

BASIC GUIDE TO LUOTE

琵琶

PIPAJICHUJIAOCHENG

基础教程

许芬 张健 编著

本书内容

- 琵琶概述
- 琵琶演奏姿势和
基本弹奏法
- 右手指法练习 / 轮指
- 左手常用技巧
- 歌曲改编的琵琶独奏曲
- 琵琶独奏曲

同心出版社

琵琶基础教程

许芬 张健 编著

2
✓ 同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

琵琶基础教程 / 许芬、张健编著. — 北京: 同心出版社, 2003
ISBN 7-80593-782-6

I. 琵... II. ①许... ②张... III. 琵琶—奏法—教材 IV. J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 097325 号

同心出版社出版、发行

(北京市朝阳区和平里西街 21 号)

邮编: 100013 电话: (010) 84276223

北京市燕山印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 16 开本 13 印张

字数: 335 千字 印数: 1-12000 册

定价: 19.80 元

作者简介

许芬 河北师范大学音乐学院副教授、河北省音乐家协会会员、中国音乐家协会会员、中国民族管弦乐协会会员、中国民族管弦乐河北省考级执行委员会考级评委、中国琵琶协会理事。

教苑耕耘 36 载,桃李满天下,其多名学生在省、市乃至全国器乐比赛中获奖。由其学生组建的“小百花”弹拨乐队在 1988 年由文化部、广电部、中国音协等五部委举办的“第二届全国少儿民族器乐比赛”中,荣获合奏组全国三等奖。在 1993 年南京举办的全国民族器乐比赛中,其学生独奏荣获三等奖。

在 2001 年由河北省文化厅、河北省音协举办的全省器乐大赛中,其学生荣获琵琶独奏专业组二等奖一名、三等奖三名、优秀奖二名。学生们多次承担对日本、西欧等国家的文化交流任务,被媒体誉为“走出国门的小艺术家”、“文化交流的小天使”。

发表过《论毛泽东关于音乐艺术的民族特色思想》、《势崩雷电英雄色,悲凄威武霸王情》、《琵琶基本技法教学浅析》、《谈琵琶技巧的规范化演奏与教学》等十多篇论文。编著过《琵琶教材》(收录曲目 40 首)、《琵琶初级教材》(自创改编曲十余首),这两部教材曾在昆明、西安召开的全国琵琶教材研讨会上受到好评,因而荣获河北师范大学首届教材评选优秀奖。三次荣获河北省文化厅颁发的“教学优秀奖”。与赵敬智先生合作创作的琵琶独奏曲《母子情》,刊载于 1993 年人民音乐出版社出版的《琵琶曲集·第三集》。由于对教学与艺术活动的贡献,被选录入《中国当代音乐界名人大词典》。

张健 河北省歌舞剧院民乐团琵琶兼柳琴演奏员、中国琵琶协会会员、中国民族管弦乐协会会员。石家庄市秦川艺术学校应聘琵琶教师。1997年毕业于河北师范大学音乐系本科,专业琵琶。1997年6月举办了毕业汇报琵琶独奏音乐会并受到专家好评,同年10月,随河北省代表团赴南斯拉夫演出深受好评。2001年在河北省文化厅、河北省音协举办的全省琵琶大赛中荣获专业组二等奖。

前言

与朋友论起琵琶,自然会谈到唐诗《琵琶行》中描写的有关琵琶演奏与效果的千古佳句,它已成为人们心目中琵琶形象的象征。

琵琶这一古老乐器,历尽两千多年而不衰,是因为它在民间已根深蒂固。从古至今,琵琶与我国各族人民的发展历史紧密相系,许多重大历史事件往往是以琵琶乐曲的形式记录与表现出来的,如《十面埋伏》、《昭君出塞》、《英雄战胜大渡河》、《狼牙山五壮士》以及《草原英雄小姐妹》等。这些乐曲以琵琶独特的技法演奏,其效果犹如一个交响乐队将宏大的场面以排山倒海之气势淋漓尽致地再现出来,真是神妙绝伦。说琵琶是“民族乐器之王”亦不过分,它确实是我国民族乐器百花园中的一朵奇葩!正因如此,深得历代人们的喜爱。

现今,由于琵琶演奏技法的复杂多样而又不断成熟,使得其艺术表现力更加丰富与深刻、且更具活力,因而博得中外人民的喜爱。随着人们物质生活水平的不断提高,文化交流的频繁与加深,学习琵琶的人尤其是少年儿童(包括一些国外的少年儿童)已汇成前所未有的强劲潮流。

