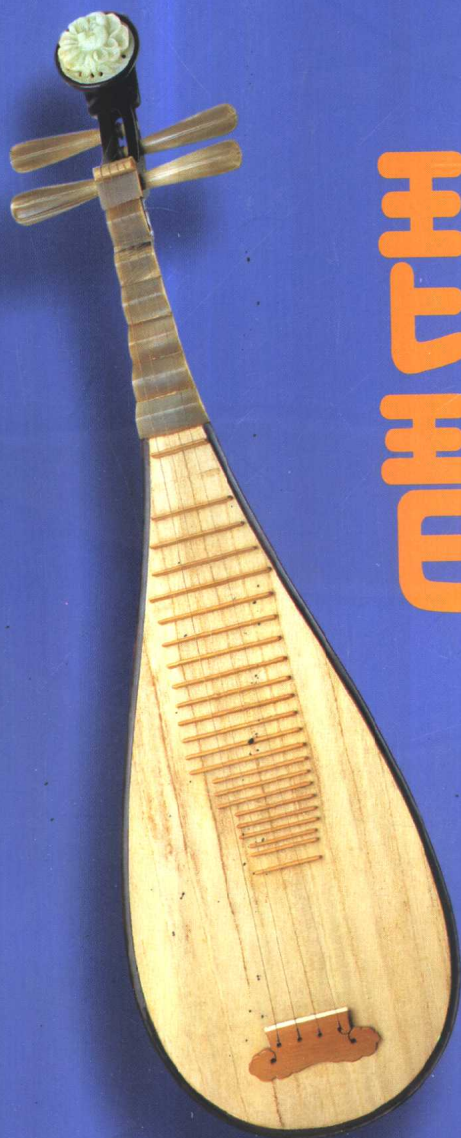

音乐普及与辅导系列丛书

中央音乐学院学报编辑部 编
华乐出版社编辑部

华乐出版社

琵琶

怎样提高

演奏水平

1

音乐普及与辅导系列丛书

怎样提高琵琶演奏水平

(一)

中央音乐学院学报编辑部 编
华乐出版社编辑部

华乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样提高琵琶演奏水平. 1 / 中央音乐学院学报编辑部,
华乐出版社编辑部编. — 北京: 华乐出版社, 2003. 5
(音乐普及与辅导系列丛书)

ISBN 7-80129-088-7

I. 怎… II. ①中… ②华… III. 琵琶-奏法-文集
IV. J632.33-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第019517号

责任编辑: 张志羽
特约编辑: 王效恭
责任校对: 王 怡

华乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5

6.375印张

2003年5月北京第1版 2003年5月北京第1次印刷

印数: 1—3,040册 定价: 10.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

编 者 的 话

音乐是人类的朋友。

纵观音乐的历史,凡是亲近并学习音乐的人,都是从唱歌或摆弄乐器开始的。古往今来,无一例外,于是它成了一条不变的法则,成了一条每一个有志于音乐并立志在音乐上有所作为者心照不宣的必由之路。

那么如何掌握和控制我们自己的嗓音和手中的乐器使它发出悦耳的音乐呢?这个问题无论对于专业还是业余音乐学习者来说都是一个基本的问题,或者说是学习的基本目标,甚至是终身为之奋斗的目标。事情往往不是人们想像的那样一帆风顺,实际上大多数音乐学习者会被形形色色横在美好成功之路上的“拦路虎”所困扰而陷入苦恼——“为什么经过了多年的学习我的嗓音仍然不能发出优美嘹亮的声音?”“为什么在一件乐器面前我的两手始终不能协调地配合而完成技巧复杂的乐曲?”“为什么我演奏的乐曲无章可循,缺乏动人心弦的魅力?”诸如此类,不胜枚举。尽管在现代社会,音乐的学习日趋专业化和正规化,如火如荼的儿童“学琴热”、书山谱海的音乐教材、星罗棋布的音乐学校,也难以解决许多学习实践中的具体疑难问题。

