

拨弹乐器演奏指南

刘慧 编著

A0956720

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

拨弹乐器演奏指南/刘慧编著. - 天津:南开大学出版社,1999.8

(音乐教育学习指导丛书)

ISBN 7-310-01274-7

I. 拨… II. 刘… III. 拨弦乐器-奏法-中国 IV. J632.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 24465 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

出版人 张世甲

承印 河北永清第一胶印厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 1999 年 9 月第 1 版

印次 1999 年 9 月第 1 次印刷

开本 787mm × 1092mm 1/16

印张 14.25

字数 364 千字

印数 1 - 2500

定价 24.00 元

前 言

在人们的日常生活中,处处都有音乐在陪伴着你。特别是在科技、经济日益发展的国家里,音乐作为一种特殊的精神享受和文明与人共存。在当今社会里,音乐已经成为联系家庭各个成员与学校及社会中的其他成员的纽带。音乐在调节家庭气氛,美化生活、陶冶人们的性情方面发挥着不可低估的作用。

一位音乐家曾经说过:“如果一个儿童从小就懂得了什么是美,那么他一生都会去追求美!”因此从小培养儿童的音乐审美能力是十分必要的。如何培养少年儿童的音乐审美能力呢?最好的方法就是让他亲身参与到音乐中去。通过学习,能够掌握一种或几种乐器的基本演奏方法,去表现美好动听的乐曲,这样就可以亲身去体会音乐的美。

在青少年时期如果能学习并掌握一种乐器,可以培养自己优良的心理素质,如:热爱、意志、独立思考等等。在幼儿时期如果能接触和学习古典音乐,可以大大提高大脑的推理能力和空间想象能力,我们每位家长和老师都希望自己的孩子和学生将来能成为“德才兼备、人格卓越”的人才。正是通过学习和掌握某种乐器,才能更好地学习到音乐的真谛,更好地陶冶自己的情操。

本书针对喜爱民族器乐的广大音乐爱好者和青少年学生,着重介绍了几种拨弹乐器的基本训练方法和演奏方法。从最初级的有关拨弹乐器的基础知识开始,循序渐进一直讲到较高难度的演奏技法。在讲述过程中,每一个关键环节都配备了图片和注解。同时编写了许多首练习曲和乐曲。可以让学生既能自学又可以通过老师或家长的帮助、辅导进行学习。

总之本书为广大音乐爱好者们提供了了解学习琵琶、三弦、阮、柳琴的基础教材。限于本人水平有限,此书难免会有不足之处,敬请广大读者和有关专家批评指正。

谢谢

编者 刘慧

目 录

第一章 琵琶

一、琵琶简述	(1)
二、琵琶的各部位名称图	(2)
三、琵琶的构造	(3)
四、琵琶的定弦与音域	(3)
五、琵琶常用调的空弦首调唱名表	(4)
六、C 调空弦音及按音音位	(5)
七、C 调自然泛音音位表	(6)
八、姿势与演奏方法	(7)
1. 姿势	(7)
2. 右手演奏方法	(7)
3. 左手演奏方法	(10)
九、琵琶演奏符号说明	(12)

第二章 三弦

一、三弦简述	(16)
二、三弦各部位名称图	(18)
三、三弦的构造	(18)
1. 头部	(18)
2. 身部	(18)
3. 琴鼓部	(19)
四、三弦的定弦与音域	(20)
五、三弦把位图	(21)
六、常用调的自然音阶音位表	(23)
七、三弦的维护	(26)
八、假指甲的种类与制作	(26)
九、姿势与演奏方法	(27)
1. 演奏姿势	(27)
2. 持琴姿势	(28)
3. 右手演奏方法	(29)
4. 左手演奏方法	(32)
十、三弦演奏符号说明	(33)

