

“音乐”系列丛书

青少年学琵琶

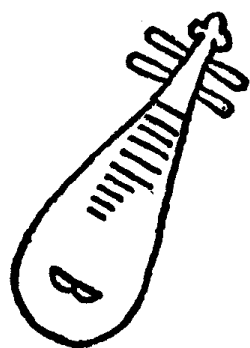
QINGSHAONIAN XUE PIPA

庄永平编著

上海音乐出版社

青少年学琵琶

上海音乐出版社

责任编辑：樊 愉

封面设计：麦荣邦

“青少年学音乐”系列丛书

青少年学琵琶

庄永平 编著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 上海印刷三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11.375 插页 2 谱、文 359 页

1994 年 12 月第 1 版 1997 年 2 月第 4 次印刷

印数：15,501—21,500 册

ISBN 7-80553-500-0/J·417 定价：9.90 元

《青少年学琵琶》内容简介

本书为青少年学乐器系列丛书之一。根据青少年的特点,对学习琵琶演奏入门的所需掌握的知识,作了全面而科学的论述,并以循序渐进的教学方法,对每种演奏技巧作了详尽而易懂的讲解,同时还辅以大量进阶进序、适合青少年弹奏的练习曲和乐曲,这些练习曲和乐曲多为青少年所熟悉的歌曲、乐曲改编而成,使练习不至枯燥,提高学习的兴趣。书后所附的独奏曲具有一定难度,是希望学习者在掌握了基本弹奏技巧后能进行演奏。书中另有琵琶曲编排,组合技巧和和声伴奏法,是以往琵琶演奏法书中所没有的,在学习琵琶演奏外能较全面地掌握音乐知识。

目 录

第一节	乐器概述.....	1
第二节	乐器构造及各部位名称图.....	4
第三节	演奏姿势.....	10
第四节	定弦和常用调.....	12
第五节	把位.....	15
第六节	左右手指法的基本结构.....	19
一、	左手指法的基本结构.....	19
二、	右手手法的基本结构.....	20
第七节	左右手指法技巧介绍与练习.....	42
一、	右手手法技巧介绍与练习.....	42
1.	弹挑型技巧与练习	43
2.	轮子型技巧与练习	101
3.	组合型技巧与练习	124
二、	左手指法技巧介绍与练习.....	176
三、	非乐音类指法技巧介绍与练习.....	224
第八节	怎样编排与组合技巧.....	244
第九节	怎样进行和声伴奏.....	275
附：乐曲八首.....		306
1.	《寿亭侯》	306
2.	《阳春白雪》	309

3. 《三六》	319
4. 《顽童》	327
5. 《倒垂帘》	330
6. 《送我一枝玫瑰花》	333
7. 《海滨之歌》	339
8. 《苗家欢歌》	351

2090/32 03

第一节 乐器概述

琵琶是我国一种民族弹拨乐器,它有近二千年的历史。琵琶初名批把,亦作枇杷。东汉刘熙《释名·释乐器》中讲:“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”。东汉应劭《风俗通》中也讲到:“以手批把,谓之琵琶”。可见,它是以两种主要弹奏的动作,并具有象声意义而得名的。这样,从秦汉至隋唐时期,众多的弹弦乐器,如长柄的、短柄的、圆形的、梨形的、木面的、皮面的、弦数较多或较少的等等,都以它们相似的弹奏动作而被统称为琵琶。但是,从乐器构造上区分,古时各种弹弦乐器,大致又可以分为两种不同的形制:直项琵琶和曲项琵琶。直项琵琶大约在秦汉之际,由波斯的长颈琵琶通过西域而传入我国的。但也有人认为它的历史可以追溯到秦代的一种类似鼗鼓的弹弦乐器——弦鼗,至汉代就演变成盘圆柄直的,具有四弦十二柱的“秦汉子”,亦称“秦琵琶”或“汉琵琶”。到了晋代,由于阮咸善弹此器,因而又称为“阮咸”,简称“阮”,也就是今天阮之类直柄弹拨乐器的前身。直项琵琶的特点是音柱较多,横抱用手指鼓弦的。

