

十面埋伏

1 = D (5 1 2 5 弦)

古

曲

王范地演奏谱

【一】列营

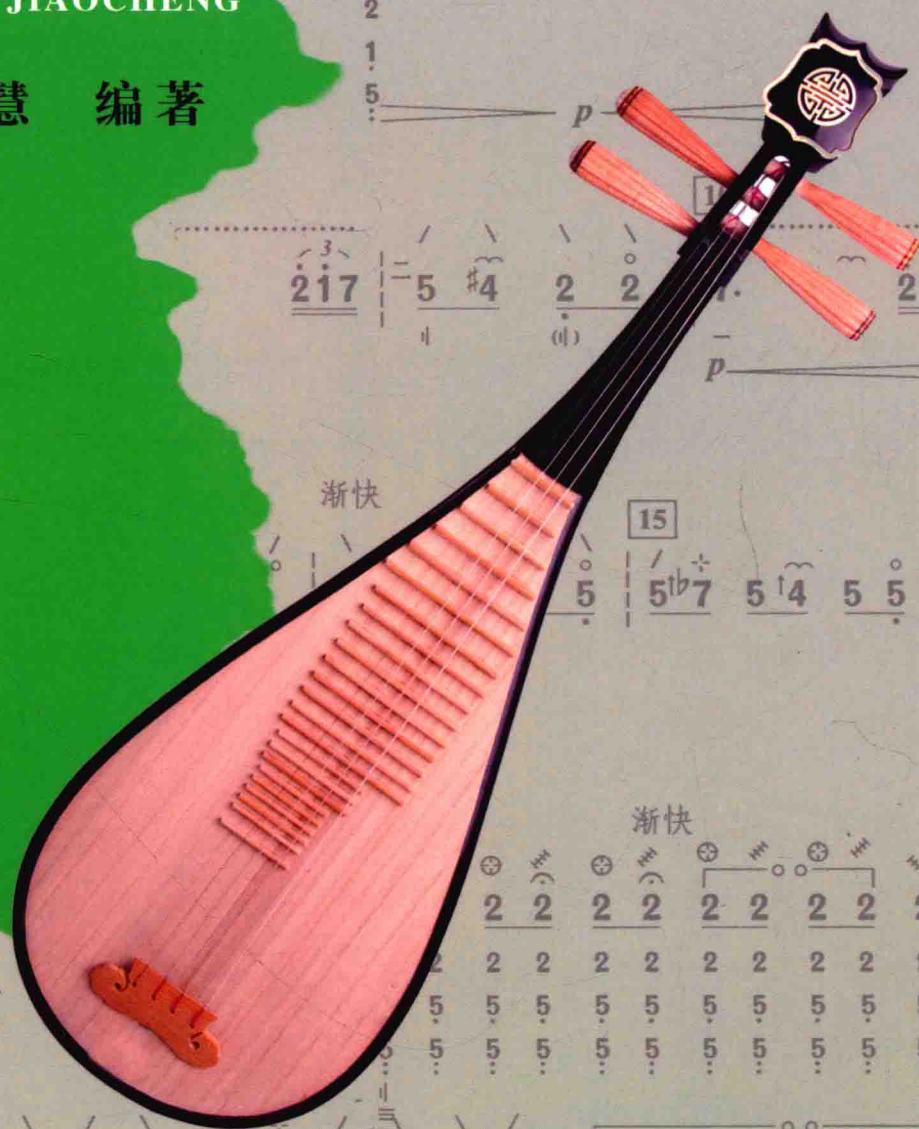
慢起渐快

琵琶

名曲教程

PIPA MINGQU JIAOCHENG

王超慧 编著

金盾出版社
JINDUN CHUBANSHE

琵琶名曲教程

王超慧 编著

金盾出版社

内 容 提 要

这是一本专为广大琵琶爱好者及相关专业人士编写的琵琶名曲教程。作者从大量的琵琶乐曲中,精选了一部分为大众最熟悉、最喜爱的经典名曲,对每首作品的风格、特点及演奏要点进行了讲解,并对相关的音乐知识、文化背景、历史典故、民风民俗等做了链接介绍。全书共收入不同风格、不同年代的琵琶名曲 29 首,分为 10 篇。本书曲目经典,分类独特,内容丰富,用途广泛,不仅可供琵琶爱好者、学习者学习、演奏,也可供专业人士作为教学参考和进行研究。

图书在版编目(CIP)数据

琵琶名曲教程/王超慧编著. —北京:金盾出版社,2015. 8
ISBN 978-7-5186-0105-9

I. ①琵… II. ①王… III. ①琵琶—器乐曲—中国—教材 IV. ①J648.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 041959 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)
邮政编码:100036 电话:68214039 83219215
传真:68276683 网址:www.jdcbs.cn

封面印刷:北京印刷一厂
正文印刷:北京万博诚印刷有限公司
装订:北京万博诚印刷有限公司
各地新华书店经销

开本:880×1230 1/16 印张:12.5
2015 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印数:1~4 000 册 定价:39.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

本书音乐作品著作权使用费已交中国音乐著作权协会
联系地址:北京市东单三条 33 号京纺大厦 5 层(邮编 100005)
电话:(010)65232656—535

琵琶流派简介

清代初、中期，琵琶分南派和北派，南派以浙江陈牧夫为代表，北派以直隶王君锡为代表。清代中期，北派琵琶逐渐衰落，南派琵琶逐渐繁荣，江、浙一带形成了无锡派、平湖派、浦东派、崇明派等，近代又有汪派，亦称上海派，这些流派成为江南一带著名琵琶流派，在琵琶音乐史上占有相当重要的位置。

无锡派 无锡江阴地区的华秋蘋（1784—1859）、华子同兄弟向陈牧夫、王君锡学习了南北两派的琵琶曲，编著了《琵琶谱》三卷，于1819年刊印出版，是我国最早印行的琵琶谱。乐谱采用工尺谱，记载着较完整的指法，首次采用南派、北派及文曲、武曲的分类名称加以区别，并确立了无锡派琵琶。

平湖派 平湖派琵琶在琵琶音乐史上占有极其重要的地位，以李芳园（名祖棻，约1850—1901）为代表。当时李家为琵琶世家，五代操琴，李芳园之父常携琴交游，遍访名家。李芳园在家庭的熏陶下，自誉“琵琶癖”，人称“善弹琵琶无与敌”，在江浙一带影响较大，不仅技艺超群，且编撰《南北派十三套大曲琵琶新谱》，于清光绪二十一年出版发行，后人称之为《李氏谱》，以此为标志开创了平湖派。

