青少年素质教育必读文库·基础知识之十七

乐器欣赏卷

下

苏艳杰　主编

延边大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

青少年素质教育基础知识必读文库．乐器欣赏卷．下/苏艳杰主编．—延吉：延边大学出版社，2008．4

ISBN 978－7－5634－2450－4

Ⅰ．青…　Ⅱ．苏…　Ⅲ．①科学知识－青少年读物　②乐器－世界－青少年读物　③－青少年读物　Ⅳ．Z228．2　J62－49

中国版本图书馆 CIP **数据核字**(2008)**第** 034276 **号**

乐器欣赏卷(下)

主　　编：苏艳杰
责任编辑：贾　锐
装帧设计：揽胜视觉
出版发行：延边大学出版社
社　　址：吉林省延吉市公园路 977 **号**　**邮编：**133002
网　　址：http://www.ydcbs.com
E－mail：ydcbs@ydcbs.com
电　　话：0433－2133001　**传真：**0433－2733266
印　　刷：北京市顺义康华福利印刷厂
开　　本：850×1168
印　　张：120　**字数：**3360 **千字**
印　　数：1－2000
版　　次：2008 **年** 5 **月第** 1 **版**
印　　次：2008 **年** 5 **月第** 1 **次印刷**
ISBN 978－7－5634－2450－4

定　　价：720．00 **元**(1－30 **册**)

目　录

第一章　琵琶…… 1
第一节　简介…… 1
第二节　演奏知识…… 4
第三节　名曲赏析 …… 12
第四节　名家介绍 …… 26
第二章　吉他 …… 32
第一节　种类 …… 32
第二节　演奏知识 …… 36
第三节　名家介绍 …… 45
第三章　古筝 …… 58
第一节　简介 …… 58
第二节　演奏知识 …… 66

第一章　琵琶

第一节　简介

历史上的所谓琵琶，并不仅指具有梨形共鸣箱的曲项琵琶，而是多种弹拨乐器，形状类似，大小有别，像现在的柳琴，月琴，阮等，都可说是琵琶类乐器。其名“琵”“琶”是根据演奏这些乐器的右手技法而来的。

琵琶又称“批把”，最早见于史载的是汉代刘熙《释名·释乐器》：“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。”意即批把是骑在马上弹奏的乐器，向前弹出称作批，向后挑进称作把；根据它演奏的特点而命名为“批把”。在古代，敲、击、弹、奏都称为鼓。当时的游牧人骑在马上好弹琵琶，因此为“马上所鼓也”。大约在魏晋时期，正式称为“琵琶”。

我国在秦代以前有一种“鼗”的乐器（是一种小鼓，有长柄，两旁有垂耳，持柄而摇，旁耳自击而发音）。秦代时，在鼗上加了弦而成“弦鼗”，始称作“琵琶”。以后又有“秦琵琶”、“阮咸琵琶”、“曲项琵琶”等。

古代称作琵琶的乐器有好几种，它们在音箱的形态上，又有圆形与梨形两类。在从琴字头之前，“琵琶”两字是写作“批把”、“枇杷”、“鼵婆”、“擘耙”等。

为什么古代圆形与梨形音箱的弹弦乐器都叫做琵琶呢？这正如刘熙《释名》中所说："推手前日批，引手却曰把。"批把原是右手的两种主要弹奏指法，这两种指法，等于是现代的"弹"、"挑"指法。由于古代在演奏圆形与梨形音箱的弹弦乐器时，基本上都是用"琵"与"琶"的指法，所以，当时就把这一类乐器都称作"琵琶"了。

自汉代至唐代，随着时代的进展，歌舞音乐的盛行，弹弦乐器也相应地发展，弹弦乐器的种类大大增加。此时，如果在各种弹弦乐器上仅用同一个"琵琶"的名称，必然会感到不方便。起初，人们在"琵琶"两个字之前加上形容词来区别，如"秦琵琶"、"阮咸琵琶"（以上两种都是圆形音箱）、"曲项琵琶"（梨形音箱）等。后来，人们又把每个乐器分别命名。至此，琵琶两字，才成为古代曲项琵琶，即现在流行的琵琶的专用名称。

