

琵琶传奇

史上最精解的琵琶教程

袁雅丽 著

Pipa
chuanqi

大字版

轻松弹奏你最爱的
音乐旋律

江苏凤凰文艺出版社
JIANGSU PHOENIX LITERATURE AND
ART PUBLISHING, LTD

图书在版编目 (CIP) 数据

琵琶传奇：史上最精解的琵琶教程 / 袁雅丽著. --
南京：江苏凤凰文艺出版社，2015
ISBN 978-7-5399-6422-5

I. ①琵… II. ①袁… III. ①琵琶—奏法—教材
IV. ①J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 019214 号

书 名 琵琶传奇：史上最精解的琵琶教程

著 者 袁雅丽
责任编辑 刘洲原
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰文艺出版社
出版社地址 南京市中央路 165 号，邮编：210009
出版社网址 <http://www.jswenyi.com>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷 南京汇文印刷有限责任公司
开 本 889×1194 毫米 1/8
印 张 35.5
字 数 720 千
版 次 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5399-6422-5
定 价 49.80 元

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

前言

琵琶是我国古老的乐器之一，距今已有两千多年的历史，被称为“民乐之王”“弹拨乐器之王”“弹拨乐器首座”，属于拨弦类弦鸣乐器。它既有高山流水的婉约，又有十面埋伏的气魄。琵琶及其演奏艺术的发展，不仅是一部乐器的发展史，也折射出我国文学、艺术灿烂光辉的发展历程。琵琶艺术及其传承在民族器乐教学中占有极其重要的地位，关系到琵琶音乐今后的发展，甚至对中国音乐走向世界有首深远意义。

中国人自古以来就十分注重启蒙教育，一般把自己的启蒙学校称为母校，可见其地位之高。改革开放后，尤其是近些年来，花样翻新、名目众多的启蒙教育更是层出不穷。音乐一直是教育的重要手段，古希腊哲学家柏拉图把音乐列为学校教育的必修课，中国先秦圣人孔子则把音乐看作治理国家的重要手段。如果对幼儿进行正确的音乐启蒙教育，那么等他们长大成人后，无论在音乐水平还是在整体智力水平上，都将会取得良好的发展。

许多父母以为学习音乐一定得专业学习某种乐器。其实，苦练乐器并不是学习音乐的唯一方式。喜欢唱唱跳跳是孩子的天性，让孩子喜欢音乐，带着愉快的情绪感受音乐，这才是艺术教育的核心。艺术教育的本质，是通过各种恰当的方式，帮助这些天生本已是艺术家的宝宝们，保留住艺术家的天分，这才是音乐启蒙的真正目的，也是家长应该做的事。

现在的父母都希望孩子多才多艺，恨不得所有的才艺都让孩子去学，生怕自己的孩子不学会落后于人，反而忽视了孩子自身的兴趣，这种做法是片面的。兴趣学习并非精英教育，孩子学得健康、快乐才是最重要的。在过去的教学过程中，我发现近年来音乐考级出现一种怪现象。很多学生作为初学者，就已经报了四到五级的考级曲目。家长要求老师在不到两个月的时间内只教授特定的考级曲目。很多学生才刚学会基本指法，就开始仓促练习有难度的考级曲目。这导致的直接问题就是学龄不长的学生的基本功和指法很不扎实，有的学习了很长时间的学生甚至还不会调音、上弦和识谱，更不要提演奏时的轻重缓急处理和情感表达了。大多数学生只是一味地模仿老师去演奏，机械地把曲子背熟，能流畅弹下来不出错已经是最好的了。这样的做法不仅给孩子身体带来伤害，还会让孩子对琵琶产生逃避和恐惧，能够坚持练下来的寥寥无几。许多学生都反映，由于父母的压迫和曲目的难度加大，渐渐地对于练习的恐惧远远大于了对它的兴趣和喜爱，似乎学琴已经变成了一种负担，一种必须要完成的任务。任何一件事要想做好都有难度，而除去琵琶本身专业上的难度，人们退而却步的原因更多地是对于考级上的急功近利。比起基本功和音乐素养的培养，大多数家长还是更加热衷于那张考级文凭。琵琶的打基础阶段需要花很长时间，很多家长没有耐心，导致大多数学者半途而废。

简言之，父母要持一种正确的心态，培养孩子的兴趣是最重要的。不要只顾短时效应，孩子体验到了快乐和自信才是重要的。其实，在孩子学才艺这个问题上，家长们还是不要过于紧张为好，让孩子自由选择，从自己的兴趣爱好出发，不要给孩子太大的压力，这样才能取得良好的效果。当这些训练已经超出孩子的承受力或大量占用他们宝贵的游戏时间，

并最终牺牲孩子的快乐为代价时，才艺已经失去了它起初的价值——让人幸福、快乐。

琵琶是一件历史悠久，造型美观且音质甜美的弹拨乐器，很多人对这一古典乐器抱有浓烈的演奏之心但往往碍于其学习演奏的难度大又望而却步，或为寻找专业琵琶教师学费高而顾虑重重。

