

附赠1DVD教学光盘

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

图文并茂
浅显易学

视听指导
入门必备

少儿琵琶学

孙宝梦

编著

少儿琵琶学

孙宝萝
编著

图书在版编目 (CIP) 数据

少儿学琵琶 / 孙宝蓓编著 .— 北京 : 人民音乐出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-103-03401-9

I. 少… II. 孙… III. 琵琶-奏法-少年读物
IV. J632.33-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 145569 号

责任编辑: 刘 滢

责任校对: 颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 2 插页 4 印张

2008 年 5 月北京第 1 版 2008 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-4,000 册 (赠 DVD 1 张) 定价: 29.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

前 言

我非常高兴能将这本《少儿学琵琶》推荐给大家。在近二十年的琵琶教学实践中,我深切感受到,对于初学琵琶的孩子们来说,针对他们特点的教学方法和教材是多么重要。因此,在长期的琵琶教学中,我特别注意研究孩子们学琴的特点,不断总结教学经验,根据不同的学生,有针对性地进行教学。

这本《少儿学琵琶》入门教程就是在我教学实践的基础上,将我以往编写的教材、教案进行梳理总结而形成的。我曾编写该教程的第一稿用于教学,收到了很好的效果:学生通过短短两三个月的学习,掌握了琵琶的基本指法,能理解乐谱的时值节奏,能看懂琵琶的专用指法符号,能视谱演奏简单的乐曲,完全具备了进入考级教程学习的能力。

近年来,我在担任音乐考级评委的过程中,在全国范围内看到许多学生存在的问题。最突出的是基本功不扎实,乐理知识十分薄弱,甚至学习乐器许多年还不会看谱。针对这些问题,我编写了第二稿,特别增加了乐理知识的讲解和基本功训练的内容。

这本《少儿学琵琶》入门教程在前两稿的基础上又做了一些调整和补充。其重点是:把复杂的东西简单化,便于学生理解和掌握基本指法与乐理。书中对基本指法的讲解更加细化,设计了一些有针对性的、行之有效的训练方式;每一首乐曲都加入了对训练要领与目的的说明;加强了各种节奏的训练,使学生通过训练能够很快熟悉和掌握基本节奏,同时,还把对乐谱和琵琶指法的介绍结合在练习曲的训练过程中。我还对琵琶指法、技法的标识做了一些大胆的改进,初学者可以通过更加明确的标示符号来理解其实际含义。

总之,本书的目的,是使初学琵琶的孩子通过有针对性地学习,能够在较短的时间里掌握琵琶的基本技法,能看懂乐谱,尽快完成琵琶学习的入门阶段,具备比较全面地、进一步学习的能力。

本书虽然名为《少儿学琵琶》,其实也非常适合其他年龄段的琵琶初学者。希望本书能给在琵琶普及教育第一线的教师们提供一本简明而又实用的教材,也为计划参加社会上各种琵琶考级的初学者提供一本可以打好坚实基础的前期教程。

孙宝萝

2007年8月

琵琶的历史渊源

琵琶的历史非常悠久。从东汉算起,距今大约有两千多年了。它产生于我国西北部少数民族地区,是我们中华民族古老的乐器之一。

早在东汉就有关于琵琶的记载。据魏晋作家傅玄(217—278)在他所作的《琵琶赋·序》中记载:“闻之故老云:汉遣乌孙公主嫁昆弥,念其行道思慕,使工人知音者裁琴、箏、筑、箜篌之属,作马上乐。”东汉杜挚以为:“嬴秦之末,盖苦长城之役,百姓弦鼗(音táo,释意为拨浪鼓)而鼓之。”这两段话的第一段文字是说,琵琶产生于乌孙公主远嫁之时,时间是汉武帝元封六年(公元前105年)。因为路途遥远,汉武帝念及公主在行道途中的思念之苦,命懂音律的工人,参照琴、箏、筑、箜篌等乐器的属性特点,做出能在马背上演奏的乐器,即琵琶。第二段说的是东汉学者杜挚认为,琵琶产生于秦始皇筑长城之时。秦王朝大规模建长城是在公元前214年左右。为排解劳役之苦,人们将一种名叫“鼗”的拨浪鼓系上弦来弹奏。这两个相差约一百多年的时间段大概就是琵琶产生的年代。后人对琵琶的产生之年代,大都以此为根据。如唐代杜佑《通典》中记载:“今清乐秦琵琶,俗谓之秦汉子,圆体修颈而小,疑弦鼗之遗制。”这里特指圆形直项的秦琵琶。秦琵琶斜抱,四弦,用手指弹奏。

