

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

浦东新区文化艺术指导中心 主编

琵琶艺术·浦东派

林嘉庆 撰稿

文匯出版社

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

琵琶艺术·浦东派

浦东新区文化艺术指导中心 主编

琵琶派浦东

文匯出版社

图书在版编目(CIP)数据

琵琶艺术:浦东派/浦东新区文化艺术指导中心主编.

—上海:文汇出版社,2015.10

ISBN 978-7-5496-1521-6

I. ①琵... II. ①浦... III. ①琵琶—艺术流派—介绍
—浦东新区 IV. ①J632.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第148811号

浦东新区非物质文化遗产传承系列丛书

琵琶艺术·浦东派

主 编 / 浦东新区文化艺术指导中心

撰 稿 / 林嘉庆

责任编辑 / 熊 勇

装帧设计 / 小 楠

出版发行 / 文匯出版社

上海市威海路755号

(邮政编码200041)

印刷装订 / 启东市人民印刷有限公司

版 次 / 2015年10月第1版

印 次 / 2015年10月第1次印刷

开 本 / 889×1194 1/16

字 数 / 500千字

印 张 / 27

ISBN 978-7-5496-1521-6

定 价 / 66.00元

前言

林嘉庆

上海浦东派琵琶艺术作为国家级非物质文化遗产项目,与其他门类民族文化艺术一样,有着极其丰富的内涵和外在特征。本书从多方面加以分析论述,以求揭示浦东派琵琶艺术的面貌。

琵琶作为民族弹拨乐器自诞生以来,其艺术演奏及技巧得到了空前的发展。古人对琵琶演奏效果的刻画很多,但对演奏技巧的记载很少,如,“大珠小珠落玉盘”、“满堂皆鹅叫”等等。浦东派琵琶的鼻祖由于职业背景关系,对传统文化有独到的理解,聪明地摸索出一整套符合古人描述的演奏技巧和练习方法,渐渐形成了浦东派琵琶的艺术特色。所以,从演奏上来说浦东派琵琶很好地继承了传统艺术,是传统文化中的优秀艺术代表之一。

浦东派琵琶艺术的第一代传人鞠士林去苏州会友,遇水城门关闭,任何船只不得通行,他就在船上弹琵琶曲,美妙的乐曲感动了官兵,终于破例放行,传有“弹开浒墅关”之美名。

浦东派琵琶艺术第三代传人陈子敬,常被琵琶擂台或琵琶会请去当擂主,清光绪皇帝的生父醇亲王到上海看到听到陈子敬的演奏后,自己也想学琵琶,把陈子敬请到京城,授予三品冠带,皇帝还赐封“天下第一琵琶”称谓。

浦东派琵琶艺术第六代传人林石城,弃医北上到中央音乐学院首任琵琶教师。他打破浦东派严收门徒的规矩,广收学生,桃李遍天下,无论是在巴山蜀水、珠江两岸、白山黑水和天山脚下,还是在异国他乡,都能听到浦东派琵琶的乐间,使神秘的浦东派琵琶艺术广为人知。因其琴艺超群,被世人誉为“琵琶泰斗”。

浦东派琵琶艺术之所以能名冠上海,享誉全国,主要原因是浦东派琵琶艺术和其他国家级非物质文化遗产一样,有许多绝活绝技。如,《海青拿天鹅》是浦东派琵琶的独门曲目,此曲通过左手食指并四条弦,在左、右手技巧的动态配合下,通过变换使天鹅与海青在空中一次又一次搏斗不一样的叫声形象逼真地再现出来。加上右手的技法,堪称琵琶乐坛一绝,没有一定天赋和勤奋的人根本弹不好也弹不到位。浦东派琵琶从诞生至今,能真正弹《海青拿天鹅》者也只有十来人,浦东派琵琶艺术能让“无数英雄竞折腰”的魅力就在此。

浦东派琵琶艺术不仅仅是左手有绝技,右手也有绝活,如,轮四条弦,每轮一次要求发出清脆急促而响亮的十六个音,不能混浊不清,更不能有刮弦的声音。这一功夫是浦东派琵琶艺术的基本要求之一,在全部武曲和大部分文曲中都能表出具有震撼力的效果。