平湖派以李其钰、李芳园、吴梦飞以及吴柏君、朱荇菁（朱英）等世代相传，流传有《南北派十三套大曲琵琶新谱》、《怡怡室琵琶谱》、《朱英琵琶谱》等。吴梦飞曾得到李芳园的亲授，后又师从李其钰的学生张子良，常在上海演出，艺术活动相当广泛，对弘扬平湖派做出了积极的贡献。朱荇菁师承李芳园高足吴柏君，针对《华氏谱》“左手按弦惟大禁两指不用”，首创了运用左手大指按托之法，并突破了不用小指按音的禁区。

平湖派的演奏有文有武，讲究抑扬顿挫、刚柔相济。弹奏文曲，要求婉约轻扬，柔腕轻拨，如珠落玉盘般奏出舒展徐缓的旋律，并有余音缭绕之感。武曲演奏讲究雄健豪宕、势不可挡，以下出轮为主（《将军令》用的是上出轮）。平湖派琵琶对当今琵琶的各种风格的形成有相当大的影响，但因为历史原因，平湖派琵琶演奏技艺并没有在平湖很好地传承下来，目前只剩下平湖新包镇庆丰村朱荇菁之子朱大禎，“半个传人”了。平湖派琵琶被我国引入第二批非物质文化遗产名录中。

浦东派 创始人是清乾隆、嘉庆年间的鞠士林，初传鞠茂堂，再传陈子敬、程春塘，三传倪清泉、曹静楼，四传沈浩初、汪昱庭，五传林石城等。沈浩初（1889—1953），上海人，鞠派琵琶的传人，著有《养正轩琵琶谱》，1983年由人民音乐出版社出版五线谱本。

浦东派琵琶主要艺术特征为：演奏武曲气势雄伟，演奏文曲沉静细腻。尤其是弹奏武曲，往往运用大琵琶，讲究开弓饱满、力度强烈，故而保存和发展了一些富有海派特色的演奏方法。

崇明派 崇明地处上海东北角，以《瀛洲古调》琵琶谱师承传授，由于发源于崇明岛，后人遂称崇明派，以蒋泰、黄秀亭、沈肇州以及樊紫云、樊少云等世代相传。

“瀛洲古调派琵琶”取北派琵琶刚劲雄伟、气势磅礴之长，收南派琵琶优美柔和、华丽袅娜之精，浑为一体，形成隽永淳朴、清新绮丽的特色而不同凡响。

汪（昱庭）派 汪派也叫上海派，是20世纪以后，中国音乐发展史上的重要琵琶流派，也是唯一以个人命名的流派。汪昱庭（1872—1951）的琵琶技艺启蒙于王惠生，王惠生把陈子敬琵琶谱传授给汪昱庭，后又得过浦东派倪青泉、曹静楼与平湖派殷纪平传授，兼收并蓄，把琵琶传统古谱根据实际演奏花音编写出演奏谱，广为传授。汪氏教授了一批琵琶人才，如李廷松、孙裕德、金祖礼、卫仲乐、陈永禄、陈天乐、张萍舟、程午嘉等。

汪氏传授学生均用工尺谱，且都亲笔抄写送给学生，现已成为珍贵的墨宝。凡根据汪氏传谱演奏的，后人称为汪派。已出版的琵琶谱有：1982年由李廷松之子李光祖将汪氏传授、李廷松的演奏谱整理成册，由人民音乐出版社出版了《李廷松演奏谱》；2004年中央音乐学院民乐系弹拨教研室编辑了《汪派琵琶演奏谱》，由人民音乐出版社出版；2008年李光祖、郝貽凡整理的《汪派琵琶—李廷松演奏谱》，由中央音乐学院出版社出版。

汪派的演奏特点首先在于，当时一般南派琵琶以下出轮为多，而汪氏却创造性地运用上出轮，从而奠定了琵琶运用上出轮的基础。其次，他不拘泥于传统奏法，对古谱加以精心修改，使之更为精练，取得了比以往更好的艺术效果。

汪派琵琶的演奏刚劲有力，演奏技巧简洁、淳朴，以豪放、阳刚、朴实而著称。汪派演奏时讲究力度和音色，喜欢用行韵指法，注重腔、韵的变化，注重内在的情感处理，富有艺术感染力。

目 录

琵琶流派简介	(I)
--------------	-------

情趣篇

阳春白雪	古曲	李廷松传谱	(1)
鱼儿戏水	瀛州古调	樊伯炎传谱	刘德海改编 (8)
雀欲回巢	瀛州古调	樊伯炎传谱	刘德海改编 (10)
蜻蜓点水	瀛州古调	樊伯炎传谱	刘德海改编 (12)
顽 童	瀛州古调	樊伯炎传谱	刘德海改编 (14)
狮子滚绣球	瀛州古调	樊伯炎传谱	刘德海改编 (16)

代表人物篇

昭君出塞	华彦钧演奏	曹安和记谱	王范地演奏谱 (19)
虚 籁	刘天华曲	王范地演奏谱	(24)

月亮篇

春江花月夜	古曲	王范地演奏谱	(28)
月儿高	古曲	王范地演奏谱	(37)

史诗篇

十面埋伏	古曲	王范地演奏谱	(49)
霸王卸甲	古曲	王范地演奏谱	(58)

借物言志篇

出水莲	客家汉乐	林石城编曲	(70)
平沙落雁	杨大钧演奏谱		(74)
天 鹅	刘德海曲		(80)

地方风格篇

高山流水	河南板头曲	曹东扶演奏	林石城整理 (89)
------------	-------	-------	--------------

寒鸦戏水	潮州民间乐曲 刘宝珊移植 王范地演奏谱 (94)
江南三月	王惠然曲 (101)
春 雨	朱毅 文博曲 (106)
渭水情	任鸿翔曲 (113)

多彩民族篇

彝族舞曲	王惠然编曲 (120)
送我一支玫瑰花	新疆民歌 王范地改编 (128)
春 蚕	刘德海曲 (133)

音诗篇

新翻羽调绿腰	杨洁明曲 王伟华订指法 (139)
诉——读唐诗《琵琶行》有感	吴厚元曲 (145)

英雄篇

草原小姐妹	刘德海 吴祖强曲 (156)
狼牙山五壮士	吕绍恩曲 (168)

移植篇

野蜂飞舞	〔俄〕里姆斯基-科萨科夫曲 邝宇忠改编 (178)
流浪者之歌 (片段)	〔西〕萨拉萨蒂曲 (181)

知识链接篇

六十八板	(7)
《瀛洲古调》简介	(9)
乐曲描写对象——麻雀	(11)
乐曲描写对象——蜻蜓	(13)
崇明派演奏风格	(13)
瀛洲古调派琵琶创始人	(15)
瀛洲古调琵琶谱	(18)
王昭君简介	(23)
华彦钧简介	(23)
刘天华简介	(27)
《春江花月夜》之同曲异名	(36)

