

实用琵琶演奏教程

SHIYONG PIPA
YANZOU JIAOCHENG

吴玉霞

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

实用琵琶
演奏教程

吴玉霞 著

常州大学图书馆
藏书章

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

实用琵琶演奏教程/吴玉霞著. —合肥:安徽文艺出版社,
2017.1

ISBN 978-7-5396-5971-8

I. ①实… II. ①吴… III. ①琵琶-奏法-教材
IV. ①J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 317635 号

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:李雪颖

装帧设计:褚 琦

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551) 63533889

印 制:合肥中德印刷培训中心印刷厂 (0551)63813778

开本:880×1230 1/16 印张:12.75 字数:350 千字

版次:2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

定价:46.00 元

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

作者简介

吴玉霞，中国当代著名琵琶演奏家，国家一级演员，中国艺术研究院硕士研究生导师，全国政协委员，享受国务院颁发特殊津贴专家，中国音乐家协会理事暨琵琶学会常务副会长，中国民族管弦乐学会副会长暨琵琶专业委员会副会长，中宣部文化名家暨“四个一批”人才，文化部等多部委高级职称、人才鉴定、技术审核评委、全国性民乐赛事评审，中国文联各文艺家协会“德艺双馨”优秀文艺工作者，全国三八红旗手。曾任中央民族乐团副团长、民族管弦乐队琵琶首席、弹拨乐声部长、独奏演员。

吴玉霞自幼学习琵琶，先后就读于北京舞蹈学院音乐班、中央音乐学院民乐系、北京大学艺术学系。分别从师于刘德海、李光华、陈泽民、李光祖等琵琶名家。曾获1980年首届全国琵琶比赛二等奖，1993年全国音像制品评比金奖，1996年大阪国际室内乐比赛特别奖，1999年文化部中直院团国庆50周年评比展演最高优秀演奏奖，2010—2012年文化部优秀剧目展演优秀表演奖。曾为中国人民大学艺

术教育、中央音乐学院、中国音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院等客座教授。

80年代以来，吴氏曾在国内外成功举办个人独奏音乐会数百场，作为独奏家出访数十个国家和地区参加中外艺术节及文化交流，包括国内重大文艺晚会。1989—1990年曾三度赴日本举办个人独奏会，在维也纳金色大厅、美国卡耐基音乐厅、林肯艺术中心等世界一流殿堂以及中国国家大剧院音乐厅、北京音乐厅、上海音乐厅举办个人独奏音乐会，反响强烈。有评论道：“她的演奏细腻而不做作，激情而不狂放，深切的领会，细腻的表达，情感的充沛，个性的鲜明，为琵琶演奏艺术树立了新的品貌。”

数十年来，录制大量个人独奏、教学和影像专辑，其中包括为全国宣传文化系统“四个一批”人才文库录制《吴玉霞作品专辑10张》以及《吴玉霞琵琶情韵》《情寄长白山》《敦煌古乐》《千秋颂》《玉鸣东方》《琵琶名曲指导》《珠落玉盘》等CD、VCD，DVD数十张；为《末代皇帝》《霸王别姬》《风月》《西游记》等电影、电视剧录制音乐。创作并发表了《律动》《风戏柳》《倒影》《素描》等琵琶独奏曲。其主要首演作品有《春秋》《古道随想》《千秋颂》《律动》《风戏柳》《孔雀东南飞》《絮》《柳月辞》等；发表文集《我的琵琶行》；出版书谱《琵琶演奏曲集》《琵琶演奏基础教程》《儿童趣味琵琶曲集》《指尖上的舞蹈——琵琶技术技巧练习38首》等。

作为国家级的专家、文化使者，吴玉霞《艺术的审美与表达》《音乐语汇中的格调与情致》《乐者的心境与情怀》等琵琶雅集、琵琶名曲赏析专题，在文化讲堂、艺术舞台均有良好的呈现，深受各界人士的欢迎。