从某种意义上讲,民族文化艺术的传授与现代文化的教学有很大的不同,浦东派琵琶艺术尤为突出。首先,浦东派琵琶艺术的入门曲目是《将军令》,一开始就要右手练清晰的轮双弦,要求左手按实双弦,起点之高,其难度可见一斑,初学者基本上难以做到。所以,浦东派琵琶艺术只有功夫高低之分,没有曲目级差之别。

其次,传统文化艺术中都有许多大众可见可知的曲谱之类的公开信息,我们可称之为明码,但在练习和演奏过程中还有更多的所谓暗码或行话,必须要传人耐心仔细地亲传口授,否则外人

不可能知晓,这也为学习和研究带来诸多不便,更是全面深刻认识非物质文化遗产的难处。如,“小开门”指的是右手弹琴动作只有指关节动,手腕基本不动,扫弦都不能甩大臂。其实,传统文化中涉及指关节方面的有很多,练书法执毛笔是靠近指前端,日常生活中吃饭用筷子也需指关节运动,等等。指关节的灵活运用促使民族弹拨乐得到了长足的发展,浦东派琵琶艺术的“小开门”体现了这一传统文化的根基,不是“小开门”就不是浦东派。

传统文化中各个门类的技艺功夫都是在传人的指导下分阶段练习的,如,硬气功分运气和排打阶段,上一阶段练好了再进入下一阶段,一步接一步最后才能练出真功夫,否则就要半途而废,或者停滞不前,浦东派琵琶艺术也完全一样,一般初学浦东派琵琶艺术者,持琴都在两腿中间,面板对观众或演奏者偏成四十五度夹角。在长期练习浦东派琵琶的指法功夫过程中,面板随功力增长的幅度会逐渐改变方向,并自然而然地将琴移至左腿上,达到稳定于左腿上演奏。其原因有二:一是掌握了浦东派琵琶艺术系列指法,并且功夫整体达到一定程度后,左手指力能独立控制琵琶的直立,持琴可以面板正对观众并置于左腿上,使左右手获得最均衡的演奏状态。二是置琴于左腿上,琵琶与身体接触最少,软性支撑越多越不利于琵琶的振动发音,如,音叉、钟铃等都只有一个支点。这与中国古代音乐很讲究听乐器自然发出的谐波所产生的“类和声”有关联,与西洋音乐讲究人为地构筑和声相区别,彰显出“天人合一”的传统和谐观念。因此,持琴面板正对观众并置于左腿上是浦东派琵琶艺术的外在招牌特征。没有掌握浦东派琵琶艺术的系列指法者,不会将琴置于左腿上;掌握了浦东派琵琶艺术的系列指法者,必会将琴置于左腿上。因为,这是浦东派琵琶艺术最适宜的演奏姿势,所以是浦东派的招牌。将琴置于左腿之上琴声还没响,观众一看就知道是浦东派。

浦东派琵琶艺术为了达到右手触弦力度对比强弱有致,左手按音轻重缓急精巧有序,还专门有几段练习过程,其中之一是:右手触弦发出难以听到的极低声音,左手按音厚重有力。通过这几个阶段的练习之后,弹武曲就有雄奇豪放,铿锵跌宕之气势;弹文曲就有抒情细腻,流畅柔美之感觉。打动人、感染人、吸引人,让听众产生共鸣,得到美的享受。把浦东派琵琶艺术刚柔相济,神情并茂的实质特点充分地再现出来,把民族音乐丰富多彩的特有韵味表现出来,这样才能体现出浦东派琵琶艺术高深精湛的技艺。否则平平淡淡,不惊不奇,则失去了琵琶艺术应有的魅力。没有传统功夫,无论简单还是复杂,都不是民族艺术。

浦东派琵琶艺术,从演奏上继承了民族艺术的传统,传承着民族文化的基因。其一招一式都是几百年来,前辈们一点一滴地摸索积累下来的艺术结晶,是民族文化的瑰宝,是中华民族的精神财富。要全面了解浦东派琵琶艺术,仅读教材是远远不够的,因为,琵琶艺术的形态和浦东派琵琶艺术的特征,用文字都难以一一说明。但学习本教材是浦东派琵琶艺术入门的第一步,掌握了本书的内容,可为后续的进一步学习和研究打下良好基础。