清代琵琶谱中《月儿高》的段落划分	(47)
华秋蘋《琵琶谱》	(48)
《十面埋伏》溯源	(57)
河南大调曲子板头曲	(93)
潮州音乐简介	(99)
苏州评弹简介	(105)
秦腔简介	(118)
花音、苦音	(119)
彝族简介	(127)
维吾尔族简介	(132)
丝绸之路简介	(138)
唐诗《长沙九日登东楼观舞》李群玉	(144)
唐诗《琵琶行》并序 白居易	(155)
吉普赛人简介	(183)

附录

琵琶右手指法符号表	(184)
琵琶左手指法符号表	(186)

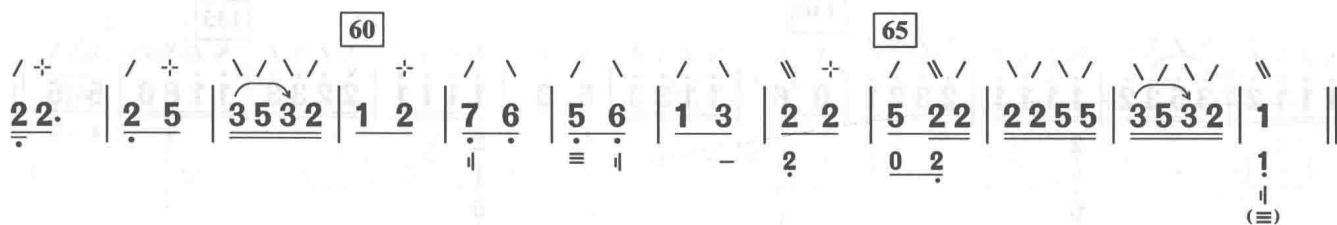
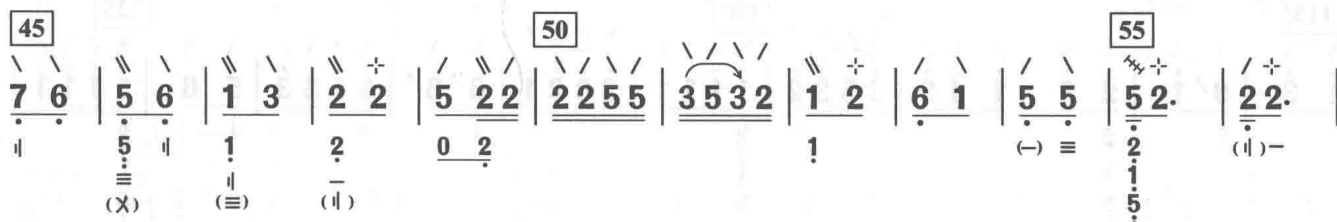
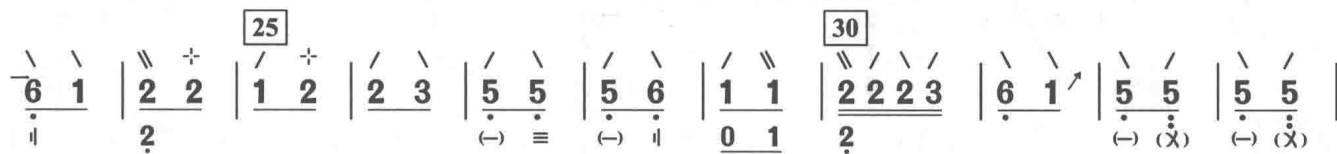
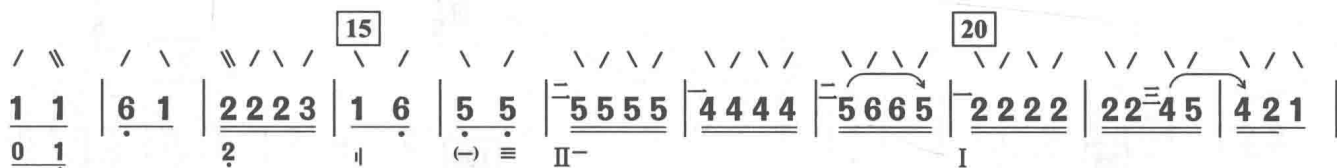
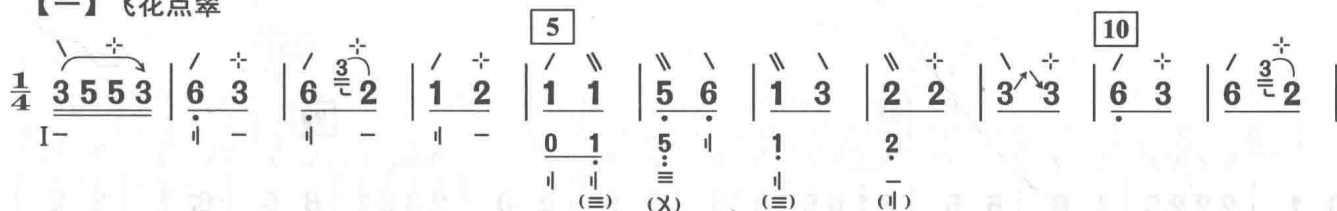
参考文献	(188)
------------	---------