引言

琵琶是中国最具代表性的民族乐器。起源于秦汉，盛行于唐代。汉代刘熙《释名·释乐器》：“枇杷本出于胡中，马上所鼓也。推手前曰枇，引手却曰杷，象其鼓时，因以为名也。”琵琶除语义、造型之美，常以音韵古朴、技法繁复、文武兼备、经典丰厚吸引无数爱乐者，并深得国内外观众的喜爱，是艺术舞台重要的文化标志、民族符号。其清丽婉转、激越刚烈的技法特质，被唐代著名诗人白居易《琵琶行》誉为“珠落玉盘”之音、“铁骑刀枪”之鸣，是中国民乐中表现力最为丰富的乐器之一，也被称作“弹拨乐器首座”。

作为一名琵琶艺术传播的实践者，总结自己在数十年的职业生涯、教学实践和艺术创作，将积累的心得分享于大家，是愉快而有意义的。我以为，习琴、传艺，不是单纯地追求技法或乐曲的数量，更多地是希望人们在感受艺术的同时，修养身心、陶冶情致。

《实用琵琶演奏教程》，凝聚了自己多年的实践与思考，其中一些练习曲、乐曲以及训练方法，在实践中很有成效。提倡范式化教学，是我长期坚持的艺术主张，而掌握好多种技能，以科学的方法打开学习思路、学会融会贯通、举一反三，是本教程所提倡的核心观点。

在琵琶演奏中，语汇之丰富饱满、音韵之深邃灵动，是随着曲调的变化而拓展的，因此，表达者既有感性的认知又有理性的归纳，才能使艺术作品呈现深刻内涵。而具有深厚的文化底蕴，纯熟的演奏技巧，都是演绎好作品的必备条件。为此，我一直在不断地学习、探究、以求规范、提高。希望本书能将抽象的概念和枯燥的数据，转化为对艺术的热爱与追求，是我最大的心愿。

目 录

作者简介

引 言

第一章 琵琶简述

- 一、琵琶简介..... (001)
- 二、琵琶构造..... (001)
- 三、演奏姿势..... (002)
- 四、学琴前的思考和准备..... (002)
- 五、怎样挑选和护理琵琶..... (002)

第二章 空弦音和弹、挑

- 一、对空弦音的认识及读谱训练..... (003)
- 二、对“弹”的认识及C调空弦音练习..... (006)
- 三、对“挑”的认识及C调空弦音练习..... (008)
- 四、节奏训练和弹挑组合练习..... (009)
- 五、D调空弦音练习..... (012)
- 六、小结..... (015)

第三章 一把位认识

- 一、C调一把位品位图..... (016)
- 二、品位音正确按位..... (016)
- 三、C调一把位一弦音位及练习..... (017)
- 四、C调一把位二弦音位及练习..... (022)
- 五、C调一把位三弦音位及练习..... (024)

六、C调一把位各音位及练习·····	(026)
七、变化音练习·····	(027)
八、D调一把位各音位及练习·····	(030)
九、音阶练习·····	(035)
十、C、D调比较及练习·····	(036)
十一、双音弹和双音挑练习·····	(037)
十二、一把位综合练习·····	(041)
十三、小结·····	(045)

第四章 左右手常见指法

一、“^”分·····	(046)
二、“o”泛音·····	(047)
三、“!”打音和“e”带音·····	(048)
四、“ㄅ”推拉音·····	(050)
五、“◆”吟揉·····	(051)
六、“K”摘·····	(052)
七、“ㄣ”擞·····	(053)
八、过弦·····	(053)
九、“◆”滚奏·····	(055)

第五章 琵琶音调

一、A调一把位品位图及练习·····	(057)
二、F调一把位品位图及练习·····	(059)
三、G调一把位品位图及练习·····	(061)
四、固定调概念·····	(063)
五、综合练习·····	(065)
六、小结·····	(070)

