

零基础学音乐丛书

零基础学

舒芳◎编著

LINGJICHU XUE

PIPA

琵琶

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

零基础学音乐丛书

零基础学琵琶

LINGJICHU XUE PIPA

舒芳◎编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

零基础学琵琶 / 舒芳编著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5621-6607-8

I. ①零… II. ①舒… III. ①琵琶-奏法-教材
IV. ①J632.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第309361号

零基础学琵琶

LINGJICHU XUE PIPA

舒芳 编著

责任编辑:王菱 董宏宇

封面设计:大周设计

排版:重庆大雅数码印刷有限公司·李燕

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号400715

市场营销部电话:023-68868624 68254350(传真)

<http://www.xscbs.com>

经销:全国新华书店

印刷:重庆升光电力印务有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:10.5

字数:303千字

版次:2015年3月第1版

印次:2015年3月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5621-6607-8

定价:23.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用铜版纸
正文选用淡黄色胶版纸
封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

目 录

首篇 认 知

第一章 初识琵琶	3
第一节 基本介绍	3
第二节 琵琶的制作工艺及购买	4
第三节 琵琶的用弦	4
第四节 假指甲的种类	5
第五节 琵琶的保养	6
第二章 了解琵琶	7
第一节 琵琶的构造	7
第二节 琵琶的系弦与定弦	8
第三节 假指甲的使用	9
第四节 琵琶的流派与演奏名家	9
第五节 琵琶的考级情况	10
第三章 琵琶基本乐理知识	11
第一节 琵琶的把位划分	11
第二节 琵琶的调式讲解	11
第三节 琵琶的把位、弦序、指序符号说明及图解	16
第四章 琵琶演奏的基本知识及注意事项	18
第一节 演奏时的持琴姿势与方法	18
第二节 琵琶的演奏技法及标注符号	18
第三节 学习琵琶须注意的问题	21
第四节 合理地安排练琴的时间和内容	21

中篇 起步

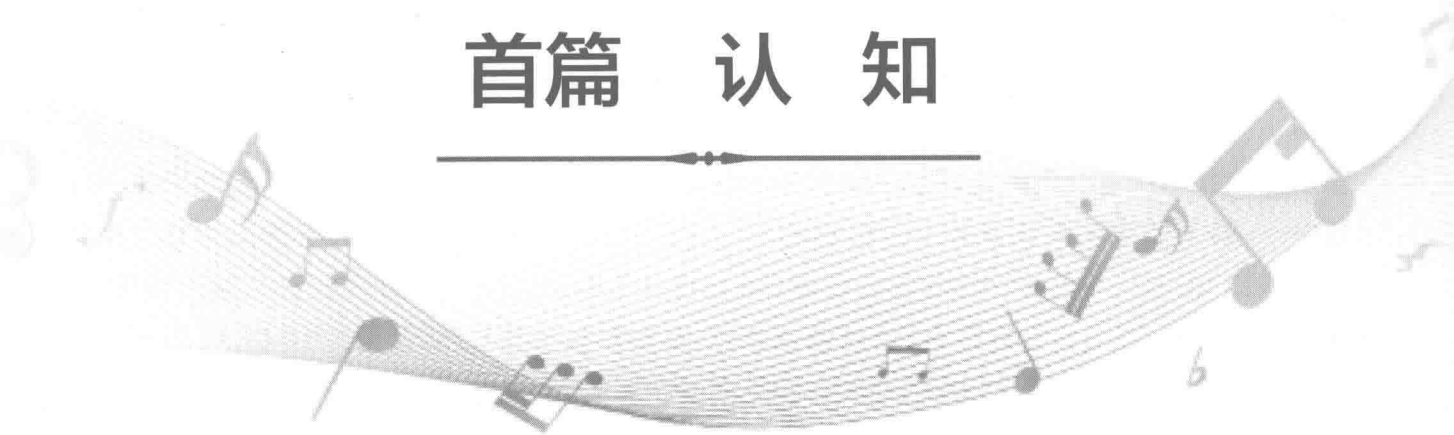
第五章 右手基本技法练习	25
第一节 空弦“弹、挑”练习	25
第二节 I把位“弹、挑”练习	28
第三节 II把位音阶、“过弦”练习	31
第四节 双音“弹、挑”练习	34
第五节 “擘、分”练习	35
第六节 “扫、拂”练习	36
第七节 “半轮”练习	38
第八节 “滚奏”练习	40
第九节 “长轮”练习	41
第十节 “临、挂”练习	42
第十一节 相把位练习	44
第十二节 高把位练习	45
第十三节 “双音轮”练习	46
第十四节 “摇指”练习	46
第十五节 人工泛音练习	49
第六章 琵琶左手基本演奏技法及组合类指法练习	50
第一节 “吟、揉”练习	50
第二节 换把练习	51
第三节 “推、拉”练习	52
第四节 “绰、注”练习	53
第五节 “打、带”练习	54
第六节 泛音练习	55
第七节 “带轮”练习	56
第八节 “扫轮、拂轮”练习	57
第九节 “夹弹、夹扫”练习	58
第十节 “三擘、三分”练习	61
第十一节 “满轮”练习	62
第十二节 “三指轮”“七指轮”练习	63
第十三节 “拍、提、扣、摘、弹”面板练习	64
第十四节 “煞、断、捂”音练习	65