阳 春 白 雪

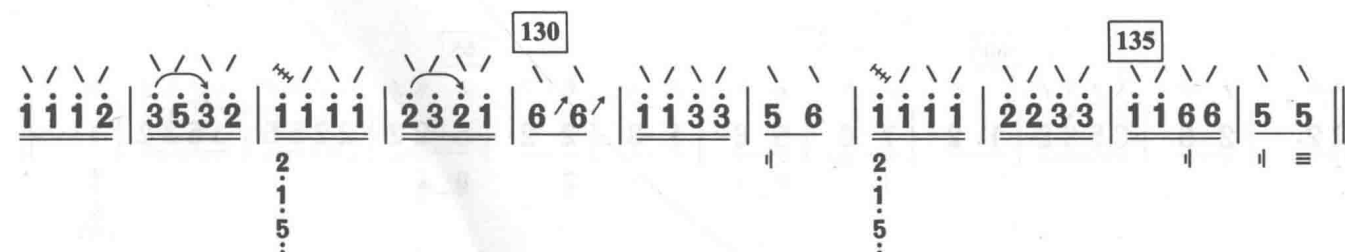
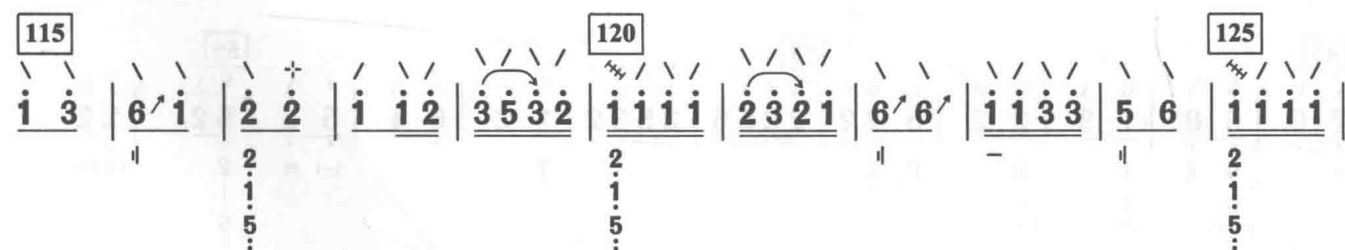
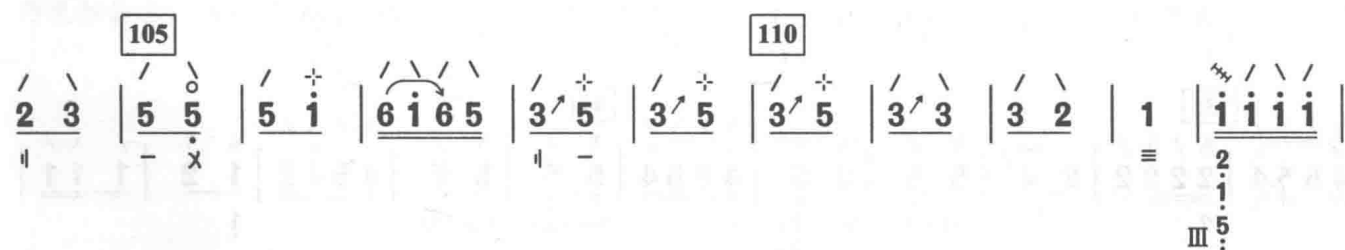
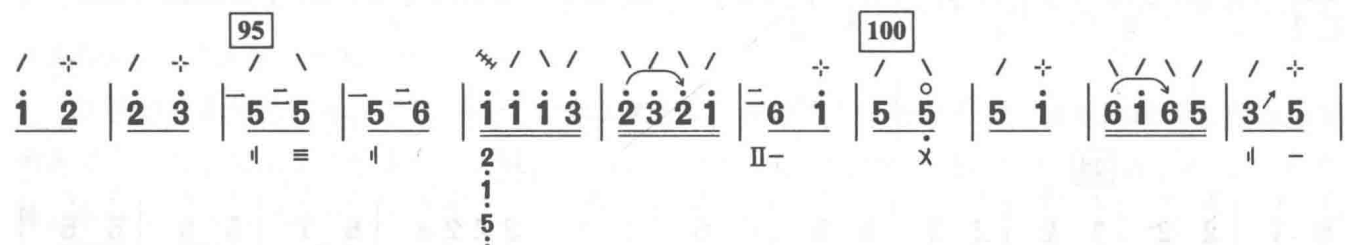
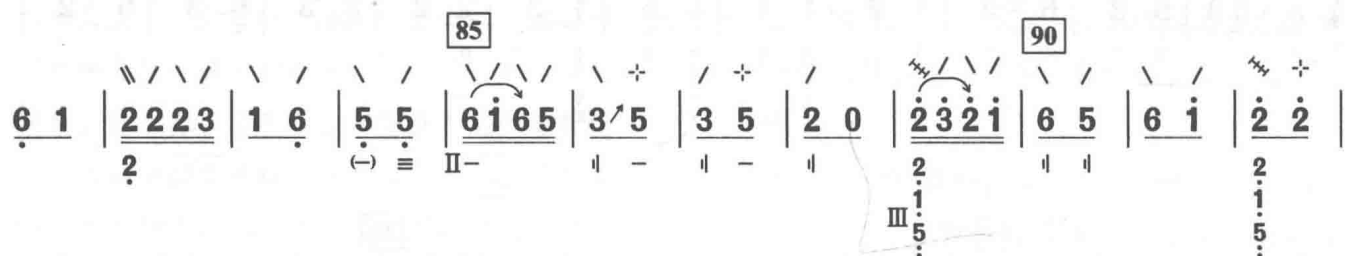
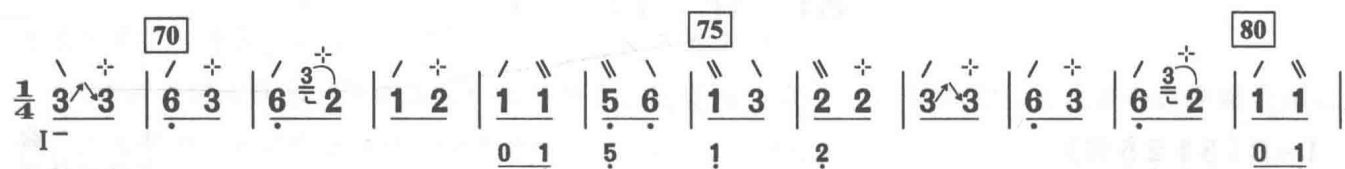
1=D (5 1 2 5 弦)