第六章 二把位认识

一、C调二把位品位图及练习·····	(071)
二、D调二把位品位图及练习·····	(074)
三、A调二把位品位图及练习·····	(087)
四、小结·····	(089)

第七章 轮指

- 一、轮指基本要领····· (090)
- 二、轮指基本形态····· (090)
- 三、技法训练····· (093)

第八章 相把位认识

- 一、C调相把位品位图及练习····· (097)
- 二、D调相把位品位图及练习····· (098)

第九章 三把位认识

- 一、C调三把位品位图及练习····· (100)
- 二、D调三把位品位图及练习····· (103)
- 三、小结····· (109)

第十章 音阶

- 一、C调品位图及练习····· (110)
- 二、D调品位图及练习····· (112)
- 三、G调品位图及练习····· (114)
- 四、拓展练习····· (115)

第十一章 综合练习

- 一、左手练习····· (120)
- 二、平衡训练····· (120)
- 三、单音练习····· (121)
- 四、双音练习(一)····· (122)
- 五、扩指练习····· (123)
- 六、模进练习····· (124)
- 七、节奏练习(一)····· (125)
- 八、双音练习(二)····· (127)
- 九、半轮练习····· (128)
- 十、组合指法练习(一)····· (129)
- 十一、组合指法练习(二)····· (132)
- 十二、组合指法练习(三)····· (133)

十三、泛音练习·····	(134)
十四、节奏练习(二)·····	(135)
十五、能力测试·····	(136)
十六、反弹练习·····	(136)
十七、指力训练(一)·····	(138)
十八、指力训练(二)·····	(141)
十九、指力训练(三)·····	(143)
二十、音色和美感训练·····	(146)
二十一、耐力训练·····	(148)
二十二、小结·····	(149)

第十二章 乐曲

一、秋月吟(琵琶二重奏)·····	吴玉霞 曲 (150)
二、悦·····	吴玉霞 曲 (154)
三、茉莉花·····	江苏民歌 吴玉霞 编曲 (157)
四、春风·····	吴玉霞 曲 (159)
五、太湖美·····	龙 飞 曲 吴玉霞 编曲 (161)
六、沉香·····	吴玉霞 曲 (163)
七、童趣·····	法国儿歌 刘 强 改编 吴玉霞 编曲 (166)
八、跃舞·····	吴玉霞 曲 (170)
九、霓裳曲(琵琶二重奏)·····	民间乐曲 吴玉霞 编曲 (173)
十、游春(琵琶二重奏)·····	吴玉霞 曲 (179)
十一、四季歌·····	日本民谣 吴玉霞 编曲 (181)
十二、憧憬·····	吴玉霞 曲 (183)
十三、风戏柳·····	吴玉霞 曲 (184)
十四、灵动·····	吴玉霞 曲 (188)

第十三章 指法与符号

一、琵琶常规定弦和音域·····	(189)
二、琵琶演奏常见符号·····	(189)
三、琵琶演奏谱基本符号标记·····	(193)