本教材还收集了林石城先生记谱整理的琵琶艺术其它传统流派的少量乐曲。

我作为浦东派琵琶的第七代传人,有责任将这门艺术传承下去,要以多种多样的形式传授这门艺术,指导后学者学好浦东派琵琶艺术的基本技巧,练好基本功夫;辅导后学者学会浦东派琵琶艺术的曲目演奏,领会浦东派琵琶艺术的理念实质。

本教材只是承上启下的开端,我们相信在社会各方面的大力支持下,会有更多更好的文字和音像资料问世。

目 录

初 级 教 材

第 一 单 元

(一)练习曲	3
1. 空弦和弹、挑练习	3
2. 双弹、双挑和品位第一把按音练习	3
3. 品位第一把子弦按音练习	4
4. 品位第一把音位练习	4
5. 品位一、二、三把位子弦按音练习	5
6. 品位第二把音位练习	5
7. 弹、挑起板规律练习一	6
8. 弹、挑起板规律练习二	6
9. 品位一、二、三把位按音练习	7
10. 食、中、名、小四指轮练习	7
11. 轮双弦练习	8
(二)乐曲	8
1. 将军令	8
2. 孟姜女	13
3. 老六板	14
4. 银绞丝	14
5. 卖报歌	15
6. 采茶扑蝶	16
(三)说明	17

第 二 单 元

(一)练习曲	30
1. 大夹弹练习	30
2. 快夹弹练习	30

3. 三度模进练习	30
4. 夹弹练习	31
5. 滚的练习	31
6. 挑轮与轮指练习	32
7. 扫撇、划拂练习	32
8. 轮指练习	33
9. 扫轮练习	33
(二) 乐曲	34
1. 老六板	34
2. 西洛诗	34
3. 过街溜	36
4. 夜行船	37
5. 小扬州	39
6. 欢乐歌	40
7. 九连环	43
8. 凡忘工	44
9. 茉莉花	46
(三) 说明	47

第三单元

(一) 练习曲	51
1. 相把音位练习	51
2. 夹扫练习	51
3. 五声音阶模进练习	52
4. 二弦和音练习	52
5. 五声音阶练习	53
6. 撇分练习	54
7. 换弦练习	54
8. 换把练习	55
(二) 乐曲	55
1. 小十面	55
2. 扛起我们的枪	56
3. 旱天雷	57

4. 步步高	58
5. 刺绣鞋	59
6. 小飞舞	60
7. 打秋迁	61
8. 怀 古	61
9. 挽不断	63
(三)说明	64

第 四 单 元

(一)练习曲	68
1. 捺、带、擞、泛音练习	68
2. 推的练习	68
3. 挽(拉)的练习	69
4. 七声音阶练习	69
5. 吟的初步练习	69
6. 长轮、长滚练习	70
7. 换弦练习二	70
8. 泛音练习	70
9. 推、挽、纵起、撞的练习	71
(二)乐曲	71
1. 倒骑驴	71
2. 三 六	73
3. 弹词片段	77
4. 灯月交辉	79
5. 阳 春	85
6. 快中六板	90
7. 哭 山	92
8. 香篆曲	93
9. 雨打芭蕉	94
10. 夜深沉	95
(三)说明	96

中级教材

第一单元

(一)练习曲	105
1. 尺字调(1=C)音阶练习	105
2. 弹拨练习	105
3. 泛音练习二	105
4. 正宫调(1=G)音阶练习	106
(二)乐曲	107
1. 小猫钓鱼	107
2. 青春之舞	107
3. 月 乐	112
4. 上雀桥	112
5. 老六板	113
6. 小月儿高	118
7. 小银枪	119
8. 寒鹊争梅	120
9. 鱼儿戏水	122
10. 梅梢月	123
(三)说明	124

第二单元

(一)练习曲	127
1. 划轮、轮带轮练习	127
2. 拍、提、扣三弦,扣、摘、弹板面练习	128
3. 子弦品位二把活指练习	128
4. 六字调(1=F)音阶练习	129
(二)乐曲	129
1. 阳春白雪	129
2. 霓裳曲	135
3. 飞花点翠	137
4. 普庵咒	140