曲项琵琶大约在南北朝时,也由西域传入我国的。古代波斯有一种称为 Barbat 的弹弦乐器,琵琶两字很可能又是其

音译名。至唐代就成为曲项琵琶乐器的专称。曲项琵琶分为四弦和五弦两种：曲颈，木质半梨形音箱，四弦者四相无品，五弦者除四相外，另有一孤柱（品）。两者均横抱以木拨鼓弦。曲项琵琶从魏晋至唐，逐渐发展成为我国主要的民族乐器。尤其是唐代的音乐，大都以琵琶为主奏乐器。同时，唐代的音乐文化对国外，首先是邻近国家，曾产生过重大的影响。因此，至今日本还珍藏着我国唐代唯一留存的，做工极为精细的嵌螺钿紫檀四弦琵琶和五弦琵琶各一把，以及嵌螺钿紫檀阮咸和尺八等唐代乐器。唐以后，随着琵琶形制的不断完善和演奏姿势的改变，如变横抱（或斜抱）为竖抱，废拨子用手弹等，琵琶的演奏技巧越来越多样，表现力不断增强，并积累了大量的优秀传统曲目。

现代琵琶的形制，是在唐以来半梨形音箱，曲项、四弦、四相基础上发展演变而来的。音（品）柱逐渐增多，由清代时的十四柱（四相十品）、十六柱（四相十二品）发展到近代的二十四柱（六相十八品）和现代的三十柱（六相二十四品）或更多。音柱的增加不仅拓宽了音域，更主要的是每组八度中均具有十二个半音位，能适应现代任意转调的需要。琵琶的琴弦也由最早的鷓鴣筋、皮弦、丝弦，改为现代的钢丝弦或尼龙钢丝弦，并用义甲演奏，从而扩大了音量，音色也更为明亮了。

现代琵琶的音域宽广，从 $A-e^3$ ，有三组八度多，高音音色清脆明亮，中音音色圆润醇厚，低音音色结实雄浑。琵琶的演奏手法已发展得极为复杂多样。据粗略的统计，左右手的指法多达五、六十种，这在当今中外乐器中可以说是首屈一指的。宽广的音域、多变的音色和多样的演奏手法，使它的表现力极为丰富。它既能表现活泼流畅、明快喜悦和婉转、抒情的

曲调,也能表现雄壮激昂、铿锵有力和具有内在力度与紧张度的曲调。因此,历来琵琶的曲目,就有文曲和武曲之分,表现的范围甚广。例如传统的文曲代表作有《月儿高》、《塞上曲》、《浔阳夜月》等,武曲的代表作有《十面埋伏》、《霸王卸甲》等,以及大量的兼顾文武的、风格多样的乐曲。

今天,琵琶不仅作为我国民族乐器中的主要独奏乐器,而且广泛用于歌唱、曲艺、戏曲和歌舞的伴奏,用于各种器乐的合奏、重奏和领奏。特别是近年来,琵琶以独奏乐器和大型交响乐队或民族乐队的协奏,取得了极好的艺术效果。

第二节 乐器构造及各部位名称图

要学会演奏琵琶，首先要对琵琶这一乐器的构造有一个基本的了解。下面就来谈谈琵琶的构造。

琵琶由背面、面板、头(包括头及饰物、弦槽、弦轴及轴孔、山口等)、复手、相、品以及弦等组成。

(一)背面(龟盘) 琵琶的主要组成部分之一。背面体积最大，常用整块木料挖成瓢状，似龟背隆起，复盖了面板后，构成半梨形状的共鸣箱体。背面木质的优劣和音箱共鸣的好坏，与琵琶的音量与音色有较直接的关联。因此，背面材料的质地与挖空的分寸掌握，是制造优质琵琶的关键工艺之一。背面所用木质材料的不同，对琵琶的称呼也就不同。除一般的红木琵琶以外，还有香红木琵琶、白木琵琶等。另有用高级木料紫檀木制做的。