第一章 琵琶简述

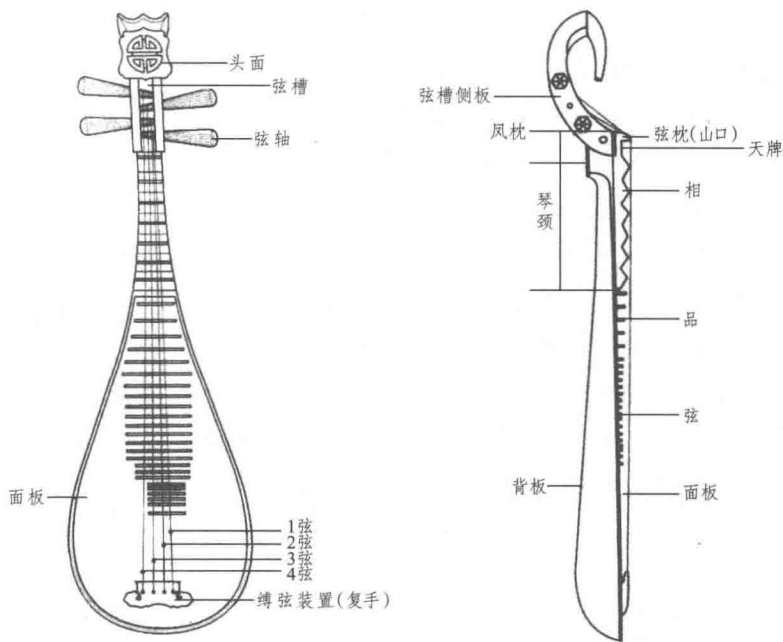
一、琵琶简介

琵琶是中国最具代表性的弹拨乐器，古之谓“枇杷”，即“琵琶”。其名称是因它的演奏手法而命名——东汉刘熙《释名·释乐器》中记载：“枇杷本出于胡中，马上所鼓也。推手前曰枇（向外弹弦），引手却曰杷（向内挑弦），象其鼓时，因以为名也。”在秦汉至唐一段时期，琵琶二字曾作为多种弹拨乐器的总称。直至唐以后，琵琶才由广义变为狭义，专门用来称呼半梨形音箱的曲项琵琶。

中国现在流行的琵琶，是自唐以来，经过历代民间演奏家及乐工们的长期实践和不断改革而日臻完善的乐器。它无论是在独奏、重奏还是在合奏、协奏及其他演奏形式中，都有着独特的艺术魅力，其出色的表现主要体现在演奏技法丰富，音韵独特，文曲细腻、委婉，武曲气势、张力，曲目流传广泛（古今中外都有优秀的代表作品），音乐表达完整等方面。唐代大诗人白居易曾有诗云：“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。”这段脍炙人口的千古绝唱，为琵琶演奏的完美表达，做了精彩、形象的描述。

二、琵琶构造

琵琶：是由头面、背板、面板、相、品、复手等部分组成。其中系弦是由琴弦上带圆孔的一端穿入复手孔内至琴轴另一端扎紧，品用竹子，面板用梧桐木，背板主材分紫檀、红木、乌木、香红木和白木等。

琵琶正面侧面图示

三、演奏姿势

演奏姿势一般为左腿在前，右腿略错后，两膝相并，身躯坐直并稍往前倾。琵琶面板向外垂直，基本达到独立和平衡状态。左手在上，右手在下，两眼平视。

四、学琴前的思考和准备

首先是心理准备。琵琶学习不同于其他乐器，由于它左、右手技法丰富，音色变化多，加之特有的表现力，无论从舞台造型还是在音乐内涵上，都具有极强的吸引力。但值得提醒的是：欣赏和演奏是两个不同的概念，前者是兴趣和修养的体现，而后者更需要信心和毅力的补充。虽说艺术能陶冶性情，培养情趣，但艰苦的磨炼和长期枯燥而单一的重复，对每个人来说，都是一种考验。它是一项长远而有意义的“系统工程”，也是对一个人意志、品质的最好锻炼。初学者在学琴前最好能认识音符或者能掌握一点基本乐理常识。其次是要准备一把琵琶、假指甲、胶布、乐谱和笔记本等。（建议养成良好的课后记笔记习惯，这样有助于牢固、扎实的学习和记忆。）

五、怎样挑选和护理琵琶

对于初学者来说，选择琵琶首先要考虑自己的年龄和手的条件。如果是十岁以下或者手偏小的儿童，建议可以选择中、小型号的琵琶，它的整体结构同大琵琶一样，只是外型尺寸略小一点，是专为少年儿童特制的。由于小琵琶普遍的选材不如大琵琶讲究，尤其是专业用琴，它们之间在音色、音准、音量等方面是有所区别的。因此，如果手的条件允许，建议还是选择大琴为好。关于选择琴的档次，笔者以为因人而异，可根据自己的经济条件来选定。

