

演绎经典名曲
品味民族风情

李光华 编著 (中央音乐学院教授)

GENMINGSHIXUE

跟名师学

琵琶

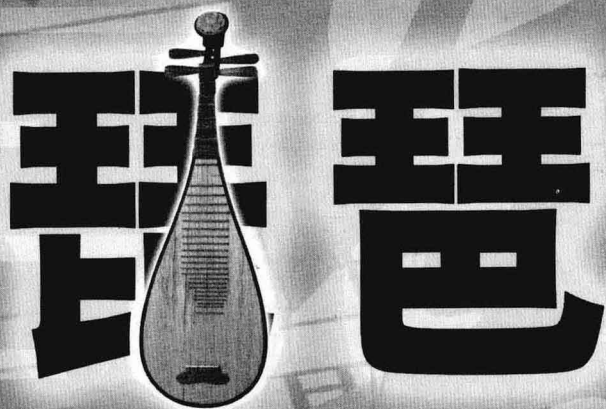
YJDMQPWNZLQ PIPAPA

GENMINGSHIXUE

PIPA

李光华 编 著

跟名师学

国际文化出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

跟名师学琵琶/李光华编.—北京: 国际文化出版公司, 2003.7

ISBN 7-80173-176-X

I. 跟... II. 李... III. 琵琶 173-奏法
IV. J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 067338 号

跟名师学琵琶

编 著 李光华
责任编辑 韦尔立
策 划 崔亚海
出 版 国际文化出版公司
发 行 国际文化出版公司
经 销 全国新华书店
排 版 卓越公司
印 刷 北京市燕山印刷厂
开 本 850×1168 16 开
印张 11.25 218 千字
版 次 2003 年 12 月第 1 版
2003 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1-6000 册
书 号 ISBN 7-80173-176-X/J.028
定 价 30.00 元

国际文化出版公司地址
北京朝阳区东土城路乙 9 号 邮编 100013
电话: 64271187 64279032
传真: 84257656
E-mail: icpc@95777.com

作者简介

李光华 祖籍山东，1947年5月出生于北京，著名琵琶演奏家、教育家。中国音乐家协会会员、中国民族管弦乐学会常务理事、琵琶专业委员会常务副会长（兼秘书长）、中央音乐学院民族器乐系弹拨乐教研室主任、硕士生导师、教授。

1966年起从事琵琶专业教学至今，编写、出版了大量琵琶教材，其中《海内外琵琶考级标准教程》（三册）、《琵琶曲集》（二册）、《民族器乐曲博览琵琶分册》（上下）、《琵琶演奏与练习》在社会上引起广泛影响，被各专业音乐院校、艺术院校选为必备教材，并在港、澳、台地区及新加坡、马来西亚华人中被广泛应用。作为主讲与示范，还演奏、录制、出版了《琵琶演奏法基础教程》（VCD）等一批琵琶教学可视教材，其中《琵琶名家名曲》教学录像带获中宣部、国家新闻出版署《辉煌的五年》音像精品奖。对宣传中国民族音乐、普及推广琵琶音乐教育及提高琵琶教学专业化进程、规范化进度都起到了积极作用。由于成就卓越，1999年获教育部“宝钢教育优秀教师奖”，2000年获中央音乐学院建院五十周年中青年教师突出贡献奖。

从事琵琶专业教学三十余年来，在教学方法上，一贯坚持学院派严谨、科学、系统的基础训练，侧重因材施教，启发学生自身的主观能动性和创造性，同时以情带声，将传统的口传心授法融入教学，把深厚的传统艺术熔铸于现代的演奏艺术中，教学成就斐然，桃李满天下。至今在海内外举办的重大赛事中，都有其学生获得大奖；还有许多学生已成为国内外颇具影响的青年琵琶演奏家，其中包括何树凤、吴玉霞、张强、樊薇、蒋婷、俞嘉、石娟、兰维薇等。

前 言

世上很少有演奏家是靠学演奏法的书成功的，然而，世上又有哪种乐器没有演奏法的书？

所以有人说：“存在就是道理！”