5. 学生操·····	145
6. 一枝梅·····	154
7. 一江风·····	155
8. 苏武牧羊·····	158
9. 鹧鸪飞(花板)·····	162
10. 蕉石鸣琴 ·····	163
(三)说明 ·····	164

第三单元

(一)练习曲 ·····	168
1. 煞的练习·····	168
2. 轮板面、虚按、煞的练习·····	168
3. 跳把练习·····	169
4. 乙字调(1=A)音阶练习 ·····	169
(二)乐曲 ·····	170
1. 到春来·····	170
2. 迎春舞曲·····	172
3. 连环扣·····	173
4. 靠山·····	176
5. 泣颜回·····	179
6. 水龙吟·····	180
7. 秋胡行·····	182
8. 春光好·····	184
9. 朝元歌·····	187
(三)说明 ·····	189

第四单元

(一)练习曲 ·····	193
1. 模进练习·····	193
2. 上字调(1= $\flat$ B)音阶练习 ·····	193
3. 双飞练习·····	194
4. 摇的练习·····	194

(二)乐曲	195
1. 春江花月夜	195
2. 彩云追月	203
3. 霍拉舞曲	205
4. 平沙落雁	206
5. 行街四合	210
6. 织女穿梭	218
7. 开场板	220
8. 三潭印月	221
9. 光明行	222
10. 云 庆	227
(三)说明	230

高级教材

第一单元

(一)练习曲	237
1. 拖类练习	237
2. 半音阶练习	237
3. 指距练习	238
4. 三连音模进练习	238
5. 凡字调(1= $\flat$ E)音阶练习	238
(二)乐曲	239
1. 青莲乐府	239
2. 高山流水	243
3. 高山流水	246
4. 捉迷藏	247
5. 秋 思	249
6. 出水莲	250
7. 洛神曲	252
8. 闹 场	256
9. 水军操演	259
10. 塞上曲(平湖派)	264

11. 琴台曲主题	267
(三)说明	268

第二单元

(一)练习曲	271
1. 食指按子弦“3”把位的按音练习	271
2. 食指按子弦“4”把位的按音练习	271
3. 轮、滚三条弦的练习	272
4. 衬音练习	272
5. 绞弦、并弦练习	273
(二)乐曲	274
1. 思 春	274
2. 汉宫秋月	278
3. 寒鸦戏水	283
4. 土耳其进行曲	287
5. 山丹丹开花红艳艳	290
6. 思 念	294
7. 天山的春天	297
(三)说明	301

第三单元

(一)练习曲	305
1. 食指按子弦“6”把位的按弦练习	305
2. 食指按子弦“7”把位的按弦练习	305
3. 音色变化练习	306
4. 临、挂、临挂轮练习	306
(二)乐曲	307
1. 奔 放	307
2. 黎族舞曲	310
3. 海河之歌	313
4. 陈杏元和番	318
5. 霸王卸甲	320

6. 空战歼敌·····	326
7. 鞠谱普庵咒·····	331
8. 风霜雨雪·····	337
9. 陈杏元落院·····	342
10. 陈谱夕阳箫鼓·····	344
(三)说明·····	348

第 四 单 元

(一)练习曲·····	350
1. 人工泛音练习一·····	350
2. 人工泛音练习二·····	350
3. 人工泛音练习三·····	350
4. 人工泛音练习四·····	351
(二)乐曲·····	351
1. 龙 船·····	351
2. 月儿高·····	357
3. 陈 隋·····	364
4. 夕阳箫鼓·····	371
5. 十面埋伏·····	376
6. 龙船(续篇)·····	386
7. 婆媳相争·····	391
8. 戒定真香·····	395
9. 海青拿天鹅·····	399
(三)说明·····	410
浦东派琵琶教材教学大纲·····	413

初级教材

第一单元

(一)练习曲

1. 空弦和弹、挑练习

5 1 2 5 弦

♩=60

4/4 5 5 5 5 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 |

(一) (II) (III) (X)

1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 5 5 5 5 ||

(III) (II) (III) (X)

||: 5 5 2 2 | 1 1 5 5 | 1 1 2 2 | 1 1 5 5 :||

(一) (II) (III) (X) (III) (II) (III) (X)

||: 5 2 1 5 | 1 2 1 5 :||: 2 5 1 - ||

(一) (II) (III) (X) (III) (II) (III) (X) (II) (X) (III)