我国古代的阮、琴、瑟、筝等都是用手指弹弦发音。曲项琵琶刚从西域传入时，是右手拿一个较长大的"拨子"来作"推手前"与"引手却"的，所谓"以放拨重为精耳"。自唐代起，"唐贞观中裴洛儿始废拨用手"。但在唐代，用"拨"与"手"还同时存在着一段时期。

梨形音箱的直项琵琶，汉代已有（东汉晚期辽阳棒台子屯墓壁画有直项、八轸、梨形、横抱琵琶）。约在公元 350 年前后，我国北方已有曲项、四弦、梨形音箱琵琶。《隋书、音乐志》："《天竺乐》起自张重华（346 年～353 年）据有凉州，重四译贡男技。"而《天竺乐》中有曲项琵琶）。敦煌北魏（439 年～535 年）壁画中，也有四弦曲项琵琶。至隋唐时期还流传得相当广泛，用作独奏或合奏，而且成为当时庞大乐队中的主要乐器。从古代图片中，可以看到，唐代前称作曲项琵琶的乐器，它的外形与现在的琵琶

很相似，只是复手比现在的要高，体积比现在的稍小些，柱位（即音位）只有四个（相当现在的第二、三、四、五的四只相）。后来，柱位接受了当时的阮琵琶、秦琵琶的音位排列方法，改成十四柱或十五柱等，丰富了音位，增广了音域。但四柱与十四柱的曲项琵琶，还同时存在了一个时期。

从现有资料中，明代琵琶有四相九品等。至清末民初，柱位有四相十品、四相十二品、四相十三品等各种形式。现在所用的琵琶，已大都按照平均律半音排列，柱位有六相十八品、六相二十三品、六相二十五品、六相三十品等。

在演奏姿势方面，古代曾把曲项四个柱的琵琶放在后背肩上站着弹奏，演奏者可以边奏边舞。但大都把琵琶向左斜放在腿上坐着弹奏。自从增加了十个（或十一个、十二个）竹品，并在指法上作了较多创造，拥有一些独奏乐曲之后，为了便于演奏，人们把坐着斜放在腿上的姿势，逐步改成坐着直放在腿上演奏。

20 世纪 30 年代，我国民族音乐家刘天华先生，曾对琵琶进行了大胆改革，首创六相十三品琵琶，即可按传统音律演奏，又可按十二平均律演奏。上海大同乐会也曾制成了一种琴型呈葫芦状的琵琶，它是我国最早的一张六相十八品琵琶。

建国后，琵琶的发展再次达到了新的高峰。在乐器改革上程禾嘉先生首先根据十二平均律排列相、品，使琵琶成为可以任意转调的平均律乐器。五十年代，邝宇忠同志首先试用金属弦代替丝弦，使琵琶发音能满足古、今、中、外各类乐曲演奏上的需要。与此同时，梁世侃先生首先研制成赛璐璐人工指甲取代演奏者的生理指甲，克服了生理指甲在演奏中带来的种种局限。

琵琶最早只作为演唱的伴奏乐器，后来演奏技巧逐渐丰富，才成为优良的独奏乐器。现在，除用于民族管弦乐队外，还是江

南丝竹、广东音乐、潮州弦诗、福建南音等乐种的主要乐器。在南方的一些戏曲和苏州评弹、四川清音等说唱音乐中，也是离不开的伴奏乐器。

第二节　演奏知识

一、各部简单介绍

琵琶大体分头、颈、腹三部分。

（一）头部

轸子——又叫转轴，是用来系弦校音的。共有四个轸子：右下方的一个是用来系一弦，左下方的一个系二弦，右上方的一个系三弦，左上方的一个系四弦。轸子用红木、黄杨木或牛角等材料制成。