该书恰好解决了学习难、学费高的问题。这本书的宗旨是琵琶也能自学！这本书除了编有大量琵琶曲目，还包括许多基础和音乐知识，细化到包括选琴、上弦、戴指甲、读谱等步骤，让您即使对音乐和琵琶一窍不通也不用担心。该书的曲目编排主要是以教学篇和演奏篇相间学习，演奏篇中的曲目选自目前市面上所有专业琵琶考级书的精华，如果学者在学习过程中想要参加某地或某校的考级，该书也能满足。琵琶学习是一个细水长流的过程，同时也是毅力培养的过程，只有坚持不懈才会有累累硕果。对只有最多30分钟注意力的孩童来说，日复一日，年复一年，不间断地持续练习，确实不易。本书根据这一现象，以演奏篇为中心引导学生积极练习。教学篇根据演奏篇中的曲目的难度和要求，针对性地编写乐曲和练习曲，以点带面与演奏篇的曲目相结合，经过循序渐进的练习完全能够满足演奏篇中的曲目以及同等难度曲目的需求。演奏篇的乐曲不仅是对前面教学篇学习成果的汇报，还可以参加考级，甚至可能涉及到演奏会、比赛等。当孩子有了成功的体验后，他们会为自己的参与而自豪，也会接受老师的教育，进行更深入的琵琶学习。在不断完成任务的过程中，让孩子形成持续练习的动力，养成持之以恒的品质。随着教学篇的难度不断增加，演奏篇的曲目的难度也随之增加。这本书的编排从易到难，从简到繁，易上手，从基础学起，让您不再为琵琶的上手难而烦恼。

家长与教师在教琴过程中重技能，追进度，忽视学琴过程中趣味性和情感因素（愉悦、成功）的培养，是造成孩子不愿练琴的重要原因之一。针对这一情况，本书将核心目标放在业余与专业相结合上，针对学童学琵琶，本书收录、编排了许多活泼欢快、歌词简单易懂的童谣，如《阿童木之歌》《洋娃娃和小熊跳舞》等，引导孩子关注童谣的节奏、音色、旋律的起伏、乐曲的情绪等，可以让孩子边弹边唱，既能娱乐又能学习，这种教育效果也许会更好。曲目的下方注有小贴士，能够帮助学者进一步理解和学习该曲。让学生在轻松的氛围中学习琵琶，既能愉悦身心，又能学到知识，真正做到寓教于乐。编者酌情考虑到学生的知识面及认知能力，充分利用其在幼儿班、小学及生活中所学的音乐知识和熟悉的歌曲，让孩子们在熟悉的环境中既能产生共鸣提高兴趣，还能学到新知识。

针对中老年人，编者在编写曲目时加入了許多经典老歌，有《拨根芦柴花》《小河淌水》等，还有各地的民歌戏曲，既能调节丰富老人的生活，又能在老歌中回忆往昔的美好时光，让老人不用去老年大学也能学琵琶。现在很多青年人也会选择学习琵琶，因为琵琶的琴声带来的那种原始的纯净正是身处于纷乱聒噪的都市社会的人们最最缺乏，也最需要的。人们在弹琵琶的同时能够平心静气，找回自我。为了减少练习的单调性，编者加入了許多流行歌曲，如《北极雪》《童年》等，学者不仅能在琴声中找到共鸣，还会发现用古典音乐演绎现代歌曲别有一番风情。这本书的曲目学习老少皆宜，让学琵琶不再是一件难事！

另外，该书的后半部分还编写了传统乐曲篇，现代乐曲篇和流行乐曲篇，能够满足学者的大部分要求。

在多元化音乐教育的背景下，琵琶这样的民族乐器在面临严峻挑战的同时，也迎来了新的发展机遇，不能照搬一成不变的教学模式，要更注重对学生全面素质的培养。

知识篇

一、琵琶的介绍	(001)
1. 琵琶的历史	(001)
2. 琵琶的特点	(002)
3. 琵琶的作品	(002)
4. 琵琶的发展	(002)
二、琵琶的构造	(003)
1. 头部	(003)
2. 颈部	(003)
3. 腹部	(003)
三、琵琶的基本技巧	(004)
1. 坐姿	(004)
2. 左手技巧	(004)
3. 右手技巧	(005)
4. 假指甲	(005)
5. 常用调与定弦	(006)
6. 上弦与校音	(007)
7. 保留指	(007)
四、琵琶的读谱	(008)
1. 音高与唱名	(008)
2. 音符与休止符	(008)
3. 节奏与节拍	(008)
五、琵琶的符号	(009)
1. 指序符号	(009)
2. 弦序符号	(009)
3. 把位符号	(009)
4. 音乐术语	(009)
5. 左手指法符号	(009)
6. 右手指法符号	(010)
六、琵琶的音位	(012)
1. 实音音位表	(012)
2. 泛音音位表	(013)
七、琵琶的选购、护理及维修	(014)
1. 琵琶的选购	(014)
2. 琵琶的护理	(015)
3. 琵琶的维修	(016)

教学篇

第一章 弹	(017)
1. 首调基本认弦练习	(017)
2. 空弦练习	(018)
3. 第一把位认音练习	(018)
4. 掀起你的盖头来	(018)
第二章 挑	(019)
1. 第二把位认音练习——小白菜	(019)
2. 小兔子乖乖	(019)
3. 三只小熊	(020)
第三章 弹挑(一)	(021)
1. 家庭称呼歌	(021)
2. 拔萝卜	(021)
3. 数鸭子	(022)
第四章 弹挑(二)	(023)
1. 第三把位认音练习	(023)
2. 练习曲(片段)	(023)
3. 太阳出来喜洋洋	(024)
第五章 双弹、双挑	(025)
1. 小草	(025)
2. 洋娃娃和小熊跳舞	(026)
第六章 轮指(一)	(027)
1. 五指轮练习	(027)
2. 六指轮练习	(027)
3. 挑轮练习	(028)
4. 爱我你就抱抱我	(028)
第七章 轮指(二)	(029)
1. 小毛驴	(029)
2. 一根丝线牵过河	(029)