那么本丛书力求成为音乐学习者克服学习阻力,达到成功彼岸的得力助手。

本丛书汇集了不同时期资深中外音乐教育家、演奏家有关音乐教学实践的精辟论述。整个丛书分声乐、器乐两类,分册陆续出版,其中器乐部分又以中西各乐器种类细分成册。书中普遍涉及不同程度音乐

学习者的基本训练、练习中常见问题及其解决办法、乐曲诠释等。同时对不同学科音乐专业的教师以及琴童家长,不乏借鉴之用。

读者应注意的是,在音乐学习上找不到放之四海皆准的“灵招妙法”。由于书中的论题大都是个案的教研成果,故读者在解决自己问题时切忌生搬硬套。应当善于领会其中思想内涵,融会贯通、举一反三、化为己用。对于论述中的不同观点也须有分析地接受。

本丛书谨献给广大为音乐而不懈努力的朋友们。

囿于编者水平有限,挂一漏万之处,请各路专家不吝赐教。

目 录

琵琶流派概况	林石城(1)
琵琶右手训练的几个问题	王范地(19)
琵琶左手基本指法“吟”	林石城(32)
20 世纪后半叶琵琶的三项重大改革	邝宇忠(43)
琵琶指法与表现之窥见	林石城(49)
第一次探索	王范地(65)
琵琶专业教学的主体工程设计	李景侠(70)
《浦东琵琶谱》年代考	陈泽民(102)
“正宫调”、“小工调”的来由及旧琵琶工尺谱中 多种命调体系研究	陈泽民(114)
苗河篇	刘德海(121)
琵琶教学语言与教学关系的探讨	王范地(134)
琵琶套曲《海青拿天鹅》结构特点	李吉提、邝宇忠(139)
关于琵琶曲《郁轮袍》	林石城(149)
《塞上曲》源流	章红艳(154)
阿炳的三首琵琶曲	林石城(165)
谈琵琶曲《霸王卸甲》的演奏	林石城(175)
浅谈琵琶基础教学	索承禄(186)

琵琶流派概况

林石城

自清代以来,传统大套琵琶曾有浙江、直隶、无锡、浦东、平湖、崇明等流派。同一乐曲,在乐谱、指法、风格等方面,各个流派都各有特点。但在封建社会中,由于统治阶段不重视民族民间音乐,琵琶处于自生自灭状态,爱好和演奏琵琶的人为数极少。因此,有些流派虽然留有乐谱而已演奏无人。以《十面埋伏》来说,现在能有人继承并演奏的,只有浦东、平湖、崇明、汪派四个传派了。

平湖派的吴梦飞、朱荇菁,浦东派的沈浩初,崇明派的樊少云、沈肇州以及汪昱庭等老一辈琵琶家均已谢世。为了把仅有的四个流派的传谱保存下来,人民音乐出版社编辑部曾汇编了乐谱和有关文章,为研究本曲试做第一步工作。

流派,又称流别、传派。从有关史料记载中,每见述及文章、音乐、戏曲、书法、绘画等关于流别、流派的论说。流派,最早是指水之支流,或一水歧分之谓;后又用做人品学术等派别,例如一种学术因徒众传授,互相歧异而各成派别。

流派的形成,既非自封,又需要具备有一定的条件。成为一个流派,决非一人之力,而是由有影响的一派人,由于他们在学术上有贡献,当他们逝世之后,在人品学术等方面,值得被后人称颂而形成。在人品学术上能成为流派的条件应该是:通过他们的作品,能正确反映人们的生活情趣;在艺术上已臻成熟阶段,有着相当的成就,并达到一定的水平高度;富有自成体系的风格特点;理论与技法实践相结合,在代相传授中又能行之而有效;有着一代一代传人继承并发展地流传着。

琵琶的流派也是这样形成的。

琵琶流派的流传,既要有好的传人,也要有这个流派系统而完整的乐谱。

我国自秦汉以来,已有琵琶。至两晋、南北朝,又流传有曲项梨形音箱的琵琶,并于唐代盛行一时。宋、元、明三代,则在保存、继承的基础上,又有所创建。由于几经战乱。也由于过去主要以口传身授为主,有关琵琶乐谱以及史料等记载,所存无多。为此,论述琵琶流派,大都自清代始。