下篇 演奏

第七章 经典民歌	69
十送红军	69
山歌好比春江水 + 多谢了	72
在那遥远的地方	73
茉莉花	74
康定情歌	76
草原上升起不落的太阳	78
龙船调	79
摇篮曲	80
新疆民歌联奏	82
第八章 怀旧、流行歌曲	84
弹起我心爱的土琵琶	84
葬花吟	86
映山红	89
红梅赞	90
知音	92
问情	94
铁血丹心	96
北国之春	98
我的中国心	100
我爱你, 塞北的雪	102
大海啊, 故乡	104
一剪梅	105
敢问路在何方	107
哆啦 A 梦	109
天空之城	111
超级玛丽	112
菊花台	113
美丽的神话	114
落花	115
红颜劫	117
忐忑	118
在心里从此永远有个你	120

第九章 琵琶经典演奏曲	122
旱天雷	122
金蛇狂舞	124
阳春白雪	127
大浪淘沙	133
送我一支玫瑰花	136
浏阳河	139
远方的客人请你留下来	141
唱支山歌给党听	143
彝族舞曲	146
天山之春	152
火把节之夜	156

首篇 认知

第一章

初识琵琶

第一节 基本介绍

琵琶是中国最具代表性的弹拨乐器,据史书记载,已有两千多年的历史。

“琵”和“琶”是两种弹奏手法的名称。

东汉刘熙在他所著的《释名·释乐器》中说:“枇杷本出胡中,马上鼓也。推手前曰枇,引手却曰杷,象其鼓时,因此为名也。”从以上文字可知,“推手前曰枇”为“弹”,“引手却曰杷”为“挑”。可见琵琶的名称是由两种弹奏动作产生,很形象。

古代琵琶按其形制可分为直柄且具有圆形共鸣箱的直项琵琶和音箱为半梨形的曲项琵琶两类。直项琵琶又称为“秦琵琶”,相传由一种直柄,两面蒙皮的圆形音箱的弹拨乐器——“弦鼗”发展而成。公元前105年左右,出现了一种直柄,圆形音箱竖抱的四弦十二柱的“汉琵琶”;到了晋代,人们在“汉琵琶”的基础上进行改革,将共鸣箱加大,将短柄改为长柄,将十二柱增加为十三柱,相传由西晋名士阮咸所制,阮咸善弹此乐器,因此又称作“阮咸琵琶”,简称“阮”。

曲项琵琶约在公元4世纪以后,从波斯流传到我国北方,至公元6世纪中叶,又从北方流传到我国的南方一带,当时这种用拨子演奏、斜抱、四弦四柱的琵琶逐渐盛行,风靡全国。唐宋以来,外来的“曲项琵琶”和中国的“直项琵琶”相互融合,取长补短,不断改进,形成了半梨音箱,以桐木板蒙面,琴面上设四弦,四相,九至十三品的琵琶,扩大了音域,改拨子弹为手指弹,极大地提高了琵琶的表现力。