本书的存在之理在于本书不求系统而取重点，不求程序而取规律。本书既不是琵琶演奏法的简单罗列，也非落入俗套的、通常的琵琶演奏教程。本书采用全新的思路，重点帮助琵琶爱好者解决琵琶演奏技巧中最基础而却是最重要的问题，使学习者避免面面俱到的庞杂空洞。其次，在后半部分的基础练习中，对于平时的练习要求练什么，怎样去练习及如何有效率地去练习等问题作了全面而详细的提示和引导。相信大家能从中有所获益。

本书中很多认识，虽为个人多年教学之经验，演奏之体会，但难免存在偏颇疏漏，恳望读者批评指正。

李光华

2003年3月

目 录

第一章 基本知识

- 一、琵琶简介 (1)
- 二、乐器图 (2)

第二章 琵琶的演奏姿势

- 一、演奏姿势图示 (4)
- 二、演奏姿势详解 (4)

第三章 学习琵琶演奏的重要参照表及工具

- 一、琵琶演奏参照表 (6)
- 二、演奏工具简介(指甲) (11)

第四章 琵琶的音位与泛音

- 一、D 调常用音位表与琵琶音位表 (12)
- 二、自然泛音与泛音音位表 (14)

第五章 右手的基本手型

- 一、综 述 (17)
- 二、右手手型图 (18)

第六章 弹挑的基本方法与练习

- 一、弹的基本动作 (19)
- 二、单弹的空弦练习 (19)
- 三、挑的基本动作 (20)
- 四、单挑的空弦练习 (20)

第七章 弹挑的连续动作与速度

- 一、弹与挑的连接 (21)

二、弹挑空弦练习	(21)
三、弹挑的速度	(22)

第八章 把位与左手的基本手型

一、琵琶的把位	(24)
二、左手的基本手型	(24)
三、分把位练习(I、II把位)	(25)

第九章 把位的区域性认知

一、分 析	(28)
二、在琵琶第I、II把位上的常用音序列	(29)

第十章 相把位与Ⅲ、Ⅳ把位左手的固定状态与换把

一、不同把位左手固定状态分析	(30)
二、换 把	(31)
三、把位练习	(32)

第十一章 右手过弦的方法与方式

第十二章 轮及轮的初学方法

一、轮的综述	(35)
二、轮的初步	(35)
三、半轮与全轮	(36)

第十三章 轮的质量与挑轮

一、半 轮	(37)
二、轮指中无名指(三指)小指(四指)的加强练习	(38)
三、长 轮	(39)
四、挑 轮	(39)
五、挑轮的辅助练习	(39)

第十四章 左手的张力变化与部分指法简介

一、左手张力变化	(42)
----------------	------

二、吟 揉	(43)
三、部分指法简介	(43)

第十五章 综合练习说明

一、把位、音位、换把、跳音练习	(45)
二、指法练习	(55)
三、过弦练习	(64)
四、综合练习曲	(71)

第十六章 乐曲及讲解

1. 早天雷	广东民间乐曲 林石城订谱(87)
2. 马兰花开	雷振邦曲 刘德海订指法(88)
3. 阳春白雪	卫仲乐演奏谱 裘春尧、叶绪然整理(90)
4. 高山流水	河南板头曲 曹东扶演奏 林石城整理(96)
5. 春到沂河	王惠然曲 李光华改编(99)
6. 春 雨	朱 毅、文 博曲(103)
7. 老 童	刘德海曲(109)
8. 霸王卸甲	汪煜庭传谱 李廷松演奏谱(116)
9. 十面埋伏	汪煜庭传谱 李廷松演奏谱(127)
10. 月儿高	卫仲乐演奏谱(138)
11. 塞上曲	陈永禄演奏谱(149)
12. 草原小姐妹	刘德海、吴祖强曲(157)

第一章 基本知识

一、琵琶简介

琵琶在我国民族乐器中属弹拨乐器类,在我国已有近两千年的流传史。在漫长的历史变革中,琵琶从形制、用弦、演奏工具、名称乃至演奏方法等方面都在不断地变化、发展着,以适应社会进步的需要。广为人知的《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《浔阳夜月》等传统琵琶乐曲,有着悠久的历史 and 极强的感染力,至今仍脍炙人口。