东汉刘熙在《释名·释乐器》中说:“……推手前曰枇,引手却曰杷,象其鼓时,因以为名也。”说明琵琶是以演奏手法命名的乐器。东汉应劭在《风俗通义》中说:“(秦琵琶)长三尺五寸,法天地人与五行,四弦象四时。”这是说琵琶的四弦象征春、夏、秋、冬四个季节。长三尺五寸,象征天、地、人与金、木、水、火、土五行。这是按照我国古代对音乐的比附习惯,使音乐带有神秘与神圣色彩的惯例来创制乐器的根据。魏晋作家傅玄曾在书中记载:“……裁琴、箏、筑、箜篌之属……”,“……故云琵琶,取其易传于外国也。”是说琵琶是参照琴、箏、筑、箜篌等乐器而制作的,这就是我国最古老的琵琶,为了不至和后世传入的“胡琵琶”相混淆,称它为“秦琵琶”。

大约在南北朝时期,从波斯(今伊朗)通过丝绸之路,传入了曲项琵琶。《隋书乐志》中记载:“今曲项琵琶,竖箜篌,并出自西域,非华夏旧器。”“……《天竺》中有琵琶。”这是有关曲项琵琶传到中原最早的文字记载。为了与秦琵琶区别,人们将这种曲项琵琶称为“胡琵琶”。

因此,“琵琶”这个名称,在不同的历史时期有不同的含义:在东汉至魏晋,它是指圆

体直项的秦琵琶;南北朝时期,它变成了多种弹拨乐器的总称;唐代以后,又成为曲项琵琶与秦琵琶融汇发展而成的乐器的名称。

综观上述对史料的考证与分析,我们可以得出这样的结论:秦琵琶产生于公元前 214 年到公元前 105 年之间的我国西北部少数民族地区,距今已有两千多年的历史;而胡琵琶则于南北朝时期传入我国,比秦琵琶晚了约六七百年。

关于琵琶历史渊源的介绍,主要引自四川音乐学院韩淑德、张之年两位教授在《中国琵琶史稿》中的论述。他们多年来对史料进行潜心研究与考证,为我们探究了琵琶发展的历史。

从目前可以见到的图片及实物来看,古代的琵琶音箱有大有小:有圆形的或梨形的;有在面板上开孔的。头与颈有直有曲(即直项与曲项),弹奏方式有用手指的或用拨子的,弦有三根、四根、五根的,琴柱的数量各异不等(约从无品柱到十五柱),持琴方式有横抱、斜抱、竖抱三种。虽然在敦煌壁画中有反弹琵琶的舞女,但这可能是因为古代有各种各样的乐舞(即有歌有乐又有舞蹈的一种艺术形式),因此反弹琵琶的姿势并不是常用的持琴方式,而是将琵琶作为舞蹈道具的可能性更大一些。

唐宋以后,各种形制的琵琶相互影响、相互融合,在漫长的历史发展过程中不断改进,其形制逐渐趋于成熟:半梨形音箱,面板为桐木,设四根弦,四个相,十三个品柱,用手指演奏,持琴方式为竖抱。近代,琵琶由四相发展为六相,十三品发展为十八品。近年来又发展成现在的六相二十四品。相与相、品与品之间完全以半音关系排列,可随意转调。弦也由原来的蚕丝弦变为尼龙钢弦,扩大了音量。为了更好地适应这种增加了硬度的钢弦,人们在指甲上缠上材质各异的假指甲。如玳瑁片、塑料片、尼龙片,甚至是金属指套。