现代琵琶,由六相十八品发展为六相二十四品(或二十六品),音柱逐渐增多。宽阔的音域,丰富的演奏手法以及演奏中多变的音色,形成了风格独特、流派纷呈的琵琶艺术。今天,琵琶这一传统乐器不仅成为我国民族乐器中重要的独奏乐器,还被运用于各种乐器的合奏、齐奏、重奏、领奏和协奏等方面。同时,琵琶在我国的戏曲、曲艺、声乐演唱及歌舞的伴奏中也是不可或缺的乐器,它在中华民族音乐中占有相当重要的地位。

琵琶音域宽广,半音完备,曲目浩繁,技术复杂,在中华民族音乐中占有相当重要的地位。琵琶的表现力丰富多彩,是因为它具备以下特点。

(1)有六相二十四品(或二十六品),每组八度中具有十二个半音位,音域已发展到三个半八度 $A-e^3$,适宜演奏各种调性的乐曲,能适应现代乐曲任意转调的需要。

(2) 琵琶的四条弦粗细区别较大,音色低音区低沉浑厚,中音区扎实洪亮,高音区清脆明亮,音色变化丰富,有利于表现乐曲力度、色彩等方面的变化。

(3) 琵琶的左、右手演奏技法相当复杂,据粗略统计,约达七八十种,在中外乐器中都是首屈一指的。它既能演奏双音、和弦和多声部曲调,又能表现不同地方风格的推拉音、滑音、装饰音、吟音。

第二节 琵琶的制作工艺及购买

我国的琵琶制作始于唐代,有着悠久的历史,其制作工艺是乐工多年积累的实践经验的总结。发展至今,制作越来越精美,越来越符合科学原理。目前我国的琵琶可以根据制作的材料和工艺,划分为高、中、低三个档位,应根据自身的经济状况和演奏需要来选购。

1. 材质

高档琵琶的琴头和背板一般使用质地坚硬的紫檀木、老红木等木材,背板要选择纹理直顺,木质细密、光滑,无腐朽和虫蛀的木板制作。中档琵琶的背板一般使用材质较硬的香红木、花梨木等木材。低档琵琶的背板一般使用白木等较硬的杂木。琵琶的面板材料以河南、福建、安徽或四川出产的泡桐木为佳,制作面板必须选用径切、纹理疏密均匀、顺直、有明显木射线(横向纹理)的木材,不应选用有疤节和裂隙的,以木质松脆、棕眼大而陈旧的木料为好。音梁和音柱以木质轻、松的桐木或鱼鳞云杉(鱼鳞松)为佳。品用竹制,竹青向上,如果用旧竹而竹黄又硬的也可竹黄向上。缚弦可用红木或毛竹制作,以竹制的为好,尤其用旧竹制作发音最好。相和弦轴按琴的档次,可选用象牙、紫檀木、老红木、骆驼骨、白牛角或黑牛角制作,木制的以木纹顺直、色泽纯正的为好。

2. 制作

琵琶的外观线条要圆滑,面板平整,背板漆水透亮,面板与背板的拼接完好无缝,胶接处要严密牢固。

3. 选购琵琶应注意的问题

音色:发音灵敏,余音长。低音区:结实、雄浑、低沉;中音区:圆润、柔和、敦厚;高音区:清脆、明亮、坚实;最高音区(较少用):紧张、尖锐、透亮。

音量:四根弦发音均匀,整体音量圆润、洪亮、有共鸣和穿透力。

第三节 琵琶的用弦

在古代,“曲项琵琶”因用拨子演奏,用力较大,所以用鸡筋弦或皮弦,当逐渐改为手指弹奏后,就开始使用丝弦了。丝弦的音色古朴优美,但音量小,余音短,发音不洪亮,容易起毛或断

裂。直至20世纪50年代末,人们开始使用钢丝弦,这种弦的特点是音量大,音色明亮清晰,余音长,音准好,不易断弦。后来随着演奏的需求和发展,又研制出了尼龙钢绳缠弦简称钢绳弦,使琵琶的音质既明亮又柔和。目前大多数演奏者会在一弦使用钢丝弦,二、三、四弦使用钢绳弦。