中国琵琶已有两千年历史。它之所以还能广泛流传着,主要依靠历代琵琶家们的传授,也就是历代琵琶各流派起着承上启下、不断传播的作用。在封建时代,琵琶的流传,一直处于自生自灭状态。如果琵琶没有很强的表现力,没能被人们喜爱,也没有好的老师传授、好的学生继承,琵琶早已失传。不可能流传至今。所以,琵琶的各个流派,在琵琶的流传过程中,起着极其重要的作用,做出了不可磨灭的贡献。

几则琵琶故事:

在叙述清代琵琶流派之前,先介绍南北朝和唐代时关于传授琵琶方面的几则小故事。

南北朝时,有一祖籍胡人的曹婆罗门,受龟兹琵琶于商人。从北齐至唐,祖、儿、孙、女代代习谙琵琶:曹婆罗门传子曹僧奴,曹僧奴传子曹妙达和小女,曹妙达传子曹保,曹保传子曹善才,曹善才传子曹刚。其间,曹僧奴、曹妙达以善弹琵琶而受宠遇,由北齐王纬开府封王。曹刚是唐代的著名琵琶演奏家。《琵琶录》记有:“唐宪宗元和时有曹保之子善才,其孙曹刚,皆精此艺,曹刚连拨若风雨然,不事提弦。兴奴则善于拢捻,下拨稍软,时人谓刚有右手,兴奴有左手。”唐代诗人白居易《听曹刚琵琶兼示重莲》诗:“拨拨弦弦意不同,胡啼番语两玲珑,谁能截得曹刚手,插向重莲衣袖中。”都对曹刚右手演奏功夫的深厚,作了生动的描绘。在曹氏一门历代传授演奏中,曾得到当时社会各个阶层的重视并喜爱,对琵琶艺术的推广,起到了有益的作用。

又如唐德宗建中时,京都长安大旱。皇帝发出通知,让天门街的东西两市各盖彩楼斗声乐较胜负以求雨,东市请了琵琶国手康昆仑,登彩楼演奏了一曲《新翻羽调绿腰》,得到观众们的喝彩声,以为西市必败无疑。不料,西市彩楼上出来一位女郎,怀抱琵琶说:“我亦弹此曲,兼移在风香调中。”刚一弹奏,拨声如雷,妙绝入神。观众纷纷拥向西市彩楼前,欢呼声如雷鸣一般,康昆仑也惊愕不已,要求拜师学艺。这位女郎其实是庄严寺僧善本所化装。第二天,德宗皇帝召见善本与康昆仑。康昆仑在皇帝面前又提出要向善本学习琵琶的意愿,善本让昆仑先弹奏一曲当面听听。康演奏后,善本说:“本领何杂,兼带邪声。”昆仑很吃惊,并说:“老师真是了不起,指出了我弊病根源;我少年时是向邻居女巫处启蒙学的琵琶,先入为主,因此在我的演奏中常会出现一些女巫们常用的花音;后来,我又跟从了好几位老师学习,因此,我的演奏方法很杂乱了。”善本说:“如你一心想要向我学习,宜不近乐器十年,待忘其本态,然后可教。”皇帝允其所请。后来,康昆仑果真把善本的琵琶演奏技艺学好了。从这段生动的小故事中,说明琵琶的教与学,不论是启蒙老师或是其他老师,都会给学生在基本指法和演奏习惯上带来很大影响。善本的学生有数十人,除康昆仑之外,当时著名的乐师李管儿也是他的学生。善本还曾创作有《道调梁州》等曲,为琵琶的流传,做出了贡献。