笔者从事琵琶教学多年,对儿童的启蒙教育积累了些许经验,现根据自己教学实践并针对孩子的特点,将一些大家熟知的儿童歌曲改编成适合初学者的琵琶小乐曲。经过整理归纳,汇编成册,力求从启蒙学琴开始,由简浅至繁深,循序渐进,使他们逐渐掌握琵琶演奏的弹、挑、轮指、撇分、拂、扫等基本技法及由单一至多项技巧的综合运用。本书将孩子们活泼好动等特点融于学琴与表演过程中,引导他们的学琴兴趣,让他们能在较短的时间内掌握基本指法,达到入门目的。编此教材的初衷,就是为初学琵琶的儿童(包括青少年)提供些初级、中级的辅助学习参考资料。

本书共分三部分内容:

- 一、琵琶概述:包括琵琶的历史、发展、乐器各部位名称及琵琶的保护和维修。
- 二、介绍琵琶演奏的常用指法。
- 三、改编的乐曲和独奏曲。

由于时间紧迫，水平有限，书中舛误之处难免，恳请专家、学者与同仁提出宝贵意见。对朋友们的支持与帮助表示诚挚的谢意！对所改编的原曲作者表示衷心的感谢！

谨以此拙著奉献给初学琵琶的孩子们，献给在琵琶艺苑辛勤耕耘的园丁们！

本书中所引用的乐曲、练习曲，除已注明曲作者外，凡没有注明的，均由本书编著者编写或改编，特此声明。

许芬 张健

2003年3月

同心出版社图书目录

吉 他 系 列			
书 名	作 者	书定(估)价	CD、VCD 或磁带
《吉他弹唱入门与提高》*	东方·卓越	14.80 元	无
《吉他弹唱一点通》*	东方·卓越	14.80 元	无
《民谣吉他快速入门》	东方·卓越	12.80 元	无
《电吉他自学入门》	东方·卓越	12.00 元	无
《吉他自学入门与提高》*	东方·卓越	15.80 元	CD 一张随书赠送
《吉他弹唱好歌金曲》*	东方·卓越	10.00 元	无
《摇滚吉他原版弹唱》*	东方·卓越	10.00 元	无
《吉他弹唱百日通》	东方·卓越	10.00 元	无
《吉他弹唱流行金曲》	东方·卓越	10.00 元	无
《吉他弹唱校园民谣》	东方·卓越	12.80 元	无
《民谣吉他入门教程》*	东方·卓越	19.80 元	无
《吉他弹唱入门》* ——流行在线排行榜	东方·卓越	15.80 元	无
《吉他弹奏速成》*	东方·卓越	12.80 元	无
《吉他弹唱全新攻略》	东方·卓越	12.80 元	无
《吉他入门与技巧》	东方·卓越	12.80 元	无
《民谣吉他初级教程》*	东方·卓越	25.80 元	无
《民谣吉他无师自通》*	东方·卓越 李海涛	10.00 元	无
《吉他新天地》	舒 凡	12.00 元	无
《吉他自学基础教程》	舒 凡	12.00 元	无
《民谣吉他基础教程》*	刘天礼 李海涛	17.80 元	无
《民谣吉他实用技巧》	刘天礼 李海涛	15.80 元	无
《名师教你学吉他》	刘天礼 李海涛	19.80 元	无
《吉他弹唱·独奏曲集》	刘天礼 李海涛	12.00 元	无
《民谣吉他经典教本》	李海涛	15.80 元	无
《民谣吉他经典教程》*	刘天礼 申 健	32.00 元	磁带 4 盒 40.00 元
《吉他弹唱入门技法》*	乐 海	12.80 元	无
《古典吉他名曲精选》*	陈剑波	14.80 元	无
《现代吉他综合教程》*	殷 飏	32.00 元	VCD 两张 38.00 元
《跟名师学吉他》*	殷 飏	17.80 元	VCD 一张 18.00 元
《电吉他初学入门》	毛东海	19.80 元	无
《民谣吉他初学入门》	毛东海	14.80 元	无
《摇滚吉他金曲弹唱》*	毛东海	19.80 元	无
《吉他摇滚之旅》*	毛东海	16.80 元	无
《民谣吉他初中级教程》	毛东海	19.80 元	无
《我的木吉他》	李卫东	15.80 元	无
《民谣吉他培训教程》	杨传术	35.00 元	无
《吉他弹唱新歌精选》	杨传术	15.80 元	无
《民谣吉他新教程》*	王鹰 马鸿	26.00 元	磁带 2 盒 22.00 元
《吉他先锋——超级吉他手之路》	王鹰 马鸿 晓非	19.80 元	赠送光盘一张