古 曲
李廷松传谱

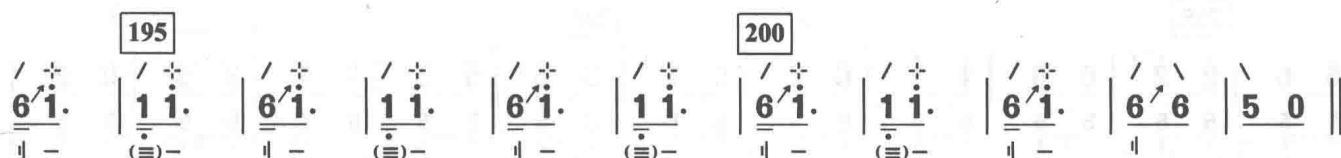
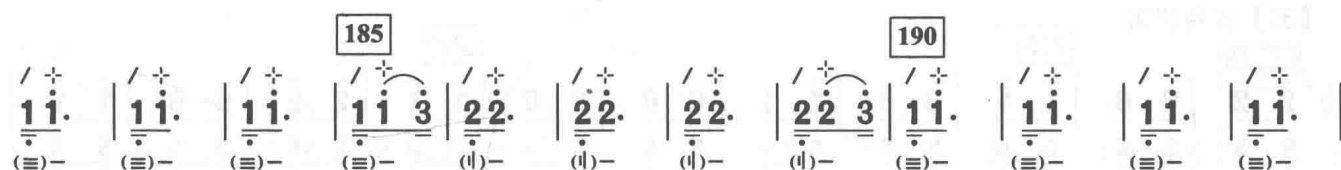
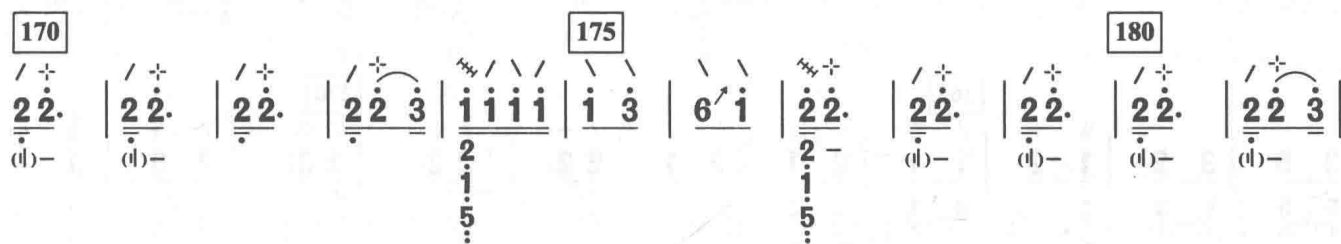
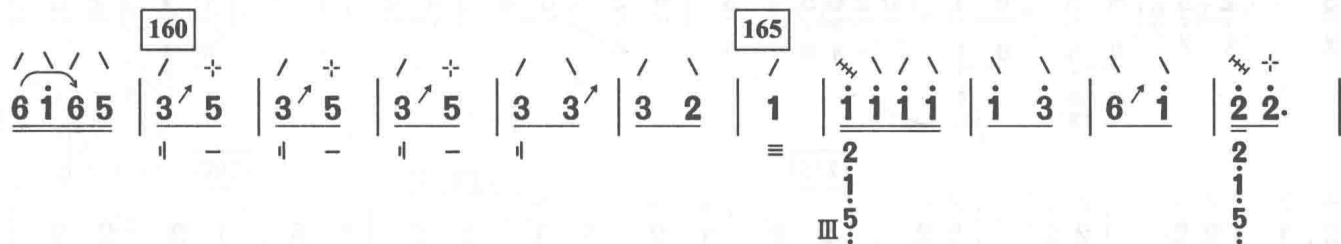
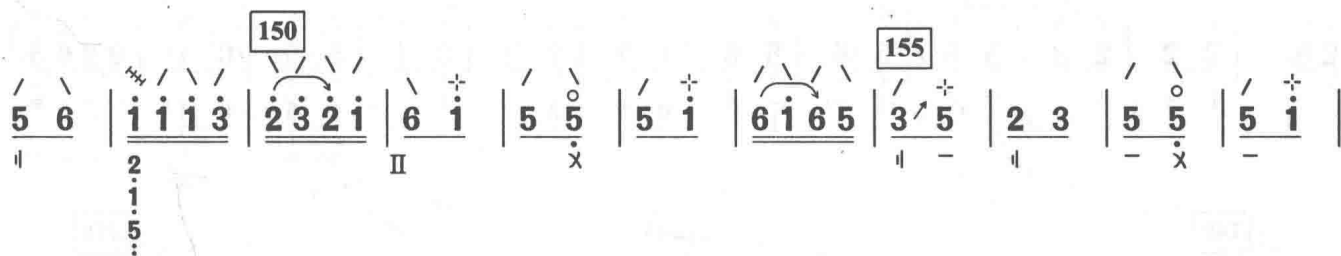
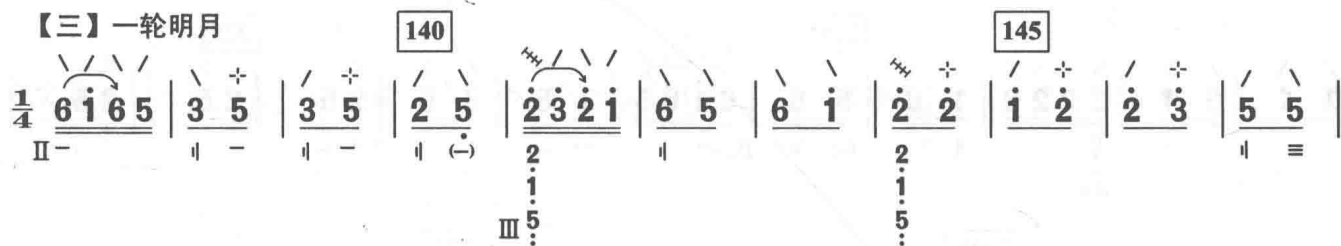
【一】飞花点翠

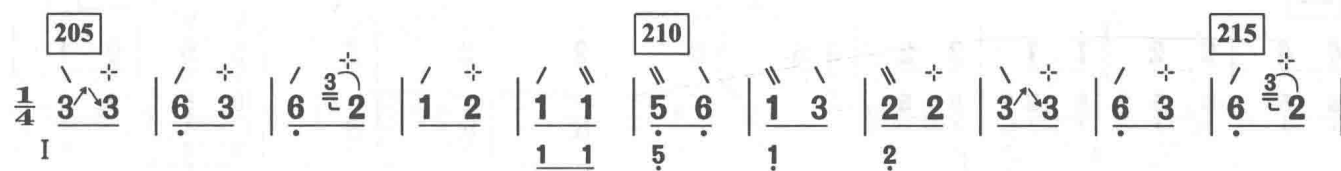
【二】风摆荷花

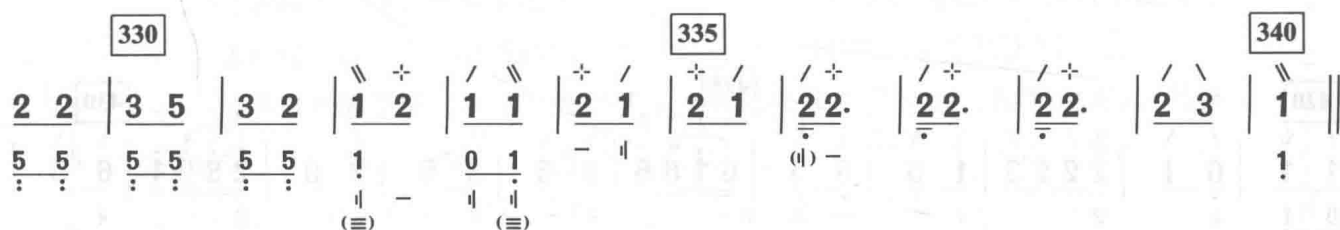
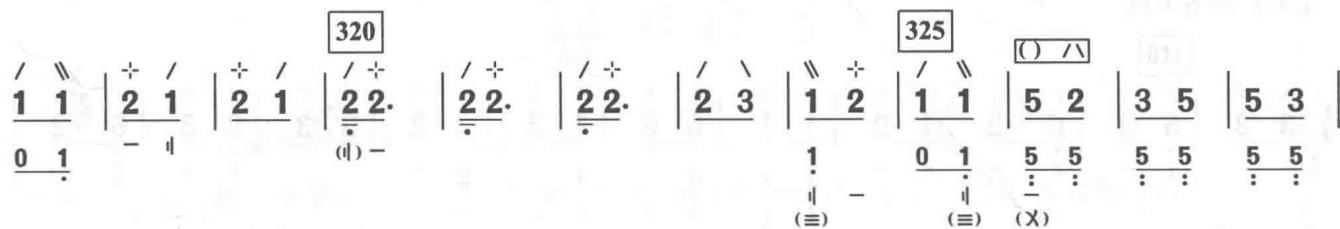
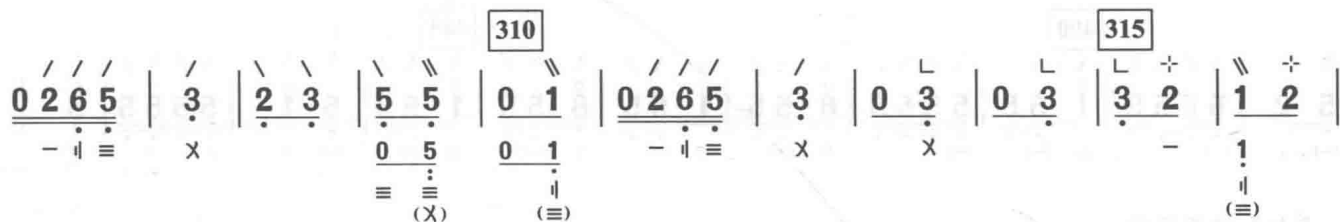