再如段安节门下有乐史杨志,擅奏琵琶,但是他姑母的琵琶技艺尤更妙绝。原来杨志的姑母曾在皇宫中侍乐,因受学生之辱,后来出宫在道观中居住,她自惜其艺,常怕被别人听到。所以,她每于夜深人静后才弹奏琵琶。杨志一再恳求给予教授,他的姑母始终不肯教他,并说:“吾艺死不传人。”杨志下决心要学到姑母的技艺,就与观主商量,让他偷偷地住宿在观中,白天睡觉,夜里专心偷听姑母的琵琶声。在偷听时,把曲调与节奏等记在系带之上,遂偷学得一两首曲调,练熟后去见姑母,把偷学来的曲调弹给姑母听。姑母大为惊异。杨志就把下决心学

习的心愿以及偷听的经过等详细说明,姑母感其意诚,乃尽传之。从这段小故事中,既说明在封建时代学习琵琶的不易,也反映了只要下决心学习,终究是能学到手的。

琵琶艺术流传不易:

封建时代,交通不便,交流就不多,不可能有充分广泛地相互观摩与切磋的条件。传授方式又以当面口传身授为主,具备学好琵琶技艺条件的人不多,挑选学生的面就不广。学生良莠不齐,有些老师每当看到个别欺师灭祖的学生,就不愿轻易传授,出现不能被一般人理解的现象(如上述杨志姑母)。为此,每致一个流派,传了几代就传不下去。

琵琶自魏晋至唐,由于演技的渐次发展,表现力增强了,受到人们的喜爱,成为一件重要乐器,甚至担任“九部乐”、“十部乐”以及“坐部伎”、“立部伎”中的首席。但又因当时知识界、士大夫、有关人士还没有普遍传习,能弹琵琶的人,或不善于著作,或不习惯把琵琶艺术记录下来,在此时期记写的琵琶谱就极少。也由于在长期封建统治之下,保存文物的方法不普及,战争又频繁,人民流离失所,已经是极为稀少的乐谱,不免屡遭散失,难于流传下来。

下面再举几个例子,说明在封建时代琵琶的流传是多么不易。怀有绝技的演奏家,没有传人接替;有的名曲未能流传至今。

唐代诗文中述及的琵琶演奏家除上述的曹婆罗门一家及杨志姑母之外,又如:贺怀智、善本、雷海青、李管儿、康昆仑、王芬、裴兴奴、廉郊、郑中丞、米和、刘禅奴、李士良、申旋、裴神符、赵璧、冯季皋等。他们的传人有多少?传了几代等,很难找到这方面的资料。唐代曾流行的琵琶曲谱如:《霓裳羽衣曲》、《录要》(又名《六么》、《乐世》、《绿腰》)、《薄媚》、《凉州》、《甘州》、《玉树后庭花》、《入塞》、《出塞》、《雨霖铃》、《关山思》、《金谷引》、《黄钟玉》、《鸳鸯》、《胜蛮奴》、《火凤》、《倾杯乐》、《恨来迟》等。它们有的是由唐以前流传下来的;有的是从歌舞大曲中改编而来的;有的是从民间音乐中改编而成;有的是创作的。从这些乐曲中,目

前能够流传下来的,只有《霓裳羽衣曲》的曲名(《霓裳羽衣曲》原是大型歌舞乐曲,后由南唐李后主的周皇后“获其旧谱、残缺颇甚,以琵琶奏之,于是开元天宝之遗音,后传于世”)。真是流传也不易。

宋代有关琵琶演奏家与琵琶曲的文献资料是比较少的。但《宋史》中也记载有宋太宗(公元 976—997)曾以创作燕乐曲调著称,他一共创作过 342 曲,其中琵琶演奏曲破 15 曲,可是这 15 首琵琶曲至今尚未发现。

