为平凡,当今在许多作曲家的努力之下,琵琶乐曲作品的创作正朝着更为广阔的新领域进军!

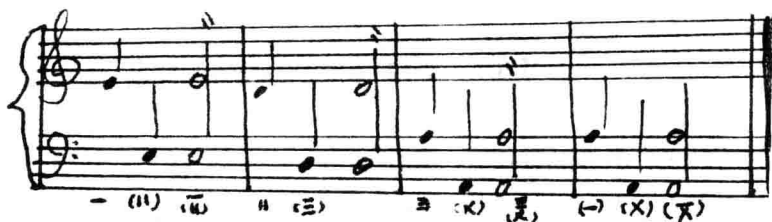
上弦定音

把琴平躺在双腿上,将弦“根”(带小圆圈的)穿在复手的孔内,再将上端弦“尖”穿在下端弦根的小圆圈内,然后将弦的弦尖拉紧并匝系在轴子上。

定音时将琵琶横侧在双腿上,左手掌轴子,右手弹弦凭耳听辨空弦散音之音高低,常用琵琶音高定弦在传统乐曲中变化较大,四条弦空弦之间的音程关系并不固定,但比较常用和方便的定弦方面是固定四条弦法,以D为例:子弦a、中弦为e、老弦为d 缠弦为A,子弦至缠弦一个八度。以C为例:即子弦 $\dot{6}$ 中弦 $\dot{3}$ 老弦 $\dot{2}$ 缠弦 $\dot{6}$,最好用音准仪定。四条弦调好后,判断它是否准确,用八度碰音法进行校对。以D为例,子弦第一品上的“2”与中弦上的空弦音“2”为八度;

中弦的第四品上的“1”与老弦上空弦音“1”为八度；老弦第一品上的“5”与缠弦空弦“5”也是一个八度；将琵琶竖立，弹奏四个八度。如果各音谐和就证明四条弦的音高基本准确。

琵琶在乐队中采用固定音高定弦法即 adeA 不管演奏中如何转调，这四条空弦的实际音高不变。此外还有“变调”定弦用于传统乐曲和独奏曲以及戏曲伴奏，例如《火把节之夜》古曲《霸王卸甲》“ABea”诸如此类在戏曲伴奏中甚多，“固定”转调不方便，临时调弦也来不及的情况下，可采用两种定弦法相结合，如 E 调和 B 调定为 Bdea, $^bB^bE$ 调可定为 bBdea ，即把缠弦定高一个大二度或小二度，这种定弦的特点在于转调灵活，便于演奏，并能保持良好的共鸣和音量。

假指甲使用及琴的护理

目前使用的假指甲有乐器厂专门制作的赛料及玳瑁指甲两种，古人弹琵琶用过拨子，(木制和骨制的)后来用人的指甲弹奏，因为那时是用丝弦，随着丝弦被尼龙弦、钢丝弦等所替代，人的手指甲没有足够的力量弹响这么硬的金属弦，所以使用了假指甲，假指甲对人体无害，它们分别为：大指、食指、中指、名指、小指。

大指左侧尖端部突出，利于大指挑弦，其余四个形状相同，只是在大小上从食指至小指依次变小。指甲大小可因人而异。假指甲应做成与所戴手指的真指甲在园度、弯度上完全相仿，长度可比真指甲略长一点。

固定假指甲的方法：将膏布粘在假指甲的外面(一般膏布带的长度是手指围两圈的长度)每个指甲贴胶布带的方向统一朝左，再将贴好胶布的指甲横绑贴在手指小关节以上(指尖与小关节 1/2 处)胶布统一朝向可避免在演奏过程中手指相互间的胶布头粘到一块。

琵琶背板和面板都是木制的，以年代越久越好，因年代越久木料中的脂肪就越少，易于引起共鸣，使音量增大，音色优美，木制乐器最怕受潮，也不能受外伤。琴不使用时立即放在琴箱和琴袋里，放在干燥稳妥的地方。一旦受潮或跌损，琴的音量就会减弱音色也会变差。

