

中国琵琶演奏艺术

李景侠著

上海音乐出版社

中国琵琶演奏艺术

李景侠著
上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国琵琶演奏艺术/李景侠著. - 上海:上海音乐出版社,2003.8

ISBN 7-80667-376-8

I.中… II.李… III.琵琶-奏法 IV.J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 057831 号

责任编辑:费维耀

封面题字:王立翔

装帧设计:周艳梅

中国琵琶演奏艺术

李景侠 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

总发行所经销 上海书刊印刷有限公司印刷

开本 636×939 1/16 印张 25.25 插页 5 字数 329,000 面

2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-376-8/J·355 定价:45.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-64478586

作者简介

李景侠，上海音乐学院副教授，硕士研究生导师，民乐系副主任，中国音乐家协会会员，上海音乐家协会理事，上海音协琵琶专业委员会理事。

1977年考入中央音乐学院，1980年转入新复建的中国音乐学院，1982年毕业，获学士学位。1984年考取中国音乐学院研究生，1986年以全优成绩毕业，成为中国第一个琵琶演奏艺术与教学法硕士学位的获得者，留校任教。1989年赴奥地利、德国留学，1998年回国任教于上海音乐学院。2001年受聘担任中国琵琶大赛评委，2002年受聘担任新加坡全国华乐比赛评委。

1986年在北京举办个人独奏专场音乐会，以后在德国、奥地利、日本、新加坡等国和香港、台北等地举办音乐会及主持大师班。1991年应萨尔斯堡莫扎特音乐学院之邀举办专场独奏音乐会。旅欧期间，以艺术家的身份多次举办个人独奏专场音乐会，并应邀参加多种国际音乐节及文化活动。中央人民广播电台、北京电台和奥地利、德国、比利时国家电视台及电台等都先后进行过专题报道。

李景侠还长期致力于专业理论的研究，发表的论文主要有：《琵琶专业教学的主体工程设计》、《琵琶演奏的基本技术动作》、《右手系统的动作关系研究论文六篇》、《传派艺术在当代》、音乐评论《听响趣，关注音响的对话》。她演奏的部分作品，由中国唱片公司等制成CD、唱片、磁带出版。

华夏艺术史的浩荡长河以其宽旷博大的情怀，将各种文化接容吸纳，汇流入潮，包孕出一个个以思想的繁荣、文化的昌盛为象征的时代。在这条华光灿灿的长河中，音乐艺术，尤其是器乐艺术，作为一种文明的载体，随潮涌潮落，流韵溢彩。

在器乐文化生态大系中，中国的琵琶艺术百经磨砺，犹如一棵长绿的春藤，枝繁叶茂，千载如荫，始终保持着生存与发展的活力。历代琵琶艺术家都以自己的方式，为其生命的绵延与壮强，注入了美的精神，人文的精神，使其在不同的社会背景和文化背景下，百折不断，恒久地保持着相对平衡、相对优越的生存状态。作为一种独特的文化基因的解码，它与民族的、文化的进步息息相关。

中国琵琶艺术发展的漫漫历程，是一幅天光斑斓的、闪烁着文明进程之光的绚丽长卷。充满了文化之美，充满了历史之美，充满了人性之美，充满了大师巨匠们精神才情的创造，充满了人向自身肌体完成高难度演奏技巧的极限的挑战，充满了中华文明的风韵神髓、心慧智理和理性的扬弃精神，是一个融合了多学科知识的、动态的、开放的、有序的、具有无限活力和无限发展可能的美的历程。

从诗词到绘画，从小说到传奇，从民间到宫廷，作为一件弹拨乐器，一件具有多维文化色彩的弹拨乐器，中国琵琶经千载历练，积淀风骚，熏染风流，呈现出一种气象万千的华美、和谐、凝重与大气。这种独立的艺术形式，以独特的器乐演奏形式美感、赏心的动态及悦耳的音响，传播着中华民族的人文理念，是我们心灵家园中极为高贵的精神花朵。

中国琵琶是一件演奏技法复杂而艰深的乐器，它对音乐的诠释是以十个手指精妙、和谐动态形式为专业语言的。其演奏艺术的音韵美与形式美，始终是与高度和谐的状态同步发展的，是艺术的技巧，也是技巧的艺术。琵琶音乐所蕴含的美学风格、美学品格、美学形式、美学信息等等，都与中华民族总体的心理特征、审美期待、精神气质、文化认同有着血脉