今天的琵琶,虽然已经基本定型,但还是在发展当中。比如为了增加音域,就产生了二十五品或者是更多品位的琵琶。为使音量更大、音色更美,所用琴弦除了尼龙钢弦之外,还有钢弦、银弦等等。相信琵琶会发展得越来越好听,越来越好用。

目 录

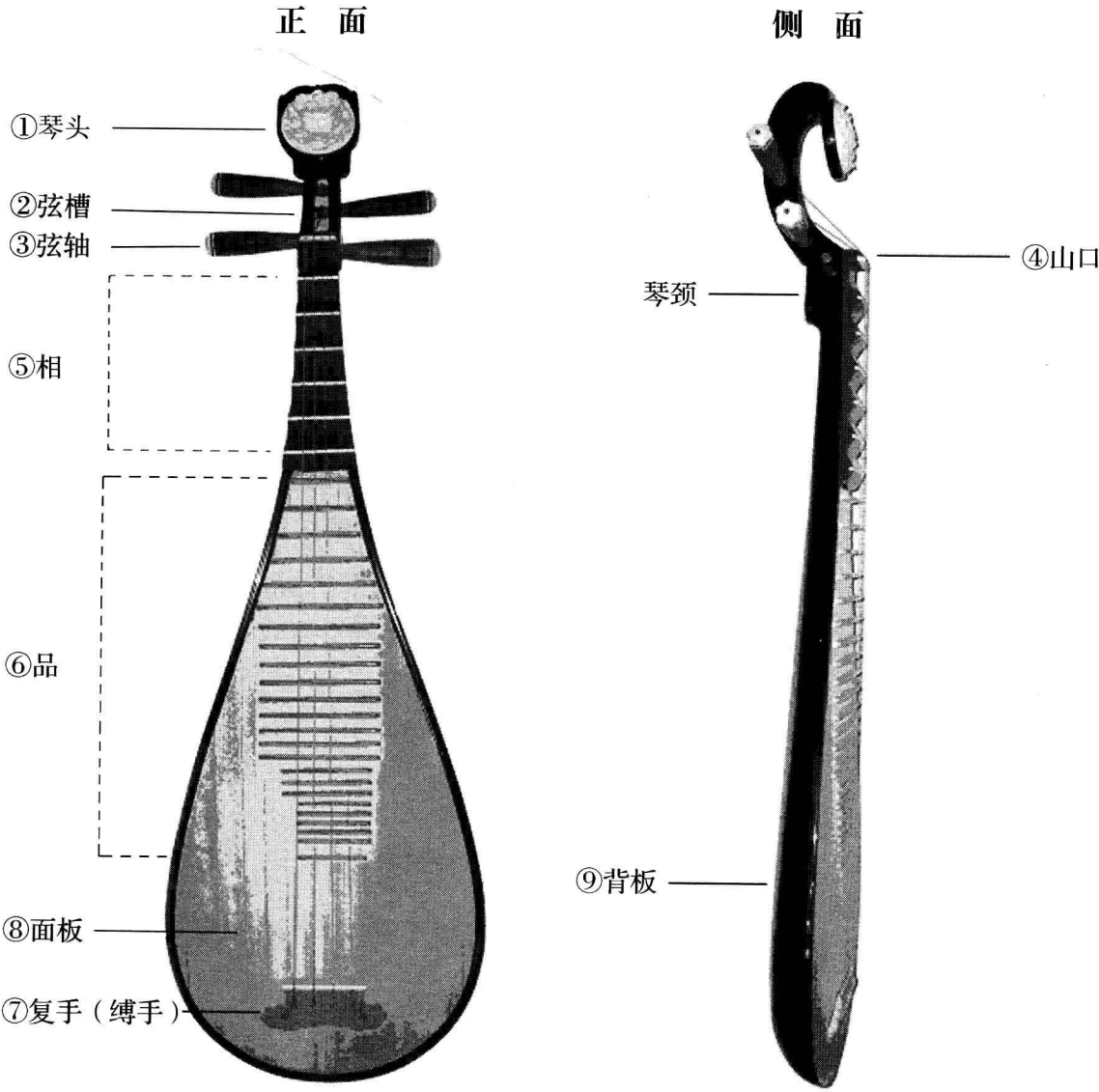
琵琶的历史渊源	(I)
第一课 学前准备	(1)
(一) 琵琶形制图	(1)
(二) 选购琵琶	(2)
(三) 弹奏琵琶的各种必需用品	(2)
(四) 戴假指甲	(3)
(五) 学琴指导	(3)
第二课 持琴与单弹	(5)
(一) 持琴姿势与方法	(5)
(二) 琵琶定弦(乐理知识:音名、唱名与调号)	(6)
(三) 单 弹	(7)
(四) 识 谱(乐理知识:音符与节拍)	(9)
(五) 练习曲	(10)
1. 空弦练习 1	(10)
2. 空弦练习 2	(10)
第三课 弹挑与扩张练习	(11)
(一) 弹 挑	(11)
(二) 扩张训练法	(11)
(三) 练习曲	(13)
1. 空弦练习 3	(13)
2. 空弦综合练习	(13)
第四课 按 音(第二把位)	(14)
(一) 左手按音(第二把位)	(14)
(二) 练习曲	(15)
按音练习(第二把位)	(15)
(三) 乐理知识:音阶与音程	(16)
(四) 复习单弹与弹挑	(16)

