

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU
新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用琵琶弹奏 入门与鉴赏

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

中国出版集团
世界图书出版公司

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU

新世纪青少年艺术素质培养丛书

实用琵琶弹奏 入门与鉴赏

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

目 录

第一章 琵琶的基础知识	1
第一节 琵琶概述	1
第二节 琵琶的各部名称及构造	4
一、头部	4
二、颈部	4
三、腹部	5
第三节 琵琶的种类及流派	6
一、琵琶的种类	6
二、琵琶的流派	9
第二章 琵琶演奏基础知识	14
第一节 演奏姿势	14
一、全身的姿势	14
二、左手的姿势	15
三、右手的姿势	16

第二节 记号说明	17
一、指序记号	17
二、弦序记号	17
三、把位记号	17
四、指法	18
第三节 音位表	24

第三章 琵琶演奏方法及练习 26

第一节 弹挑类演奏方法与练习	26
一、演奏方法	26
二、练习过程	35
三、夹弹	39
四、滚	39
五、双弹、双挑	40
六、剔、托、飞、双飞	41
第二节 按音类演奏方法与练习	41
一、演奏方法	42
二、练习过程	46
三、断音	48
四、虚按	48
第三节 轮类演奏方法与练习	49
一、演奏方法	50

二、练习过程	51
第四节 划、拂、扫、撇类演奏方法与练习	66
一、演奏方法	66
二、练习过程	73
三、临挂	74
第五节 夹弹、夹扫类演奏方法与练习	75
一、演奏方法	75
二、练习过程	81
第六节 轮的汇组指法	83
一、种类	84
二、轮挑类	84
三、挑轮类	85
四、长轮连挑类	87
五、轮带划类	89
第七节 撇分和钩打类	92
一、钩、抹和撇	92
二、分和扣	95
三、撇分和分撇	97
四、撇弹、弹撇和撇扫	97
五、分弹和弹分	98
六、扣挑、扣弹和扣抹	99
七、钩打（勾搭）	99

第八节 吟音演奏方法与练习	103
一、演奏方法	103
二、练习过程	108
第九节 滑音演奏方法与练习	112
一、推、挽、纵起类的演奏方法	112
二、拖类的演奏方法	121
第十节 捺、带、擞	127
一、捺	127
二、带	129
三、擞	132
第十一节 绞弦与并弦	134
一、绞弦	135
二、并弦	137
第十二节 其他右手、左手指法	140
一、拍和提	141
二、摘和弹板面	142
三、摇	144
四、轮板	146
五、伏	147
六、煞和将下	149
七、颤	150
八、同轮板	152

第十三节 专家谈琵琶演奏练习的技巧与方法	152
----------------------------	-----

第四章 十大琵琶名曲赏析

156

一、《夕阳箫鼓》	156
二、《十面埋伏》	158
三、《阳春白雪》	160
四、《汉宫秋月》	161
五、《平沙落雁》	162
六、《梅花三弄》	163
七、《渔樵问答》	164
八、《高山流水》	165
九、《胡笳十八拍》	168
十、《广陵散》	169

第五章 琵琶名家介绍

171

一、汪昱庭	171
二、何柳堂	172
三、王露	172
四、程午加	174
五、卫仲乐	174
六、孙裕德	175
七、林石城	176

八、夏仁根	177
九、王范地	177
十、梁世侃	178
十一、王惠然	178
十二、刘德海	179
十三、吴玉霞	180
十四、杨靖	181
十五、刘桂莲	181
十六、杨惟	182

附录 琵琶的保护和维修	183
-------------------	-----

第一章 琵琶的基础知识

第一节 琵琶概述

历史上的所谓琵琶，并不仅指具有梨形共鸣箱的曲项琵琶，而是多种弹拨乐器，形状类似，大小有别，像现在的柳琴、月琴、阮等，都可说是琵琶类乐器。其名“琵”“琶”是根据演奏这些乐器的右手技法而来的。