【三】一轮明月

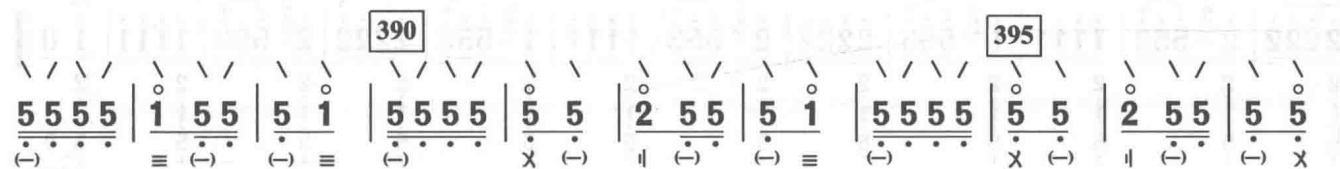
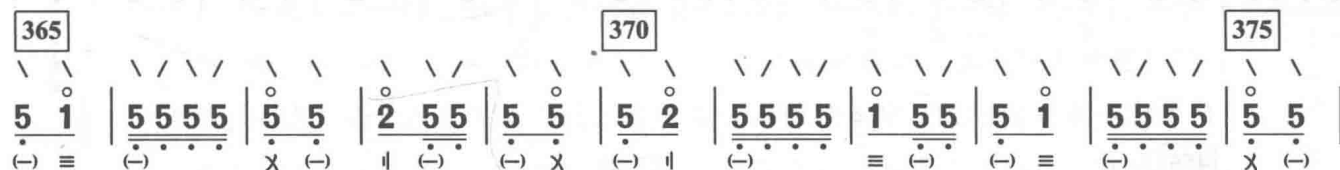
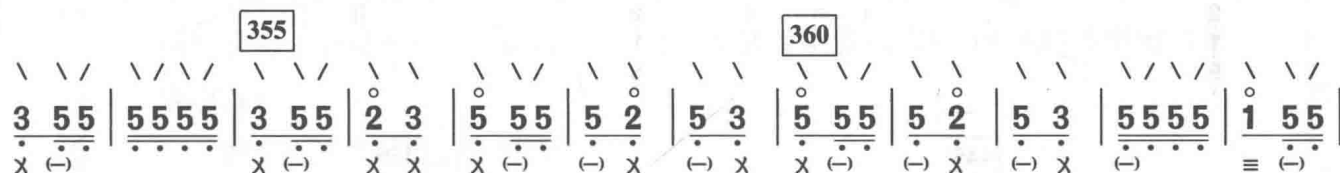