第三章 阮

一、阮简述	(37)
二、阮各部位名称图	(38)
三、阮的构造	(38)
四、阮的定弦与音域	(39)
1. 大阮的定弦与音域	(39)
2. 中阮的定弦与音域	(41)
五、阮把位与把位图	(44)
六、假指甲与拨子	(46)
七、姿势	(46)
1. 坐的姿势	(46)
2. 置琴位置	(47)
3. 左手持琴姿势	(48)
4. 右手持琴姿势	(48)
八、演奏方法	(48)
1. 右手演奏方法	(48)
2. 左手演奏方法	(49)
九、阮演奏符号说明	(50)
第四章 柳琴	
一、柳琴简述	(54)
二、柳琴各部位名称图	(54)
三、柳琴的构造	(55)
四、柳琴的定弦、音域与音位表	(56)
五、柳琴把位与把位图	(59)
六、拨子的制作方法	(60)
七、姿势	(60)
1. 坐的姿势	(60)
2. 置琴位置	(61)
3. 左手持琴姿势	(61)
4. 右手持琴姿势	(62)
八、演奏方法	(62)
1. 右手演奏方法	(62)
2. 左手演奏方法	(64)
九、柳琴演奏符号说明	(65)
练习曲、乐曲	

一、琵琶练习曲	(68)
乐曲	
(1)牧童	(79)
(2)军民大生产	(80)
(3)金蛇狂舞	(83)
(4)阳春白雪	(86)
(5)月光变奏曲	(92)
(6)十面埋伏	(95)
二、三弦练习曲	(104)
乐曲	
(1)高山流水	(118)
(2)我是一个兵	(120)
(3)迎新春	(122)
(4)歌唱解放军	(131)
(5)梅花调	(135)
(6)天山之春	(140)
三、阮练习曲	(144)
乐曲	
(1)旱天雷	(161)
(2)三六	(162)
(3)龙灯	(165)
(4)划船曲(重奏)	(168)
(5)拉萨舞曲	(175)
(6)火把节之夜	(180)
四、柳琴练习曲	(185)
乐曲	
(1)紫竹调	(200)
(2)G 大调小步舞曲	(201)
(3)步步高	(202)
(4)柳琴戏牌子曲	(204)
(5)牧民歌唱新生活	(209)
(6)春到沂河	(214)