第八章 推拉 (一)	(030)
1. 读书郎	(030)
2. 倒骑驴	(030)
第九章 摭分	(031)
1. 共产儿童团歌	(031)
2. 欢乐颂	(031)
第十章 扫拂 (一)	(032)
1. 歌唱二小放牛郎	(032)
2. 拔根芦柴花	(033)

演奏篇

1. 紫竹调	(034)
2. 小十面	(035)
3. 卖报歌	(036)

教学篇

第十一章 揉弦	(037)
1. 雪绒花	(037)
2. 乡间的小路	(037)
第十二章 滚奏 (一)	(038)
1. 沧海一声笑	(038)
2. 瑶族舞曲	(038)
第十三章 挑轮	(039)
1. 北风吹	(039)
2. 小河淌水	(039)
第十四章 扫轮	(040)
1. 赶花会 (片段)	(040)
2. 金蛇狂舞 (片段)	(040)
第十五章 泛音 (一)	(041)
1. 泛音认音练习	(041)
2. 雨绵绵	(041)
第十六章 基本功练习	(042)
1. 指力练习	(042)
2. 过弦练习	(043)
3. 轮指练习——阿童木之歌	(044)
4. 附点练习——拍手歌	(044)
第十七章 装饰音	(045)
1. 唱山歌	(045)
2. 北极雪	(045)

第十八章 摭弹	(046)
1. 信天游	(046)
2. 花灯	(046)
第十九章 勾轮	(047)
1. 沂蒙山小调	(047)
2. 友谊地久天长	(047)
第二十章 绰注 (划音)	(048)
1. 歌声与微笑	(048)
2. 好一朵美丽的茉莉花	(048)

演奏篇

1. 金蛇狂舞	(049)
2. 早天雷	(054)
3. 茉莉花	(056)

教学篇

第二十一篇 打音	(057)
1. 妈妈的吻	(057)
2. 春江花月夜 (片段)	(057)
第二十二章 带音	(058)
1. 四季歌	(058)
2. 童年	(059)
第二十三章 擞音	(060)
1. 练习曲 (一)	(060)
2. 兰花草	(060)
第二十四章 摘	(061)
1. 龙船 (片段)	(061)
2. 香槟	(061)
第二十五章 伏	(062)
1. 找朋友	(062)
2. 落水天	(062)

演奏篇

1. 小猫钓鱼	(063)
2. 阳春白雪	(064)
3. 步步高	(070)

教学篇

- 第二十六章 1=D 音阶练习 ..... (072)
1. 相把位音阶练习 ..... (072)
  2. I-II 把位模进练习 ..... (073)
  3. III 把位模进练习 ..... (073)
  4. 换把练习 ..... (073)
- 第二十七章 1=G 音阶练习 ..... (074)
1. 模进练习 ..... (074)
  2. 幽默曲 ..... (074)
- 第二十八章 扫拂 (二) ..... (075)
1. 小步舞曲 ..... (075)
  2. 奔跑 ..... (075)
- 第二十九章 附点半轮 ..... (076)
1. 斗牛士之歌 ..... (076)
  2. 红颜 ..... (076)
- 第三十章 泛音 (二) ..... (077)
1. 春雨 (片段) ..... (077)
  2. 我的祖国 ..... (077)
- 第三十一章 双弦和音 ..... (078)
1. 森林里有一棵树 ..... (078)
  2. 荷塘月色 ..... (078)

演奏篇

1. 故乡的太阳 ..... (080)
2. 大浪淘沙 ..... (083)
3. 浏阳河 ..... (086)

教学篇

- 第三十二章 滚奏 (二) ..... (088)
1. 大长今 ..... (088)
  2. 独上西楼 ..... (089)
- 第三十三章 推拉 (二) ..... (090)
1. 姑苏风光 ..... (090)
  2. 大秧歌调 ..... (090)
- 第三十四章 1=F 音阶练习 ..... (091)
1. 跳跃练习 ..... (091)
  2. 旋木 ..... (092)

第三十五章 摇指 (一) ..... (093)

1. 星语心愿 ..... (093)
2. 烟花易冷 ..... (094)

第三十六章 轮 (三) ..... (095)

1. 劳动号子 ..... (095)
2. Hey Jude ..... (095)

第三十七章 快速弹挑 ..... (096)

1. 分弹练习 ..... (096)
2. 摭弹练习 ..... (096)

第三十八章 人工泛音 ..... (097)

1. 欢乐颂 ..... (097)
2. 小星星 ..... (097)

演奏篇

1. 采蘑菇的小姑娘 ..... (098)
2. 彝族舞曲 ..... (101)
3. 天山之春 ..... (108)

教学篇

第三十九章 1=E 音阶练习 ..... (114)

1. 琶音练习 ..... (114)
2. 红菱牵到藕丝根 ..... (114)

第四十章 打音 (二) ..... (115)

1. 拉板车号子 ..... (115)
2. 连枷号子 ..... (115)

第四十一章 挑奏 ..... (116)

1. 姜太公独坐钓鱼台 ..... (116)
2. 黄河船夫曲 ..... (116)

演奏篇

1. 歌舞引 ..... (117)
2. 火把节之夜 ..... (123)
3. 春到沂河 ..... (129)

教学篇

第四十二章 1=A 音阶练习 ..... (134)

1. 模进练习 ..... (134)
2. 三度模进练习 ..... (135)

