

音乐入门最佳指南

中国民族乐器小百科

琵琶

张 铁 / 著

收琵琶历史发展、艺术特点、流派品牌、保养制作等相关知识，配CD-ROM一张，既可聆听欣赏，又可搜索更多信息。

附赠CD-ROM一张

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

入门最

中国民族乐器小百科

琵琶

张 铁 / 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

图书在版编目(CIP)数据

中国民族乐器小百科——琵琶 / 张铁著 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5523-0174-8

I. 中… II. 张… III. 琵琶 - 基本知识 IV. J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 053615 号

书 名: 中国民族乐器小百科——琵琶

著 者: 张 铁

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 王亚平

音像编辑: 龚 蓓

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社、上海文艺音像电子出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 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

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 850×1168 1/32 印张: 3.125 图、文: 100 面

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN 978-7-5523-0174-8/J · 0135

定价: 26.00 元 (附 CD-ROM 1 张)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

简介

你了解琵琶吗？你是琵琶爱好者吗？你是刚开始学习琵琶演奏，还是已经学习了一段时间？你是否想学习琵琶演奏而不知如何开始，正为此而困惑？如果是这样，你将在这本书中找到你想要的答案。这是一本有关琵琶的读物，告诉你如何购买到让你满意的琵琶；怎样选择和找到适合自己的老师；怎样使用你已经拥有的琵琶，使它发挥更佳的音色；琵琶的构造和配件以及历史和流派等。希望本书能在你学习琵琶演奏的过程中，给予你真正的帮助。

做到心中有数

拥有本书，你会对琵琶有更全面的了解，有能力正确使用和保养琵琶，发挥琵琶的最佳性能，并轻松地获得有关琵琶的有用的常识。

从头开始

如果你是初学琵琶演奏或是正准备购买琵琶开始学习，那么请特别关注本书的前四章。如果你已经学习琵琶演奏一段时间了，那么可以跳过前面直接从第五章开始阅读。请注意书

中所提到的价格都是基于中国市场的估价。

提示

本书末尾附常用技法符号表。

关于 CD-ROM 的介绍

本书附赠一张 CD-ROM, 包含 4 本音乐电子杂志:《吹奏乐器》《打击乐器》《拉弦乐器》《弹弦和打弦乐器》。杂志内容丰富, 形态新颖, 结合文字、图片、音频、视频于一体, 对 40 种乐器进行多方位介绍, 包括乐器概述、历史、乐器特点、演奏家、知识小贴士、部件名称、音域演示、音阶演示、作品视频演示、单曲推荐等, 是全面了解民族乐器的电子版小百科读物。

目录

1 第一章 认识琵琶

你可能非常喜欢琵琶的音色,你可能非常想知道琵琶是一件什么样的乐器,或者你可能只是好奇地想了解一下琵琶,又或者你只是从朋友那里知道琵琶这件乐器。本章将帮助你比较全面地了解琵琶。

5 第二章 琵琶快照

全面介绍琵琶的构造,每个部位的图片和介绍使你对琵琶这件乐器有一个全面的立体认识。

17 第三章 学习演奏

学习演奏一样乐器并不是如想象中的那样困难,但是你若想得到理想的声音和演奏效果,那是要花费大量的时间练习的。

28 第四章 选购琵琶

由于琵琶的原材料是自然生长于特殊环境中的,产量少而且价格较贵,因此琵琶不是件便宜的乐器。琵琶的价格少的几百元人民币,多的几万元人民币。本章主要介绍乐器的购买和使用。