渐慢

2. 双弹、双挑和品位第一把按音练习

5 1 2 5 弦

♩=72

4/4 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 :||

I II (III) II (III) II (III) 1 - (II) - (II) - (II) 2 1 5 5 5 5 5 5

(III) (II) (III) (X) (X) (X) (X) (X)

||: 1 1 1 1 2 2 2 2 | 1 1 1 1 5 5 5 5 :||: 1 1 2 2 | 1 1 5 5 :||

1 1 2 2 1 1 5 5 1 2 1 5 1 2 1 5

(III) (II) (III) (X)

渐慢

||: 1 1 2 2 1 1 5 5 | 2 5 1 - ||

1 2 1 5 2 5 1 -

3. 品位第一把子弦按音练习

5 1 2 5 弦

$\text{♩} = 72$

$\frac{2}{4}$ $\underline{2=3}$ $\underline{2\ 3}$ | $\underline{2\ 3}$ $\underline{2\ 3}$ | $\underline{2=4}$ $\underline{2\ 4}$ | $\underline{2\ 4}$ $\underline{2\ 4}$ | $\underline{2=5}$ $\underline{2\ 5}$ | $\underline{2\ 5}$ $\underline{2\ 5}$ | $\underline{3=4}$ $\underline{3\ 4}$ |

I -

$\underline{3\ 4}$ $\underline{3\ 4}$ | $\underline{3=5}$ $\underline{3\ 5}$ | $\underline{3\ 5}$ $\underline{3\ 5}$ | $\underline{4=5}$ $\underline{4\ 5}$ | $\underline{4\ 5}$ $\underline{4\ 5}$:||: $\underline{2\ 3}$ $\underline{2\ 3}$ | $\underline{2\ 4}$ $\underline{2\ 4}$ |

$\underline{2\ 5}$ $\underline{2\ 5}$ | $\underline{3\ 4}$ $\underline{3\ 4}$ | $\underline{3\ 5}$ $\underline{3\ 5}$ | $\underline{4\ 5}$ $\underline{4\ 5}$:||: $\underline{5\ 5}$ $\underline{5\ 5}$ | $\overset{\sim}{1}$ - | $\overset{\sim}{1}$ - ||

- (-) - (-)

$\overset{\sim}{1}$
||
(三)

渐慢

4. 品位第一把音位练习

5 1 2 5 弦

$\text{♩} = 72$

$\frac{4}{4}$ $\overset{\sim}{1}$ $\overset{\sim}{1}$ $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{2}$ | $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{4}$ | $\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{6}$ $\overset{\sim}{6}$ | $\overset{\sim}{7}$ $\overset{\sim}{7}$ $\overset{\sim}{1}$ $\overset{\sim}{1}$ |

I (三) X X X 三 || || ||

$\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{3}$ | $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{5}$:||: $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{3}$ | $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{5}$ |

- - - X X X X

$\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{6}$ $\overset{\sim}{6}$ | $\overset{\sim}{7}$ $\overset{\sim}{7}$ $\overset{\sim}{1}$ $\overset{\sim}{1}$ | $\overset{\sim}{6}$ $\overset{\sim}{6}$ $\overset{\sim}{7}$ $\overset{\sim}{7}$ | $\overset{\sim}{1}$ $\overset{\sim}{1}$ $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{2}$ |

三 三 三 三 || || || ||

$\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{3}$ | $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{5}$:||: $\overset{\sim}{1}$ $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{4}$ | $\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{6}$ $\overset{\sim}{7}$ $\overset{\sim}{1}$ |

- - - (三) X 三 ||

$\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{5}$ | $\overset{\sim}{5}$ $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{2}$ | $\overset{\sim}{1}$ $\overset{\sim}{7}$ $\overset{\sim}{6}$ $\overset{\sim}{5}$ | $\overset{\sim}{4}$ $\overset{\sim}{3}$ $\overset{\sim}{2}$ $\overset{\sim}{3}$:||: $\overset{\sim}{1}$ - - 0 ||

- || 三 X (三)