槽——在槽的两侧中的圆孔，为架置轸子所用。

山口——山口与缚弦的这段弦的长度，是弦的振动部分。

（二）颈部

相——用红木、牛角、塑料等材料制成。现代的琵琶是六个相。

（三）腹部

面板——用桐木为材料。

背——用红木、花梨木或其他较硬的木料制成。背与面板结构为共鸣箱。

品——用竹制成，一般有二十四个品。

缚弦——又名复手，为下端系弦用。材料以竹制为佳。

弦——分四种：一弦（A 弦），又名子弦；二弦（正弦），又名中弦；三弦（D 弦），又名老弦；四弦（A 弦），又名缠弦。过去用蚕丝

制成，现在用钢丝、尼龙为材料。

附：假指甲——假指甲根据各人手的大小用赛璐璐或玳瑁骨片制成，厚度为 0.7 毫米，用橡皮膏布把假指甲平正地系在指甲上。

现国内较流行的有大小两种琵琶。小琵琶适于少年儿童学习，因为手小，作为过渡练习，学到适当时间，左手指能胜任按大琵琶了，要换大的，这样学习，效果较好。

二、音位表

琵琶一般定弦音高为 Adea，即 D 调根弦为 5125。

三、记号说明

（一）指序记号

一——大指；用左手大拇指按弦。

二——食指；用左手食指按弦。

三——中指；用左手中指按弦。

四——名指；用左手无名指按弦。

五——小指；用左手小指按弦。

以上指序记号注在音符上面。

（二）弦序记号

（90Ⅰ）——一弦

Ⅱ——二弦

（90Ⅲ）——三弦

×——四弦

（）——代表空弦，如（一）为空一弦，（Ⅱ）为空二弦等。

以上弦序记号，注在音符的下面。

（三）把位记号

O——相

Ⅰ——上把

Ⅱ——中把

Ⅲ——下把

Ⅳ——最下把

以上把位记号，注在音符的下面。

四、演奏姿势

我们讲究演奏姿势的目的有两个：第一，为演奏创造合适而方便的条件，就需把琵琶安放得较为稳定，以使左手、右手在合适的姿势、角度、运动方向中更好地运用各种技法。第二，为了养成一种良好而自然的演奏姿势与习惯，使与由音乐所产生的气氛相配合。

（一）全身的姿势

坐在椅子或凳子上演奏，椅、凳的高度宜与演奏者膝下二市寸处（外侧高骨处）一般高，以使大腿股面成水平。身躯要坐直，两肩要平稳，两脚向前，两膝之间约距离半至一市尺，琵琶直立地置放在两股中央或左股上。琵琶面板向外，背部向里，乐谱放在前面一市尺多些的地方，两眼向前平视乐谱。面部表情要自然，演奏进行中的动作姿势都要自然而适当，优美且大方，表现出有活力有精神的美好形象来。

（二）左手的姿势

左手主要担负着扶持琵琶、按音、运用各种指法等任务。拇指一般放在琵琶背上，食、中、无名、小指放在面板的相品位处，手心向内，手背向外，虎口悬靠或倚靠在琵琶的边侧处。肘部在按奏相位、品位第一把、第二把位时作下垂状，在按奏品位第三、第四把位时作平行状。

（三）右手的姿势

右手主要担负着运用各种指法触弦发音的任务。手心向内，手背向外，腕部微弯。手背面与面板所成的角度及腕部的弯度，都应视演奏者手的生理条件而定。五个手指甲端向内去触弹弦身，上臂向右外方下垂，前臂向前方伸出，一般呈平行，如在较“上”处的弦身上弹奏时，又作下垂状，肘部作向右下方突出。

五、指法

右手指法

弹：右手食指向左下方弹出。

挑：右手大拇指向右上方挑进。

弹与挑在音量上略有不同，弹稍强些，挑稍弱些。因此，一般把弹用在强音上，挑用在弱音上。如：一拍二音时，一般先弹后挑。一拍三音（后十六）一般用弹、弹、挑；（前十六）一般用弹、挑弹。三连音，可用连弹。切分音，用弹、弹、抵消。一拍四音时，一般用弹、挑、弹、挑。以上是弹与挑一般规律的奏法。

以上所说的，总的来说，运用弹、挑指法，首先要掌握它的一般规律，然后根据特殊情况，作特殊处理。

滚：就是快速连续弹挑。以乐曲的快慢每拍作四声或八声等，如在二弦、三弦上用轮的指法有困难时，可以用滚来代替。

滚带双：滚时食指弹双弦，然后大指，然后大指、食指紧跟在一根弦上作滚。

轮：轮是琵琶指法中的特色，也是比较难的指法。轮有上出轮与下出轮的区别。

上出轮：先食指弹出，随后中指、名指、小指依次弹出，最后大指挑进。每个指头的力度要一样，先后触弦的时值要均匀，如发出五连音，所以又叫做五点轮，快速乐曲一般一拍一轮，中速一拍两轮，慢速一拍四轮。五个手指触弦的位置，要靠近在一个