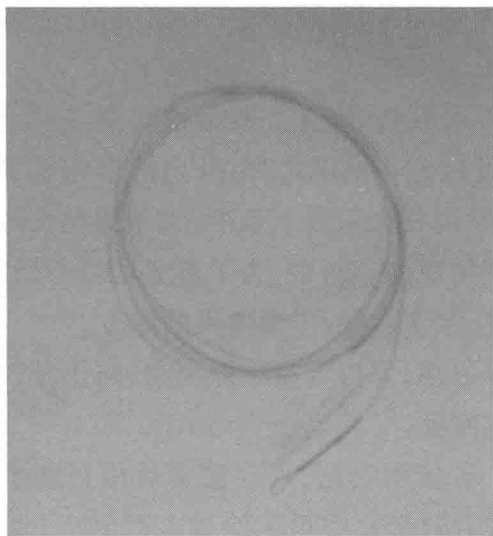

图 1-1 钢丝弦

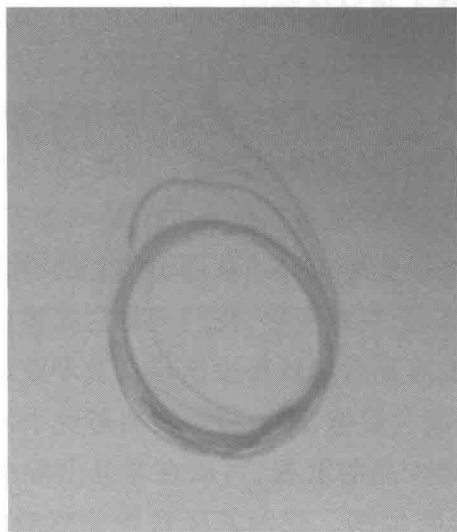

图 1-2 钢绳弦

第四节 假指甲的种类

由于近代用了金属弦之后,假指甲就成为演奏琵琶的必备工具。右手戴假指甲弹弦,早就有之,例如用薄铜片、薄铝片、薄牛角片、薄象牙片等做成长圆形的假指甲。但是,这类假指甲或带有金属噪音,或易于损伤弦身或太厚而发音呆钝,缺点较多,不太理想。目前,琵琶演奏中所使用的假指甲多为赛璐珞或尼龙片制成,应根据自己的手指大小、粗细等情况进行选择。假指甲的薄厚、尖锐、大小直接与琵琶的发音灵敏度、音量和音色相关。可根据不同的喜好、需求和个人的演奏习惯进行选择。在选材上,应注意厚度适当、质地韧硬而耐磨、表面光滑三个要求。如果用太厚的材料,就会缺乏弹性,但如果用料太薄,又不宜于用力弹弦;如果没有相当的耐磨度,就会经常破裂;如果表面不光滑,弹弦时就会感到不流利。