第一章 琵琶

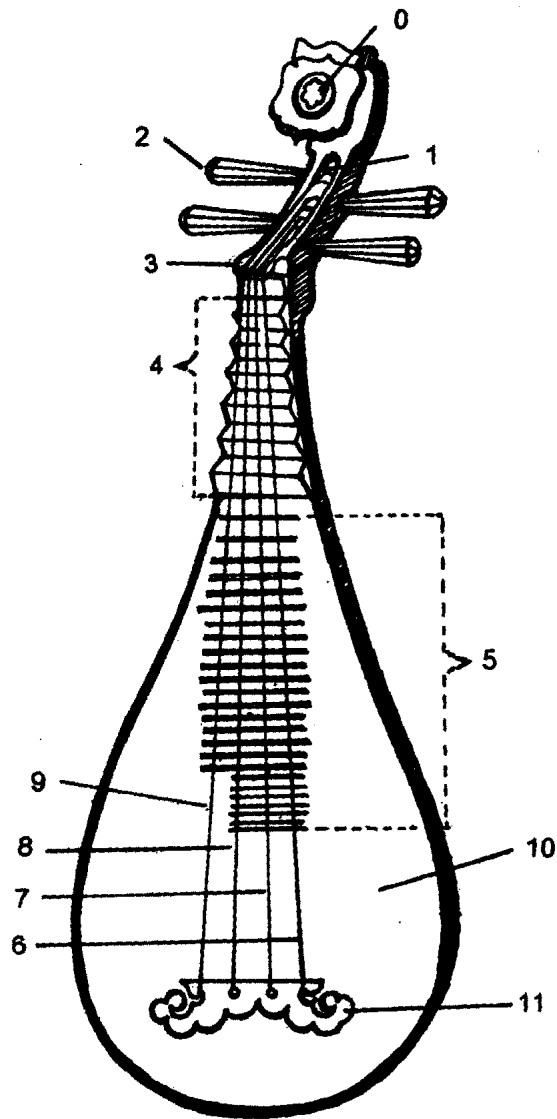
一、琵琶简述

琵琶是我国古老的、音色优美的、表现力丰富的弹拨乐器。相传在秦代前有一种叫“鼗”的乐器,外型类似拨浪鼓,后来在鼗上装上了弦而成了“弦鼗”,当时称为琵琶。琵琶最早的写法是“枇把”。“枇把”二字原为右手的两种弹奏指法,正如东汉刘熙《释名》中所说:“推手前曰枇,(即弹)引手却曰把,(即挑)。”由于古时各种类似弦鼗的弹弦乐器都用右手这两种指法来弹奏,所以就把这一类弹弦乐器统称为琵琶。后来在漫长的历史岁月中,劳动人民对乐器进行了不断的改进和创造,加上各种地方歌舞音乐的盛行,乐器种类也随之发展而增加,这时再将弹弦乐器统称为琵琶就感到很不方便。初始,人们根据音箱的形状在琵琶前加上秦琵琶、阮咸琵琶(这两种琵琶都是圆形音箱)曲项琵琶(梨形音箱)来加以区别。再后来每种乐器都有了自己的名字。琵琶,这一名称才成为古代曲项琵琶,即现在琵琶的专有名称。

古代的曲项琵琶与现代的琵琶相似,只是覆手比现代琵琶的覆手要高,体积略小,有十四、十五柱(古时称相与品为柱)。在唐代前琵琶都是用拨子来弹奏的,而且演奏姿势是坐着将琵琶向左斜放在腿上。唐贞观(公元627—649)年间有位艺人叫裴洛儿的开始弃拨用手,这在当时是演奏方法上的一大进步,后来慢慢地在演奏姿势上也由先前的横抱变为更便于演奏的琴头向上的竖抱。到了明代琵琶有了四相九品、十二品、十三品等。现在使用的琵琶全是半音排列(即十二平均律排列),基本上是六相二十四品或二十五品,演奏各种调或转调都很方便。

琵琶的音色优美华丽,表现力极为丰富,她不仅擅长演奏典雅抒情的文曲如:《塞上曲》,也能表现亢镗有力的,雄壮激昂的武曲,如:《十面埋伏》。琵琶是民族管弦乐队中弹拨声部中的主要乐器,可做为独奏或伴奏声部来使用,即可表现旋律又可用各种节奏型来给别的声部伴奏,是乐队中不可缺少的常规乐器。

二、琵琶各部位名称图

0. 琴头 1. 弦槽 2. 弦轴 3. 山口 4. 相 5. 品
6. 第一弦 7. 第二弦 8. 第三弦 9. 第四弦
10. 面板 11. 覆手

三、琵琶的构造

琵琶是由三部分组成。即头部、颈部、腹部。头部由弦槽和四个弦轴组成。颈部由山口和相组成。腹部由琴背、面板、品、覆手、琴弦组成。

弦槽——琵琶头部中间的空隙,是为了装弦轴、拴琴弦而挖的。

弦轴——用牛角或红木等材料做的椎型的圆柱体。上面刻有螺纹和花瓣形状。弦轴是用来调整琴弦松紧程度的把手。

山口——用牛角做的高于弦槽与相,起架高琴弦的作用。

相——表示一定音高的音位装置,一般用牛角、红木、塑料等材料制成。

琴背——琵琶发音的共鸣箱,上面连接颈部,中间空,上窄下阔,底呈半圆状,多用紫檀木、老红木、花梨木、香红木等木料制成。

面板——用梧桐木为材料制成,粘在琴背上面。

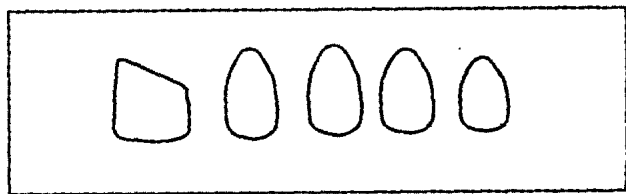
品——表示一定音高的音位装置。用竹子加工成长条形状的竹条,粘在面板上。

覆手——拴琴弦用的,用竹子制成,粘在面板下端中央处,覆手上有四个拴弦孔,弦的上端拴在弦轴上,下端拴在覆手上。

琴弦——左起为第一弦(最细的,又称为子弦)、第二弦(又称为中弦)、第三弦(又称为老弦)、第四弦(最粗的,又称为缠弦)。

附假指甲——做假指甲要尽量选择表面光滑,耐磨,有弹性,厚度为0.7—0.8毫米的材料来制作。如赛璐珞、塑料片、玳瑁等。可根据个人手指的大小来制做。

[指甲图]