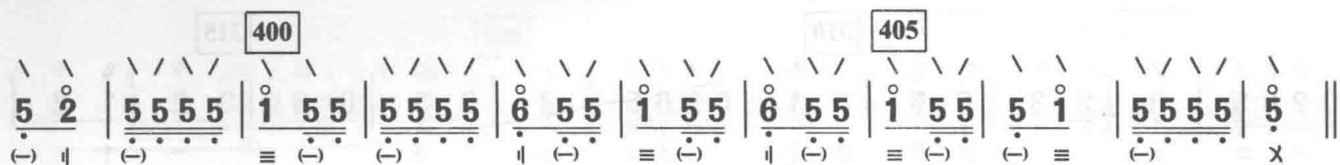
【四】鲤鱼卷草

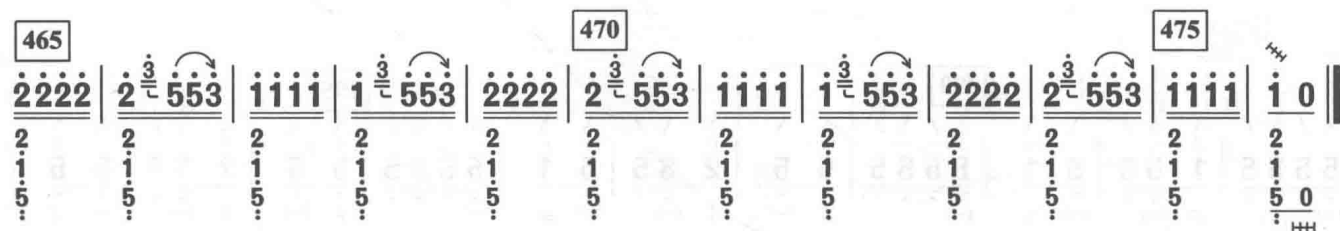
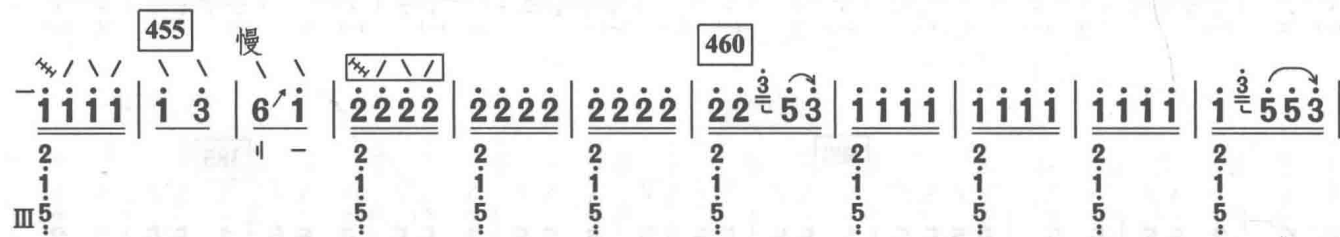
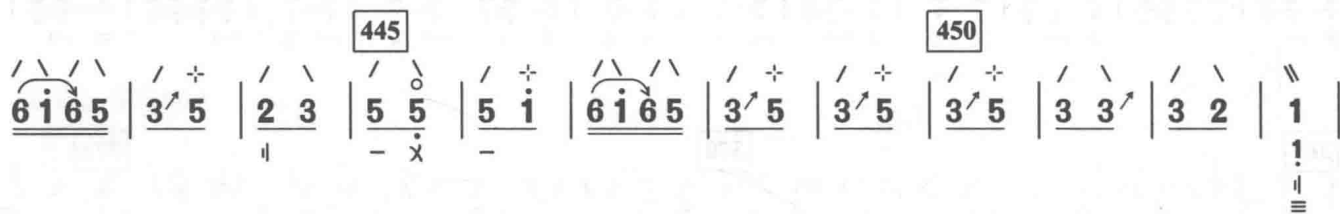
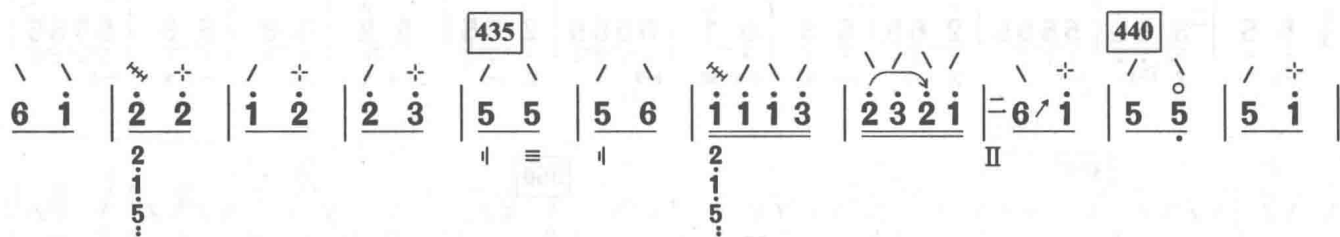
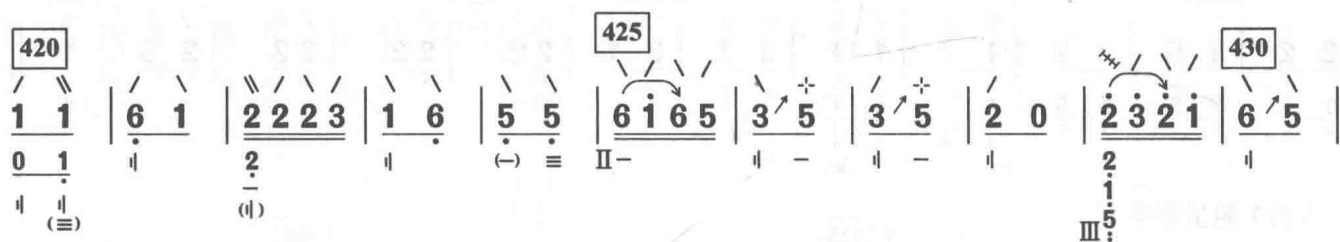
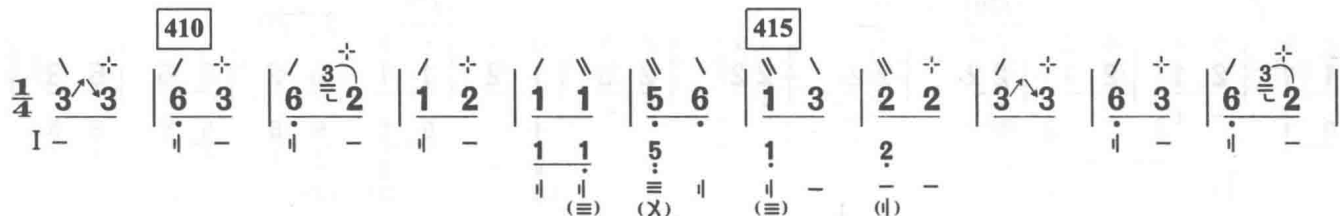

【六】魁星踢斗

【七】珠落玉盘

阳春白雪

此曲根据民间乐曲《老六板》发展变化而成。乐曲曲调流畅，节奏明快，富有情趣，描绘阳春三月，冰雪融化，大地复苏，万物生长，一派欣欣向荣的景象。

此曲流传至今，产生了很多版本，其中以汪派版本流传最广。各版本段落不同，通常将十段、十二段的称为《大阳春》，将七段的称为《小阳春》。

本书选取的是汪（昱庭）派传人，《李廷松演奏谱》的《阳春白雪》，共分为七段：〔一〕飞花点翠、〔二〕风摆荷花、〔三〕一轮明月、〔四〕鲤鱼卷草、〔五〕百鸟朝凤、〔六〕魁星踢斗、〔七〕珠落玉盘。

乐曲结构为起、承、转、合的循环变奏体，首尾呼应。第一段为“起”，是主题段。第二、第三段为“承”，主题进一步发展。第四、五、六段为“转”，运用了琵琶噪音指法拍弦、绞弦，及连续泛音演奏，使乐曲音色丰富，别有一番情趣。第七段为“合”。

此曲主要有四个版本，但称呼略有不同，分别为《鞠士林琵琶谱》中的《六板》套曲、平湖派的《阳春古曲》、浦东派的《阳春白雪》、汪昱庭传谱的《阳春白雪》。

演奏时注意半轮点要清晰。

知识链接：

六十八板

《阳春白雪》的音调素材，源自民间乐曲《老六板》。汪氏谱的《阳春白雪》，每段都是六十八板，即六十八拍。六十八板的乐曲，在我国各地有几百首之多，形成了六十八板结构形式。在一些工尺谱抄本中，还把它分成八个乐句，除第五句或第八句是十二板外，其他七句均各八板，共成六十八板。在旋律上，有些乐曲与《老六板》的主旋律很相似；有些乐曲则是采用了《老六板》中某些素材作发展、变奏而成。琵琶曲《阳春白雪》，就是这类乐曲中较有代表性的例子。