我们现在演奏的琵琶,其后背是用硬木制作的,一般采用花梨木、红木、紫檀木等。面板用桐木拼接而成,拼接时要选用纹路均匀、软硬度接近的木板。琵琶的品和复手采用竹子制作,一般选用南方产的毛竹。琵琶其他部位(如琴头、相、四支弦轴)由于既具备实用性,又兼有装饰性,所以制琴师傅们在制作时往往根据自己的审美意识,结合制作琵琶时所需要的木料而刻意选择用料,一般用料有牛角、兽骨、硬木、象牙等。目前,琵琶的音位为六相、二十四~二十六品。其音域已发展到三组八度多(A—e³)。每组八度中均有十二个半音,较好地适应了现代作品任意转调的需要。琵琶的演奏手法也发展得相当复杂,其右手的演奏方法就约有五十多种,这些在中外乐器中都是首屈一指的。

宽广的音域、丰富的演奏手法以及演奏中多变的音色,形成了风格独特、流派纷呈的琵琶艺术。近些年来,海内外众多学子迷恋着琵琶艺术,大批优秀的琵琶演奏家长年活跃在国际舞台,弘扬着中国琵琶艺术,以其悠久的历史内涵和所具备的丰厚的民族文化积淀,向世界人民展示了中国优秀传统音乐文化的魅力。

琵琶不仅是我国民族乐器中重要的独奏乐器。而且在各种形式的器乐合奏、重奏、伴奏中均占据重要地位。特别是20世纪70年代以来,琵琶在与大型交响乐队或民族管弦乐队的协奏中,产生了非同寻常的艺术效果,在国际音乐舞台上产生了重大影响。