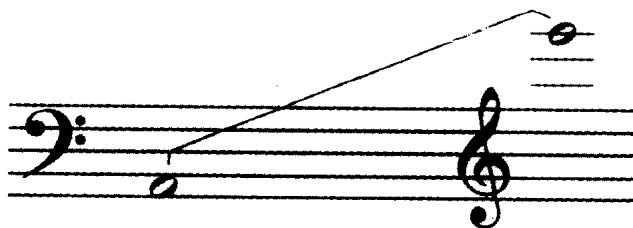

四、琵琶的定弦与音域

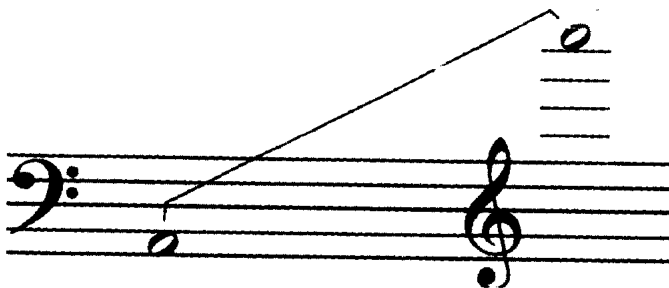
定弦:

音域:(六相二十四品)A——e³

音域:(六相三十品)A——a³

五、琵琶常用调的空弦首调唱名表

首调 调名	弦序 唱名	第四弦 (A)	第三弦 (D)	第二弦 (e)	第一弦 (a)
$\flat B$ 调		7	3	4	7
C 调		6	2	3	6
D 调		5	1	2	5
E 调		4	$\flat 7$	1	4
F 调		3	6	7	3
G 调		2	5	6	2
A 调		1	4	5	1

六、C 调空弦音及按音音位

		第四弦	第三弦	第二弦	第一弦		
		6	2	3	6		
相把位	{	6	2	4	6	山口	
		7	3	4	7	一	相
		1	4	5	1	二	相
		1	4	5	1	三	相
		2	5	6	2	四	相
		2	5	6	2	五	相
第一把	{	3	6	7	3	六	相
		4	7	1	4	一	品
		4	7	1	4	二	品
		5	1	2	5	三	品
		5	1	2	5	四	品
		6	2	3	6	五	品
第二把	{	6	2	4	6	六	品
		7	3	4	7	七	品
		1	4	5	1	八	品
		1	4	5	1	九	品
		2	5	6	2	十	品
		2	5	6	2	十一	品
第三把	{	3	6	7	3	十二	品
		4	7	1	4	十三	品
		4	7	1	4	十四	品
		5	1	2	5	十五	品
		5	1	2	5	十六	品
		6	2	3	6	十七	品
第四把	{		2	4	6	十八	品
			3	4	7	十九	品
			4	5	1	二十	品
			4	5	1	二十一	品
			5	6	2	二十二	品
			5	6	2	二十三	品
			6	7	3	二十四	品
						二十五	品

七、C 调自然泛音音位

		第四弦	第三弦	第二弦	第一弦		
		6	2	3	6		
相	{					山口	
		1 ¹	1 ¹	1 ¹	1 ¹	四相	
		6	2	3	6	五相	
品	{	3	6	7	3	一品	
		1 ¹	1 ¹	1 ¹	1 ¹	三品	
		6	2	3	6	六品	
		1 ¹	1 ¹	1 ¹	1 ¹	十品	
		3	6	7	3	十三品	
		6	2	3	6	十八品	
		1 ¹	1 ¹	1 ¹	1 ¹	二十二品	
		3	6	7	3	二十四品	