第四十三章 1=C 音阶练习	(136)
1. 模进练习	(136)
2. 五声音阶模进练习	(137)
第四十四章 摭分 (二)	(138)
1. 打碓歌	(138)
2. 走降川	(138)
3. 女人花	(138)
第四十五章 绰注 (二)	(140)
1. 嗵咚嗵	(140)
2. 跟着太阳一起来	(140)
第四十六章 扫拂 (三)	(141)
1. 川江船夫号子	(141)
2. 网帮号子	(141)
第四十七章 滚奏 (三)	(142)
1. 打蓝调	(142)
2. 当爱已成往事	(142)
第四十八章 挑轮	(143)
1. 舂米歌	(143)
2. 割莜麦	(143)
第四十九章 摇 (二)	(144)
1. 青色的宝马	(144)
2. 赶牲灵	(144)
演奏篇	
1. 江南三月	(145)
2. 新翻羽调绿腰	(149)
3. 远方的客人请你留下来	(154)
教学篇	
第五十章 下出轮	(157)
1. 薜草的客们要过海	(157)
2. 三天路程两天到	(157)
第五十一章 凤点头	(158)
1. 对鸟	(158)
2. 下四川	(158)
第五十二章 横扫	(159)
1. 拉挽练习	(159)
2. 入阵曲	(160)

第五十三章 双飞	(161)
1. 换弦练习	(161)
2. 双摭分练习	(162)
第五十四章 满轮	(163)
1. 摘葡萄	(163)
2. 槐花几时开	(164)
第五十五章 绞弦	(165)
1. 龙船 (片段)	(165)
2. 游击队歌 (片段)	(165)
演奏篇	
1. 霸王卸甲	(166)
2. 渭水情	(175)
3. 十面埋伏	(181)
教学篇	
第五十六章 抹	(191)
1. 柳树有个鲤鱼岩	(191)
2. 落水天	(191)
第五十七章 三指轮	(192)
1. 打支山歌过横排	(192)
2. 辽阔的草原	(192)
演奏篇	
1. 春雨	(193)
2. 草原英雄小姐妹	(198)
3. 狼牙山五壮士	(208)
教学篇	
第五十八章 左右平衡练习	(217)
1. 克莱采尔小提琴练习曲	(217)
2. 野蜂飞舞	(218)
3. 音乐会练习曲	(220)
4. 流浪者之歌 (选断)	(222)
演奏篇	
1. 诉——读唐诗《琵琶行》有感	(224)
2. 天鹅——献给正直者	(233)

传统乐曲篇

1. 塞上曲 ..... (242)
2. 平沙落雁 ..... (249)
3. 春江花月夜 ..... (254)

现代乐曲篇

1. 唱支山歌给党听 ..... (260)
2. 西班牙斗牛士 ..... (263)
3. 土耳其进行曲 ..... (266)

流行乐曲篇

1. 菊花台 ..... (269)
2. 南泥湾 ..... (272)
3. 大城小爱 ..... (273)

- 参考书目 ..... (275)

一、琵琶的介绍

1. 琵琶的历史

琵琶，是东亚传统的弹拨乐器，至今已有二千多年的历史。最早被称为“琵琶”的乐器大约在中国秦朝出现。刘熙的《释名》称其为“批把”：“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”。批把后改写为琵琶。由此来看，琵琶是从象声字而得。

琵琶由历史上的直项琵琶及曲项琵琶演变而来。据史料记载，直项琵琶在秦、汉时期出现，称为“秦汉子”，由秦末的弦鼗发展而来，直柄圆形共鸣箱，共鸣箱的两面蒙皮。晋代一人名阮咸善奏此乐器，故以其名相称，即今天的阮。“阮咸”或“阮”为直柄木制圆形共鸣箱，四弦十二柱，竖抱用手弹奏的琵琶。

南北朝时，曲项琵琶通过丝绸之路由波斯传入我国。曲项琵琶为四弦、四相（无柱）梨形，横抱用拨子弹奏。它盛行于北朝，并在公元六世纪上半叶传到南方长江流域一带。

到了公元五、六世纪，从中亚地区传入一种曲项琵琶，称作“胡琵琶”。其形状为曲颈，梨形音箱，有四柱四弦，很像在阿拉伯国家常见的乌特琴（Oud 或 Ud）或古波斯的巴尔巴特琴（Barbat）。横抱琵琶用拨子演奏。现代的琵琶就是由这种曲项琵琶演变发展而来的。

在隋唐九、十部乐中，曲项琵琶已成为主要乐器，对盛唐歌舞艺术的发展起了重要作用。从敦煌壁画和云冈石刻中，仍能见到它在当时乐队中的地位。

到了唐代（公元七至九世纪），琵琶的发展出现了一个高峰。当时上至宫廷乐队，下至民间演唱都少不了琵琶，成为当时非常盛行的乐器，而且在乐队中处于领奏地位。这种盛况在我国古代诗词中有大量的记载。例如唐代诗人白居易在他的著名诗篇《琵琶行》中非常形象地对琵琶演奏及其音响效果作了这样的描述：“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。”

唐代后期琵琶从演奏技法到制作构造上都得到了很大的发展。在演奏技法上最突出的改革是由横抱演奏变为竖抱演奏，由手指演奏取代了用拨子演奏。琵琶构造方面最明显的改变是由四个音位增至十六个（即四相十二品）。同时它的颈部加宽，下部共鸣箱由宽变窄，便于左手按下部音位。由于以上这两项改革，琵琶演奏技法得到了空前的发展。据统计琵琶的指法共有五六十种。归纳起来，右手指法分两个系统：一、轮指系统；二、弹挑系统。左手指法也分两个系统：一、按指系统；二、推位系统。