第五课 按音(第一把位)与乐曲	(17)
(一) 左手按音(第一把位)	(17)
(二) 练习曲	(18)
1. 第一把位按音练习	(18)
2. 两个把位的按音练习	(18)
(三) 乐 曲	(20)
太 阳	四川民歌(20)
(四) 学琴小结	(20)
第六课 轮指、推拉揉吟与乐曲	(21)
(一) 轮 指	(21)
(二) 练习曲	(21)
1. 轮指练习	(21)
2. 三度模进练习	(22)
(三) 推拉揉吟(左手指法)	(22)
(四) 乐 曲	(23)
鄂伦春小唱	鄂伦春族民歌(23)
(五) 学琴小结	(24)
第七课 六点轮与乐曲	(25)
(一) 六点轮的目的与要求	(25)
(二) 练习曲	(25)
1. 六点轮练习	(25)
2. D大调音阶练习	(26)
(三) 乐理知识: 附点节奏、切分节奏、速度	(26)
1. 附点节奏	(26)
2. 切分节奏	(27)
3. 速 度	(27)
(四) 乐 曲	(28)
绣荷包	云南民歌(28)
第八课 倍数节奏训练、八度模进与乐曲	(29)
(一) 练习曲	(29)
1. 八分音符与十六分音符的倍数节奏训练	(29)
2. D大调八度模进练习	(31)
(二) 乐 曲	(32)
藏族弦子新曲	孙宝萝曲(32)