八、姿势与演奏方法

1. 姿势:弹琵琶时坐椅子或凳子的高度要适中,一般以比演奏者小腿略低为宜。身躯要坐正,不可左右歪斜或前倾后仰,两肩要平,两脚向前,左脚稍前右脚稍后。两膝之间约有半尺左右的距离。此外也可以叠腿演奏,即将左腿自然地放在右腿上,琵琶直立放在两腿之间,面板朝外,琴背的右面要贴紧小腹,左面稍离小腹,使琴与身躯呈 30° 或 45° 角度。持琴姿势与演奏有很大的关系,正确的持琴姿势可使演奏松弛、自然、大方美观,也便于技巧的运用。所以初学琴的人,一定要在练习中加以注意,养成正确的演奏姿势与习惯。

[叠腿姿势图]

[平腿姿势图]

2. 右手演奏方法:

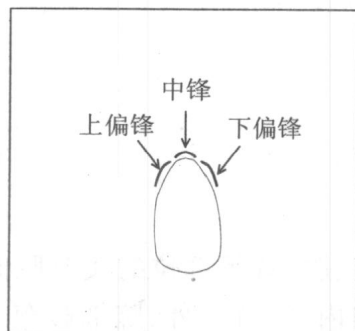
(a) 右手手形:右手手腕、肘、臂等部位的关节肌肉都要放松。掌指关节要隆起,呈自然半握拳状,手心向内,手背向外,腕部微弯,手臂与面板基本平行,指与指之间要稍微分开,避免并紧。

[右手手形图]

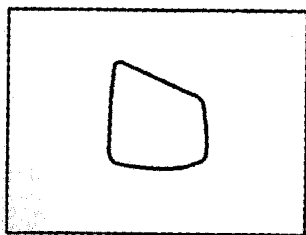
(b)弹挑的方法:弹,即食指指甲端从右上方向左下方触弦弹出发音。弹弦时,大指随即跟着向下与食指相搭。弹,以掌、指关节为主要动力,同时腕部辅以轻轻摇扇子样的旋动。挑,即大指指端从左下方向右上方触弦挑进发音。挑弦时,大指与在下方的食指相离。挑,以掌、指关节为主要动力,腕部辅以轻轻摇扇子样的旋动。

(c)指甲触弦部位与角度:弹挑时要注意指甲触弦的部位与角度。一般来讲弹挑和右手各种指法都宜尽量用指甲“中锋”部位去触弦。因为用“中锋”部位触弦,力量易集中,声音饱满,而且噪音较少。“中锋”是指假指甲正中尖端部位。“中锋”部位的上、下方边侧部位称为“上偏锋”和“下偏锋”。以食指指甲为例:
[指甲图 1]

[指甲图 1]

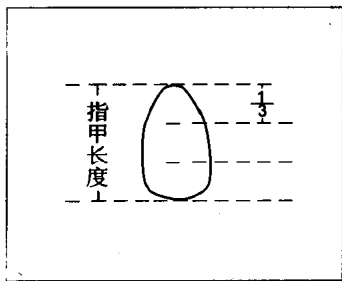
大指由于生理上的原因,在作挑时要用外侧处的指甲端去挑弦。所以大指假指甲的尖端不宜做在指甲的正中部位,而是做在指甲的外侧处。如图 2:

[指甲图 2]

弹奏时要尽量避免用指甲的边侧触弦,用边侧触弦使指甲接触弦的面积增大,容易产生噪音。但并不是绝对不能用指甲的边侧触弦,有时根据乐曲对音色的特殊需要,可做指甲触弦部位及触弦角度的调整。

触弦时,指甲面与琴弦和面板的角度约呈 45° 角度。指甲入弦的深浅宜控制在 3 毫米左右,也就是指甲的三分之一处。入弦过深容易出噪音,过浅则易使声音薄弱。

[指甲图 3]