琵琶又称“批把”，汉代刘熙《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。”意即批把是骑在马上弹奏的乐器，向前弹出称作批，向后挑进称作把，根据它演奏的特点而命名为“批把”。在古代，敲、击、弹、奏都称为鼓。当时的游牧人骑在马上好弹琵琶，因此为“马上所鼓也”。大约在魏晋时期，正式称为“琵琶”。

我国在秦代以前有一种“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，在鼗上加了弦而成“弦鼗”，始称作“琵琶”。以后又有“秦琵琶”、“阮咸琵琶”、“曲项琵琶”等。

古代称作琵琶的乐器有好几种，它们在音箱的形态上，有圆形与梨形两类。在从琴字头之前，“琵琶”两字是写作“批把”、

“枇杷”、“鼙婆”、“擘杷”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，这两种指法等于是现代的“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，随着时代的进展，歌舞音乐的盛行，弹弦乐器也相应地发展，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”两个字之前加上一个词来区别，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，人们又把每种乐器分别命名，至此，“琵琶”两字，才成为古代曲项琵琶，即现在流行的琵琶的专用名称。

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，是右手拿一个较长大的“拨子”来做“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，用“拨”与“手”还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）。在公元350年前后，我国北方已有曲项、四弦、梨形音箱琵琶，《隋书·音乐志》：“《天竺乐》起自张重华（346—353）据有凉州，重四译贡男技。”敦煌北魏（439—535）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。从古代图片中，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（相当现在的第二、三、四、五的四只相）。后来，柱位接受了当时的阮咸琵琶、秦琵琶的音位排列方法，改成十四柱、十五柱等，丰富了音位，增广了音域。但四柱与十四柱的曲项琵琶，还同时存在了一个时期。

从现有资料中，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，已大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，古代曾把曲项四柱的琵琶放在后背肩上站着弹奏，演奏者可以边奏边舞。但大多数演奏者还是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，拥有一些独奏乐曲之后，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的姿势。

20 世纪 30 年代，我国民族音乐家刘天华先生曾对琵琶进行了大胆改革，首创六相十三品琵琶，使之既可按传统音律演奏，又可按十二平均律演奏。上海大同乐会也曾制成了一种琴型呈葫芦状的琵琶，它是我国最早的一张六相十八品琵琶。

新中国成立后，琵琶的发展再次达到了新的高峰。在乐器改革上，程禾嘉先生首先根据十二平均律排列相、品，使琵琶成为可以任意转调的平均律乐器。50 年代，邝宇忠同志首先试用金属

弦代替丝弦，使琵琶发音能满足古今中外各类乐曲演奏的需要。与此同时，梁世侃先生首先研制成赛璐珞人工指甲取代演奏者的生理指甲，克服了生理指甲在演奏中带来的种种局限。

琵琶最早只作为演唱的伴奏乐器，后来演奏技巧逐渐丰富，才成为优良的独奏乐器。现在，除用于民族管弦乐队外，还是江南丝竹、广东音乐、潮州弦诗、福建南音等乐种的主要乐器；在南方的一些戏曲和苏州评弹、四川清音等说唱音乐中，它也成为一种不可缺少的伴奏乐器。