西洋器乐系列			
书 名	作 者	书定(估)价	CD、VCD 或磁带
《电子琴初级教程》*	刘 梅	21.80 元	无
《单簧管基础教程》	陶纯孝	19.80 元	无
《少儿电子琴初学入门》*	黄红盈	12.80 元	无
《长笛初级教程》	徐 瑾	22.80 元	VCD 两张 28.00 元
《长号初级教程》	鞠传海	22.80 元	VCD 两张 28.00 元
《单簧管初级教程》	车兆鑫	23.80 元	无
《圆号初级教程》	丛煜滋	25.00 元	无
《萨克斯初级教程》*	谢进岐	28.00 元	VCD 两张 28.00 元
《小提琴初级教程》*	梁大南	26.80 元	VCD 两张 28.00 元
《小号初级教程》	郭传钦	21.80 元	无
《次中音号初级教程》	易 弦	21.80 元	无
《爵士鼓初级教程》*	郑建国 春 红	25.00 元	无
《长笛基础教程》	逢 路	19.80 元	无
《爵士鼓基础教程》	焦全杰	19.80 元	无
《小提琴基础教程》	曾民信	19.80 元	无
民族器乐系列			
书 名	作 者	书定(估)价	CD、VCD 或磁带
《轻轻松松学竹笛》	东方·卓越	12.80 元	无
《二胡必修教程》*	刘逸安 赵寒阳	22.80 元	VCD 两张 28.00 元
《二胡中级教程》*	赵寒阳	20.00 元	VCD 两张 28.00 元
《二胡高级教程》	赵寒阳	25.00 元	VCD 两张 28.00 元
《葫芦丝基础教程》*	王次恒	19.80 元	VCD 两张 28.00 元
《二胡启蒙教程》	张 斌	12.00 元	VCD 两张 28.00 元
《扬琴基础教程》	吴顺章	19.80 元	无
《笛子入门基础教程》	张学庆	17.80 元	无
《二胡初学教程》	段 萍	15.80 元	无
《二胡入门基础教程》	夏 军	16.80 元	VCD 两张 28.00 元
《实用二胡基础教程》	鲁建敏	22.80 元	VCD 两张 28.00 元
乐理考级系列			
书 名	作 者	书定(估)价	CD、VCD 或磁带
《吉他和弦配置随手查》	东方·卓越	15.80 元	无
《简谱入门基础教程》*	东方·卓越	15.80 元	无
《五线谱入门基础教程》*	东方·卓越	15.80 元	无
《乐理·视唱练耳高考考典》	谢 珊	19.80 元	无
《古筝考级曲目大全》	李 萌	50.00 元	无