32 第五章 一把好琵琶

同类琵琶放在你的眼前,你可能会感觉差不多,不过当你演奏它们时,就会发现其中的差别还是很大的。不同的材料制作出来的乐器会有较大的差异,本章为你介绍其中的一些区别。

35 第六章 假指甲与胶布

弹奏琵琶是借助演奏工具(假指甲)来实现的。琵琶假指甲的制作、材料的选择、假指甲弯曲度的设置及胶布的选择都有一些要求。本章给予相应的介绍。

41 第七章 琵琶配件

本章就乐器的保护及常用工具提出相应的建议,使大家有充足的准备以应对演出和旅行。

45 第八章 琵琶调音

琵琶在演奏前必须进行调音,调音难不难?不难,但是你必须正确的方法上不断学习,才能准确地调音。

49 第九章 基本技法

现代琵琶已经是发展成为六相二十四品的十二平均律的乐器,演奏技法日臻完美,可以与任何乐器形成组合,而且已经走向世界。

64 第十章 琵琶保养

由于琵琶是木材制作的,因此对气候变化比较敏感,故在保养上要尽可能保持相应的干燥和一定的湿度。

68 第十一章 追根溯源

琵琶的起源与发展经过了漫长的历史时期,在乐器外形以及乐曲的演奏形式上都发生了重大的变化。本章简要介绍琵琶的起源以及琵琶的流派。

73 第十二章 琵琶家族

琵琶的品种繁多,在各种表演形式中均各具特色,还有具有“血缘关系”的同类乐器。本章将介绍常见的琵琶家族乐器。

78 第十三章 琵琶制作

琵琶制作在我国有着悠久的历史,唐代制作的琵琶已经十分精致。本章就选材到制作给予简要介绍。

85 第十四章 品牌与制琴师

琵琶有很多不同的品牌,本章主要介绍几位具有代表性的著名的琵琶制作师。

88 常用技法符号表

收录琵琶常用技法符号的名称和简要说明。

第一章 认识琵琶

琵琶是件中外交融的乐器，琵琶也可称之为“批把”，最早见于东汉年间(公元 25—220 年)学者刘熙在《释名》中所述：“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。”意思为琵琶是骑在马上弹奏的乐器，向前弹出时称为批，向后挑进时称为把；依据演奏的特点而称为“批把”。

直项与曲项

琵琶是经过直项琵琶及曲项琵琶演变而来的。据记载，直项琵琶在我国出现得较早，秦、汉时期的“秦汉子”，就是有着直柄圆形共鸣箱的直项琵琶。

曲项琵琶通过丝绸之路与西域进行文化交流，由波斯经新疆传入我国。曲项琵琶为四弦四相梨形，横抱用拨子弹奏。它盛行于北朝。

唐代琵琶艺术

到了唐代，琵琶艺术的发展达到了一个新的高峰，成为当

时的一件很重要的乐器,在当时的乐队里经常担任领奏的任务。唐代诗人白居易在他的《琵琶行》中有:“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。”的诗句,对于琵琶的演奏技巧及音响效果做了非常形象贴切的描述。

唐代后期琵琶得到了很大的发展,在演奏技巧与乐器制作上都有很大的提高。

琵琶与弹拨乐器

琵琶属弹拨乐器类,此类乐器种类繁多,表现力非常丰富。在这个种类中,有高音乐器柳琴,高中音乐器琵琶、中阮、扬琴和古筝,低音乐器大阮等。在弹拨乐器类中琵琶的表演比较全面,适合各类表演形式。

独奏

琵琶独奏是琵琶音乐表现的重要形式。由于琵琶本身就是件可演奏和声的乐器,它的表演形式多为个人独奏。传统的及近现代的琵琶作品多为个人独奏形式,在表现大型音乐题材时出现了协奏曲形式,如:《花木兰》《草原英雄小姐妹》《春秋》等,还有一些表演形式可用小乐队和钢琴伴奏。

重奏

琵琶还出现在各种小型室内乐的演奏形式中,如“广东音乐”“江南丝竹”“丝弦五重奏”以及近现代的各类组合,琵琶与各类中西乐器合作表演。通常这种表演形式的人员不是很多,

每种乐器只有一件,演奏时他们相互之间就像是在对话,颇有你方唱罢我登台之意,需要非常熟练与默契的配合。

合奏

一般一个比较常见的民族管弦乐队中琵琶的数量应该是六至八把。在乐队中琵琶不仅能够演奏旋律声部,还能起到丰富的和声作用。指挥右手边第一排靠外的就是琵琶首席声部,担任首席的往往是各方面比较优秀的演奏员。

文曲

琵琶表演大致可分为文曲和武曲。琵琶文曲是以抒情的方式来表达人们的精神情感,文曲多为慢曲,如《月儿高》《春江花月夜》《汉宫秋月》《飞花点翠》《青莲乐府》《出水莲》《梅花三弄》《陈隋》等。文曲演奏时右手触弦较慢,运用手腕,手指尖触弦,要求音色比较柔软。同时左手按品也较柔和,尽量不使按品出现任何杂音。每一个动作、每一个声音的演奏都要非常仔细地加以控制,演奏出来的声音委婉动听。

武曲

琵琶武曲所表现的形象则比较生动,音乐比较写实,气势雄伟,多表现战争和宏大的震撼性场面,最典型的作品有《十面埋伏》《霸王卸甲》《海青拿天鹅》《狼牙山五壮士》等。演奏时需要有扎实的基本功及相应的音乐修养,音乐效果震撼人心。

