

琵琶

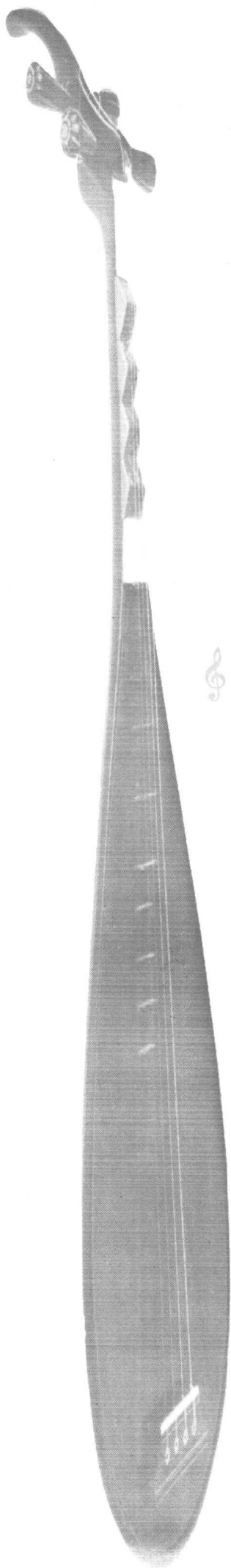

李光华
编著

演奏 与 练习

中国广播电视出版社

音乐大课堂
民·乐·系·列

李光华 编著

NBA205/04

琵琶演奏与练习

音乐大课堂

中国广播电视出版社

图书在版编目(CIP)数据

琵琶演奏与练习/李光华编著. —北京:中国广播电视出版社,
2002.1

(音乐大课堂·民乐系列)

ISBN 7-5043-3826-5

I. 琵… II. 李… III. ①琵琶—奏法 ②琵琶—器乐曲—
中国 IV. J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 083680 号

琵琶演奏与练习

编 著:	李光华
策 划:	吾 人
责任编辑:	张安平
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	廊坊人民印刷厂
装 订:	涿州市西何各庄新华装订厂
开 本:	850×1168 毫米 1/16
乐 谱:	106 面
印 张:	7.25
版 次:	2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷
印 数:	5000 册
书 号:	ISBN 7-5043-3826-5/J·313
定 价:	20.00 元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

音乐大课堂·民乐系列

编 委 会

主编 陈兴荣

编委 李光华 赵寒阳

李 萌 张镇田

刘凤山 徐成刚

罗晓京

前 言

琴、棋、书、画是最能体现我国民族传统文化的艺术形式,而四艺之首者,琴也,乐也。

在众多的乐器中,琵琶以它独特的艺术魅力,博得了广大人民群众的爱,琵琶的爱好者遍及全世界。许多儿童和学生,想通过一种简易的学习方法,尽快掌握琵琶的基本演奏技巧,并顺利地通过琵琶考级。为了满足广大儿童和中小学生以及琵琶爱好者学习的需要,作者从自己以前出版过的多种教材中经过精选、归纳,整理编撰出这本琵琶演奏与练习教程。

本教程共分7课,按循序渐进的步骤,详细讲解了琵琶的基本演奏方法,并精选了大量的练习曲和乐曲,供广大读者及琵琶爱好者对照练习。

本书由李光华编著,并得到了各方人士的积极支持与配合,在此表示衷心的感谢!书中收录的作品,有些已和作者取得了联系,但是有些尚未与作者联系上,谨此深表歉意!请尚未取得稿费的作者主动与出版社联系,谢谢!