(二)面板(腹面) 琵琶的主要组成部分之一。面板为镶嵌在背面上的一块上窄下宽的共鸣板，它和背面共同组成琵琶的共鸣音箱。面板用梧桐木制做。面板质地的优劣与琵琶音质的好坏关系最为密切。一般均选择放置年数较长、木质干而松的材料制做。从外形上看，年轮间隔较宽、木质较疏松(表现为条纹明显，呈线状或粒状样)的为上乘。面板的质地选择与厚薄分寸的掌握，也是制造优质琵琶的关键工艺之一。

面板有用整块木料制做的，但为了兼顾到琵琶高低音区的共鸣与音色，也可以用二至三块木料拼合而成。面板上粘有众多的音柱(品)，其下部于复手内开有方形的出音小孔。

(三)头 琵琶的头部作为一个整体胶合在半梨形音箱的颈部顶端。头部的上方是向外弯曲的头以及饰物，下方是用以固定弦轴的两根弧形厚木条板。每条木板的外侧开有两个弦轴孔，用以安置四个弦轴。中间为系弦的弦槽。弦轴(轸子)，用于上端系弦和调动弦的音高。四根弦系弦的次序为：外方一边两个轸子，下一个系子弦，上一个系老弦；内方一边两个轸子，下一个系中弦，上一个系缠弦，因而它们是交叉排列系弦的。弦轴的材料需要有一定的韧性，通常用牛角或黄阳木制做，考究的也有用象牙(或人造象牙)制做的。弦轴制做的关键在于和弦轴孔尺寸必须相吻合，要做到严丝合缝才能旋转自如。演奏中最苦恼的问题之一是跑弦，而跑弦的主要原因常在于弦轴和孔的严密程度不甚理想。山口，通常用牛角制做，胶合于头部的下端，半梨形音箱颈部的上方。它和音箱下方的复手，用以固定弦的总长度。山口上有四条细小的，固定四根弦的槽。其槽必须宽窄适度且光滑，否则弦容易跑出槽外，粗糙使弦容易磨损。音箱颈部背面稍加厚，以加强和头部两条弧形木条板胶合的力量，上面有牛角或象牙等材料制做的饰物。而山口下面用以支撑山口的，常和山口连在一起的饰物，用牛角或象牙等材料制做。

(四)复手(佛手) 胶合在面板下方，起着下端系弦和传振的作用。弦系在复手上，弦的振动通过复手传到面板，引起音箱的共鸣，才发出乐器之声。它和二胡、三弦等乐器上的码子，所起的作用相似。因此，复手的材料质地，也常影响到乐

器声音的音色与共鸣。复手通常用牛角或竹制做，也有用象牙制做的。牛角制复手，其音色较浑厚结实。竹制复手其音色较宽宏明亮。现为了配合钢丝弦运用，均已采用竹制复手。另外，复手按置部位的上下以及本身离面板的高低尺寸，对琵琶的音量音色有一定的影响。复手稍靠上，弦的张力较紧，反之则较松。复手稍高，出音较松驰，稍低则较结实。这些可以根据具体乐器的音量、音色，以及共鸣的程度稍作调整。有时演奏者可通过调整复手的上下高低，来改变弦的张力，以提高自身弹奏力度的适应能力。