元代关于琵琶演奏家的记载也很少。元揭傒斯《秋宜集》记有李宫人擅长琵琶,于公元 1282 年元世祖时从民间进入宫廷,曾在宫廷 36 年,后因足疾回家。当时的文人如袁桷、王士熙、揭傒斯等都曾写诗赞扬她,说她是“琵琶第一手”、“元代的王昭君”等。元代的琵琶名曲《海青拿天鹅》,总算还能流传至今。在元代,蒙古族猎人以能猎获天鹅为荣,上至统治阶级,下至广大人民,为了捕猎天鹅,大都选养良种猎鸟海青。乐曲描写了海青以猛兽姿态,在高空回旋、寻觅、斜掠、发现、追捕、抓获等情景,而在这些动作中,又处处时时发出了不同的鸣叫声。这首描绘元代人民狩猎生活的乐曲,在元杨允孚《滦京杂咏》中有诗云:“为爱琵琶调有情,月高未放酒杯停;新腔翻得《凉州》曲,弹出天鹅避海青。”附有原注“《海青拿天鹅》,新声也”。此曲流传至明代时,曾被简称《拿鹅》,李开先在《词谑》的《词乐》卷《弹唱》条中说:“琵琶有河南张雄,……出人一头地,有客听琵琶者,先期上一副新弦,手自拨弄成熟,临时一弹,令人尽惊。如《拿鹅》,虽五楹大厅中,满厅皆鹅声也。”可知此曲既有着感人的表现力,也足见张雄的演奏水平非常高超。这首有名的古老琵琶曲,后由浦东派世代相传,成为浦东派专擅曲目之一。

明代期间,对有关琵琶方面的文献稍多一些。现抄录数段如下:明何良俊《四友斋丛》有:“清弹琵琶,称正阳钟秀之。徽州查八十有厚贤,好琵琶,纵浪江湖,至正阳访之,持‘侍生’刺投谒。钟令人语之曰,‘使寻常人来见,则宜称侍生。吾闻查八十以琵琶游江湖,今日来谒,非执

弟子礼,我断不出’。查言,‘吾固闻秀之名,然未见其佳;使果奇执弟子礼未晚’。钟取琵琶于照壁后一曲。查膝行而前,称弟子;留处数月(注:有说五年),尽钟之伎而归。”这里提到的钟山、钟秀之,与祝枝山同时的诗人黄姬水曾写诗云:“寿州钟郎善琵琶,国工敛手咸咨嗟”;时人称他的琵琶为“一时天下无敌”。而明代安徽休宁的查鼎查八十,时人对他的琵琶,也有“四座倾倒,共以为神,时称查八十”“第一声”等美誉。

明嘉靖七年重阳节巨川订《高和江东》琵琶谱手抄本于1979年5月由傅雪漪同志于上海图书馆发现,它比清乾隆嘉庆年间的《鞠士林琵琶谱》抄本约早250年,比1819年出版的《华氏谱》早290年。此谱由周明泰汇订在《乐谱萃珍》之内,抄录有《清音串》、《平韵串》、《月儿高》三首琵琶曲谱。《月儿高》尾末已残缺数页,估计在《月儿高》后面还有其他乐谱也已丢失,石城为了鉴定这份琵琶谱,曾三次去上海邀请严桂荣、顾廷龙、沈津、夏白等同行一同研究鉴定。1981年6月,接上海图书馆古籍组负责人沈津先生回信说:“书中正文的字体及纸张,当为明人抄写,且周志辅先生的《周氏几礼居藏戏曲目》中,他自己注录为‘明嘉靖抄本’。肯定了这是一份明代的手抄琵琶谱(详见中央音乐学院《学报》1981年4期石城撰写的《一份珍贵的琵琶古谱〈高和江东〉》)。从这一份明代琵琶谱中,给我们提供了研究明代在工尺字谱上注有琵琶指法名称符号等方面的宝贵的实物资料。它的琵琶符号与清代的不相同,很有研究价值。

明沈榜《宛署杂记》有:“李近楼号‘琵琶绝’。李伟良节、武襄右卫副千户,中年而瞽,因以琵琶自娱。能于弦中作将军下教场,鼓、乐、炮、喊之声,一时并作;与人言,以弦对,字句分明,俨如人语,或二三人并语,或为琴、为箏、为笛,皆绝似。……万历十六年故,莫有传者。”又,沈德符《万历野获编》有:“京师绝艺所萃,惟琵琶以李近楼为第一。故籍锦衣,当袭百户;幼以瞽废,遂专心四弦。夜卧,以手爪从被上按谱,被为之穴。其声能以一人兼数人,以一音兼数音,前辈纪之者甚多。先人