(d)触弦位置:右手手指触弦的位置也很重要,它关系到音色、音质的好坏。位置不适当,会使发音尖硬刺耳,或松散没有共鸣。正确的触弦位置为复手上方 5—7 厘米的地方。这是最长用的,亦是最佳的发音点。一般弹奏高音区时触弦点离复手近,反之则稍远。这是最基本的规律,有时因乐曲内容需要上、下变化触弦位置,可取得特殊的音色效果。

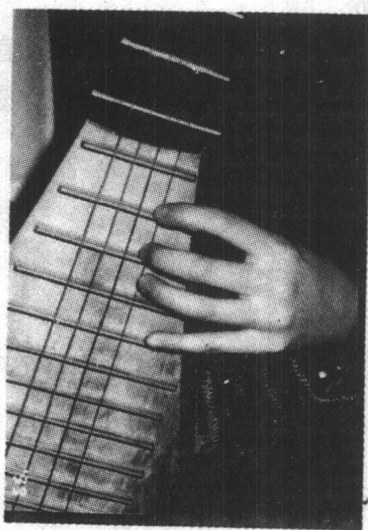
(e)轮指:轮指是琵琶右手重要的技法之一,也是最有特色的琵琶技巧。轮的方法:①轮的演奏手形与弹挑的演奏手形相同。②轮,即食指、中指、无名指、小指依次弹弦后,大指挑弦,为一轮,连续作轮时为“长轮”。③轮时,每个手指用力触弦后,要即刻放松,作回收动作,以准备下一次触弦动作。④轮的用力是由肩部通过整个手臂而到达手指指端,即集中于指尖,最后作用于琴弦。由于手指粗细的差异,无名指、小指力量较弱,大指力量较强,练习时,可有意识地将手的重心置于无名指掌指关节处,以加强无名指、小指的用力。大指挑时,大、小关节要稍稍弯曲、隆起挑弦,以使大指的力量得到控制。⑤轮指的触弦位置和角度与

弹挑基本相同。轮指时五个手指的触弦点要尽量靠近,要求达到各指的力度、速度、音色的相对统一。

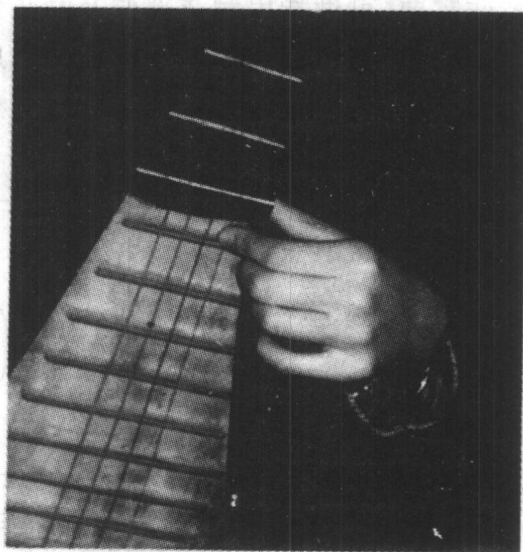
3.左手演奏方法:左手的任务是扶琴和按音,运用各种指法,技法。

(a)左臂及左手手形:弹奏时肩部放松,大臂自然下垂,肘部随着弹奏把位的变化呈下垂状或水平状。大拇指指端轻抵琴背处,指关节不能隆起,掌关节不能塌陷。虎口悬靠或依靠在琴身的边沿,食指、中指、无名指、小指按音。

(b)按弦方法:按弦时手指要弯曲,掌关节、腕关节要隆起,用手指的指端按弦。一般情况下,手指关节不可伸直接弦,也不可指关节凹陷按弦。指关节凹陷

[指关节隆起正确图]

[指关节凹陷不正确图]

按弦,使力点不到指端,而且容易造成手指僵硬,影响音质。在特殊情况下可以伸直手指按弦。如:在同一音位上按和弦和泛音等。

(c)手指按弦的位置:手指按弦的位置应靠在需要取音的品(相)位上方处,不要按在品(相)的中间或偏上位置,也不要按在品(相)上。按在品(相)中间时则音不纯,按在品(相)上时则音不亮。