2. 琵琶的特点

琵琶（pí pa）被称为“民乐之王”、“弹拨乐器之王”、“弹拨乐器首座”，拨弦类弦鸣乐器。木制，音箱呈半梨形，上装四弦，原先是用丝线，现在多用钢丝、钢绳、尼龙制成。颈与面板上设用以确定音位的“相”和“品”。演奏时竖抱，左手按弦，右手五指弹奏。是可独奏、伴奏、重奏、合奏的重要民族乐器。现琵琶在社会艺术考级中大多分为十级，全级学完大概用数年时间。

琵琶的演奏声音饱满音色明亮，琴身的特殊设计充满美感，适用于大型的露天场合。演奏时舞台上的视觉效果，使整个舞台表现力丰富，充满活力，感染人心。

3. 琵琶的作品

琵琶曲目分为武曲和文曲两种类型，武曲的特点是以写实和运用右手技法为主；文曲的特点是以抒情和运用左手技法为主。直至公元十五世纪左右，琵琶已拥有一批以《十面埋伏》和《霸王卸甲》为代表的武曲以及以《月儿高》《思春》和《昭君怨》等为代表的文曲。这些乐曲现已成为中华民族音乐的瑰宝、琵琶艺术的珍品。琵琶传统上是五声音阶，到了民国时期，已开始按照十二平均律增加琴码构成八相三十品并沿用至今，琵琶表现力和适应力大大加强，不仅可以演奏传统乐曲，而且可以演奏西洋和现代作品，并且有利于与交响乐队合作。

4. 琵琶的发展

到了公元二十世纪中后期，琵琶艺术又有了新的发展，在琵琶制作方面，原来用的丝质弦改成了尼龙钢丝弦，有的甚至采用银弦，加大了琵琶音量和共鸣。在技法上左手大拇指以及和弦的运用使琵琶的表现力再次大大提高。

现代新创作的琵琶曲中，刘天华的《歌舞引》、《改进操》、《虚籁》流传较广，这些作品运用了不少传统琵琶音乐所未有的新手法（如《歌舞引》借鉴了西洋曲式结构等因素），给琵琶音乐带来了许多新意，由此涌现出一大批融传统音乐和现代作曲理论为一体的优秀独奏作品，如王君仅写的《红叶》、《长相思》，在用琵琶音乐表现人物的思想感情方面做了有益的探索。

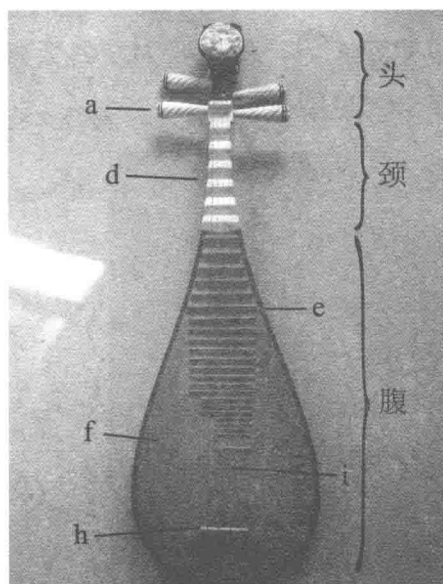
近代琵琶音乐创作还出现了一批反映社会现实为主题的作品，如朱英的《五三惨案》、《淞沪之战》、《哀水灾》；杨大钧的《血染卢沟桥》等，表现了音乐家们对社会、国家、民族的关心，特别是对抗日战争这一关系民族存亡的伟大斗争的关注。这些琵琶音乐成为抗战的历史记录，为古老的琵琶音乐史增添了富于时代感的一页。这一时期的琵琶作品在演奏技术上，既适于弹奏，又与传统音乐有较紧密的联系。

现代中国乐曲的合奏音乐在传统音乐的基础上进行创作，出现了多首与各种乐器的重奏以及与小乐队和交响乐队合作的琵琶协奏曲。到了二十一世纪琵琶不仅在中国呈现出恢复盛唐时期的景象，而且越来越受到世界各国音乐爱好者的关注。不少传统乐曲和当代作品受到中外听众的喜欢。可以说，琵琶已开始走向国际乐坛。