注：书名后标有*号为本社再版图书。

邮购启示：以上音乐教材部分配有教学示范 VCD 或录音磁带，有需要以上图书或 VCD（录音带）的读者，请直接购买或汇款邮购（免邮购费）。

邮购地址：北京市朝阳区甜水园北里 16 号楼图书市场 129 号

收 款 人：芦长阳

邮 编：100026

联系电话：010-60425898 65934239

手 机：013701291898

网 址：www.china-ebooks.com

E-mail: zhuoyue@china-ebooks.com

目 录

第一章 琵琶概述	(1)
第一节 琵琶的历史	(1)
第二节 琵琶的发展	(3)
第三节 琵琶各部位名称	(3)
第四节 琵琶的定弦	(5)
第五节 琵琶的保护和维修	(6)
第二章 琵琶演奏姿势和基本弹奏法	(7)
第一节 坐的姿势	(7)
第二节 右手姿势	(7)
第三节 左手姿势	(9)
第四节 演奏符号注释	(9)
第五节 音位表	(13)
第三章 右手指法练习	(14)
第一节 弹的练习	(14)
第二节 挑的练习	(15)
第三节 弹挑空弦练习	(15)
第四节 第Ⅰ把位音阶弹挑练习	(17)
第五节 双弹、双挑练习	(17)
第六节 弹、挑、双弹综合练习(《新年好》)	英美歌曲(18)
第七节 撇分练习	曲文军改编(18)
第八节 弹、挑、撇分综合练习(《粉刷匠》)	[波]列辛斯卡亚曲(19)
第九节 第Ⅰ把位练习	董九儒编曲(19)
第十节 扫、拂练习(《外婆的澎湖湾变奏曲》)片断	叶佳修曲(20)
第十一节 第Ⅰ、Ⅱ把弹挑练习一(《上学歌》)	北京市小学唱歌教研组曲(20)
第十二节 第Ⅰ、Ⅱ把弹挑练习二(《快乐的啰嗦》)	彝族舞曲(21)
第十三节 附点音符练习一(《欢乐颂》)	[德]贝多芬曲(21)
第十四节 附点音符练习二(《世上只有妈妈好》)	林国雄曲(21)
第十五节 分、双弹练习(《小步舞曲》)	[德]巴赫曲(21)
第十六节 综合练习	(22)

共产儿童团歌	潘凤鸣改编(22)
小手帕	佚名曲 潘凤鸣改编(23)
小酸梅果	俄罗斯民间舞曲 潘凤鸣改编(23)
第四章 轮 指	(24)
第一节 轮指的基本动作练习	(25)
第二节 弹、挑、轮指练习	(25)
第三节 轮指练习	刘德海编曲(26)
第四节 前半拍半轮练习	张棣华曲(27)
第五节 长轮练习(《大红枣儿甜又香》)	严金萱曲(27)
第六节 右手指法弹弹挑与弹挑弹的练习(《大家来唱 A B C》)	(27)
第七节 综合练习	(29)
铃儿响叮当	美国歌曲 曲文军改编(29)
纺织女工	(30)
拉骆驼	(30)
我爱北京天安门	金月苓曲(30)
第八节 摇指练习	(31)
采蘑菇的小姑娘(片断)	谷建芬原曲(31)
游击队歌(片断)	贺绿汀原曲(31)
第九节 扫弦练习(《保卫黄河》片断)	冼星海原曲(32)
第十节 摘弦练习	(32)
梅花三弄(片断)	古 曲(32)
电视剧《济公》主题歌(片断)	金复载原曲(32)
第五章 左手常用技巧	(33)
第一节 左手指法技巧介绍	(33)
第二节 I—II 把位练习	张棣华编曲(34)
第三节 活指练习	(35)
第四节 分解和弦练习	(35)
第五节 换调练习一(《手挽手》)	哈萨克族民歌(35)
第六节 换调练习二	(36)
第七节 F 调练习(《灯节》片断)	白 杰、戚仁发曲(36)
第八节 G 调练习	(37)
第九节 快速练习(《女战士刀舞》)	舞剧《红色娘子军》片断(37)
第十节 手指练习	刘德海编曲(38)
第十一节 六连音练习	舞剧《白毛女》片断(39)
第十二节 C 调音阶模进练习	(39)
第十三节 泛 音	(40)

第十四节	泛音与散音组合练习(《欢乐的日子》片断)	李伟才曲(40)
第十五节	吟弦练习	(41)
第十六节	带弦、擞音、打弦、推拉弦综合练习	(41)
	洪湖水,浪打浪(片断)	张敬安、欧阳谦叔曲(42)
第十七节	综合练习	(42)
	秧歌调	东北民歌(42)
	舞剧《白毛女》选曲	(43)

第六章 歌曲改编的琵琶独奏曲 (44)

1. 影片《铁道游击队》选曲	吕其明原曲(44)
2. 外婆的澎湖湾变奏曲	叶佳修原曲(45)
3. 小司机	苏 勇原曲(46)
4. 小花鼓	刘北茂原曲(48)
5. 小鸭子	潘振声原曲(49)
6. 电视剧《济公》主题歌	金复载原曲(50)
7. 怒吼吧,黄河	冼星海原曲(51)
8. 西藏民歌	(51)
9. 采蘑菇的小姑娘	谷建芬原曲(53)
10. 都有一颗红亮的心(京剧《红灯记》选曲)	赵敬智编曲(54)
11. 红星照我去战斗	傅庚辰原曲(55)
12. 军民大生产	陇东民歌 赵敬智编曲(56)
13. 洪湖水,浪打浪	张敬安、欧阳谦叔曲 陈 钧改编(57)
14. 放风筝	东北民歌(58)