琵琶指法符号

琵琶右手和左手基本指法符号新旧对照表

序号	名 称	现用符号	旧谱符号	说 明
1	弹	\	四.子.口	食指将弦向左弹出
2	挑	/	乙.才.v.△	大指甲将弦向右挑进
3	双弹		双.又	食指弹相邻的两条弦得一声
4	双挑	//	双双又	大指甲挑相邻的两条弦得一声
5	滚夹弹	/// w	= 六.才.又	连续快速弹挑
6	扫	王	目	食指急弹四条弦得一声
7	小扫	王	目	食指急弹三二一弦如一声
8	拂	王	目	大指甲自左向右急挑四条弦得一声
9	勾	C	勾.王. P	大指肉将弦向左勾出
10	抹	∪	未 兴	食指肉将弦向右抹进
11	剔	┐	/	中指甲将弦向左剔出
12	抚	┐	\	中指甲肉将弦向右抚进
13	分	八 \	八	大指与食指同时挑弹两条弦
14	搪	C ∪	六 v 府	大指与食指同时勾抹两条弦
15	分三弦	八 E		大指挑、食指弹、中指剔同时发声
16	扣	E	口 V	大指与食指同时勾弹两条弦
17	摇指	W K	夕 四 大 本	食指连续不断地弹抹中、名、小、大指均可摇
18	轮(五指)	六	令 六 未	右手五指指甲食、中、名、小、大依次触弦共得五声
19	半轮(四指)	六	六 未 半	右手四指指甲食、中、名、小依次触弦共得四声
20	满轮	⊙		每轮开始时自右向左连续轮四条弦或三条弦
21	长轮	六 —	五 生 —	五指依次连续轮奏,循环不断
22	三指轮	上	△	食、中、大依次触弦共得三声
23	划	王	王	食指或中指自右向左缓慢地弹三条或四条弦发声依次分明
24	拍	L		大指肉面将一条弦勾起即放使弦去打面板
25	提	K	旦	大指食指肉面掐住一条弦提起即放使弦去打面板
26	摘	K	勾 日	用大指甲面压弦身后,食指或中指在下面弹弦得“勾”声

27	弹面板	ト	X. 5. t	食、中、大指甲平弹琴左下面板得“ト”声
28	双飞	M		用食指在外面的弦、大指挑右(里面的弦要弹挑连续不断)
29	挂	↑		大指挑四条弦和拂一个道理,只是放慢了动作
30	临	↓		大指自子弦而中弦、老弦、缠弦较慢地向右次第挑进
31	反复号	□	W	指法外加方框表示后面的指法与前面相同
32	吟	◆	今テ	右手弹奏时,按弦的右手将弦左右摇动或上下揉动使弦发出颤动的余音其效果类似拉弦乐器的揉弦
33	泛音	○	ニ人	右手弹奏,同时左手指端肉面对准规定的泛音位每条弦 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ 处均有轻轻触弦(如同蜻蜓点水)即放
34	人工泛音	◇		左手指按指某一相品,小指或名指在下面浮点(轻拨弦)
35	推拉(挽)	↘ ↗	本立反	右手弹奏时,左手将弦右推或左拉(挽)使发音逐渐增高产生滑音的效果。
36	绰、注	→ ↓	—	右手先弹一声,然后左手指沿弦向下方滑拖到另一音为绰,沿弦向上方滑拖至另一音为注
37	进退	↗ ↓	—	与上相同
38	打带	! o	己吃丁	用左手指的力量向音品上打弦发音,左手指按品拨弦发音
39	擞	、	友爪	以食指或中指按弦、中、名指在它下面的音位上搔弦发音
40	煞(伏)	444	犬安	左手指按住四条弦身,使发音截然停止
41	绞弦	≡≡	交.X	在中指或名指推子弦穿过中弦下面,食指压于子弦上然后推子弦的手指急速向左退出使两弦互相绞叠
42	并弦	∟∟		左手将中弦向左挽出和子弦并在一处,为并二弦,把中、老弦挽出和子弦并在一起为并三弦