由于南北方气候温差较大，乐器的合理使用至关重要。如北方的冬季室内很干燥，若乐器放置在离暖气较近的地方，则容易干裂。然而，南方的气温比较潮湿，尤其是梅雨季节，若使用完毕没有固定的位置存放，也会影响琵琶的音色和使用寿命。此外，演奏中的调理、培养也是很重要的一关。新的乐器初期使用，尽量不要大幅度的震荡，包括大量的失控连续强奏，应尽可能地多演奏优美、抒情的旋律，或者在不同的把位做有意识的局部训练，这会有助于乐器的全面开发。

一般在选购琵琶的时候，除了外形的美观和工艺的精美之外，最重要的是选择音色的纯净和统一，其中包括四根弦的音色和谐度、张力、幅度的承受力以及把位之间的协调和手感等。

第二章 空弦音和弹、挑

一、对空弦音的认识及读谱训练

琵琶的空弦音是以标准音“A”：即一弦的空弦音来定的，唱名“La”(6)。四根弦的音高分别是(Adea)，它们之间的音程关系分别是：“ $\underset{\cdot}{6}\ \underset{\cdot}{2}\ \underset{\cdot}{3}\ \underset{\cdot}{6}$ ”其中“ $\underset{\cdot}{6}$ ”为四弦，“ $\underset{\cdot}{2}$ ”为三弦，“ $\underset{\cdot}{3}$ ”为二弦，“ $\underset{\cdot}{6}$ ”为一弦。二、一弦(“ $\underset{\cdot}{3}\ \underset{\cdot}{6}$ ”：纯四度)；三、一弦(“ $\underset{\cdot}{2}\ \underset{\cdot}{6}$ ”：纯五度)；三、二弦(“ $\underset{\cdot}{2}\ \underset{\cdot}{3}$ ”：大二度)；四、一弦(“ $\underset{\cdot}{6}\ \underset{\cdot}{6}$ ”：纯八度)；四、三弦(“ $\underset{\cdot}{6}\ \underset{\cdot}{2}$ ”：纯四度)及四、二弦(“ $\underset{\cdot}{6}\ \underset{\cdot}{3}$ ”：纯五度)。

提示：唱准、辨别“1、2、3、4、5、6、7”中的每一个音符。熟练掌握琵琶空弦音的调弦方法。初练者建议用调音器或钢琴辅助。

Do Re Mi

1=C ($\underset{\cdot}{6}\ \underset{\cdot}{2}\ \underset{\cdot}{3}\ \underset{\cdot}{6}$) $\frac{2}{4}$

1 - | 2 - | 1 1 | 2 - | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 2 - |
Do Re

2 - | 1 - | 2 2 | 1 - | 2 1 | 2 1 | 2 2 | 1 - |

3 3 | 1 1 | 2 2 1 | 2 1 | 3 3 | 1 1 | 2 2 1 | 2 - |
Mi

3 3 | 1 1 | 2 2 1 | 2 1 | 3 3 | 1 1 | 2 2 2 |

1 - | 3 1 2 | 3 2 | 1 2 1 3 | 2 3 | 3 1 2 | 3 2 |

[40]

1 2 1 3 | 2 - | 1 1 2 | 3 2 | 1 2 1 3 | 2 - | 1 2 1 3 |

[45]

[50]

2 - | 2 3 1 3 | 2 - | 1 3 2 | 1 2 3 2 | 1 3 | 2 - ||

要求：(1) 认识“1”“2”“3”三个音。

(2) 了解“2”和“3”是大二度音程关系；“1”和“3”是大三度音程关系。

(3) 分清四分音符、二分音符、八分音符，即一拍、两拍和半拍的谱面标记。

(4) 做“弹”的手型训练（要领参照琵琶右手演奏基本指法表说明和第二章“弹”的认识提示）。

(5) 分清大指、食指、中指、无名指、小指。

Do Re Mi Fa So

1=C (6̣ 2̣ 3̣ 6̣) $\frac{2}{4}$

[5]