伴奏

琵琶也在乐队及一些地方戏剧戏曲中担任伴奏,在节奏音型及和声中有着较为重要的作用。如在淮剧、沪剧等一些地方剧种的伴奏乐队中均有琵琶。

学生乐队

在国内和东南亚许多中小学和大学的音乐教育中,中国器乐及琵琶被广泛地应用到各年级的乐器学习中。

多种风格

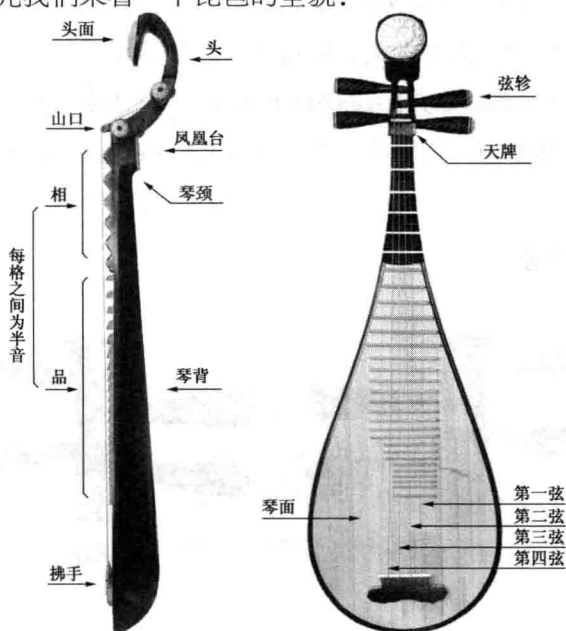
虽然琵琶是件具有中国特色的乐器,可它的演奏内容及风格可涉足其他领域。从古代的五声音阶乐器,演变到如今的十二平均律,它的表演可涉及中外所有音乐。20 世纪中后期,有相当多的中外作曲家为琵琶创作了众多的独奏曲及协奏曲,还有相当多的为各类组合创作的各种风格的作品,使琵琶的演奏及表现领域达到了一个全新的阶段。

第二章 琵琶快照

中国有众多的乐器厂家和制琴专家制作各种类型的琵琶，但它们的基本构造属性是相同的。本章将逐个介绍琵琶的各个部件的名称和用途。

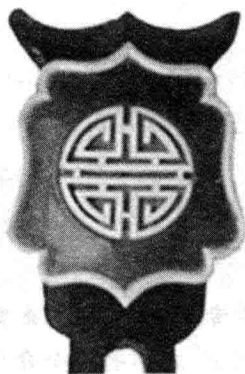
琵琶全貌

首先我们来看一下琵琶的全貌：

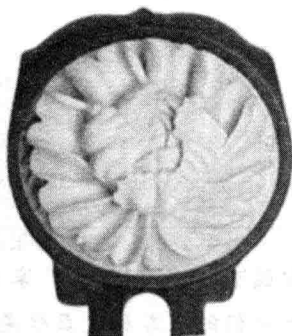

琵琶

琴头及头面

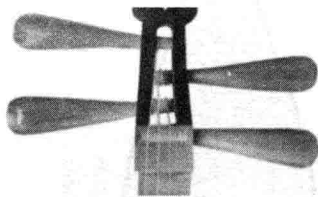
寿字头面

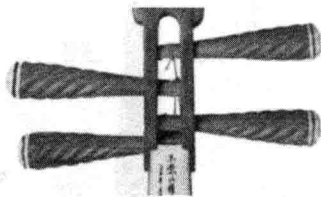
牡丹花头面

琴头及琴面对于音色几乎没有什么影响,仅在于演奏者个人爱好。琴头有如意头,即形状犹如古代宫廷及上流社会常用的如意,故取名为如意头。还有形状犹如凤尾状,称为凤尾头。现在常用的都是如意头。琴面有寿字头,即琴面为一个寿字;乐字头,琴面为一个繁体乐字。现代有一些花卉形状的琴面。

琴头及琴轸

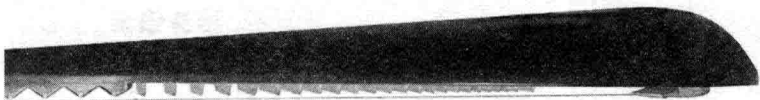
牛角轸

红木轸

琵琶的四个轸子对于调音有很大作用。琴头的两个侧面各有四个大小各异的洞孔,起到固定轸子的作用。轸子头部细,后部略粗,相对应的琴头两侧的洞孔也有粗细不同。轸子从粗的一头进入,细处对应着小洞孔,粗处对应着大洞孔,两处连接应比较紧密。插紧后摇晃轸子,看看是否有晃动,若有晃动则说明连接处不太紧密,需做些调整,若不做调整则以后调音时容易出现跑音,即容易出现松动、音不准的情况。轸子的用料有紫檀木、红木、白牛角、黑牛角、象牙、骨制品等。