在都时，曾于席间得闻……比余再入都，则李亡已久，其艺不复传。”据传，李近楼是用左手弹、右手按的，这是很少见的，他的演奏还能使听者“令人发上指，泪交下”。

明王猷定(公元1598—1662)《汤琵琶传》中可以看到李东垣、江对峰、蒋山人、汤应曾的师承传授关系：“汤应曾、邳州人，善琵琶，故人呼为汤琵琶云。……世庙间，李东垣善琵琶，江对峰传之，名播京师。江死，陈州蒋山人独传其妙。时周藩有女乐数十部，咸习蒋技，罔有善者，王以为恨。应曾往学之，不期年成。闻于王，王召见，赐以碧镂牙嵌琵琶，令著宫锦衣，殿上弹《胡笳十八拍》，哀楚动人，王深赏。……后征西王将军召之幕中，随历嘉峪、张掖、酒泉诸地，每猎及阅士，令弹《塞上》之曲。……所弹古曲百十余曲，大而风雨雷霆，与夫愁人思妇，百虫之号，一草一木之吟，靡不于其声中传之。而尤得意于《楚汉》一曲，当其两军决战时，声动于地，屋瓦若飞坠。徐而察之，有金声、鼓声、剑声、弩声、人马辟易声，久之有怨而难明者为楚歌声，凄而壮者为项王悲歌慷慨之声、久姬声。陷大泽，有追骑声，至乌江有项王自刎声，余骑蹂践争项王声。使闻者始而奋，既而恐，终而涕泪之无从也，其感人如此。”从《汤琵琶传》全文看，除了汤应曾的师承关系外，尚有琵琶古曲百十余首，其中有曲名的如《胡笳十八拍》、《洞庭秋思》、《塞上》、《楚汉》四曲。这四曲的曲谱还未发现。其中《楚汉》一曲，从其描绘中，与现传的《十面埋伏》、《霸王卸甲》两曲，与《楚汉》之间，很可能有着一定的渊源关系，究竟如何尚待考证。

清吴德旋《初月楼续闻见录》有：“杨令贻，名廷果，无锡人。……善吹箫、鼓琴、尤工琵琶。自制一曲曰《潺湲引》。当于中秋月下独游虎丘，抱琵琶，据坐公座上，转轴拨弦，即弹所谓《潺湲引》者。万众环而听之。曲终迳去”。清钱泳《履圆丛话》曾说：“近时能者甚多，工者绝少。吾乡有杨文学廷果精于此技，然所弹皆古曲，非新腔小调之谓也。其曲有《郁轮袍》、《秋江雁语》、《梁州慢》、《月儿高》诸名色。杨歿后，无有传其

学者。”从这两则记载中,虽无师承传授介绍,但记有一些曲名。其中除《月儿高》外,都已失传。现存杨廷果传谱的只有《小普庵咒》一首。而《郁轮袍》是否是唐王维所奏,或《李氏谱》中,《霸王卸甲》之别称,由于未见杨的传谱,尚难确定。

从上面摘录的一些文字中,可见琵琶的继承传授每成“其艺不复传”、“无有传其学者”。而对那些曾名噪一时的琵琶曲,能够传流至今的也非常之少。在封建社会中,真是流传不易!