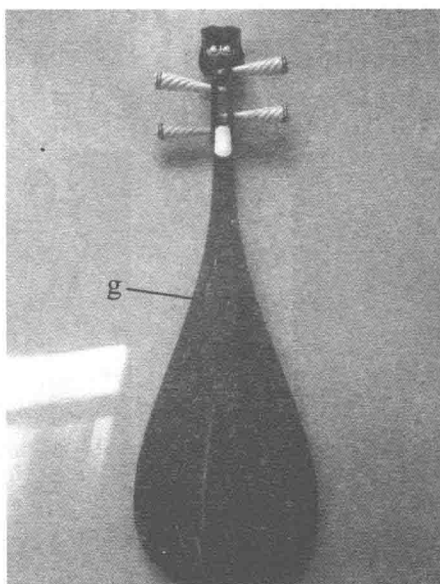

二、琵琶的构造

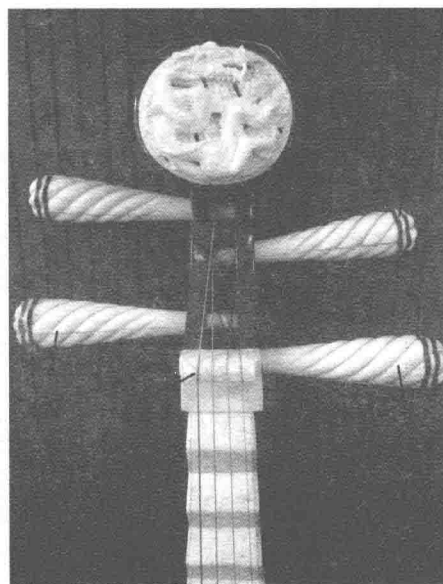
琵琶大体分为头、颈、腹三个部分（见图一）

图一

图二

图三

1. 头部（见图三）

a. 弦轴：系弦校音所用。共有四根：①子弦轴：用来系一弦；②中弦轴：用来系二弦；③老弦轴：用来系三弦；④缠弦轴：用来系四弦。

b. 弦槽：为架置弦轴，固定音高所用。

c. 山口：山口与傅弦的这段弦的长度，是弦的振动部分。部分乐曲中也可用来演奏。

2. 颈部（见图一）

d. 相：左手按住相上的弦，右手演奏以发出不同音高或音色的音。现代琵琶是六个相。

3. 腹部（见图一）

e. 品：是琵琶构造中最重要的部件之一。左手按住品上的弦，右手弹奏发音。音高从上到下为由低到高排列。现代琵琶规定为二十四品，个别乐曲需要增至二十五品。

f. 面板：一般用桐木制作。

g. 背：一般用紫檀、红木或花梨木制作，与面板粘合形成一个空间作为共鸣箱。有的琵琶背面上漆，有的只打磨不上漆。

h. 复手：为下端系弦所用；竹制。

i. 弦：共四种，从左到右由粗到细排列，分别为缠弦（四弦），老弦（三弦），中弦（二弦），子弦（一弦）。音高关系为四度、二度、四度。以D调（首调）为例，四弦至一弦分别为 $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{1}$ $\underset{\cdot}{2}$ $\underset{\cdot}{5}$ 。过去用蚕丝制成，现多以钢丝、尼龙为材料。

三、琵琶的基本技巧

1. 坐姿

坐姿：弹琵琶时要坐得端正、大方，高度要适中。一般在学习阶段以双腿平放为主，能够增加持琴的稳定性。（见图四）避免两脚平行双腿叉开，左脚在前、右脚在后比较美观。另一种坐姿为左腿架在右腿上，右脚着地，左脚悬起。这种姿势需要一定的技巧和难度，适用于演出（见图五）。

图四

图五

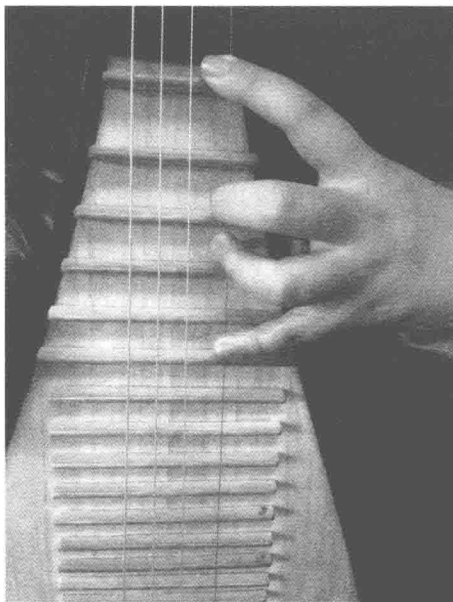
琵琶竖放在两腿之间，面板朝外。背板的右部紧贴身体的腹部。背板的左部稍离左腹，使琵琶与身体约成 30° 角（此段为理论知识，可根据个人条件状况进行调整）。

头部一般在琵琶颈右后面，如一直伸在前面会非常难看，尤其在看谱练习时。这一点在学习琵琶初期要格外注意，以免日后养成不好的习惯。

个别现代音乐演绎中琵琶有抱怀站立的姿势，这种姿势仅仅为了表现舞台效果，平时不建议使用。

2. 左手技巧

左手大指指关节略凹，用指面在背侧后托住琴身，作为支力点，其余四指指腹按弦。肩部放松，上臂自然下垂，腋不能夹拢。（见图六）

图六

食指、中指、无名指、小指均用手指的第一关节近指尖部位来按弦。大指平行于中指处。手心拱起悬于空中。大多情况下，按弦时掌、指关节都要隆起，除非演奏一些泛音、和弦等指弦。在低音区，大指可以离开琴背，悬空或放于琴前，有时也用于按音。

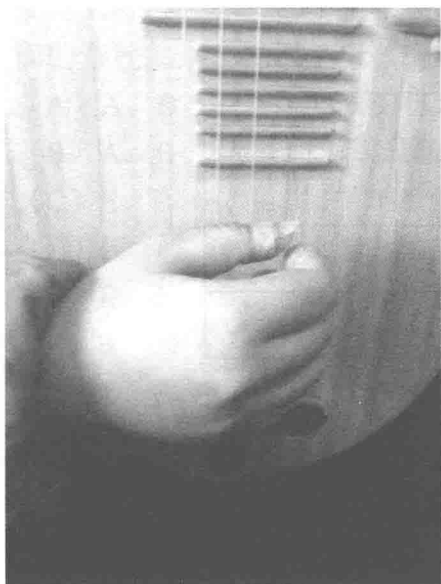
按弦位置也是决定音色好坏的重要因素之一。手指要靠所需音的品、相根处，手指按得太上，音色沙哑不干净；按得太下置于品上，音色闷而不亮。弹奏时暂不取音的手指要弯曲垂放，不要高高翘起，否则既影响美观又不利于日后快速换把和弹奏。