编 者

目 录

第一课 琵琶概述	(2)
琵琶简介	(2)
第二课 右手基本方法	(4)
第一节 右手基本手型	(5)
第二节 弹挑	(7)
第三课 轮	(12)
第一节 半轮	(12)
第二节 半轮与全轮	(14)
第三节 短轮与长轮	(15)
第四节 挑轮	(17)
第五节 轮的质量	(19)
第四课 左手按音基本手型	(22)
第一节 第一把位练习与认知	(25)
第二节 五声音阶模进	(28)
第三节 七声音阶模进	(31)
第五课 空弦——六相	(35)
第一节 相把位练习	(35)
第二节 第二把位练习	(37)
第三节 第三把位练习	(40)
第六课 换把、跳把	(43)
第一节 一、二把换把练习	(43)
第二节 换把练习	(45)
第七课 乐曲部分	(46)
1. 阳春古曲	(46)
2. 倒垂帘	(58)
3. 旱天雷	(62)
4. 寿亭侯	(64)
5. 赶花会	(70)
6. 野蜂飞舞	(79)
7. 红色娘子军	(83)
8. 飞花点翠	(87)
9. 塞上曲	(90)
附 录	(101)
右手基本指法表	(101)
音位表	(105)
符号表	(106)

第一课 琵琶概述

琵琶简介

琵琶在我国民族乐器中属弹拨乐类,已有近两千年的历史。在漫长的历史变革中,琵琶从形制、用弦、演奏工具、名称乃至演奏方法都在不断变化、发展,以适应社会发展的需要。早已广为人知的《十面埋伏》、《春江花月夜》等琵琶传统乐曲,都有着悠久的历史 and 极强的感染力。

目前,琵琶的音域已发展到(A ~ e³)三组八度多,每组八度中具有十二个半音,较好地适应了现代作品任意转调的需要。琵琶的演奏手法也发展得相当复杂,其左右手的常用指法大约有五十多种,这在中外乐器中都是首屈一指的。

宽广的音域、丰富的手法以及演奏中多变的音色,形成了风格独特、流派各异的琵琶艺术。近些年,在中国国内和国际上有很多学子迷恋琵琶,琵琶艺术正在走向国际。

琵琶不仅是我国民族乐器中重要的独奏乐器,而且在各种形式的器乐合奏、重奏、伴奏中均占据重要位置。特别是20世纪70年代以来,琵琶在与大型交响乐队或民族管弦乐队的协奏中,产生了无比寻常的艺术效果,在国际音乐舞台上产生了重大影响。