琴身

琴身

琵琶的琴身是由一整块木料依乐器形状制作而成,上面以一块梧桐木面板覆盖。琴头和背板使用质地坚硬的老红木、紫檀木、花梨木或杂色木等较硬的杂木。也可使用一些质地坚硬但较小的木料制作,但是需要拼接。拼板时一定要使缝隙非常严密。

检查琴身

一般高档琴的油漆很透明,可以清楚地看到木材的纹路以及木材的质量。有时琴身也会有些细微的裂纹,但这通常不会对琴产生什么影响。一般做琴的原材料都经过一段时间的天然干燥,因此木材的性能也较稳定。但从乐器的收藏价值上讲

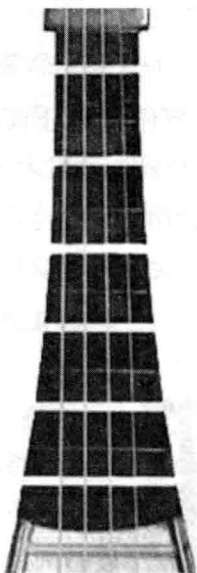
有可能会受些影响,俗话说得好:“一分价钱一分货”,买乐器也是这样。作为演奏者,若是琴的音色很好,琴身上有些瑕疵,但不影响乐器的质量,这可以忽略不计。中低档琴在琴的纹路上或琴身上往往有些瑕疵,可通过颜色较深的油漆给予一定的掩饰,但这些同样不影响乐器音色。如这些瑕疵在光线照射下漆面上有明显的细小裂纹,则有可能是木材没有干透,出现新的裂纹,就需要给予重视。若琴身继续收缩的话可能出现面板的拱起,导致琵琶的品两头翘起。轻微的翘起不影响声音,严重的话则会出现一系列的声音问题,以致无法正常演奏。

琴身镶饰

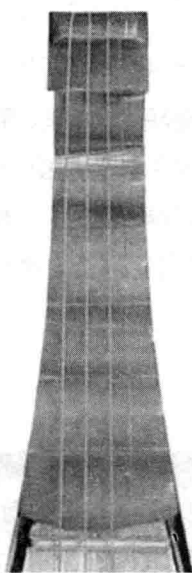
有些琴为了工艺上的需要,在琴身上镶嵌贝雕,或在琴身上铭刻图形和文字,起到美化作用。

相的制作与用料

琵琶与相位连接的琴身处多为实心结构,没有共鸣体,故对声音的发生不产生影响。相的用料也

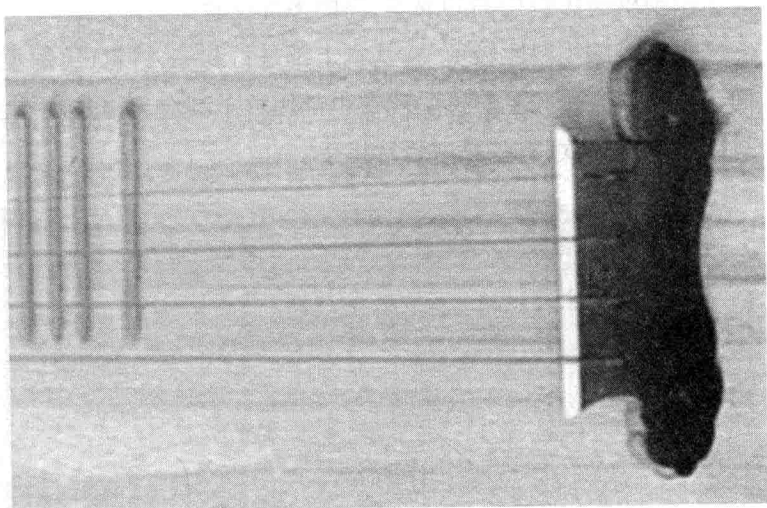
红木相

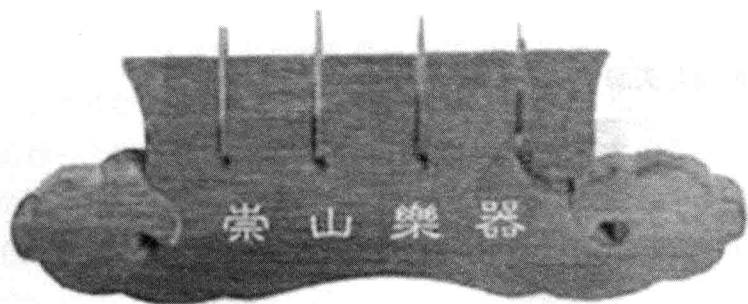
牛角相

较丰富,有紫檀木、红木、白牛角、黑牛角、象牙、骨制品等。因象牙的稀有,所以用象牙做的头面、相、轸子等都使琴的身价增加不少。

品及拂手

拂手

落款拂手