保留指是基本弹奏法中一个非常重要的技法，也能够使初学者练成正确的手型。通过一定时间的保留指练习，手型基本正确之后，才可以用每个手指独立按弦。

3. 右手技巧

右手大臂自然下垂，小臂与大腿面平行，与面板适当保持距离，不要紧靠。各部位关节和肌肉都要放松。

在练习弹与挑等基本技法时，首先要注意手型的正确。右手呈空心握拳状，大指平放在食指上方，不要拱起。内手腕呈大钝角状。右手摆在最后一品与复手之间的 1/2 处，此为音色最佳位置，适宜弹奏。在学习初期，学生可在 1/2 处贴一小块胶布以起到醒目的作用（见下图）。

图七

图八

图九

弹奏时指腕一体，模仿搥扇子的动作，使整个小臂带动右手转动。右手转回到原位后食指向外弹出。小臂动作不要停，继续往下走到一定程度时借力反弹回来大指第一关节内凹向掌心贴进，用指尖左侧触弦完成挑的动作。弹奏时要注意触弦的部位和角度，避免吃弦过深，否则容易发出杂音和噪音。

作划、扫、拂等幅度较大的动作时，发力点以肘关节为主，带动小臂和右手。

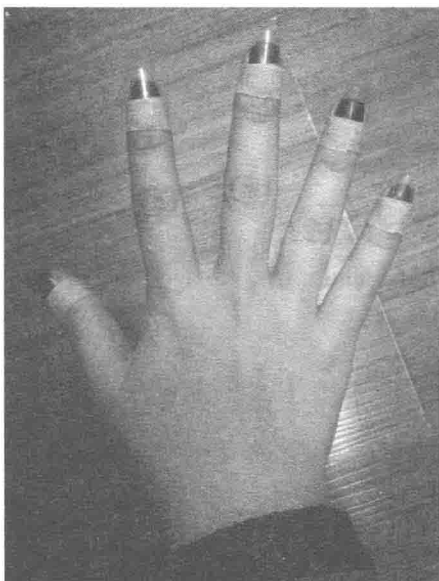
4. 假指甲

一般分为大、中、小三种型号，学习者可根据自己手的大小选择，假指甲宽度不要宽过自身指甲太多，也不要太窄于自身指甲，以舒适度最佳为准。市面上卖的指甲以赛璐璐和玳瑁为原材料制作的居多。赛璐璐质地柔软，呈透明色；玳瑁质地坚硬，呈黑棕色，或带有深黄色的斑。厚度一般为 0.7 毫米，琵琶专用橡皮胶布粘住并平正服贴地缠在指甲上，贴胶布时以不影响假指甲触弦和第一关节运用为准。（见下图十一、十二）

图十

图十一

图十二

5. 常用调与定弦

琵琶常用调为：C、D、E、G、A 五个调

定弦与首调唱名对照表：

调名 \ 弦序	四弦	三弦	二弦	一弦
C	6̣	2̣	3̣	6̣
D	5̣	1̣	2̣	5̣
E	4̣	♭7̣	1̣	4̣
G	2̣	5̣	6̣	2̣
A	1̣	4̣	5̣	1̣

校定弦音的方法：初学琵琶时，如对音准观念还未建立就不会校定弦音。此时更宜养成定准弦音的习惯。在定音时，可根据钢琴、音叉、音哨或校音器等 a 音音高，先定好空一弦；然后在第一品位上按子弦弹出 e¹（比 e 音高八度）来，作为定空中弦 e 音的依据；再在第四品上按中弦弹出 d¹（比 d 音高八度）来，作为校定空老弦 d 音的依据；最后在第一品位上按老弦弹出 a 音来（或弹空子弦的 a 音），作为校定空缠弦 A 音的依据。在初步定好四条弦音之后，应再作校验。常用的校验方法有下列几种：

（1）双音校验法：按第一品位子弦与空中弦作“双弹”；按第四品弦与空老弦作双弹；按第一品老弦与空缠弦作双弹；或“分”空子弦与空缠弦。如在双弹或分时，发现两条弦音之间有不谐和时，就需用心去辨别每一条弦的音高，是哪一根弦低了或高了，将其再作校定。

（2）按音与泛音校验法：如已学会演奏泛音时，可用此法。在同一品或相上分别按实音和泛音，校对两音音高是否一致。

初学者一般用双音校验法，推荐用校音器。在学到一定程度，即掌握泛音演奏时，可用泛音校验法，这是一个比较可靠的好方法。即在排品时，也宜用泛音来校验，以使品位排粘在准确的位置上。

如何使用校音器给琵琶校音：

琵琶一般的定弦是 D 调：**5̣2̣1̣5̣**，校音器上的 A 就是 D 调的**5̣**，音高为第六品一弦的音，空弦一弦比 A 低八度，但不影响校音。E 为二弦的**2̣**，同为第六品，空二弦低八度为**2̣**；D 为三弦**1̣**，空三弦低八度**1̣**。四弦比一弦低八度就可以了。校音器鉴别音准不论高或低高度，只要低了指示灯就会变成红色，高了会变成绿色，指示灯越接近中间表示音越准。若灯为红色，将弦轴向后转动，调紧弦；若为绿色，向前转动，调松弦，音就会降低。（见图十三）