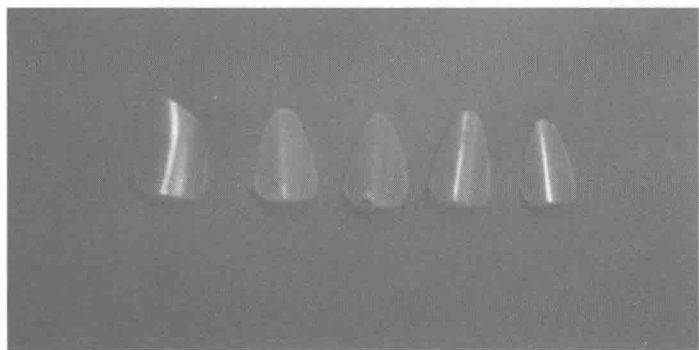

图 1-3 赛璐珞指甲

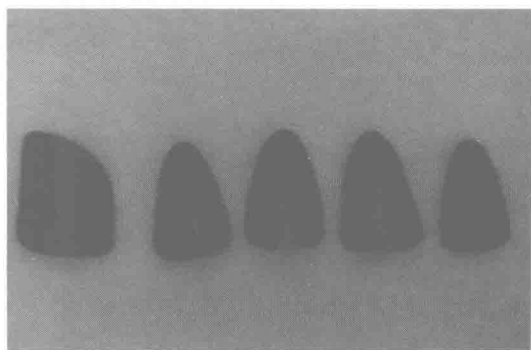

图 1-4 尼龙指甲

第五节 琵琶的保养

要使一把琵琶保持明亮、清脆、圆润的音色,长久不受损坏,必须注意日常中的使用和维护。

琵琶琴头相对较脆弱,为避免碰撞,造成琵琶颈部断裂、跌损,在不演奏时,应将它装入琴盒或琴套内,放置在生活中不易碰触的地方。

琵琶的面板、复手和琴头,一般都采用鱼胶等水胶粘合,这类胶最怕受潮,一旦受潮脱胶,琴的音量、音色就会受到影响。因此,不宜将琵琶放置在潮湿之处,外出携带时也要注意不受雨淋。此外,不将琵琶放置在太干燥的地方和长时间在太阳底下暴晒,太干燥和长时间暴晒会造成琵琶面板变形、干裂,从而影响它的音色和使用寿命。所以,为了避免乐器干燥或受潮,导致面板发霉、干裂或变形,我们应将它放置在温度、湿度适宜,干燥通风的地方。

要养成演奏后用软布擦拭琴身及琴弦的良好习惯,保持琴身干燥爽洁,防止琴弦生锈。此外,面板受潮会影响音色,持琴时要避免手汗渗入面板。

若想减少品的磨损,可以在琴品上涂些蜡。若使用钢弦,可在演奏后用布蘸少许机油擦弦,防止琴弦生锈。弦轴若经常跑弦或滑轴,可用少量松香粉末涂抹在弦轴上,起到防滑作用。若遇掉品、脱相时,可用竹木特定的胶水胶粘;复手脱落则需采用鱼胶粘合。