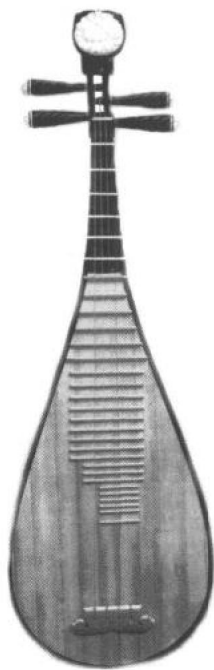

图1 琵琶正面

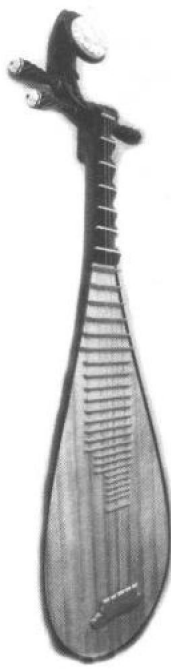

图2 琵琶侧面

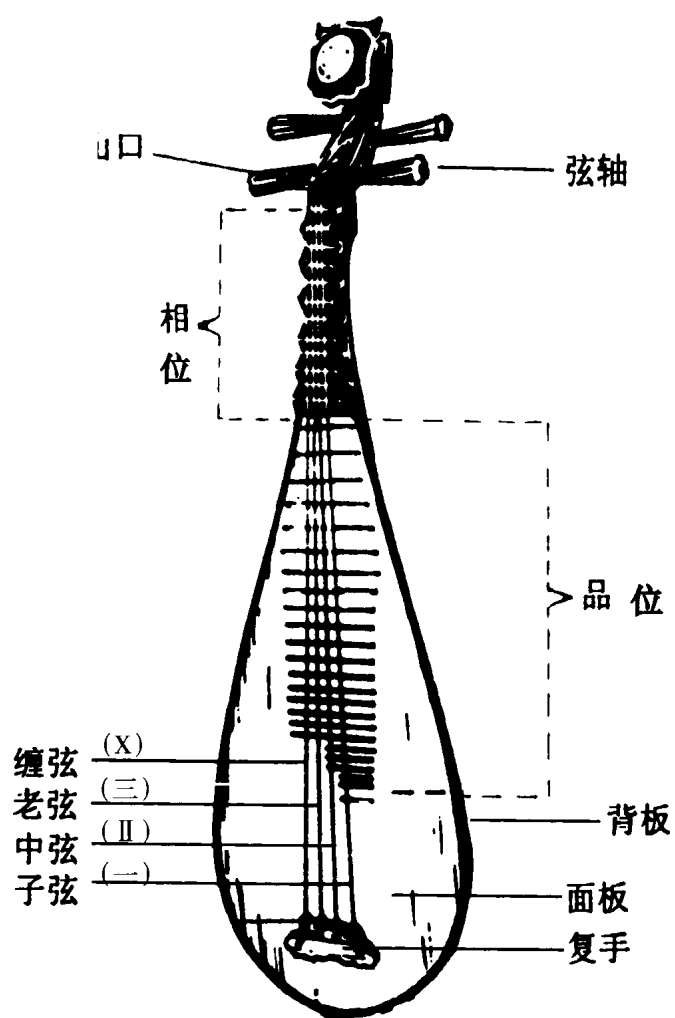

图3 琵琶各部位名称

第二课 右手基本方法

图4 持琵琶姿势

在第一课的琵琶简介中,已提及琵琶左右手的常用指法约有五十多种,相当复杂也有相当的难度。但是,世界上再复杂的事物都是由最简单的事物所组成,好比一座宏伟的建筑,也是由一砖一瓦组成一样,只有重视这一砖一瓦的搭建,才能保证整个大厦的牢固、美观。学习一种乐器的演奏,也要从最基本的指法练习开始,就像拉弦乐器要练长弓,吹奏乐器要吹长音等等。琵琶为什么要从右手的弹挑,左手的按音开始练起呢?因为弹挑是右手最基础的指法,其它诸多指法主要都是由弹挑派生、延伸或组合而成。而左手的按音则更像小孩子学走路,要一步一步地走好,走自然、走自如才能跑、才能跳。

在开始练习之前有一点必须提及,生活里的很多事你懂了,就会了。比如数学中的加、减、乘、除,老师教会了你方法,你就会作题了。而琵琶的学习演奏,经常是你即便心里明白了老师要求的,懂得了应该怎么弹、怎么做,但实际操作起来却不一定能做好,因为这里面还有一个技能问题待解决。还需要肢体的关节、韧带、肌肉等适应乐器演奏的程度和耳朵辨别声音的灵敏度来决定其演奏的质量。提出这个问题,就是要强调一下器乐学习的特殊性和练习的重要性、方法的重要性。学习器乐演奏的过程,也是培养人格的过程,因为初学时都要经历枯燥,在认识与解决问题时还会有孤独等一系列的问题,一旦掌握了这些规律、克服了起步时的困难,演奏起来才能达到心与手的相通,眼睛、耳朵、动作的高度统一。

第一节 右手基本手型

右手的基本手型如图5所示,是一种空握拳状。当手臂自然下垂时,右手的五个手指会自然地向着掌心方向呈略有弯屈状,而不是伸直的。这种形态的形成是因手的天生条件决定的,而不是人为的。所以,右手的形态即是初学者选择演奏手型的重要根据。练习时,先抬起前臂,将食指、中指、名指、小指轻轻收拢些,形态不变,大指轻轻放在食指前端,一个空握拳的手型就形成了,这时要保持自然、静止的状态。由于每个人手指的长短、手掌的宽窄、虎口的张度都不尽相同,大致会形成两种不同形状的空握拳。前四指张开弧度大些,其大指与食指间形成了椭圆形空间,这种手型在传统上称为“凤眼”(图6)。反之,前四指收拢的弧度小些,其大指前关节凸出较明显时,大指与食指间形成圆形空间,这种手型在传统上称“龙眼”(图7)。