二、乐器图

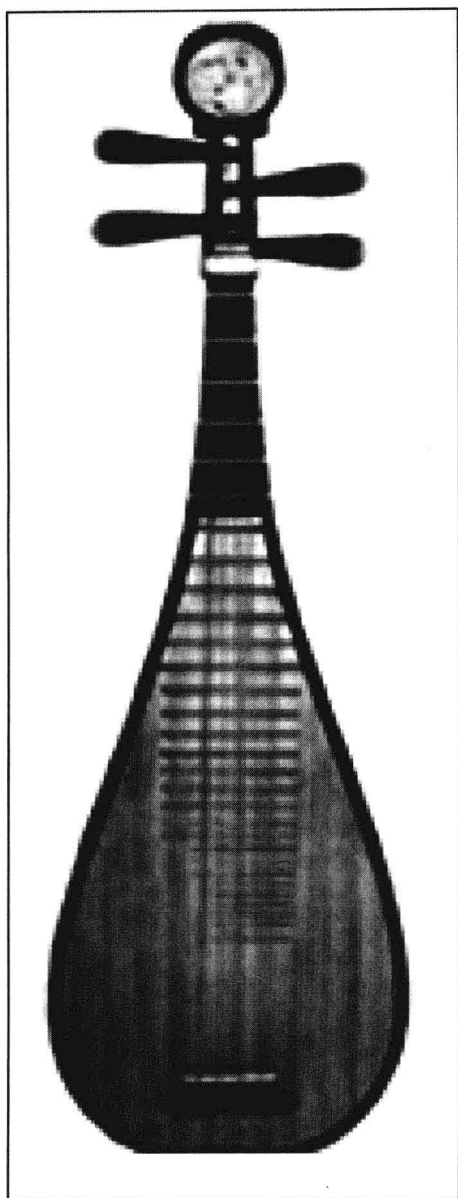

图 1 琵琶正面图

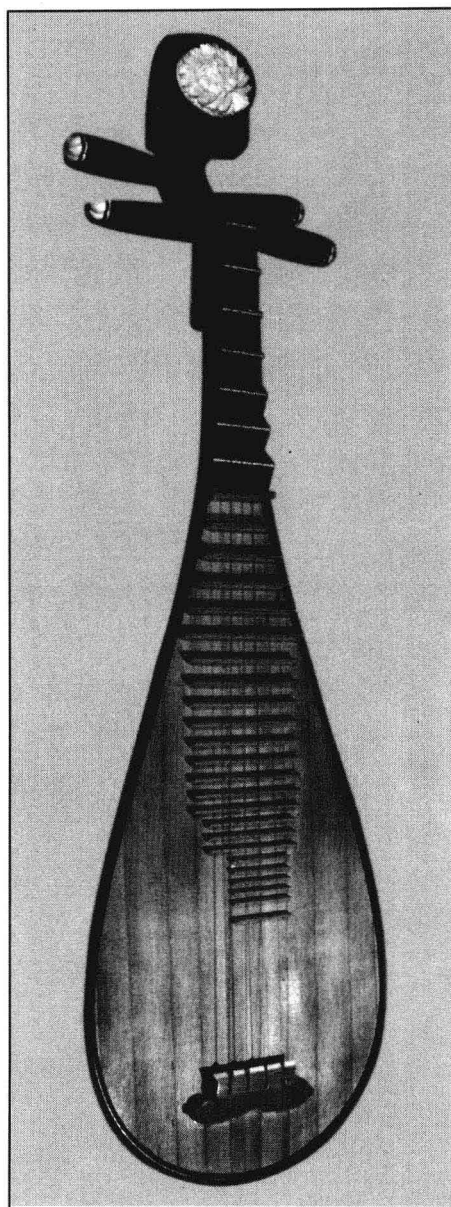

图 2 琵琶侧面图

琵琶各部位名称如下：

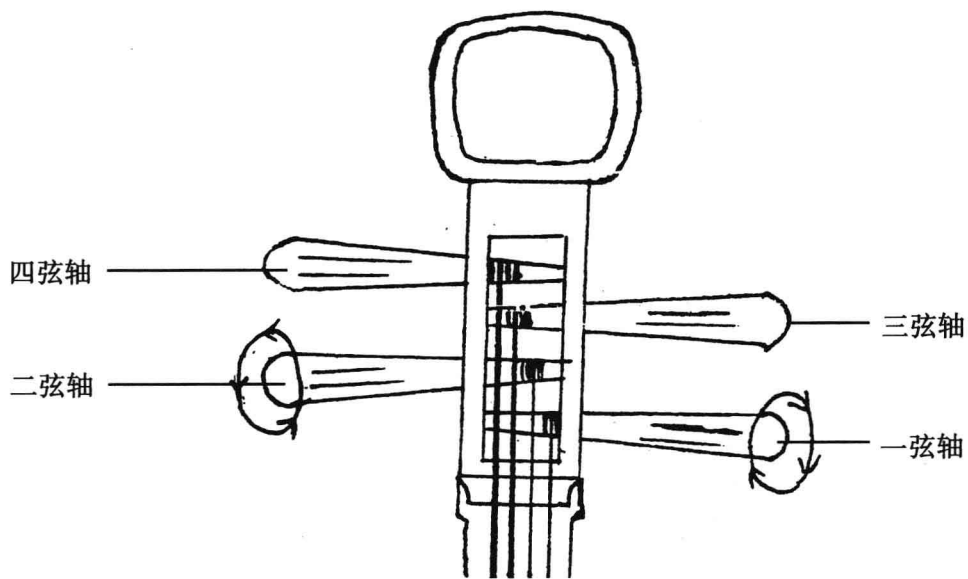

图3 琴头

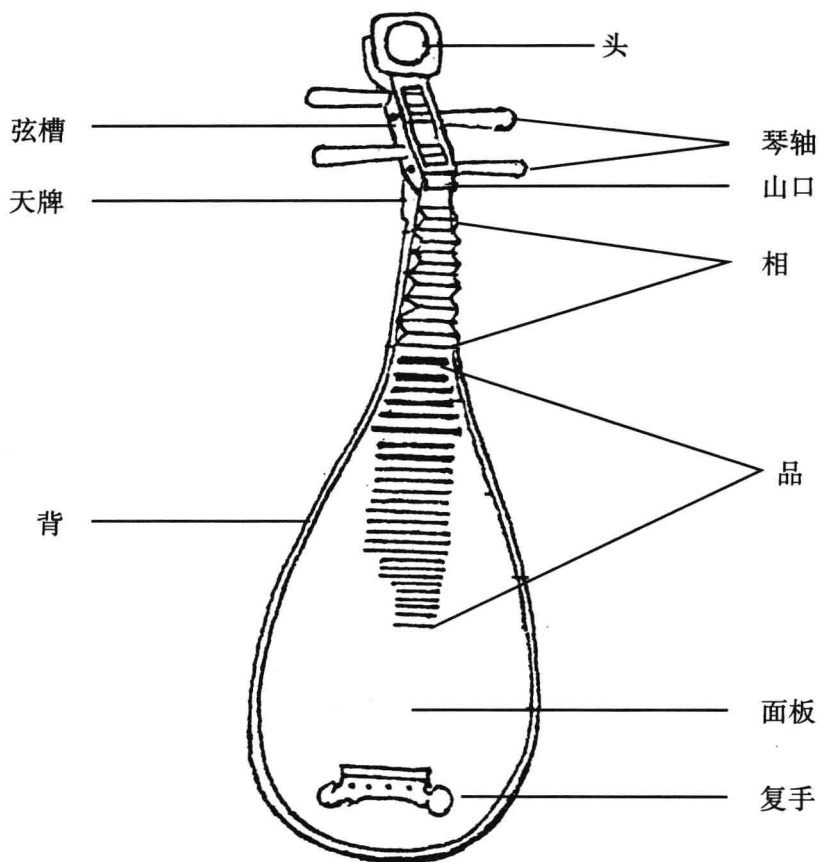

图4 琴身

第二章 琵琶的演奏姿势

一、演奏姿势图示

图5 叠腿式

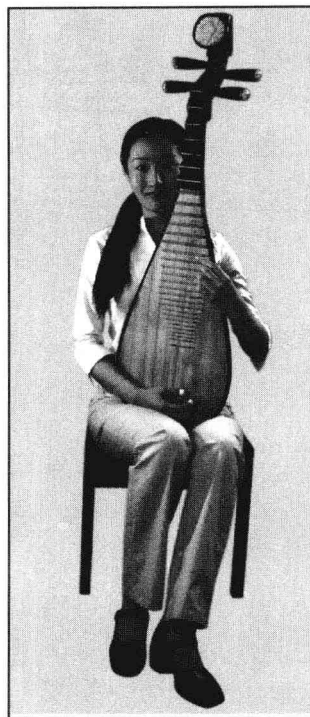

图6 平腿式

二、演奏姿势详解

如图5、图6所示,琵琶的演奏姿势为两种坐姿。图5为叠腿式,即左腿搭在右腿上,这种坐姿一般选择较高的座椅。图6为平腿式,即两脚着地,这种平腿式选择座位的高低以坐下后两腿呈平置状为好,这样有利于琴放在双腿中间,避免下滑。琴的面板朝右前方,从正面看来即形成“犹抱琵琶半遮面”。近年来,采用平腿式坐姿更为广泛,因为其更适应现代作品的演奏。学习演奏琵琶首先要养成保持正确演奏姿势的习惯,尤其对于青少年。保持正确的演奏姿势,不仅直接影响你对演奏方法的掌握,而且是你以后在程度、质量上提高演奏水平的重要保证。由于琵琶演奏的学习是需要较长练习时间来保证的,因此,良好的演奏姿势还影响到你的身体发育。这个问题要提醒教师和学生特别重视。