第二章

了解琵琶

第一节 琵琶的构造

学习演奏琵琶,首先要了解、认识这个乐器的基本构造。琵琶一般可分为三个部位,即头部、颈部和腹部。

1. 头部

琵琶的头部包括琴头(多用骆驼骨制成)、弦轴和弦槽。

图2-1 琴头

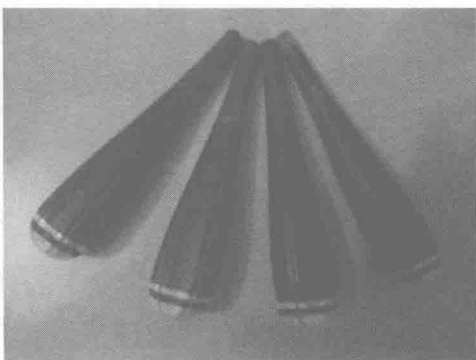

图2-2 弦轴

图2-3 弦槽

2. 颈部

琵琶的颈部包括山口和相。

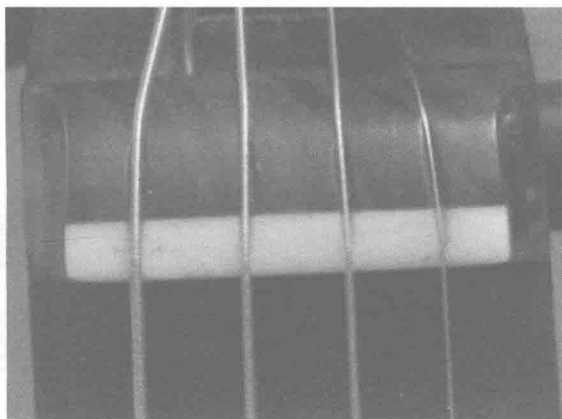

图2-4 山口

图2-5 相

3.腹部

琵琶的腹部包括背板、品、面板、复手、弦。

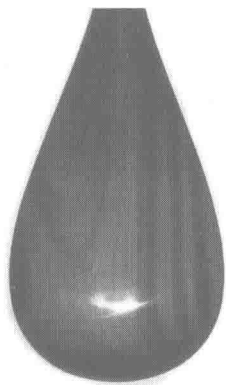

图2-6 背板

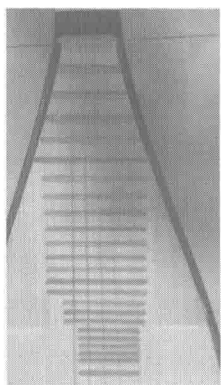

图2-7 品

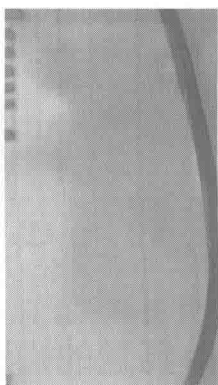

图2-8 面板

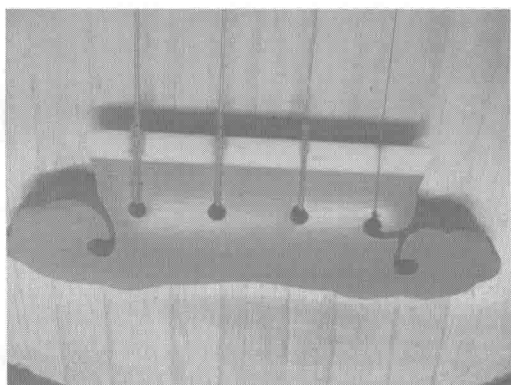

图2-9 复手

第二节 琵琶的系弦与定弦

琵琶的背板与面板之间形成共鸣箱,左手按品,右手以假指甲触弦使弦振动发音,弦的振动模式有横振动、纵振动、扭转振动、倍频振动。

琵琶共有四根弦,由粗到细分别称为缠弦、老弦、中弦、子弦。头部有四个弦轸分别列在琵琶两侧,每侧两个,由上至下分别称为缠弦轸、老弦轸、中弦轸、子弦轸。系弦时,每一根弦必须匝系在规定的一只轸子上,即缠弦系在缠弦轸上、老弦系在老弦轸上、中弦系在中弦轸上、子弦系在子弦轸上,不可随意匝系。弦的上端匝系在轸子上,下端穿系在复手上。复手上有四个弦孔。有三种系弦法:第一种是将下端小圆圈放在复手的外面。此方法适用于弦身与品位(尤其是第二十五品等)之间距离较大而成“浪弦”的琵琶上。第二种是将下端小圆圈放在复手的里面。这种方法适宜用在弦身与品位之间距离较小的琵琶上。第三种是将弦的下端兜压在复手里面的弦身内。这种系法,可使复手上口处的弦身不易折伤,可延长弦的使用期。用这种系法对下面部分品位的音准有些影响。注意:在同一个琵琶上,当用了某一种系弦法后,不要随意改用另一种系弦法。因为如果任意改用,在下面的部分品位上,音准易产生偏差。

将弦头穿过复手

另一头穿进弦头

图2-10 系弦

弹奏琵琶首先要学会定音调弦,调弦时,可选用音叉或调音器及有固定音高的乐器,如以钢琴、笙等的a音作为定弦的标准音,琵琶四根弦最常用的定音分别为四弦(缠弦)定弦A,三弦(老弦)定弦d,二弦(中弦)定弦e,一弦(子弦)定弦a,唱作 $\text{6}\dot{\text{2}}\text{3}\dot{\text{6}}$ 。四根弦的音程关系为一弦和二弦为纯四度,一弦和三弦为纯五度,一弦和四弦为纯八度。初学者学习定音,一般采用八度同音(双音)方法进行校正,一弦一品与二弦空弦形成八度同音,二弦四品与三弦空弦形成八度同音,三弦一品与四弦空弦形成八度同音,一弦空弦和四弦空弦形成八度同音,依此方法弹奏,若听觉上和谐、无异,那说明四根弦的空弦音基本定准了。

第三节 假指甲的使用

首先将假指甲分成三等份,戴假指甲时,胶布自左向右平粘于假指甲底部的三分之一位置。贴合在指甲上时,指尖应露出假指甲前端的三分之一部分。假指甲需用长约8 cm,宽6 mm左右的胶布贴合、平整地缠于指肚,松紧以手指能自由屈伸,不受妨碍为宜。