无 锡 派

清代初中期,琵琶流派分有南派与北派:南派以浙江陈牧夫为代表;北派以直隶王君锡为翘首。这两位南北琵琶界著名代表的师承流传的脉络,虽然在文献中未见记载而未能往上追溯,但幸有无锡华秋苹、华子同兄弟俩往南赴北亲向陈牧夫、王君锡学习了南北两派的秘谱,不忘老师的传授与冀望,并与锡山前辈裘晋声、陈梅樽、蔡开基以及师兄弟华映山、华芝田、朱右泉、薛愚泉等相互切磋,编著了《琵琶谱》三卷,于嘉庆己卯年由小绿天山房刻版印行,成为我国琵琶谱中最早印刷出版的一本。“卷上”题名“燕京正声”,刊出了北派的“西板”12曲,(每曲都是68板,其中分有文板与武板)“大曲”《十面》一首,“杂板”《小普庵咒》一曲(注有“锡山杨廷果所作”)。“卷中”题名“武林逸韵”,刊出了南派的“西板”49曲(每曲都是68板,其中分有文板、武板、随手八板、杂板)。“卷下”刊有南派名曲《将军令》、《霸王卸甲》、《海青拿鹅》、《月儿高》、《普庵咒》等5首。卷首凡例中说:“谱中指法、工尺、板,悉遵旧谱,毫无增改。”又在指法符号后注有:“右指法向来只有手传,并无刻本,自余得此真传,特辑录之,以为指法之秘笈,公诸同好云。”可见所刊曲调、指法,都是忠实地尊重师承传授,对传统古曲并不擅自纂修。此谱后又于光绪丙子年由文琳书屋镌版印行(与第一版都是木刻);再

于中华民国十三年由天韵楼藏版观文社印行,是石印版。共有三种版本。后来简称这本琵琶谱叫《华氏谱》。由华氏传授的流派称做无锡派。

无锡派华氏的学生徐悦庄;徐悦庄的学生吴畹卿;吴畹卿的学生有邹道平、乐述光、杨荫浏、曹安和。

《华氏谱》是最早印行的琵琶谱,前后出版三次,对后学者的影响较大,对研究琵琶古谱,提供了宝贵资料。尽管无锡派的嫡派传人不多,目前按照《华氏谱》原谱演奏的人也很少,但其他各派或多或少地采用了《华氏谱》中部分乐曲整理了现在流行的演奏谱。因此,无锡派在清代中叶起到承上启下的作用,对琵琶的发展做出了应有的贡献。

浦 东 派

浦东,位于上海市黄浦江之东,东临东海,南汇、川沙、奉贤三县属之。土地肥沃,物产丰富。以农为主,各种副业也很发达。由于与我国最大城市上海紧密相连,城乡信息交流频繁而方便。居民爱劳动,也喜爱文艺活动。浦东地区的琵琶爱好者较多,著名的演奏家有好几位。例如清乾隆嘉庆年间南汇县惠南的鞠克家与鞠士林兄弟俩,对浦东派琵琶的流传,有着不可磨灭的贡献。

鞠克家性静,善画兰花,守乡里不出,年仅中寿。鞠士林好交游,老犹做客,故有“鞠琵琶”之名,独士林为著;乱时,避居上海,经知音品为“江南第一手”;旋卒于沪,知交多以诗挽,有“叹息杜彬弦顿绝,荻花风急咽秋涛”等句;又有弹开苏州浒字关的美传(鞠士林坐船夜过浒字关,关已闭,鞠氏弹琵琶消遣,守关官兵闻后喜而开关放行)。鞠士林留有《闲叙幽音》手抄琵琶谱,从其咸丰庚申年的传抄本中写有“上洋兰馨室藏版”来看,鞠氏的传人似有为其刻版印行的意图。但当时虽未能印行,在浦东、上海、江浙一带互相传抄,给琵琶爱好者们提供了学习的资料。此谱于1983年由人民音乐出版社出版,题名为《鞠士林琵琶谱》。

鞠士林的生死年份不得而知,但在鞠谱传抄本的“新增凡例”中,残留有“吾邑鞠先生讳士林,乾隆嘉庆年间人”来看,他比曾经刊行的《华氏谱》的编者华秋苹、华子同可能要早。再从两本曲谱来看:《十面》、《普庵咒》等曲基本相同;《霸王卸甲》、《海青》、《月儿高》等曲,主要音字相同,但出入之处也较多;《夕阳箫鼓》、《南将军令》、《陈隋》、《慢商音》、《六板》、《平沙落雁》等曲,《鞠氏谱》中有而《华氏谱》则无;在小标题文字方面,《鞠氏谱》每段或无文字,或虽有文字而不全,《华氏谱》则在各段上已均有较为系统的小标题文字。如果从上述各项来推测,《鞠氏谱》可能要比《华氏谱》为早。