图十三

“变调”定弦

根据演奏乐曲的需要，也可以改动定弦的关系。在琵琶传统乐曲中，为了更好地发挥某一乐风的特有效果，使其尽量利用空弦，来得到其需要的和弦效果时，常用改变定弦的方法。如在小工调（即1=D）上作改变定弦时，曾称作“小工变调一”或“小变调二”等。当然，这里所谓的“变调”是指改变了四条空弦之间的音程关系，并不是指改变了乐曲的调式。传统乐曲中曾经用过的几种“变调”定弦方法如下：

- (A) A、B、e、a：如《海青》、《霸王卸甲》等曲。
- (B) A、B、e、¹e：如浦东派的《将军令》等。
- (C) E、B、e、e：如平湖派的《汉将军令》、《满将军令》等。
- (D) A、e、a、a：如无锡派的《将军令》等。
- (E) E、d、e、a：如《小普庵咒》等。
- (F) B、d、e、a：如《隔雾闻钟》等。
- (G) [#]F、B、e、a：如《舞名马》等。
- (H) A、[#]c、e、a：如荡调弹唱《渔家乐》、《十二个月》等。
- (I) [#]F、d、e、a：如《普庵咒》的尾声《清江引》等。

6. 上弦与校音

琵琶琴弦用久了容易断，因此初学者必须学会更换新弦。琵琶共有四根弦，每根粗细不一。一弦最细，由单根优质钢丝或外裹丝线制成。再粗一点的分别为二弦、三弦，四弦最粗。二、三、四弦都由多根钢丝外裹丝线制成。琵琶弦断后要换上同一粗细的弦，位置不可更换。如果琴轴松动易跑弦，可适量在琴轴上抹点粉笔灰或松香，木制琴轴用水略湿即可。

上弦时先用琴弦尾部的小钢圈穿入复手上的对应孔内，穿出来后用弦另一头的尖端处穿入钢圈内。复手上的孔从左向右分别为：四弦、三弦、二弦、一弦。不可混合使用。一弦可以事先将琴弦尖端穿入钢圈内后，从复手侧面套入弦孔。（见图一）

弦的尖端穿入钢圈后拉出来，绕琴轴插入琴槽，将弦固定在琴轴上，然后将弦头从轴眼中穿出来，可以多穿一些出来。接着向后转动琴轴拉紧琴弦，同时用琴弦覆盖住之前穿出来的琴弦尖端。

新弦容易松动导致跑弦，这个时候一边调试音，一边可以用手在弦中部来回轻轻拉弦，增加其韧性，多拉几次效果会好很多。同时琴轴转动时要一边转动一边往槽口里塞，减少摩擦容易固定。

7. 保留指

左手食指按在音上、中指按音时食指仍停留在弦上。无名指按音时，食指、中指仍停留在弦上。小指按音时，上面三个手指都停留在弦上。初学者需多使用这一技法。

四、琵琶的读谱

1. 音高与唱名

唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si
倍高音	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$	$\dot{7}$
高音	$\mathbf{1}$	$\mathbf{2}$	$\mathbf{3}$	$\mathbf{4}$	$\mathbf{5}$	$\mathbf{6}$	$\mathbf{7}$
中音	1	2	3	4	5	6	7
低音	1	2	3	4	5	6	7
倍低音	1	2	3	4	5	6	7

全音
半音
半音

mi → fa、si → do 之间为半音；其余皆为全音。形成半音的两个音相邻，如 3 → 4，7 → $\dot{1}$ ；形成全音的两个音相隔一个品或相，如 $1 \xrightarrow{\#1/b2} 2$ ； $2 \xrightarrow{\#2/b3} 3$ ； $4 \xrightarrow{\#4/b5} 5$ ； $5 \xrightarrow{\#5/b6} 6$ ； $6 \xrightarrow{\#6/b7} 7$ 。

2. 音符与休止符

音符指乐谱中要弹奏的音及其时值，休止符指乐谱中不弹奏的节拍的时值。以四分音符为一拍为例：

拍号	音符	休止符	拍号	音符	休止符
四拍	1 - - -	0 0 0 0	$\frac{1}{4}$ 拍	<u>1</u>	<u>0</u>
二拍	1 -	0 0	一拍半	1.	0.
一拍	1	0	$\frac{3}{4}$ 拍	<u>1.</u>	<u>0.</u>
半拍	<u>1</u>	<u>0</u>	三连音	$\overset{3}{1\ 2\ 3}$	

三连音是一种特殊音符，三个音加起来时值是一拍，演奏时三个音要均匀连贯。

3. 节奏与节拍

节拍是用拍号来表示的，如 2/4（读作“四二拍”），3/4（读作“四三拍”），4/4（读作“四四拍”），3/8、6/8 等。拍号不仅表明每小节的时值单位，还包含小节内的强弱关系。以常用节拍记号为例：

拍号	时值	强弱关系
$\frac{2}{4}$	以四分音符为一拍，每小节有两拍	强 弱
$\frac{3}{4}$	以四分音符为一拍，每小节有三拍	强 弱 弱
$\frac{4}{4}$	以四分音符为一拍，每小节有四拍	强 弱 次强 弱
$\frac{3}{8}$	以八分音符为一拍，每小节有三拍	强 弱 弱
$\frac{6}{8}$	以八分音符为一拍，每小节有六拍	强 弱 弱 次强 弱 弱

以《小星星》为例：

拍号
小节
终止线

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

八分音符
四分音符