点上，这样所发的声音圆钝一致。轮，要注意各指触弦的时值、力度的均匀和音色的统一。

下出轮：先小指弹出，随后名指、中指、食指依次弹出，最后大指挑进。下出轮使用力度稍差，现在弹下出轮的人已很少了。

某些个别乐句、乐段还可先用大指挑进，随后用食、中、名、小指弹出，这样可强调拍子上的力度。

四点轮：先用食指弹出，后中指、无名指，小指依次弹出，一轮四声。

此外还有三点轮，用食指、中指、大指作轮。七点轮先弹，挑加一个五点轮合为七点轮。

长轮：两个以上的轮连在一起，叫长轮。

连轮：即同长轮。从记号开始轮至曲调上注有其他记号为止。

轮带双：轮时先用食指双弹，然后中、名、小、大指紧跟在一根弦上作轮。

轮带划：轮时先用食指划，然后中、名、小、大指紧跟在一根弦上作轮。

轮带指：轮时先用大指，然后食、中、名、小指紧跟在一根弦上作轮。

挑轮：大指先挑里弦，然后紧接在外弦作轮。

勾轮：大指先勾里弦，然后紧接在外弦作轮。

满轮：同时轮四根弦，一般在加强气氛时用。

双：用食指同两根弦，发出和弦，虽两根弦发音有先后之分，但因急速弹出，如得一声。

双挑：同时挑两根弦。

分：大指挑里面一根弦，食指弹外面一根弦，同时发出和弦。

剔：中指向左方弹出。

弹剔双：中指剔外一根弦，食指弹里一根弦，同时发音。

勾：大指向左勾弦。

抹：食指向右抹弦。

摭：大指勾里面一根弦，同时食指抹外面一根弦，同时发音。

扣：大指勾里面一根弦，食指弹外面一根弦，同时发音。

摇指：大指在一根弦上作急速连续勾挑，或食指、在一根弦上作急速连续弹抹，像滚的效果。现在也有采用中指作摇。

划：食指四、三、二、一弦急速弹出。

拂：大指从一、二、三、四弦急速挑进。

扫：用小、名、中、食指依次急速弹过四弦。

划、拂、扫一般音乐需加强气氛时运用。但要注意，如果在旁边加上记号，一般是要求慢速划过四根弦，这样弹奏，有琶音的效果。

扳：大指勾住四弦，向左上方扳弦，如发出断弦的声音。

提：大指、食指捏弦提起，急速放下，发出如断弦的声音。

摘：大指甲面抵住一根弦，食指或中指在大指下面的弦上弹出“勺”的声音。起着拍板、板鼓的效果。

托：有两种方法，右手掌拍面板或握拳头，轻击面板。或食指或中指弯曲，大指指面压住食指或中指的指甲上，然后食指或中指用力从大指的压力下滑出，弹在面板上，发出“托托”的声音。

推拉：弹奏时，左手指按弦向右推或向左拉，使音渐高，产生上滑音的效果。左手食指按在 2 音上，弹响以后，接着左手指推动弦使它增高到 3 音。又中间两个音，5 是推出来的音，3 是回复的音，这两个音是发出的虚声（即第一音 8 的音余）。又如中

间两个音推至 5，返回到 3，同时加挑、弹右手指法。又如从 3 推至 5，再回至 3，同时用轮的指法。

另外，左手指推或拉所发出的滑音，如果没有标明一定的音高，而只在音符的下面标记号，即 6 和 8 下面的箭头为不固定音高的上滑音。先推或拉至约从高二底或小三度音，弹后渐放松回到 6 音，产生下滑音的效果。

绰：左手指先按在较低的音位上，右手作弹、轮或滚时，左手指急速向下移滑至较高的音。用食指按在 2 音上，弹响后，食指下滑移至 5 音。发出虚的滑音效果。

注：左手指先按在较高的音位上，右手作弹、轮或滚时，左手指向上滑至较低的音。用食指按在 5 音上，轮响后，食指向上滑移至 2 音，产生轮滑的效果。

带起：左指按弦，弹响一音后，随后左指向左一拨，带出一个空弦音，这是一种。另一种，左手食指和中指（或名指）按弦，弹响中指（或名指）所按的音后，接着中指（或名指）把弦向左一拨，带出一个食指所按的音来。