第九课	“后十六”、“前十六”节奏训练与乐曲	(33)
(一)	乐理知识：“后十六”与“前十六”节奏型	(33)
(二)	练习曲	(33)
1.	“后十六”节奏型练习	(33)
2.	“前十六”节奏型练习	(34)
(三)	乐 曲	(35)
	掀起你的盖头来(重奏曲) ····· 乌孜别克族民歌 王洛宾记谱填词 孙宝萝编曲	(35)
第十课	附点、切分节奏训练与乐曲	(38)
(一)	练习曲	(38)
1.	附点节奏练习	(38)
2.	切分节奏练习	(39)
(二)	乐 曲	(39)
	茉莉花(联奏曲) ····· 江苏民歌、河北民歌	(39)
(三)	学琴小结	(42)
附 录	琵琶演奏符号	(43)
(一)	弦序符号	(43)
(二)	把位符号	(43)
(三)	右手技法符号	(44)
1.	弹挑类(单一型)	(44)
2.	弹挑类(组合型)	(45)
3.	轮指类(单一型)	(46)
4.	轮指类(组合型)	(46)
5.	音效类	(46)
6.	拨弦位置	(47)
(四)	左手技法符号	(47)
1.	指序符号	(47)
2.	揉吟类	(47)
3.	推拉类	(48)
4.	其 他	(48)
(五)	琵琶音位图	(49)
1.	音位图(D调唱名)	(49)
2.	泛音音位图(D调唱名)	(50)
3.	固定音名音位图	(51)
后 记		(52)

第一课 学前准备

(一) 琵琶形制图

①琴头:是一个象征吉祥的“如意”头。形似中国传统吉祥器物“如意”。在琵琶的如意头上,雕刻有牡丹花、龙或凤的图样,此外,还有乐字头等等,极具美感。

②弦槽:用于放置弦轴。

③弦轴(4个):用于系弦。

④山口:上面刻有细细的弦槽,用以固定四根弦的位置。

⑤相(6个):用红木或牛角等材料制成,用于按音。相与相之间是半音关系。

⑥品(24个):竹制,用于按音。品与品之间是半音关系。

⑦复手(缚手):竹制,位于面板的下端中央,用于系弦。复手的下面有出音孔。

⑧面板:用梧桐木或泡桐木制成。

⑨背板:琵琶主体部分,用紫檀、红酸枝、花梨等硬木制成,内膛是空心的,是琵琶的共鸣箱。木质的好坏,制作水平的高低,对音质起到至关重要的作用。

(二) 选购琵琶

1. 琴体:可根据每个学习者自身的情况自选。年龄小、个子小的可以选儿童琴;年龄大、个子大的可以选成人琴。

2. 材质:建议选择用紫檀、红酸枝、花梨等硬木制作的琵琶。这种琵琶一般音量较大、音色较好、音高准确。有一种被称为“练习琴”的琵琶,一般是指用白木或硬杂木制作的低档琵琶,这种琵琶做工粗、音不准,更谈不上音色等要求,因此建议初学者最好不要选用这种琴。

3. 具体要求:挑选琵琶的第一个基本要求是音准。因为琵琶的音准是靠相和品,按照一定的精确比例,再加上制琴师的精确听音而制成的。一把音准不好的琵琶会毁掉学生的听力,而且也无法演奏好乐曲。第二个基本要求是音量。音量太小、声音发闷都会影响演奏。第三个基本要求是音色与余音,这两个指标直接决定琵琶的韵味能否得到充分体现。第四个基本要求是山口、相、品与复手的高低比例是否合适。山口和复手太高,按音的手指极易疲劳;太低则容易煞品(弦太低碰到品发出噪音)。因此,能否挑选到一把适合自己的琵琶会直接影响到学习质量的好坏。