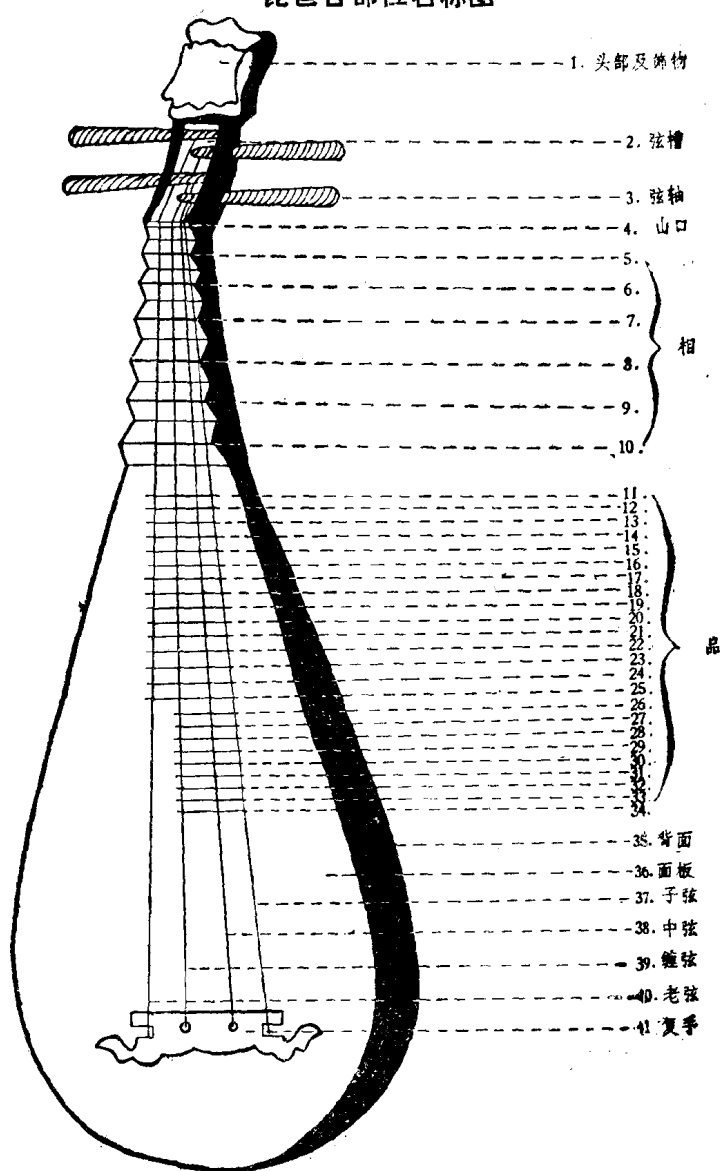
(五)相和品 相、品均是琵琶上的音位。传统中习惯把最上面的六个音位称为相，下面依次排列的称为品。相和品的材料和形状不同。相是用红木或牛角制做，考究的用象牙（或人造象牙）制做。相呈三角形棱柱体，现共有六个，由于处于半梨形音箱的上部，第一个最高最窄，以后五个依次稍低而加宽。品由竹制做，现共有二十四个。品基本上呈片条状，底部稍宽以稳固其身。上部和弦接触之处用竹青，以增加其耐磨能力。品根据按置的部位和使用状况，其长短不一。一至六品是上窄下宽；七至十五品长度相同，但均比六品稍短；十六至十八品长度相同但更短；十九至二十四品长度相同为最短。品由于是竹制，加上现都使用钢丝弦，磨损较大，故常需要更换。现品的音位是根据十二平均律排列的。一般遇到某一品位音不准时，不要随意搬动品位，这将会破坏十二平均律的音位关系。它往往是由其它原因，如缠绕弦时松紧不一会引起弦的某一音位偏高或偏低；弦与品距离过大，以及每品之间高低距离相差不一等等，均会引起局部品位音的高低变化。

(六)弦 琵琶是四弦乐器。四根弦由内向外分别称为缠弦、老弦、中弦和子弦。各弦的粗细有一定的比例,子弦最细,中弦、老弦次之,缠弦最粗。传统琵琶弦为丝制,现已大多改为钢丝制。其中还有单根钢丝和多股绞合的钢绳之分。钢丝弦的特点是音量较大,音色明亮清晰。为了使琵琶的音色既明亮又柔和,又于钢丝或钢绳外缠上尼龙丝,组合成尼龙钢丝(绳)弦,它具有钢丝弦和丝弦相结合的特点,效果更佳。弦的使用可以根据具体乐器的音量,音色与共鸣来加以选择,它可以在一定程度上弥补乐器音量、音色方面的某些不足。