打：用一个手指按弦，弹响后，接着下面另一个手指在所需要的音位上打下，发出一个轻微的声音。

撽：一个手指按弦，弹响后，用下面另一指在弦上搔一下，或搔几次，发出带与打的声音。

揉弦：又称吟、揉。有两种方法：弹响以后，左指把所按的弦，轻微地左右来回移动，发出波动声音。或弹响以后，左指按在弦上，使用手腕及手指的重量，均匀而细致的上下扇动，发出波动音。在乐曲进行时，除掉时值较短促的音外，一般较长的音符，都可应用揉弦。揉弦使音色优美，有歌唱性的功能。初学者，最好先学第二种方法，需要时再学第一种。

绞二根弦：用左手中指或无名指推一弦，食指勾住二弦，将它压在一弦上，然后抽出中指或无名指，右手作弹轮等指法，发出“沙沙”的声音。这种声音不属乐音，所以谱上记出实际音高以后，同时用斜线划掉。

绞三根弦：把一弦用力推至三弦下，用三弦压住一弦，其余手法与绞二根弦同。

绞四根弦：把一弦用力推至四弦下，用四弦压住一弦，其余手法与绞二根弦同。

绞三根弦、绞四根弦不适用于钢丝弦，只适用于丝弦。

煞：左手按一经纬度，向右推，命名指甲面抵住二弦，同时右手弹二弦，发出一种噪音，它有一定的音位，所以谱上记出实际音高以后，同时用余线划掉，以表示它不是纯粹的乐音而带有噪音的音。

描绘战争气氛和刀枪剑戟之声，常运用绞弦法和煞弦法来弹奏。

伏：在曲调进行到某一音时，用左手或右手急速按四根弦，使音截然中断。这种方法，常用于突然休止的时候。

泛音：左手手指对准弦上的泛音点（缚弦至山口弦长的 1/2、1/3、2/3、1/4、3/4……部位），虚靠弦上，用弹或挑的一瞬间，左手指感觉到弦的震动触及手指时，立刻放开。这样发出的音色极为清亮透明。

人工泛音：左手手指按在任何相、品上的位置，当作山口切弦段，然后在切弦段的 1/2、1/3、1/4……处，用右手小指按泛音，同时右手食指在上面拨弦，发出清亮透明的泛音。

第三节　名曲赏析

一、《十面埋伏》

《十面埋伏》是著名琵琶传统大套武曲，前身是明代的《楚汉》。描绘了楚汉相争中垓下之战的情景，故事性极强。

曲谱最早见于清嘉庆二十三年（1818 年）华秋萍的《琵琶谱》，而在此谱之前，只有描绘同样题材的《楚汉》。

明代王猷定《汤琵琶传》中，记有被时人称为“汤琵琶”的汤应曾弹奏《楚汉》时的情景：“当其两军决战时，声动天地，瓦屋若飞坠。徐而察之，有金声、鼓声、剑弩声、人马辟易声，俄而无声，久之有怨而难明者，为楚歌声；凄而壮者，为项王悲歌慷慨之声、别姬声。陷大泽有追骑声，至乌江有项王自刎声，余骑蹂践争项王声。使闻者始而奋，既而恐，终而涕泣之无从也。”从这段描述可看出，汤应曾弹奏的《楚汉》与《十面埋伏》在情节及主题上一致，由此可见早在 16 世纪之前，此曲已在民间流传。