第七章 琵琶独奏曲 (60)

1. 旱天雷	广东民间乐曲 林石城订谱(60)
2. 阳春古曲	卫仲乐演奏谱 裘春尧、叶绪然整理(61)
3. 四方舞曲	丹麦民歌 刘德海改编(66)
4. 马兰花开	刘德海编订(68)
5. 飞花点翠	曹安和演奏谱(69)
6. 霍拉舞曲	罗马尼亚民间乐曲 刘德海改编(71)
7. 《瀛州古调》八首	(72)
(1) 小月儿高	(72)
(2) 鱼儿戏水	(73)
(3) 寒鹊争梅	(74)
(4) 顽 童	(75)
(5) 蜻蜓点水	(75)
(6) 小银枪	(76)

(7)狮子滚绣球	(77)
(8)雀欲回巢	(78)
8.思 念	刘德海演奏谱(79)
9.划船曲	新西兰民间乐曲 刘德海改编(81)
10.大浪淘沙	华彦钧传谱(83)
11.浏阳河	刘德海编曲(86)
12.昭君出塞	华彦钧曲 曹安和记谱 吴玉霞演奏谱(88)
13.赶花会	叶绪然编曲(91)
14.出水莲	客家音乐 林石城改编(94)
15.故乡的太阳	苏丹民间音乐 刘德海改编(96)
16.游击队之歌	贺绿汀原曲 刘德海改编(98)
17.送我一枝玫瑰花	新疆民歌 王范地编曲(101)
18.倒垂帘	广东音乐 刘德海改编(104)
19.月下欢舞	王惠然曲(105)
20.唱支山歌给党听	朱践耳曲 吴俊生编曲(108)
21.天山之春	乌斯满江、俞礼纯曲 王范地改编(111)
22.春到沂河	王惠然曲 李光华改编(115)
23.樱 花	康锦添编曲(119)
24.灯月交辉	李廷松传谱(122)
25.汉宫秋月(陈隋)	吴晚卿传谱 曹安和演奏谱 刘德海新编(128)
26.龙 船	林石城编曲(131)
27.牧场之家	美国民歌 刘德海改编(136)
28.彝族舞曲	王惠然编曲(138)
29.西班牙斗牛士	西蒙斯·斯蒂芬斯曲 董九儒移植(143)
30.井冈山上太阳红	叶绪然、郭克诚编曲(146)
31.牧民歌唱毛主席	王域平原曲 许 芬改编(149)
32.远方的客人请你留下来	刘德海改编(152)
33.渭水情	任鸿翔曲(154)
34.沿着社会主义大道奔前方	施万春原曲 赵敬智改编(159)
35.母子情	许 芬、赵敬智改编(164)
36.霸王卸甲	刘德海新编(168)
37.十面埋伏	古 曲 吴玉霞演奏谱(173)
38.草原小姐妹	刘德海、吴祖强曲(178)
39.春 雨	朱 毅、文 博曲(185)
40.春江花月夜	古 曲 刘德海改编(189)

第一章 琵琶概述

琵琶是我国古老的民族乐器之一,至今已有两千多年的历史了。它的产生为我国音乐舞台增添了夺目光辉。

有关琵琶的文字记载,最早见于东汉时期的典籍,当时称为“枇杷”或“批把”。起先从“木”旁,表示它是木质乐器;后从“扌”旁,表示它是用手弹拨的乐器。魏晋时期,又易为琴字头,称“琵琶”,可能是把它归之于琴、瑟一类的乐器。

我国古代的琵琶,在不同的历史时期有几种不同概念:

1. 汉至魏晋时期的文史资料所记载的“琵琶”,是我国人民自己创造的一种圆体、直项、四弦,因以手“推却”(今日谓“弹挑”)而得名的乐器的专称。这种乐器,在唐代杜佑《通典》中即称之为“秦琵琶”,其后的《旧唐书》、《新唐书》等文献资料也称其为“秦琵琶”(或称“秦汉子”)。另一种圆体直项、形制稍大的秦琵琶在唐武则天时,又称为“阮咸”,或简称“阮”。

2. 南北朝至隋唐时,因为出现了各种形状的琵琶,所以琵琶给人们的概念变了,人们把竖放或斜放在身上弹奏的乐器(其共鸣箱的形状有圆形的、有梨形的,如现代的阮、秦琴、月琴、三弦、柳琴、琵琶等)都称为琵琶。