(三) 弹奏琵琶的各种必需用品

1. 指甲:弹奏琵琶的专用指甲。

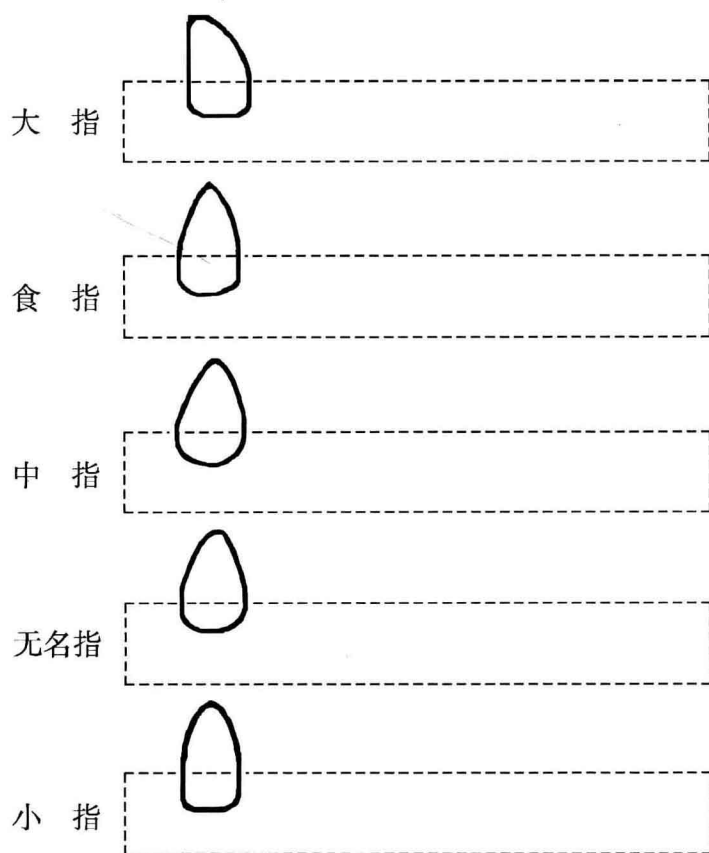
2. 胶布:医用胶布即可。用来把指甲缠绕在手指上。

3. 音叉、音笛或定音器:用于确定琵琶的固定音高。

4. 备用琵琶弦:一至两套即可。

（四）戴假指甲

乐器商店售有各种成套的琵琶指甲。现在最常用的材料是赛璐珞,其软硬适中,厚度约为0.7—1毫米。我们可以根据自己对音质的需要来选择不同厚度的赛璐珞片。指甲买来后,要根据自己的手指甲的大小进行修剪,修剪完毕后将指甲的四周边缘打磨光滑,可用牙膏作为摩擦剂。然后,用一条长约10厘米,宽约0.6—0.8厘米的胶布将修剪好的指甲缠绕在手指上即可。要注意,右手大指的指甲形状比较特殊——指尖歪向手指左边,这样有利于挑弦。下面是指甲形状图(虚线为胶布,实线为指甲的形状):

指甲形状图

（五）学琴指导

本书的指导思想有两个:一是要把复杂的东西简单化;二是以师法“自然”为艺术和技术的最高法则。

民间有句俗语叫做“千日琵琶”。意为学习琵琶需要“千日”,也就是说琵琶学习难度很大。当然,学无止境,若想达到技艺精良的水平,任何一门乐器都需要花费不短的时光。虽然琵琶的指法、技法繁多,但是只要将复杂的东西简单化,有方法、认真学,肯花时

间去练习,学会弹奏琵琶并不是十分困难的事。

自古以来,人们都喜欢将音乐神秘化。其实,音乐的基本形式就是两个要素:从纵向来说,即音的高低;从横向来说,即时间的长短。人们把高低不同的音用音名、音阶来表示,把音的时间长短用各种不同时值的音符、节拍来表示。这也是乐曲构成的要素。

琵琶的指法与技法虽然繁多复杂,但如果我们用简单化的思维方式来看,其指法与技法也就是两大部分:左手和右手。左手主要是如何按音,再加上“推拉揉吟”;右手主要是“弹挑”和“轮指”,再加上它们的组合、变化。

在下面的课程里,我们可以随着简单明了的讲解,轻松地跨入学习琵琶的大门。大家要记住两点:第一,要把复杂的东西简单化;第二,要追求自然的状态——动作要自然、技术要自然、音乐要自然,因为艺术的最高法则就是自然。