第二节 琵琶的各部名称及构造

4

琵琶大体分头、颈、腹三部分（见下页图）。

一、头部

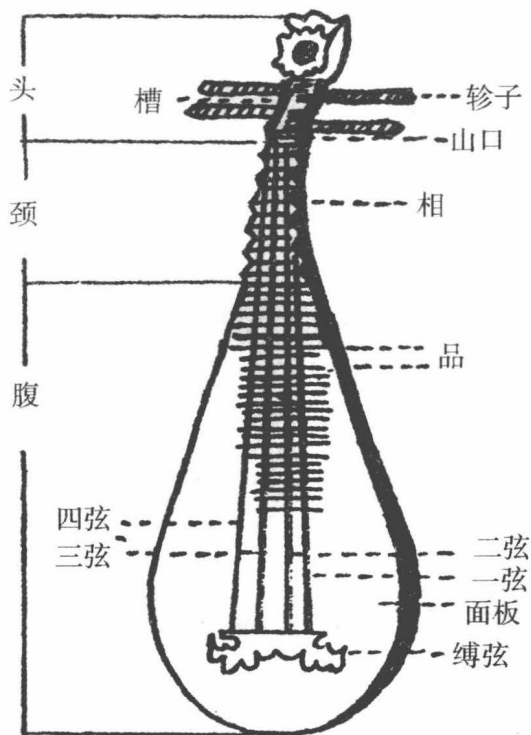
轸子——又叫转轴，是用来系弦校音的。它是用红木、黄杨木或牛角等材料制成。琵琶共有四个轸子：右下方的一个是用来系一弦，左下方的一个系二弦，右上方的一个系三弦，左上方的一个系四弦。

槽——架弦的格子。

山口——它与缚弦的弦，是弦的振动部分。

二、颈部

相——用红木、牛角、塑料等材料制成。现代的琵琶是六个相。

三、腹部

面板——以桐木为材料。

背——用红木、花梨木或其他较硬的木料制成。背与面板结构为共鸣箱。

品——用竹制成，一般有二十四个品。

缚弦——又名复手，为下端系弦用。材料以竹制为佳。

弦——分四种：一弦（A弦），又名子弦；二弦（正弦），又名中弦；三弦（D弦），又名老弦；四弦（A弦），又名缠弦。过去弦用蚕丝制成，现在以钢丝、尼龙为材料。

附：假指甲——

大指甲

其他各指指甲

假指甲根据各人手的大小用赛璐珞或玳瑁骨片制成，厚度为0.7毫米，用橡皮膏布把假指甲平正地系在指甲上。

现国内较流行的有大小两种琵琶。小琵琶适于少年儿童学习，因为手小，作为过渡练习，学到适当时间，左手指能胜任按大琵琶了，再换大的，这样学习，效果较好。

6

第三节 琵琶的种类及流派

一、琵琶的种类

常见的琵琶有五弦琵琶、南音琵琶、响琵琶、月琵琶、高音琵琶、电琵琶六种，现将这六种琵琶——作个介绍。

1. 五弦琵琶

汉魏之交，由西域乐人经“丝绸之路”从印度传入我国。公元五六世纪时盛行于中原，后来又流传到我国的南方。

自南北朝至隋唐的五百年间，五弦琵琶盛传不衰，并成为隋唐九、十部乐中西凉、龟兹、天竺、疏勒、安国和高丽诸乐的主要乐器。在唐代张祜、白居易等许多诗人的作品中都有对五弦琵琶的描绘。五弦琵琶的构造和古老的四弦曲项琵琶大致相同，到了

宋代教坊已经不见使用，而被四弦琵琶所取代。

20 世纪 30 年代，上海大同乐会曾制成一张五弦琵琶，三个琴轸在琴头右侧，两个在左侧，改子弦同音为加添一条低音弦。由于战乱及其他原因，这张五弦琵琶已失散无存。近年来在琵琶改革方面出现了在四弦琵琶上缩小弦距，增加一条低音弦为五弦琵琶的探索。为保持琵琶的传统造型，新增的低音 D（或 E）弦系于琴头处（弦槽上方中央）的琴轸上。这种五弦琵琶，扩展了低音区，使音色更加丰富，并提高了演奏技巧，也为琵琶乐曲创作和演奏开拓了新的前景。

2. 南音琵琶

琵琶经过历代的流传，在外形式样、规格和演奏姿势等方面，都有程度不同的改变。而南音琵琶则是因演奏民间音乐《福建南音》而得名。琵琶自唐代发展为竖抱，但福建南音一直保持古老的横抱姿势，因而又有“横抱琵琶”之称。

南音琵琶流行于闽南和台湾一带，是演奏福建南音的主要乐器之一，在乐队中起着指挥作用。它常和南音洞箫配在一起，共同演奏乐曲的旋律，使清淡、委婉的福建南音富有浓郁的地方特色。