弦序符号新旧对照表

编号	名称	简谱用	线谱用	旧谱用	说 明
1	子弦	—	1	子	左起第一根弦
2	中弦	∥ 或 =	2	中	左起第二根弦
3	老弦	或三	3	𠂇	左起第三根弦
4	缠弦	×	4	么	左起第四根弦
5	空弦	()	()	宀	代表空弦散音,如空弦子弦(一)

指序和把位新旧符号对照

编号	名称	简谱用	线谱用	旧谱用	说 明
1	相上	○	○	相	代表相上把位(自第一相至第六相)
2	一把	I	I	上	代表品上第一把位(自第一品至第六品)
3	二把	Ⅱ	Ⅱ	中	代表品上第二把位(自第六品至第十一品)
4	三把	Ⅲ	Ⅲ	下	代表品上第三把位(自第十一品至第十八品)
5	四把	Ⅳ	Ⅳ		代表品上第四把位(自第十六品以下)
6	食指	一	1	+	代表左手食指按指
7	中指	二	2	∥	代表左手中指按指
8	无名指	三	3	三	代表左手无名指按指
9	小指	四或×	4		代表左手小指按指
10	大指	δ	δ 或 5		代表左手大指按指

琵琶按音定位表

— A —	d —	e —	a —	散音(空弦)
— $\sharp A$ —	$\sharp d$ —	f —	$\sharp a$ —	一相
— B —	e —	$\sharp f$ —	b —	二相
— C —	f —	g —	c^1 —	三相
— $\sharp C$ —	$\sharp f$ —	$\sharp g$ —	$\sharp c^1$ —	四相
— d —	g —	a —	d^1 —	五相
— $\sharp d$ —	$\sharp g$ —	$\sharp a$ —	$\sharp d^1$ —	六相
— e —	a —	b —	e^1 —	一品
— f —	$\sharp a$ —	c^1 —	f^1 —	二品
— $\sharp f$ —	b —	$\sharp c^1$ —	$\sharp f^1$ —	三品
— g —	c^1 —	d^1 —	g^1 —	四品
— $\sharp g$ —	$\sharp c^1$ —	$\sharp d^1$ —	$\sharp g^1$ —	五品
— a —	d^1 —	e^1 —	a^1 —	六品
— $\sharp a$ —	$\sharp d$ —	f^1 —	$\sharp a^1$ —	七品
— b —	e^1 —	$\sharp f^1$ —	b^1 —	八品
— c^1 —	f^1 —	g^1 —	c^2 —	九品
— $\sharp c^1$ —	$\sharp f^1$ —	$\sharp g$ —	$\sharp c^2$ —	十品
— d^1 —	g^1 —	a^1 —	d^2 —	十一品
— $\sharp d$ —	$\sharp g$ —	$\sharp a$ —	$\sharp d$ —	十二品
— e^1 —	a^1 —	b^1 —	e^2 —	十三品
— f^1 —	$\sharp a^1$ —	c^2 —	f^2 —	十四品
— $\sharp f$ —	b^1 —	$\sharp c^2$ —	$\sharp f^2$ —	十五品
	— d^2 —	g^2 —		十六品
	— $\sharp d^2$ —	$\sharp g^2$ —		十七品
	— e^2 —	a^2 —		十八品
	— f^2 —	$\sharp a^2$ —		十九品
	— $\sharp f^2$ —	b^2 —		二十品
	— g^2 —	c^3 —		二十一品
	— $\sharp g^2$ —	$\sharp c^3$ —		二十二品
	— a^2 —	d^3 —		二十三品
	— b^2 —	e^3 —		二十四品