鱼儿戏水

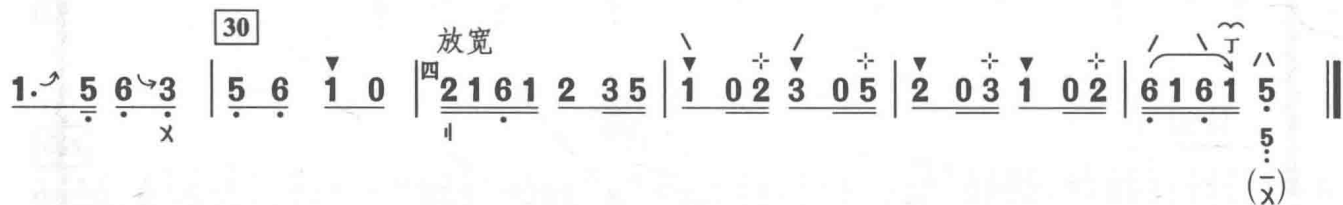
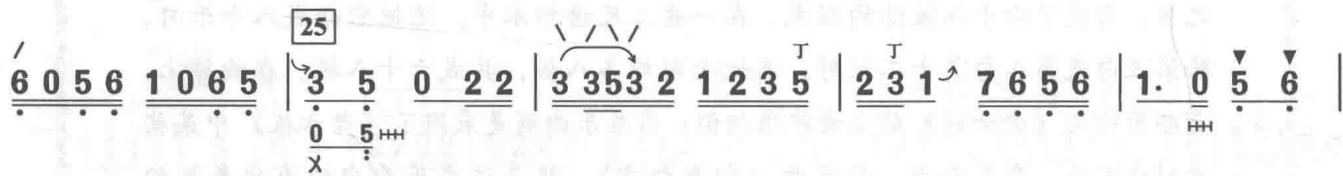
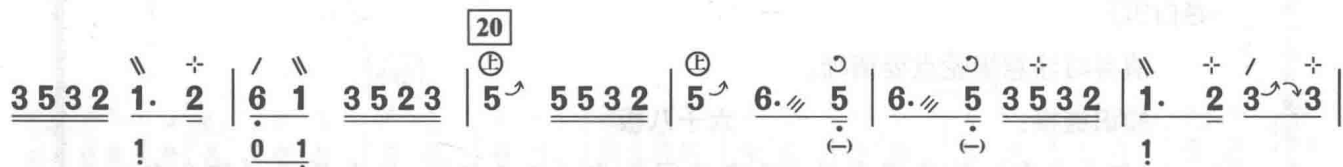
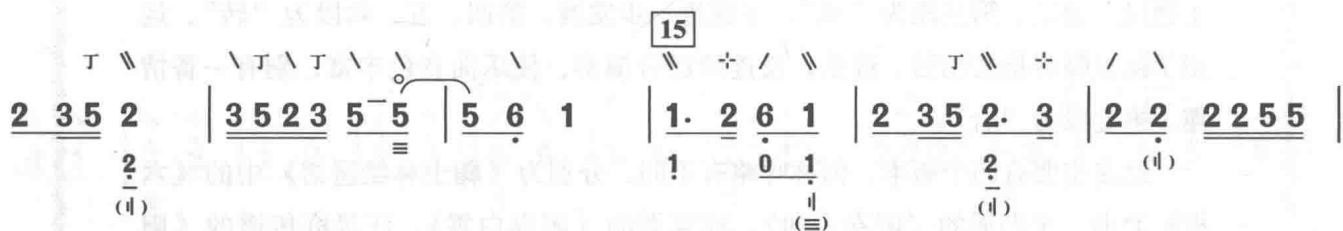
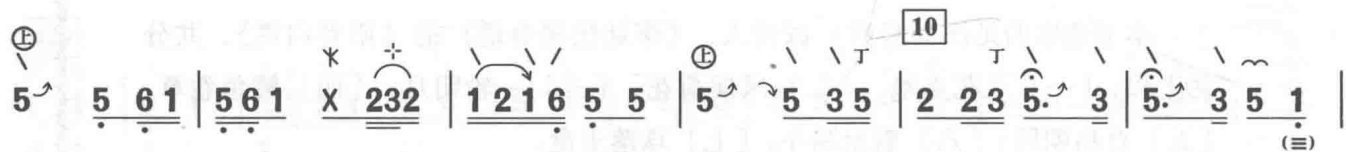
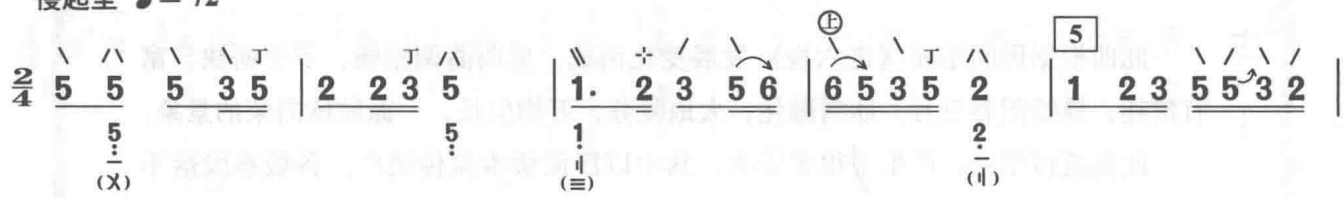
1 = D (5̣ 1̣ 2̣ 5̣ 弦)

慢起至 $\text{♩} = 72$

瀛洲古调

樊伯炎传谱

刘德海改编

鱼儿戏水

此曲是《瀛洲古调》中的一首文板小曲。乐曲描写鱼儿在水中成群回旋，追逐嬉戏的活泼场景。演奏中多处运用的推拉手法，表现游鱼摆尾的柔美体态和此追彼逐、跃出水面拍打水声的情景。急吟处表现为突然抖动，意在“戏”字上下功夫。空弦的余音效果，表现鱼儿跃出水面后波光粼粼的美景。

知识链接：

《瀛洲古调》简介

瀛洲的“瀛”即海之意，传说中的仙岛被称为“瀛洲”，现在人们把位于长江口的崇明岛也称为“瀛洲”。《瀛洲古调》指的即是流传于崇明岛上的琵琶古曲因演奏风格自成一系，称为“崇明派”或“瀛洲古调派”。这些古曲经过长期流传和加工而成为琵琶独奏曲，至于它们的来源及作者已无从查考，从文献中可追溯到清代咸丰年间黄东阳、罗明章传与蒋泰，蒋泰再传黄秀亭，黄又将之传与沈肇州及樊紫云，沈传徐立荪及刘天华再传曹安和等；而樊紫云则将之传给樊少云再传樊伯炎等。

《瀛洲古调》一共有四十五首，分为慢板（二十二首）、快板（十七首）、文板（五首）、武板（一首）。任何一曲都可以单独演奏，也可联奏其中数曲。

慢板：《飞花点翠》、《美人思月》、《梅花点脂》、《月儿高》、《小银枪》、《后小银枪》、《蜻蜓点水》、《寒鹊争梅》、《鱼儿戏水》、《狮子滚绣球》、《雀欲回巢》、《缠珠帘》、《苏堤春晓》、《三潭印月》、《柳弄春晖》、《美女春思》、《三仙桥》、《秋月穿波》、《娇花映日》、《临风柳翠》、《梅梢月》、《玉如意》。

快板：《诉怨》、《鹧鸪深树》、《矮子上扶梯》、《脱红袍》、《双躲》、《扳散手》、《小十面》、《金桥勒马》、《一马双驼》、《金湖龙》、《平沙泼浪》、《三通鼓》、《云里雁》、《平沙落雁》、《天鹅反掌》、《沙湖撩石》、《双飞燕》。

文板：《思春》、《昭君怨》、《泣颜回》、《傍妆台》、《汉宫秋月》。

武板：《十面埋伏》。