1 2 3 4 | 5 5 | 5 4 5 4 | 3 - | 1 2 3 4 | 5 5 |

Do Re Mi Fa So

\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /

[10]

5 4 3 2 | 1 - | 1 2 3 | 3 4 5 | 5 4 3 4 | 5 5 |

\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /

[15]

1 2 3 | 3 4 5 | 5 4 3 2 | 1 1 | 5 5 5 | 1 1 1 |

\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /

[20]

5 5 5 | 4 4 4 | 1 2 3 4 | 5 4 3 2 | 1 2 3 2 | 1 1 ||

\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /

要求：(1) 认识“4”和“5”音。

(2) 熟练分清“1”“2”“3”“4”“5”各音唱名。

(3) 学会正确打拍子。

(4) 了解“3”和“4”音是小二度音程关系；“4”和“5”是大二度音程关系；
“1”和“5”是纯五度音程关系；“1”和“4”以及“2”和“5”均是纯四度音程关系。

Do Re Mi Fa So La Xi

1=C (6 2 3 6) $\frac{3}{4}$

5 5 - | 5 5 - | 3 - 5 | 6. 5 3 5 | 2. 3 2 3 | 5 - - | 5

La

5 3 - | 5 - 3 2 | 1. 2 3 | 2 - - | 3 2 - | 3 2 - | 10

6. 5 6 1 | 2 - - | 6 3 5 6 | 5 2 3 5 6 | 5 4 3 5 | 6 - - | 15

5 3. 2 | 5 3. 2 | 1. 2 3 1 | 2 - - | 3 - 5 | 3 - 5 6 | 20

i 7 6 5 | 3 5 2 3 | 5 - 4 3 | 5 4 3 2 | 3 - - | 25

Xi

6 1 2 3 | 2 - 1 | 6 - 7 6 | 5 - - | 5 0 0 || 30

要求：(1) 认识曲中的“6” (la) 和“7” (Xi) 音，分清每个音的唱名。

(2) “5”和“6”以及“6”和“7”是大二度音程关系；“7”和“i”是小二度音程关系；“5”和“7”是大三度音程关系；“6”和“1”是小三度音程关系；
“1”和“6”是大六度音程关系。

附：“6”比“6”音低一个八度。

注意：(1) 在没有开始弹琴之前，首先要学会认识乐谱，前面几首我们认识了音符、音程、节拍、简单节奏，在读谱的同时，要练习持琴姿势和弹的基本手型。

(2) 不要按自己的习惯唱，要照谱慢速唱，认准每个音符，达到练习效果。

二、对“弹”的认识及C调空弦音练习

提示：(1) 弹“、”：右手食指运用指关节的力量由内向外弹，手臂带动手腕起辅助作用。触弦点在24品和复手之间的二分之一处。如图，外弹方向是触弦点至复手间的约60度角。右手指法通常记在音符上方。用方块把指法框起来，则说明一种指法延续数小节。