正如前面提到的叠腿式,由于左腿搭在右腿上,那么着地的只是右脚,而平脚式为两脚着地,这时或者左脚偏前,或者两脚平置。无论是叠腿式或平腿式,身体的重心,主要放在两股,即所谓的“坐如钟”。然而,随着你演奏呈动态时,也会形成左、右偏重的不同态势,但都不会偏离从头颈直到臀部的中心线。

演奏时的基本姿势主要为上身要坐直,随着琴身略向前倾,两个肩部要自然放松,不端也不

懈,腰部与颈部要挺拔,但不能僵直。由于琴的正面是向右前方向的,所以你的头部在随演奏状态运动时,需看左手按弦的姿态或所在部位时,只需略向左侧偏一点即可,切忌低头过多。

右臂成自然下垂状态,左上臂与身体左侧腋部形成不少于 30 度的夹角。换言之,左臂肘部应略呈外展。当然,随着左手在琴上的不同把位移动时,肘部还有动态的外展与内收,这些在后面左手方法的学习中会具体讲到,我们目前学习的是基本姿势。

由于每个人的身体条件不同,演奏姿势会有大同小异,保持自然状态是首位的。身体各部位的僵硬会直接影响你的按弦、换把、跳把、推拉、吟揉等技术动作的质量。

第三章 学习琵琶演奏的重要 参照表及工具

一、琵琶演奏参照表

下面这些表格是琵琶演奏者在学习的全过程中会经常参照使用的工具性表格。尤其对初学者来讲,对于这些表格及内容的熟知程度会直接影响你的学习进度,即使是对于有较高演奏水平的琵琶手来讲,有时会碰到一些很少用的指法或很不同的乐谱,也会不时翻看表格以参照使用。