无论是“凤眼”还是“龙眼”,都是以空握拳的状态而定势。这种手型既有利于手指各关节的发力与支撑作用,又为各关节的灵活屈伸留有适当的的活动空间,它是右手主要指法的基本手型。

第二课 右手基本方法

图5 右手基本手型

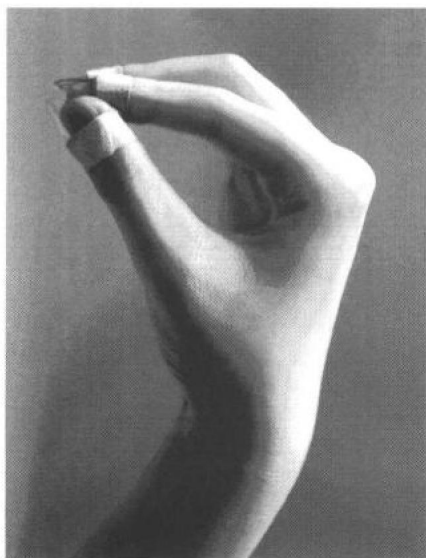

图 6 凤眼手型

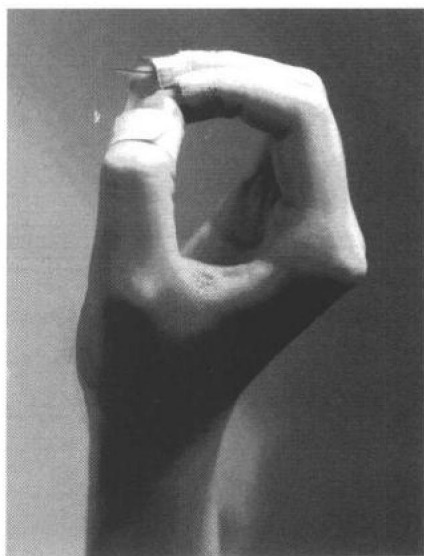

图 7 龙眼手型

第二节 弹 挑

弹、挑,是琵琶演奏技法中最基本也是最常见的手法。

在右手空握拳的状态下,前臂自然抬起与面板平行,掌心朝向面板并向内下方略呈扣状(如图5)。食指自内向外触弦,小臂和手腕同时做内旋为弹。大指自然向内触弦,小臂和手腕同时做外旋为挑。弹与挑常组合在一起运用,故称弹挑。

练习弹挑时的要点:

1. 初练时应先练单弹,再做弹挑连续动作。
2. 触弦的位置大约在最后一品与复手中间为佳。
3. 触弦时要避免指甲与弦的猛烈撞击或指甲在弦上的滑动与磨擦。
4. 初练者以手指关节动作为主,手臂与手腕主要负责调整角度。
5. 指甲与面板的夹角及指甲与弦的夹角都为约 45 度。

附:空弦弹挑练习

第二课 右手基本方法

提示:

1. 以上三条练习均为单弹练习, 每次单弹后都要为挑做准备动作, 所以要在弹内旋动作后做外旋复位。
2. 在不同弦上的单弹要注意手臂前后移动的幅度。
3. 在熟练三条练习的基础上, 做到不用眼睛看可随意在任何一条弦上做单弹。

要 求:

1. 第(4)、(5)、(6)三条练习中已加进了挑的练习。在这里还要强调弹是挑的准备,那么挑的外旋后同样要做弹的内旋复位。
2. 在 $\underline{x\ x\ x}$ 节奏型中,两个弹的组合及内外旋所有动作的速率要适当加快些,该做的还要做出来。
3. 要求弹与挑力度一致,速度要平稳,节奏要准确。

第二课 右手基本方法

要 求:

在前(6)条练习中,所有弹挑的连贯动作都是在同一条弦上完成的。从第(7)条开始,我们把过弦动作融入弹挑练习中。所谓过弦就是在弹挑的连续动作中从一条弦上换到相邻或相隔的另一条弦上,有时是弹过弦,有时是挑过弦。我们在单弹练习中要求的手臂移动,在这里会更集中地体现出来。

第一小节为“弹”过弦,第二小节为“挑”过弦。

要 求:

琵琶四条弦(X)(三)(Ⅱ)(一)是由右向左即由里往外排列的。任何两弦的关系都可理解为外弦与里弦的关系。(8)、(9)、(10)三条练习无论快与慢、简单与复杂,都体现了 外里里外 里外外里 这种最困难的过程形式,而且都是在连续弹挑的过程中完成的。所以要求:

1. 必须严格按照固定的手型,以食指中关节、大指小关节为主要动源,配以腕和小臂的内旋、外旋同时在换弦时的小臂自然移动调整。

2. 弹挑动作练得很熟练才可加大过弦练习的难度,而且不要忘记经常回过头来再练习弹挑。

小 结:

弹挑,是琵琶右手指法的基础。在指法表中,你即可发现与 有关的   (弹) (双弹) (小扫)

 等指法,这些指法在出弦方向上都是一致的。 与 的动作区别在视觉上很 (扫)

难察觉,只是在瞬间的腕子动作幅度上 略大些。而   则需前臂的起落配合 (双弹) (小扫) (扫)

内外旋及手指运动,而肘部动作则控制在很小的范围。

在四条弦同时发音的情况下,同样要保持基本手型及弹奏角度。

汇组指法在这里不讲解。

第三课 轮

轮,是右手轮指类的总称。右手前臂自然抬起,空握拳的手型,掌心正对面板。食、中、无名、小指依次自内向外弹出,大指挑进,连得五声为轮。这种轮,传统称“上出轮”,因为它是从食指开始的。在乐曲中偶有从大指开始又马上接食指的轮同样为“上出轮”。从大指开始的轮一般会在谱面上注明。还有一种从小指开始,无名、中、食指依次弹出,大指挑进的轮指称“下出轮”,这种轮现在用的人较少,原因是这在各手指的衔接上较上出轮难度大,但是在一些特定的乐曲中,由于表现乐曲的需要而要求用“下出轮”,而且很有特点。所以在学习、掌握“上出轮”的同时不妨练习“下出轮”,后面讲到的轮指和乐曲中标注的轮指,全部为“上出轮”。

轮指质量的保证有两条:

(1)均匀。这种均匀指的是每个手指依次发音时,间距、速度要力求一致,不能有大有小、有快有慢。

(2)力度一致。即依次弹出的手指在触弦的过程中,要自觉调整力度,要求发音基本一致。为什么要自觉调整?是因为我们右手的无名指、小指力度较弱,而大指容易偏重。这就要求你在练习轮指时,在耳朵的监听下,用心去感受五个手指作用于弦的力上的差异,以克服生理上的不足。

轮指的表现力非常丰富,它和弹挑是琵琶右手表现力的灵魂。所以轮的用法有十几种之多,我们学习轮指则要从半轮开始,因为它又是轮的基础。

第一节 半 轮

练习一 固定位置练习

将大指指肚放在一弦上,或者用大指指甲侧锋靠在一弦上,此时其余的四指还要保持基本空握拳手型,虎口不要用力。从食指开始首先大关节启动伸展,在行将触弦时中关节做弹出动作,小关节撑住弦的反作用力,弹出后,手指呈自然张开状。其余手指依次用此法弹出,待小指弹出后整个手掌完全放松恢复到基本手型,这样依次弹出连得四声为“半轮”。在初练过程中,四个手指的连接应由慢到快。这种练习发出的声音不是乐音,但仍然是可以感受与监听力度是否均匀。

轮指是由点组成的线。然而初学时追求的整体感是线的保证。不要从力度上过多要求,要把手指的灵活、连接的顺畅放在首位。