(2) 图：

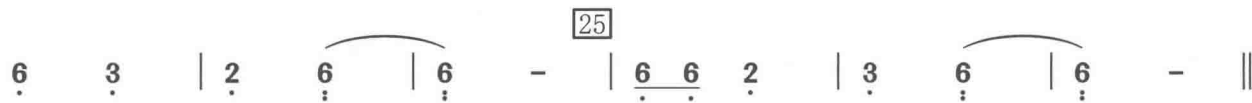
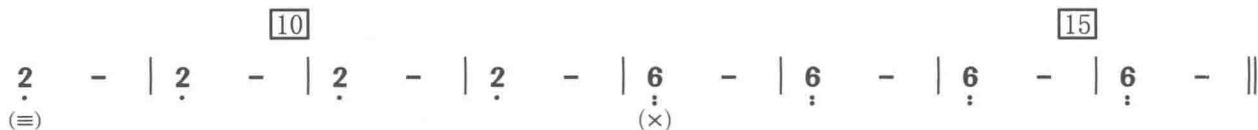
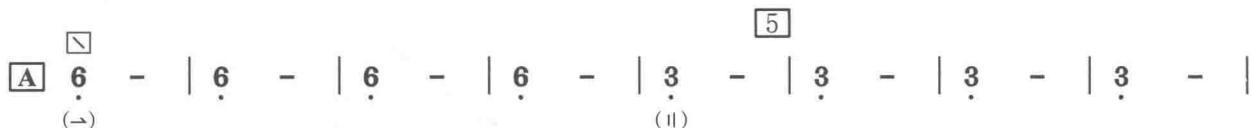

(3) C调空弦练习

(4) “—”为连音记号，第二个被连接的音省略演奏，但时值仍保持。

(1)

1=C (6 2 3 6) $\frac{2}{4}$

40

6̣ - 3̣ 3̣ | 2̣ - 6̣ 6̣ | 6̣ - 2̣ 2̣ | 3̣ - 6̣ 6̣ ||

[D] $\frac{2}{4}$ 6̣ $\frac{45}{3̣ 3̣}$ | 2̣ 6̣ | 6̣ $\frac{50}{2̣ 2̣}$ | 3̣ 3̣ 6̣ | 6̣ 3̣ | $\frac{50}{2̣ 2̣}$ 6̣ | 6̣ $\frac{50}{2̣ 2̣}$ | 3̣ 3̣ 6̣ |

$\frac{55}{6̣ 3̣ 6̣ 3̣}$ | 2̣ 6̣ | $\frac{55}{6̣ 2̣ 6̣ 2̣}$ | 3̣ 6̣ | $\frac{55}{6̣ 3̣ 6̣ 3̣}$ | 2̣ 6̣ | $\frac{55}{6̣ 2̣ 6̣ 2̣}$ | 3̣ 6̣ ||

(2)

提示：连线音和切分节奏。

1=C (6̣ 2̣ 3̣ 6̣) $\frac{2}{4}$

♩=66

[A] 6̣ - | 3̣ - | 2̣ 3̣ | 6̣ - | 6̣ - |

2̣ 3̣ | 3̣ 2̣ | 6̣ - | 6̣ - | 3̣ 2̣ |

2̣ 3̣ | 6̣ - | 6̣ - | 3̣ 6̣ | 2̣ 3̣ | 6̣ - ||

[B] 6̣ 6̣ $\frac{15}{6̣ | 6̣}$ 3̣ 2̣ | 6̣ 6̣ $\frac{15}{6̣ | 6̣}$ 2̣ 6̣ |

3̣ 6̣ $\frac{15}{6̣ | 6̣}$ 3̣ 2̣ | 2̣ 3̣ 2̣ | 6̣ 6̣ 6̣ ||

[C] 6̣ $\frac{25}{3̣ 3̣}$ | 2̣ $\frac{25}{3̣ 3̣}$ | 6̣ $\frac{25}{3̣ 3̣}$ | 2̣ $\frac{25}{6̣ 6̣}$ | 6̣ $\frac{25}{3̣ 3̣}$ | 2̣ $\frac{25}{3̣ 3̣}$ |

6̣ $\frac{35}{3̣ 3̣}$ | 2̣ $\frac{35}{6̣ 6̣}$ | $\frac{35}{6̣ 6̣}$ 2̣ | $\frac{35}{3̣ 3̣}$ 6̣ | $\frac{35}{6̣ 6̣}$ 3̣ | $\frac{35}{2̣ 2̣}$ 3̣ |