在漫长的历史岁月中,琵琶以顽强的艺术生命力,不断成长壮大,尤其是建国以来,琵琶的制作和演奏技术都有了很大的发展与提高。以前的琵琶大都是四相十二品或十三品,不全是半音排列,难以转调。这种琵琶在市场上已经被淘汰了,现在的琵琶一般是六相二十四品或二十五品,全是半音排列(即十二平均律排列),演奏各种风格的曲调、转调、移调,演奏音程与和弦都十分方便。

琵琶的定弦一般为A(四弦)、d(三弦)、e(二弦)、a(一弦)。

琵琶的音域宽广,演奏技巧复杂,表现力丰富,曲目遗产众多,流派风格迥异,实为我国光辉灿烂的民族艺术宝库中的瑰宝。

第一节 琵琶的历史

在介绍琵琶历史之前,先引古书上的几则记载如下:

1. 秦,《吕氏春秋》:“帝尝(公元前2436年)命有造作为鞀鼓、钟、磬、吹苓管、埙、篪、鼗、椎钟。”

2. 晋,《释智匠乐录》:“琵琶出于弦鼗。”

3. 三国,杜挚:“秦之末世,苦于长城之役,百姓弦鼗而鼓之。”

4. 后汉,刘熙《释名·释乐器》:“批把本出于胡中马上所鼓也,推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”

5. 东汉,应邵《风俗通》:“枇杷”,“汉按此近世乐永所作,不知谁也,以手批把,因以为名,长三尺五寸,法天地人与五行,四弦象四时。”

6. 晋, 付玄《琵琶赋序》:“世本不载作者, 闻之故老云: 汉遣乌孙公主嫁昆弥, 念其行道思慕, 使工人知音者裁琴、箏、筑、箜篌之属, 作马上之乐。观其器中虚外实, 天地象也; 盘圆柄直, 阴阳叙也; 柱有十二, 配律吕也; 四弦、法四时也。以方语目之, 故云琵琶, 取易传于外国也。”

7. 唐, 杜佑《通典》卷一四四《琵琶条》:“今清乐秦琵琶, 俗谓秦汉子, 圆体修颈而小, 疑是弦鼗之遗别。”付玄:“体圆柄直, 柱有十二, 其它皆充上锐下曲项, 形制稍大, 本出胡中, 俗传是汉制, 列十有二柱。晋《付林七贤图》阮咸所弹与此类, 因谓之阮咸。”

8. 《隋书》卷十五《乐志》:“今曲项琵琶竖箜篌之徒, 并出自西域。”

9. 《隋书·乐志》: 周武帝时, 有龟兹人曰苏氏婆, 从突厥皇后入国, 善琵琶, 听其所奏, 一均之中, 闻有七声, 因而问之, 答曰:“久在西域, 称为知音, 代相传习, 调有七种: 以其七调, 勘枝七声, 冥苦合符。”

10. 明, 方以智《通雅》“乐器”:“琵琶本借枇杷, 转为鞞婆, 或作擘拏、拏拏, 一名国腹。”

从上述记载中可知: 秦代以前有一种“鼗”的乐器(是一种小鼓, 有长柄, 两旁有垂耳, 持柄而摇, 旁耳自击而发音), 秦代时, 在鼗上加弦而成“弦鼗”始称作“琵琶”。以后又有“秦琵琶”、“阮咸琵琶”、“曲项琵琶”等。

如上所说, 古代称作“琵琶”的乐器有好几种, 它们在音箱的形态上, 又有圆形与梨形两类。在从琴字头之前, “琵琶”两字是写作“批把”、“枇把”、“鞞婆”、“擘拏”、“拏拏”等。

为什么古代圆形与梨形音箱的弹弦乐器都叫做琵琶呢? 这正如刘熙《释名》中所说:“推手前曰批, 引手却曰把。”“批把”原是右手的两种主要弹奏指法, 这两种指法, 等同于现代的“弹”、“挑”指法。由于古代在演奏圆形与梨形音箱的弹弦乐器时, 基本上都是用“琵”与“琶”的指法, 所以当时就把这一类乐器都称作“琵琶”了。