下面再谈一谈义甲(假指甲)的制作。

随着丝制弦换成钢丝制弦以后,一般人们的指甲已不能胜任弹奏钢丝弦的任务。因此需要套上假指甲演奏。假指甲可以自己做,材料主要用赛珞璐或塑料,以赛珞璐为上乘。市场上卖的垫在书写纸下的塑料垫板及赛珞璐片都可以用。先把材料剪成指甲大小的长方形状,然后放在电烙铁或其它热器上烘,至似软非软时(不要烘得太软),弯成近似自己指甲的弧度。也可放在开水中泡软,放在弧形器具上弯曲。当材料形成弧度后,用剪刀把前端剪成指甲的圆尖状,而边剪得和指甲的宽度差不多大小即可。但大指的剪法略有不同。因大指触弦的部位在于指甲的左上角,所以要剪成偏左圆尖状,使左上角多出来一块便于挑弦。假指甲的下部不宜留得太长,大概和自己的指甲长短相仿或稍长。假指甲做成后要把指端及边磨光滑,然后裹上医用胶布待用。胶布的宽窄要适中,尤其是裹指后外面的头部最好放在指甲的面上,这样就不易在演奏中,由于各指碰擦等原因,使头部翘起,影响演奏和胶布使用的寿命。假指甲的材料厚薄和指端的形状尖钝,对琵琶的

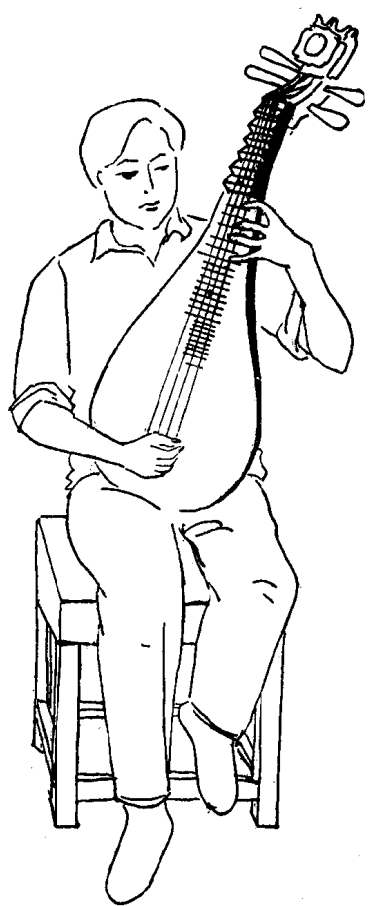
琵琶各部位名称图

音量、音色有一定的影响。其厚薄可以随着演奏者,尤其是初学者的音量与音色的适应能力而有所变化。还可以根据具体乐器的音色加以选择运用。如指甲稍厚钝可弥补乐器音色宽厚之不足;指甲稍薄尖可弥补乐器音色明亮之不足等等。

第三节 演奏姿势

演奏姿势的正确与否对于演奏表演是有一定影响的。演奏姿势不只是外在形态美不美的问题，应该说外在形态和内在感情，即表现乐曲的情绪是相一致的。初学者必须经常检查自己的演奏姿势是否正确，不要养成不良的习惯。那末，怎样才是正确的演奏姿势呢？首先要坐得端正，左腿搭在右腿上，或左腿踮起稍高于右腿。琵琶竖立在两腿的凹档中间，琵琶的重心应当很稳，基本上不用左手扶着也能竖立而不至于倒下。这样左手可以灵活地按指换把。琵琶的面板朝右前方，面板和人身约呈 45 度，右手臂自然下垂。弹弦时右腕略朝面板弯曲，手指触弦的位置宜在复手上方 2 公分左右为好。左手按品位时左臂稍抬起，但不要故意把左肘关节往上抬，左腕向外稍凸。大指托住琵琶的背面，四指各关节呈凸状（即空心握拳状）。指尖按音要结实灵活，不要抬指过高，以免影响日后换音的速度。按音的位置是在每品位的略上一点，切不可按在品位上而使声音发木发闷。总之，根据现今琵琶演奏技术的发展，已经摒弃了传统那种“犹抱琵琶半遮面”的演奏姿势。这种姿势由于琵琶面板和人身基本上呈平行，对左右手的演奏技巧，尤其是某些现代技巧的运用有所不便和妨碍；也不利于演奏时心、眼、手的一致。因此代之以“侧抱琵琶不遮面，眼观相品手应弦”的演奏姿势。

演奏姿势示意图