相承的关系。中国文化的多源性、多维性,在与琵琶相关的诸多方面都深深地烙下印记,并且相当独特、相当完美地展示在其音乐之中。

研究中国琵琶及其在广义文化生态环境中的生存状态与生存质量,对于拓展它未来的发展空间,有着极为重要而深远的意义。面对这样一个历史馈赠如此丰厚的学科,我们在研究内容、理论架构、方法模式等方面,都有相当多的课题需要研讨。这不仅仅关系到对历史及发展规律的认识与学习,不仅仅关系到对当代本专业活动的评鉴与探索,更重要的是关系到它的未来,关系到它在怎样的高度、以怎样的方式与其他学科对话,关系到它在什么样的水平上获得相关学科在理论成果及研究方法上的支撑。

追问历史,我们可以看到历史的背影中闪现的问号和感叹号,它们是当代琵琶艺术发展的镜鉴。与历史上其他几次重要变革不同的是,我们正置身于前所未有的社会与文化环境的挑战中,这种现象,为琵琶艺术在当代的可持续发展,提出了许多更为复杂的课题。

琵琶演奏艺术的探求过程,实质上是一种文化的探求,一种方法和规律的探求,一种观察和感悟世界方式的探求,一种与自己的心灵、与音乐、与作曲家、与听众展开无边界的平等对话的探求。

作为本学科专业理论系统研究项目之一,本书探讨的内容涉及与中国琵琶演奏艺术相关的方面,包括基本动作与基本技术,技术条件与技术方式,技术关系与技术结构,组织动作的技巧与组织音乐的技巧,变化的技巧与表现性技巧,动作心理与音乐心理的统合,器乐语言与器乐化过程,琵琶艺术的美学风格与美学品格,演奏技术与演奏艺术的若干理论问题,演奏家的特殊能力等等。从器乐学的视角,采用整体的、系统的、综合的方式,重点研究中国琵琶演奏艺术与演奏技术的关系。

作者

前言 /1

动作法

第一篇 基本动作与基本技术/3

第一章 基本动作的分类与构成 /4

图例一 右手技术系统的动作关系(p387)

图例二 左手技术系统的动作关系(p388)

第二章 双手技术系统的基本动作 /5

第一节 右手系统动作的部位功能与音形态 /6

第二节 左手系统动作的部位功能与音形态 /10

第二篇 右手系统的基本动作/15

第一章 元动作与衍生动作 /20

第一节 弹、挑 /21

第二节 轮指 /35

第三节 揉指 /44

第四节 滚奏 /56

第五节 撇分 /65

第二章 基本动作的组合形式 /69

第一节 音点与音线组合 /70

第二节 程式化的组合 /73

第三篇 左手系统的基本动作 /79

第一章 基本发音动作 /85

第一节 实音动作 /85

第二节 拇指的按音动作 /88

第三节 虚音动作 /90

- 第四节 独立发音的动作 /95
- 第二章 变化发音技术 /102
- 第一节 润音动作 /103
- 第二节 润音动作的应用条件 /111
- 第三节 腔韵动作 /113
- 第四节 腔韵动作中人体与琴体的动态作用关系 /127
- 第四篇 双手技术系统的其他动作/130**
- 第一章 左手决定发音的动作 /130
- 第二章 右手决定发音的动作 /132
- 第三章 双手配合发音的动作 /134
- 第五篇 组织动作的技巧/136**
- 图例三 组织动作的技巧(p389)
- 第一章 右手组织动作的技巧 /137
- 第一节 动作连接的技巧 /138
- 第二节 动作转换的技巧 /142
- 第三节 弦序变换的技巧 /145
- 第二章 左手组织动作的技巧 /153
- 第一节 变位技巧 /154
- 第二节 弦序技巧 /163
- 第三节 指序技巧 /165
- 第四节 弦序选择 /174
- 第六篇 快速技巧/177**
- 第一章 演奏快速技巧的技术条件与技术方式 /177

- 第一节 左手完成动作的技术条件分析 /177
- 第二节 右手完成动作的技术条件分析 /179
- 第三节 快速技巧的双手配合 /181
- 第二章 快速技巧的运动觉体验与心理体验 /182
- 第一节 快速技巧在运动觉方面的特殊要求 /182
- 第二节 演奏快速技巧的心理从容与心理自信 /184

表现性技巧

- 第一篇 变化的技巧 /189
- 第一章 动作在弦上的变化技巧 /189
- 第一节 音质、音色的变化 /189
- 第二节 音强的变化 /194
- 第三节 音响变化的表现功能与弦上动作的选择 /200
- 第二章 动作在弦外的变化技巧 /211
- 第一节 弦外动作幅度的变化 /212
- 第二节 弦外动作方向的变化 /215
- 第三节 弦外动作速度的变化 /218
- 第四节 琴体与人体重心的变化 /220
- 第五节 弦外动态组织动作的功能 /220
- 第六节 左手的弦外动作 /222
- 第七节 弦外动作整体关系的协调 /223
- 第二篇 组织音乐的技巧 /225
- 第一章 与作品结构相关的技巧 /225
- 第一节 散板与节奏相对自由的段落 /225
- 第二节 休止 /226
- 第三节 重复 /227