第二章 右手弹挑与左手按指初步训练

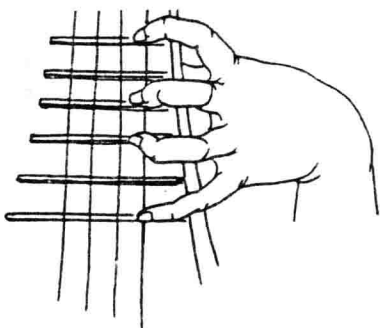
正确的演奏姿势

初学琵琶演奏时,一定要养成正确的弹琴姿势,这样才不会感到拘紧和不自然,才不会影响手腕、手臂各部位灵活自如地进行弹奏。当然,演奏姿势不是静止不动的,相反,它是随着音乐进行而不断变化的有规律性的动作。坐的姿势:首先要注意选择坐凳,最好是凳面与演奏者的膝盖一样高,坐凳或高或低都直接影响右手臂力量的施展,俗话说:“坐如钟”坐要求端正,两腿平放,琵琶竖立在左右腿的中央处,贴近腹部,面板朝右前方。左手大指指肉面轻微自然地托住琵琶背,注意保持琵琶的直立和平稳,避免琴身前后,左右摇动与倾斜,否则在手运动时就会因为手和琴之间的阻力太大而影响上下移动的速度。

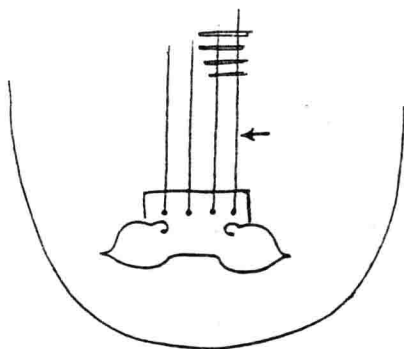
手指按品位时左臂稍抬起,但不要有意把左肘关节往上抬,手指微弯,用指肉(指尖)按弦除了按同一品相上的双音外,不可用平直的姿势按指,按老弦,缠弦时左腕朝外稍凸,指尖按弦的力度要适中,指力的运用应在按弦的一瞬间。

按 ← → 放
用力 放松

由于小指较其它指短,按弦时除了本身指力外,手腕可随着小指的动作上下移动给予辅助,按弦时位置应在每个品位(或相位)侧上方品沿上,切不可过分偏上或偏下,(压在相品上)这样会使音发木或发沙,手指按下抬起的动作不要太高以免影响按音换把的速度。

右手大臂自然下垂,小臂呈水平状并向左前方手腕一般不要凸起(个别指法除外)手背朝外,手掌心与琵琶面板相对,手指触弦的位置(击弦点)一般应在复手上四公分左右的地方。琵琶右手弹奏指法种类繁多,变化大,各种不同指法用力角度的变化会引起不同的姿势变化。

弹挑方法

弹挑是学习琵琶首先要掌握的基本技法之一。弹挑的方法是由力度、速度、角度、方向等组成,弹挑在应用中简单概括为快速、中速、慢速三种弹法。快速弹挑只需要手指用力,中速弹挑手指力量加手腕(辅助),慢速弹挑手指力量加手腕再加手臂力量,所谓“三点一线”掌握正确的弹挑用力方法即可为以下的“二指弹法”(弹挑类技法)打下良好的基础。

“弹”即右手食(指甲)由里向外弹弦;“挑”是大指从外向内挑,弹时食指微弯,大指轻轻搭在食指心里,其它手指(中、名、小指)自然弯曲放松,手呈空心半握拳状,初学弹挑特别强调训练手指本身的力量,食指弹和大指挑的发力点在手掌心关节上,中小关节与掌心关节运用形成一体。为使力量集中到指尖,初学者训练时不宜用手腕运动,手腕和手臂始终保持松弛状态,当触弦的一瞬间才用力,也可称它为“贴弦后发力”,弹或挑后立刻放松,指甲入弦时面积是整个指甲的 $\frac{1}{3}$ 。用指甲“中锋”,方向是往前弹,“挑”则方向往里(面板)挑的发力点同样在大关节上,小关节凸起来“虎口”宜于放松运动,弹和挑训练时通常是结合起来练的,弹先挑后,挑先弹后两者都得训练,弹或挑一条弦的位置在复手上四公分左右地方,为使弹挑音色相仿,食指与