南琶的构造和琵琶完全相同。琴身长 93~104 厘米，琵琶头为凤尾形，曲颈，共鸣箱呈梨状，但腹部较宽阔。背板以前采用松木挖空制成，现已多用较硬木材制作。面板使用桐木，当地称为“簧板”。琴颈正面有四个相附属，面板上、中部，横胶着十个音品，多用象牙、玳瑁或竹材制作，称为“音子”。在品的两旁各开有一个月眉形的出音孔，称为“簧孔”。面板下方的缚弦较大，采用四

条丝弦，由低到高分别称为母线、三线、二线和子线。一般定弦多为 d、g、a、d¹。

南琶的演奏风格古朴、独特，音韵有敲击钟磬之风味。弹奏技巧主要有弹、挑、搯指（快速弹挑）、点指、挞指、去倒、半跳、按音、甲指（相当于竖抱琵琶的“扣”）、快落指和慢落指等。

现在流行的琵琶品种也不少，根据选料、工艺和音质的优劣，分为高级、中级和普及琵琶。从相和品的数目，可分为四相十品，六相十八品、二十四品、二十五品和二十八品数种。

3. 响琶

在琵琶的基础上，将原来仅起音响反射作用的背板改薄，使之能够振动；缚弦也改为能上下移动，以增大琴的音量，并能采用大提琴的定弦法。响琶可以参加乐队演奏，最适于弹奏现代题材的大型民族管弦乐作品。

4. 月琶

月琶具备月琴和琵琶两种乐器的优点，可以按琵琶的传统方法来定弦和弹奏，也可采用小提琴定弦法和使用小提琴弦。月琶的发音比月琴铿锵有力，音量宏大，音质纯净，音色清脆、饱满而透亮，最适合与京胡合作为京剧伴奏。

5. 高音琵琶

琴身右上部为新月形，腹面上开有音孔和音窗，琴内音柱可调，发音比一般琵琶高一个八度，高低音平衡，音色动听。

6. 电琵琶

电琵琶外形上保持了原琵琶的民族风格，只在琴箱面板上装了一些电器元件，拾音器置于靠近缚弦的琴弦下面，通过电磁感

应把琴弦的振动转变成电信号，然后经扩大器和扬声器发出声音来。为避免由于共振而造成混响，电琵琶增加了面板的厚度，减小了共鸣箱的容积，使音质更为纯净。电琵琶的音色柔润优美，晶莹剔透，具有丰富的表现力。

二、琵琶的流派

琵琶音乐流派有南北之分，此说初见于 1818 年无锡华秋苹等编订的《琵琶谱》。该谱集序中说：“夫琵琶有南北之分，人以不得并观为憾，兹订为一编工之同好。” 1895 年平湖李芳园编的《南北派十三套打去琵琶新增》，收录了《华氏谱》中没有的一些曲目，如《阳春白雪》、《浔阳琵琶》、《平沙落雁》、《塞上曲》、《青莲乐府》等。并且演奏指法也比《华氏谱》花簇。后有人对此持有异议，如《养正轩琵琶谱》顾媛写的序中批评说：“广则广矣，奈花指繁加，几失庐山真面目。” 可从不同的琵琶谱集中，看出其在曲目、标题，大套的分段、指法以及乐曲解题等方面有所不同。正是这些不同，显示出各派的独到之处，致使琵琶音乐得到丰富和发展。

19 世纪中叶前后，上海的经济、文化迅猛发展，逐渐成为了全国琵琶音乐的中心，并发展分流出无锡派、平湖派、浦东派、崇明派、上海派等琵琶流派。

除此琵琶独奏大套乐曲的传派以外，自清代以后，各地的琵琶独奏和地方小曲也已初步有流派的区分，如以马其会、王露为代表的山东传派，黄云程为代表的浙江杭州传派，王泽如为代表的广东潮汕派，李竹林为代表的天津传派，张啸夫为代表的浙江