《楚汉》在明代嘉靖、万历前后流行一时，深受琵琶演奏家的喜爱。

自公元 1818 年华秋萍编的《琵琶谱》问世以来，其后各个琵琶谱集都载有《十面》乐谱，各个版本在分段与分段标目都有所不同：

《华氏谱》称《十面》，由直隶王君锡传谱，凡十三段；

《李氏谱》名《淮阴平楚》，隋秦汉子作；金山周瑞清厚卿校，凡十八段；

《养正轩谱》称《十面》，一名《淮阴平楚》，凡十八段；

《瀛州古调》名《十面埋伏》，凡十段。

《十面埋伏》乐曲以我国历史上的楚汉相争为题材，描绘刘邦和项羽在垓下决战的情景。

乐曲主要歌颂了楚汉战争的胜利者刘邦，尽力刻画“得胜之师”的威武雄姿，全曲气势恢宏，充斥着金戈铁马的肃杀之声。

《十面埋伏》描绘了楚汉相争中垓下之战的情景：公元前202年，西楚霸王与汉王刘邦在垓下（今安徽灵璧县东南），展开最后的大决战，刘邦起用韩信为大将，以30万汉军的绝对优势把十万楚军紧紧包围在垓下楚营内。

夜间，刘邦的谋士张良令会楚地方言的汉兵用箫吹楚曲，唱楚歌，以此动摇楚军军心。项羽听到楚歌声以为西楚已失，被困的楚军则思乡心切，斗志瓦解，纷纷逃散，项羽身边仅剩下千余人，于是决定黎明突围，返回江东，项羽爱妾虞姬自知难一同突围，遂自刎于军中。

项羽骑着乌骓马，带领800余骑兵，终于杀出重围，渡过淮水时，所随只有百余骑，至阴陵（今安徽定远县南）时又迷了路，陷入沼泽地区。抵东城（今安徽和县北）时只剩28骑相随。汉军一直在追杀，项羽引兵上了一小山（此山现在安徽和县北70里处，后被称为“四马山”、“九头山”），与汉军冲战数次，最后逃到乌江边，只剩他一人一骑，自感无颜见江东父老，自刎而死。取材于这个故事的还有《霸王卸甲》。

《十面埋伏》和《霸王卸甲》反映楚汉相争的同一历史题材，同样是采用章回式结构，都分为作战前的准备阶段、作战情景、战争的结局三大部分，但立意不同。《十面埋伏》的主角是刘邦，重点段落是：“埋伏”、“鸡鸣山小战”、“九里山大战”，乐曲高昂、气势磅礴；而《霸王卸甲》的主角是项羽，重点段落是：“楚歌”、“别姬”，乐曲沉闷悲壮。

全曲共十三段(汪煜庭传谱),采用章回小说结构,一、列营;二、吹打;三、点将;四、排阵;五、走队;六、埋伏;七、鸡鸣山小战;八、九里山大战;九、项王败阵;十、乌江自刎;十一、众军奏凯;十二、诸将争功;十三、得胜回营。

乐曲从战争的准备阶段开始(从列营到走队),节奏由慢渐快,以琵琶模拟战鼓声、浑厚雄壮;接着是一段吹打乐,全用轮指演奏模拟号角声。然后进行排阵、点将等等,这都是古战争中必有的内容。

真正精彩激烈的在作战部分(从埋伏到九里山大战):埋伏表现了伏兵重重,楚军被围得水泄不通的情景,然后是在鸡鸣山进行一段小规模作战,到九里山大战则是全曲的高潮,运用琵琶高超复杂的绞弦技巧真实地再现了战争的惨烈:人仰马嘶声、兵刃相击声、马蹄声、呐喊声等等,惊心动魄,让人振奋。中间一段琵琶长轮模拟箫声,隐约透出四面楚歌,暗示项羽兵败。

最后的结局(项羽败阵到最后):项羽自刎,刘邦得胜回朝,音乐结束。全曲气势恢宏,充斥着金戈铁马的肃杀之声。

《十面埋伏》可以说是把古代琵琶表演艺术发挥到登峰造极的地步,创造了以单个乐器的独奏形式表现波澜壮阔的史诗场面(而现代,这往往需要大乐队式的交响曲体裁方能得以完成)。直到今天,《十面埋伏》依然是琵琶演奏艺术领域最具代表性的传统名作。

二、《夕阳箫鼓》

《夕阳箫鼓》是一首著名的琵琶传统大套文曲,明清就早已流传了,乐谱最早见于鞠士林(1820 年前)与吴畹卿(1875 年)的手抄本,李芳园在 1895 年编集《南北派十三套大曲琵琶新谱》时收入此曲,曲名《浔阳琵琶》。