自汉代至唐代, 随着时代的发展, 歌舞音乐的盛行, 弹弦乐器也相应地发展了, 弹弦乐器的种类大大增加。此时, 如果在各种弹弦乐器上仅用同一个“琵琶”的名称, 必然会感到不方便。起初, 人们在“琵琶”两个字之前加上形容词来区别, 如“秦琵琶”、“阮咸琵琶”(以上两种都是圆形音箱)、“曲项琵琶”(梨形音箱)等。后来又把每个乐器分别命名。至此, “琵琶”两字, 才成为古代曲项琵琶, 即现代流行琵琶的专用名称。

我国古代的阮、琴、瑟、箏等都是用手指弹弦发音。曲项琵琶刚从西域传入时, 是右手拿一个较长较大的“拨子”来作“推手前”与“引手却”的所谓“以放拨重为精耳”。自唐代起, “唐贞观中裴洛儿始废拨用手”。但在唐代, “拨”与“手”还是同时存在了一段时期。

梨形音箱的直项琵琶, 汉代已有(东汉晚期辽阳棒台子屯墓壁画有直项、八轸、梨形、横抱琵琶)。约在公元 350 年前后, 我国北方出现了曲项、四弦、梨形音箱的琵琶。《隋书·音乐志》:“《天竺乐》起自张重华(346~353 年)据有凉州, 重视译贡男技。”而《天竺乐》中有曲项琵琶。敦煌北魏(439~535 年)壁画中, 也有四弦曲项琵琶。至隋唐时期还流传得相当广泛, 用作独奏或合奏, 而且成为当时庞大乐队中的主要乐器。从古代壁画中, 可以看到, 唐代前称作曲项琵琶的乐器, 它的外形与现在的琵琶很相似, 只是复手比现在的要高, 体积比现在的稍小些, 柱位(即音位)只有四个(相当于现在琵琶的第二、三、四、五相)。后来, 柱位参照当时的阮咸琵琶、秦琵琶的排列方法, 改成十四柱或十五柱等, 丰富了音位、扩大了音域。但四相十四品的曲项琵琶, 仍同时存在了一个时期。

从现有的资料中看, 明代琵琶有四相九品。至清末民初, 柱位有四相十品、四相十二品、四相十三品等各种形式。现在所用的琵琶, 都按照平均律半音排列, 柱位有六相十八品、六相二十三

品、六相二十五品,六相三十品等。

在演奏姿势方面,古代曾把曲项四个柱的琵琶放在后背肩上站着弹奏(见敦煌壁画),演奏者可以边奏边舞。但大都把琵琶向左斜放在腿上坐着弹奏。自从增加了十个(或十一个、十二个)竹品,并在指法上作了较多创造,拥有一些独奏曲之后,为了便于演奏,人们把坐着斜放在腿上的姿势,逐步改成坐着直放在腿上演奏。

第二节 琵琶的发展

琵琶在中国已有两千多年的历史,它之所以能流传至今,历代各琵琶流派起到了非常重要的作用。流派的形成绝非一个人的力量所能实现的,而是在学术上有着相同见解的艺术家共同努力的结果。各琵琶流派的作品从不同侧面反映了当时的社会面貌和生活情趣,且在艺术上已臻成熟,有相当的成就,形成了自己独特的风格,深受广大人民的喜爱。因此,琵琶能一代代地继承发展下去,并广为流传。

唐代是我国各民族文化大融合的历史时期,不论是宫廷音乐、民间音乐还是宗教音乐,在乐器改革、演奏技巧的发展、乐曲的传承、创作以及音乐在旋律宫调上的变化等方面,或多或少都受到外族音乐文化的影响。就琵琶而言,在这个时期,历史上一直并存的外来的曲项琵琶与中原的直项阮咸琵琶开始相互融合、相互吸收。如保留曲项琵琶梨形、曲项的形制特点;将曲项琵琶的四相改为直项琵琶的六相;改曲项琵琶用拨弹奏为直项琵琶用手弹奏演奏;演奏姿势由横弹改为竖弹等等。这些在乐器形制与演奏姿势及演奏方法上的变革,使琵琶的表现力大为增强,从而促进了演奏艺术的发展,产生了一大批技艺高超的琵琶演奏家。