第二课 持琴与单弹

(一) 持琴姿势与方法

1. 首先要找到一个高矮合适的坐椅。坐椅的高度要使自己的大腿与小腿之间形成一个90度的直角,也就是说,大腿与地面应保持平行状态,这样才有利于保持琵琶的平稳竖立。

2. 腰与背要自然挺直,两肩向后打开。

3. 琵琶放置在两腿之间偏左腿的位置,双腿并拢。琵琶背面靠右的半块背板贴靠胸部偏左的位置。

4. 左手大指轻扶琵琶边沿,使琵琶保持自然竖立与平稳。初学时,左手可以扶在琵琶的第六个品位处。

持琴姿势图

(二) 琵琶定弦(乐理知识:音名、唱名与调号)

1. 音名、唱名与调号

音乐是由高低不同的音组成的,而高低不同的音有它自己的物理性:即由不同的振动次数造成音的高低。不同音高的音在音乐发展的历史中形成了各种不同的音阶。在中国古代,最常用的是五声音阶。在世界范围内,还有六声音阶、七声音阶等。现在,我们最常用的是七声音阶。人们根据一定的振动次数,用C、D、E、F、G、A、B七个字母来命名它们的固定音高。也就是说,这七个英文字母是它们的“音名”,在任何一个固定音上,都可以建立一个七声音阶。比如,在C这个固定音上,建立一个七声音阶,就是C调;在D这个固定音上,建立一个七声音阶,就是D调。“唱名”,即do(1)、re(2)、mi(3)、fa(4)、sol(5)、la(6)、si(7)。

2. 琵琶定弦

琵琶定弦在实际运用中有很多种。这里只介绍最常用的定弦音高。琵琶最常用的定弦(由细到粗)音高的固定音名为:a e d A

以琵琶最常用的D调为例,在D(1=D)的音高上建立一个七声音阶,琵琶空弦唱名为(下方为弦序符号):

5	2	1	5
(一)	(II)	(III)	(X)

上面所标示的就是琵琶四根弦的定弦音高。最细的为—弦,最粗的为四弦。括号表示空弦(不用左手按音的弦)。弦序符号的标记一般放在音符的正下方。

3. 定音器

乐器店售有各种各样的定音器(只要带有A音的定音器即可)。可购买最常见的十二平均律定音器,一边吹出要定的音,一边调出相同的音高,这需要一定的音高概念,可通过简单的视唱练耳训练后很快掌握。

4. 定弦方法

先在定音器上找到a,吹出此音。在琵琶常用的D调里,a音的唱名是“**5**”。将琵琶的一弦(最细的弦)调定为“**5**”。一定要一边弹弦、听音高,一边拧弦轴;如果光拧弦轴不听音高,很容易就会把弦拧断。

第二个音是e,把定音器的吹口对着e的位置,吹出此音。e音的D调唱名是“**2**”,将琵琶的二弦调定为“**2**”(即E音)。

第三个音是d,把定音器的吹口对着d的位置,吹出此音。d音的唱名是“**1**”,将琵琶的三弦调定为“**1**”(即d音)。

第四个音是A,其唱名是“**5**”,我们可以用琵琶的一弦来调这个低八度的“**5**”,将琵琶的四弦(最粗的弦)调定为“**5**”。

5. 巧用弦轴

因为弦轴与弦槽上的圆眼是相匹配的,严丝合缝的,所以,当我们把弦调到所需要的音高后,还要将弦轴向弦槽的圆眼压紧,这样才能固定住弦。左边的弦轴向右边压,右边的弦轴向左边压。

我有一个系弦的好方法介绍给大家:在弦轴穿弦的小洞上系一根粗而结实的绳子,再把弦直接在绳上打个活扣就行了。这样不仅换弦方便,而且还可以减少弦在弦槽圆眼里的摩擦,使弦和弦槽圆眼都得到了保护。