表一为弦序表。本表中“ - || ≡ × ”弦是表示从最细的弦由外向里的排列顺序(也即名称)。本书中采用的简谱即是用这种方式表示弦序的。而表中相对应的旧谱符号,是考虑到在学习过程中碰到一些其他乐谱,尤其是一些老乐谱便于你参照使用弦序标记上的不同名称。

表二为左手指序表。本书中的简谱左手指序是依表中的方式标记在音符的上方或左上方的。而五线谱的标记方式是用阿拉伯数字 1、2、3、4 来表示食、中、无名、小各指的,而大指同样采用“ ๑ ”标记。标记位置同简谱一样。

表三为把位符号。当你参照本表中的符号及说明并对照图 4 的琵琶图时,会对琵琶有个初步的认识。把位的概念在初学时非常必要,因为它有利于对琵琶的四条弦与相及所有品位的区域性的、纵横关系的认知。然而,在学习的过程中,你又会逐步发现很多乐谱中(除非特定要求)都已省略了把位的标记。那是因为随着你学习琵琶演奏的不断深入和对乐器的熟悉,有时只需根据弦序的要求和乐谱的音高,即可判定把位。琵琶发展到今天,表现力的不断提升,大量现代作品的涌现,实际上传统把位的概念不断淡化而形成了在每个音位都构成把位的现象。

表四、表五为右手及左手的基本手法表。表中既有每种指法的名称,又有方法的简要说明。琵琶左、右手的指法是最复杂的。复杂在就当今各地或各出版单位的乐谱而言,左、右手指法的符号标记就有很多不统一的现象,再加之琵琶自古以来形成了很多流派,各流派间对同一种指法名称的解释又有很多不同。基于以上原因,本书中左右手指法表中的符号、标记、名称是根据人民音乐出版社的惯例而定,后面的乐谱也依此记谱。如想了解更多旧谱的情况请参阅人民音乐出版社民族乐器传统独奏曲选集《琵琶专辑》一书。

表一

弦序表

符号	弦名	旧谱符号
—	子弦	“子”“刀”
	中弦	“中”“口”
≡	老弦	“彡”
×	缠弦	“系”“么”
()	空弦(散音)	“山”

注：弦序记写在音符下方。

表二

指序表

符号	指名	附注
一	食指	
二	中指	
三	无名指	
四	小指	旧谱称禁指，所谓大套不用小指，现无此禁。
o	大指	传统乐曲不用大指。

注：指序记写在音符上方或左上方。

表三

把位符号表

把位符号	说	明
0	相位	自第一相至第六相
I	品位第一把	自一品至六品
II	品位第二把	自六品至十一品
III	品位第三把	自十一品至十八品
IV	品位第四把	自十八品至二十五品
V	品位第五把	自二十五品以下有些现代作品需增加的品位