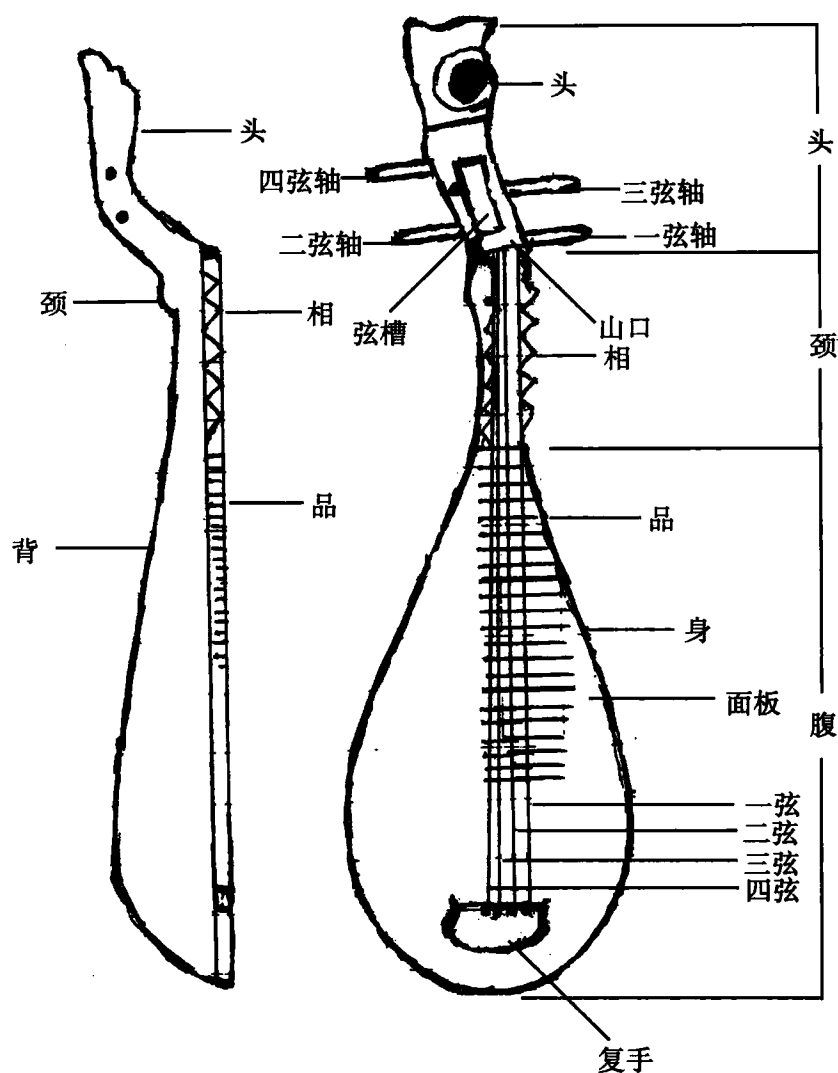
明代,琵琶艺术继续向前发展,琵琶演奏技巧也日臻完善。关于明代琵琶演奏家事迹在此就不详细叙述了。

清代中后期至20世纪二三十年代,琵琶音乐的发展进入另一个高峰期,产生了诸如江苏无锡派、浙江平湖派、上海浦东派、江苏崇明派、汪派等众多的琵琶流派。每个流派都有各自的乐谱、代表曲目和师承关系。其中比较有影响的乐谱有1819年无锡华文柱、华秋萍编辑出版的我国历史上第一部刻本琵琶谱《南北二派大曲琵琶谱传真》(简称《华乐谱》);1895年平湖李芳园编辑出版的《南北派十三套大曲琵琶新谱》(简称《李氏谱》);1916年沈肇州编辑出版的《瀛洲古调》和1929年沈浩初编辑出版的《养正轩琵琶谱》等。

当代许多著名的琵琶演奏家、教育家,如李廷松、卫仲乐、孙裕德、程午嘉、林石城、杨少弋、秦鹏章、陈永禄、陈天乐、陈重、樊伯炎、刘德海、王范地、叶绪然等等,他们都为我国琵琶事业的发展做出了卓越的贡献。

第三节 琵琶各部位名称

琵琶大体分头、颈、腹三部分。请看下图:

琵琶各部位名称

1. 头 部

弦轴:弦轴是用红木、黄杨木或牛角等材料制成,共有四个。右下方的一个用来系一弦,左下方的一个系二弦,右上方的一个系三弦,左上方的一个系四弦。

弦槽:在槽的两侧中的圆孔为架置弦轴所用。

山口:山口与缚弦(又名复手)之间的这段弦的长度,是弦的振动部分。

2. 颈 部

相:用红木、牛角、塑料等材料制成。现代的琵琶是六个相。