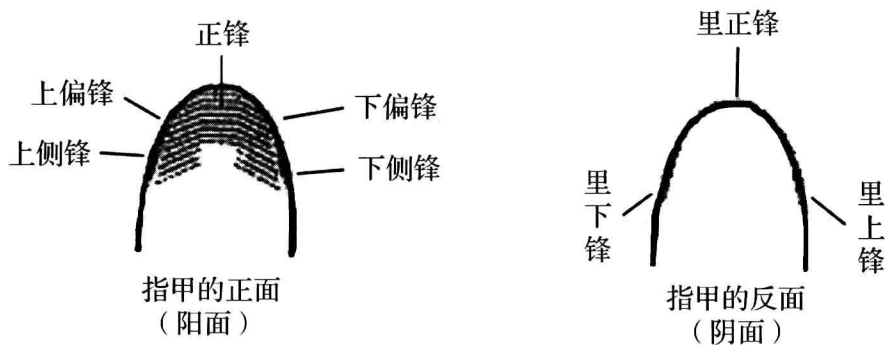
(三) 单 弹

琵琶指法与技法总共分为两大部分:即左手部分和右手部分。右手部分又分为两个大类:弹挑类和轮指类。

我们首先要学习的是弹挑类的基本指法——单弹。

1. 锋 面

在学习单弹之前,我们先要了解一下指甲的“锋面”。随着琵琶技艺的不断发展,对指甲锋面用法的研究已经十分精深。简单地讲,指甲尖为“正锋”,犹如一座山的山峰。因为我们是用手横着弹琴,所以指甲尖的上部称为“上偏锋”;指甲尖的下部称为“下偏锋”。初学时的单弹用“下偏锋”弹奏即可。

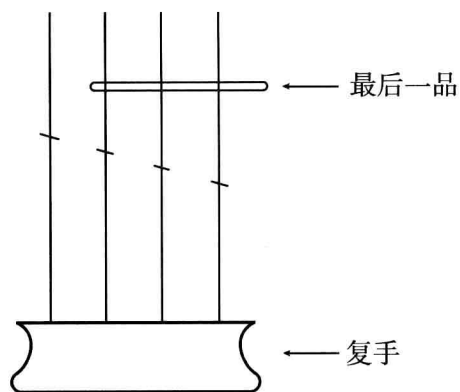
指甲锋面图

2. 动作要领

单弹的符号为“、”。

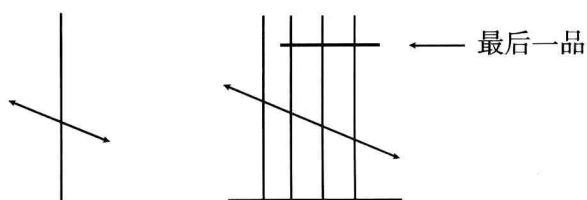
单弹的动作要领如下:

(1) 触弦位置 每根弦的触弦位置有所不同。人的手臂与手腕的自然动作,是一条以一弦为最下,四弦为最上的弧线。因此,正确的触弦位置应该是一弦在琵琶最后一品与复手的中间位置偏上处;其余三根弦依次向上一些。总之,不能超过琵琶的最后一品(见下页触弦位置图)。

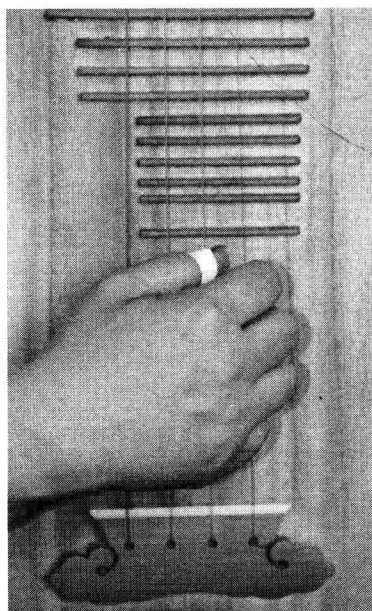
触弦位置图

(2) 动作 将右手食指指甲前端(约五分之二处)放在弦上,指甲的下偏锋与弦形成一斜角,手指带动手腕向外、向下做斜线运动。简单说,就犹如扇小扇子的动作。

动作路线图

(3) 手形 要呈自然空握状,大指虎口处要打开。

单弹手形图(一)