注：以上把位符号注在把位开始或改换把位之处的音符下面。本表的把位是以传统琵琶D调的按法划分的。

表四

右手基本指法表

分指部类	符 号	名 称	简 要 说 明
食 指	、	弹	食指自右向左弹出。
	∥	双 弹	食指自右向左弹出，同时弹相邻两弦，如得一声。
	ㄣ	小 扫	食指自右向左弹出，同时弹相邻的三条弦，如得一声。
	ㄣ	扫	食指自右向左弹出，同时弹四条弦，如得一声。
)	抹	食指自左向右将弦抹进。
	↑	挂	从里弦到外弦作一次慢弹的动作，如琶音。
大 指	/	挑	大指自左向右挑弦。
	∥	双 挑	大指自左向右挑相邻两弦，如得一声。
	ㄣ	小 拂	大指自左向右挑相邻三条弦，如得一声。
	ㄣ	拂	大指自左向右挑四条弦，如得一声。
	(勾	大指自右向左勾弦。
	↓	临	从外弦到里弦作一次慢挑的动作，如琶音。
中 指	、	剔	中指自右向左弹出。
	、	中指抹	中指自左向右抹进。
各指自身指法结合	κ	摇 指	食、中、无名、小各指均能用指甲偏锋或侧锋急速来回拨弦如“滚”奏，指序可用 1. 2. 3. 4. 标明，旧谱摇指用大指。
食指与大指结合	^	分	大指“挑”，食指“弹”，同时发声。
	()	摭	大指“勾”，食指“抹”，同时发声。
	∩	扣	大指“勾”，食指“弹”，同时发声。
	⊗	扣 双	大指“勾”，食指“双弹”三条弦，同时发声。
	⊗	倒 分	大指“挑”外弦，中指“剔”里弦，两指作分。
	∥	滚	急速连续“弹”“挑”，发音圆捷（记写在符干上，简谱写在音符右下方）。
食指与中指结合	、	弹剔双	食指“弹”，中指“剔”，同时发声。
	、	双 抹	食指“抹”，中指“中指抹”，同时发声。
食、中指与大指结合	∩κ	三 分	大指“挑”，食指“弹”，中指“剔”，三条弦同时发声。
	()κ	三 摭	大指“勾”，食指“抹”，中指“中指抹”，三条弦同时发声。
	⊗κ	三 扣	大指“勾”，食指“弹”，中指“剔”，三条弦同时发声。
	∩∥	分 双	大指“挑”，食指“双弹”，三条弦同时发声。
食、中、无名小四指结合	ㄣ	大 扫	小、无名、中、食四指，由右向左扫出。
	ㄣ	大 拂	食、中、无名、小四指自左向右将四条弦撇进。
轮指类	∴	轮	食、中、无名、小四指依次弹出大指“挑”进，连得五声为“轮”。亦有以小、无名、中、食指依次弹出，大指“挑”进，连得五声为“下出轮”。

分指部类	符 号	名 称	简 要 说 明
	☆---	长 轮	两个以上的“轮”连接在一起称“长轮”。
	☆	半 轮	食、中、无名、小四指依次“弹”出，连得四声（下出轮指序小、无名、中、食）。
	☆---	四指长轮	①食、中、无名、小依次“弹”出，循环两次以上，称四指长轮。 ②食、中、无名依次“弹”出，大指“挑”进，连得四声，循环两次以上。
	△	三指轮	食指“弹”，中指“剔”，大指“挑”，连得三声。
	△---	三指长轮	两个以上三指轮连接在一起称“三指长轮”。
	∞ ☆---	轮带双	“轮时”第一个食指“双弹”，然后中、无名、小、大紧跟作轮单弦。
	☆--- ∞	轮 双	同时轮两条弦（没有虚线表示作一次轮）。
	☆--- ∞	半轮双	同时轮两条弦（没有虚线表示作四指轮）。
	⊙	满 轮	同时轮四条弦或三条弦。
	☆--- ∞	轮带扫	“轮”时第一用食指作“扫”，然后中、无名、小、大指紧跟作轮单弦。
	☆--- ∞	轮带拂	“轮”时第一用大指“拂”，然后食、中、无名、小指作“轮”单弦。
	∧☆---	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。
	(☆---	扣 轮	“轮”时大指和食指同时作“勾”“弹”，然后紧接在外弦作轮。
非乐音类	L	拍	大指将弦勾起即放，重声作断弦声，轻声成乐音。
	K	提	大指、食指提起一弦即放，重声作断弦声，轻声成乐音。
	¥	摘	大指抵住近缚弦处的弦，食指在下面“弹”，如“勺”之声。
	卜	弹面板	食指或大指用指甲面用力弹击面板。
	山	轮 板	小、无名、中、食四指在面板上作轮。
人工泛音	△	人工泛音	左手按音位，右手用小指外侧虚按在有效弦长的 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 处，食指同时弹弦得人工泛音，亦可用大指外侧虚按泛音点，食指同时弹。

注：右手基本指法写在乐谱音符上方。

右手除基本指法外，还有一种汇组指法，即将两种以上基本指法连接起来，成为一组指法，在一个乐句或一个乐段中使用，称为汇组指法。

汇组指法在一个乐句或一个乐段中使用时，无须在每个音符上标明指法，只要在第一组音符上标明指法，然后用方框“□”将这组指法框上，表示在后面的音符序列中使用同样的指法，一直到新的指法符号出现为止。

右手汇组指法种类繁多，故不再列表举例。但它们组合的原则都是基本指法的序列，演奏时将每个基本指法正确地弹奏出来，并按音符节奏规定的时值连接起来即可。