鞠士林的学生有鞠茂堂、王东田、黄达泉等;陈子敬与程春塘又从游于鞠士林之侄鞠茂堂。

鞠氏弟子中以陈子敬的贡献最大。常应聘去上海担任琵琶擂台擂主。曾被清王朝召至北京,赐予三品冠带,教授醇亲王琵琶;由京回沪时又赐予“天下第一琵琶”封号,浦东派在琵琶上演奏锣鼓音响是其首创。江南丝竹名曲之一的《锣鼓四合》由他传授。传有《陈子敬琵琶谱》,与现代演奏的比较接近。他的学生较多,其中最为知名的有:倪青泉、曹静楼、王惠生、戚竹君、张步蟾等。曹静楼除擅弹大套琵琶外,也擅琵琶锣鼓。尤擅奏《婆媳相争》。倪青泉的主要学生有:沈浩初、张仲良、胡簋铭等。王惠生曾以陈子敬的乐谱传授给汪昱庭。戚竹君与其子戚少卿都以擅奏琵琶锣鼓而著名。张步蟾是苏州评弹名艺人,向陈子敬学得《龙船》一曲,流传至今。

沈浩初编著有《养正轩琵琶谱》,1929年刊行工尺谱初版,1938年又亲笔重新整理,1983年由人民音乐出版社出版五线谱版。工尺谱版是原谱,五线谱版已整理成演奏谱。沈浩初对待传统艺术非常严肃认真,对传统乐曲的作者与出处,他在“例言”中说:“而于作者姓名,则姑从阙,正不必假托古人始为善也。”对传统乐曲的音字则认为:“本谱凡音节与拍子,一仍原有,并不增花,斯乃神传之妙。若预为增花,虽有佳

音，易将原谱淹没；渐至愈出愈歧，失其真相矣。夫嫌原谱音节太疏而增多者其法易，亦犹画家之粉本，易于著色也；若妄与增花而再欲减少者，其法难，如画家既经染色，则黑白已淆，难于返本也。”他在教学与演奏中，也有他的演奏花音，但他很谦虚，认为自己的演奏花音，不一定是最合适的，所以仍以原谱授学生。他对武套、文套、大曲以及配用的指法等，也非常讲究：“弹文套宜缓，弹武套宜紧；文套可用他乐合奏，并能谱入唱词，武套只宜独奏，不可和歌；文套长于表情，武套长于状物；文套宜圆熟而声清，抑扬而拍准，其缓处随曲情而作有定之摇曳，以有助于内容之表达，武套则凡于吟摆推挽等法，因别有状物用意，自有一定，不能随处妄用；弹文套如只求纤靡流荡，花指繁弦，弹武套只闻杂乱无章，喧宾夺主，但求悦耳，已失乐曲本意焉。”

浦东派至今还保存有行之有效、富有特色的传统技法。如：夹滚、长夹滚、各种夹弹和夹扫、大摭分、飞、双飞、轮滚四条弦、拖类的变化方法、音色变化奏法、锣鼓奏法等等。

平 湖 派

平湖，县名，位于浙江省北部，邻接上海市，滨临杭州湾。平湖，物产丰富，是江南鱼米之乡。书香门第位列诸生的李芳园，其高祖西衡公廷森，曾祖经渔公煌、祖父瓶城公绳墉、父亲其钰公南棠，前后五代都爱琵琶。其父李南棠爱交游，弱冠前后常携带琵琶与祖传曲谱出外数载，与张子房、俞芝山等切磋琵琶技艺；六年后又与平湖郁谷园、姚飞泉、姚松斋等研究传统古谱，各有心得；后又与浦东陈子敬以及周厚卿、黄梅汀、周蓉江等互相交流。李芳园也与胞弟香园，古园、门人弟子张子良、蔡荫甫、殷纪平、姚兰亭、徐汝勤、吴柏君、时笑山、朱叔暗、都兰亭等商订参定，由李芳园编撰成《南北派大曲琵琶新谱》于清光绪二十一年出版发行，1955年音乐出版社影印再版，后人称谓《李氏琵琶谱》，简称