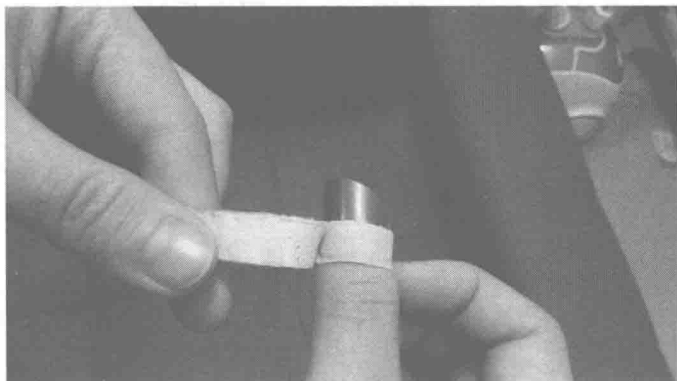

图2-11 假指甲的佩戴

图2-12 佩戴完成

第四节 琵琶的流派与演奏名家

所谓“流派”,顾名思义是各具优点和特色,常见优点和特色如下:

- (1)在演奏技法上有独创,有高深的艺术修养以及丰富的表演力。
- (2)对乐曲的体会和处理有精辟的见解和艺术上的再创造以及在曲目上有所创新;
- (3)师承问题。由好的老师把自己的精湛技艺和艺术风格毫不保留地传授给学生,一传再传,能源远流长,流传不衰。还有,一个流派,必须经过长时期的历史考验,被群众所接受、喜爱,炙手可热,才可称得上一个流派。

清代初期,琵琶分南、北两派。

南派,即浙派,以陈牧夫为代表,用下出轮,擅长的乐曲有《海青》《卸甲》《月儿高》《普庵咒》《将军令》《水军操演》《陈隋》《武林逸韵》等。北派,即直隶派,以王君锡为代表,用上出轮。擅长的乐曲有《十面埋伏》《夕阳箫鼓》《小普庵咒》《燕乐正声》等。无锡华秋苹、华子同等人向南

北两派学习,编著《南北二派秘本琵琶谱》三卷(1818年出版),采用工尺谱,有较完整的指法记载,是我国最早印行的琵琶谱。由华氏传授的流派遂被称作无锡派。

此后,各地的琵琶演奏和地方小曲也初步有了流派的形成。但真正有影响的,是在19世纪中叶前后,江南一带琵琶流派的崛起,形成了无锡派、平湖派、浦东派、崇明派、上海派等流派。无锡派以华秋苹为代表,1818年刊印了《南北二派秘本琵琶谱》。平湖派以李芳园为代表,1895年出版有《南北派十三套大曲琵琶新谱》。浦东派始祖为上海南汇的鞠士林,传有《鞠士林琵琶谱》。崇明派以沈肇洲为代表,出版有《瀛州古调》。上海派(汪派)以汪昱庭为代表,汪昱庭出版有《汪昱庭琵琶谱》,汪昱庭培养了一大批现当代优秀的琵琶演奏家,如卫仲乐、孙裕德、李廷松、程午加、蒋风之等。由此可见,江南五大流派的出现是琵琶完全民族化并且发展成熟的标志。

第五节 琵琶的考级情况

琵琶演奏现今没有国家统一组织的考试,因此没有统一的证书。不同音乐教育机构各自推广自己的考试,颁发自己的证书。证书在某地区的“含金量”代表了颁发机构在该地区的影响力,以及公众对其组织考试的严谨程度的评价。考生应首先考虑参加在本地区“含金量”高的考试。其次还应考虑考试的难易程度,然后做出对自己有利的选择。含金量相当的机构有中央音乐学院和中国音乐学院,其次是中国音乐家协会。

中央音乐学院专业演奏水平定为1~9级,9级为最高级,民乐专业增加演奏文凭级。

中国音乐学院琵琶考级定为1~9级,评审结果分为“通过”“不通过”两个等次。考试结束后,将对考试合格者颁发由文化部全国社会艺术水平考级中心监制的中国音乐学院社会艺术水平考级证书。表演文凭级同时颁发“荣誉牌”,对考试不合格(不通过)者只发给由考官签名的评审结果及附简要评语的评审表。

中国音乐家协会考级的等级设置由低至高分10个级别。成绩评定为5个等级:优秀、优良、良好、合格和不合格。对于获得合格以上成绩的考生,由中国音乐家协会音乐考级委员会颁发证书。