- 第二章 与技法特性相关的技巧 /230
- 第一节 线性的感觉 /230
- 第二节 点性的感觉 /230
- 第三节 音带的稳定性 /231
- 第三章 与音态相关的表现性技巧 /232
- 第一节 腔、韵、意、境 /232
- 第二节 势 /235
- 第三节 律动 /236
- 第三篇 风格与表现性技巧/238**
- 第一章 时间与风格 /238
- 第二章 地域性与风格 /241
- 第三章 内容形式与风格 /244
- 第四章 传派与风格 /249
- 第五章 现代作品的风格 (20世纪80年代起) /252
- 第四篇 表现性技巧的设计与选择/254**
- 第一节 表现性技巧与内心听觉的关系 /255
- 第二节 弦上动作设计与基本技术规律的关系 /256
- 第三节 弦外动作设计与作品风格的关系 /258
- 第四节 专业化知觉水平与设计 and 选择的关系 /258
- 第五节 演奏家内心乐意的想象 /259
- 第一篇 音乐心理与技术心理的统合过程分析/261**
- 第一章 动作感觉信息的加工过程 /262

**音乐心理与技术
心理的统合**

图例四 动作感觉信息的加工过程(p390)

第二章 技术训练的周期性反应 /267

第二篇 琵琶演奏家的专业化知觉/270

图例五 琵琶演奏的专业化知觉构成(p391)

第一章 运动觉 /271

第一节 空间觉 /271

第二节 时间觉 /272

第三节 触觉 /273

第二章 听觉 /274

第三章 音乐觉 /274

第三篇 琵琶演奏过程中的感觉迁移现象/277

第一章 演奏技术的感觉迁移 /277

第一节 动作感觉的正迁移 /277

第二节 动作感觉的横向迁移 /280

第三节 动作感觉的纵向迁移 /281

第四节 动作感觉的负迁移 /282

第五节 双手系统的动作之间发生的感觉迁移 /284

第二章 非本专业技术因素产生的迁移现象 /285

第一节 其他乐器演奏技术的感觉迁移 /285

第二节 其他艺术感觉的迁移 /287

第三章 原有技术结构与动作感觉迁移 /288

第四章 有利于感觉迁移的因素 /289

关于琵琶演奏艺术的若干技术理论问题

- 第一篇 与演奏家的运动觉相关的核心要素 /292
 - 第一章 关于演奏动态的协调感 /292
 - 第一节 与动作协调性相关的问题 /293
 - 第二节 动作协调性问题的生成原因 /297
 - 第二章 关于触弦技巧 /299
 - 第一节 与触弦技巧相关的动作感觉 /300
 - 第二节 与触弦技巧相关的因素 /303
 - 第三章 关于演奏动作框架的功能 /304
 - 第一节 双手动作框架的具体功能 /305
 - 第二节 与框架功能相关的因素 /305
 - 第四章 关于自然臂重与变化臂重 /306
 - 第一节 臂重与音响 /307
 - 第二节 臂重与常规训练 /309
 - 第三节 臂重与力度 /309
 - 第四节 臂重与音点密度 /311
 - 第五节 臂重与力臂的关系 /312
 - 第六节 臂重与左手系统的动作 /313
 - 第五章 关于演奏技术的结构化 /315
 - 第一节 左手系统的技术结构化程序 /317
 - 第二节 右手系统的技术结构化程序 /318
 - 第三节 双手配合的技术结构化程序 /320
 - 第六章 关于演奏技术常规训练 /321
- 第二篇 与演奏实践相关的问题分析 /324

- 第一章 关于演奏方法 /324
- 第一节 方法的理论功能 /324
- 第二节 方法的检测 /325
- 第三节 方法的调整 /326
- 第四节 方法问题的甄别 /328
- 第五节 方法调整的具体操作与结果检测 /329
- 第二章 关于演奏技术的放松与紧张 /331
- 第一节 常见的动作僵紧情况 /333
- 第二节 动作僵紧的主要原因 /334
- 第三章 关于技术结构的问题 /335
- 第一节 结构性失调 /335
- 第二节 结构性欠缺 /336
- 第四章 关于演奏中的替代性动作 /337
- 第一节 替代性动作产生的原因 /337
- 第二节 异常的替代性动作 /338
- 第三节 替代性动作的解决建议 /338

琵琶演奏家的 特殊能力

- 第一篇 与演奏艺术实践相关的能力 /341
- 第一章 读谱能力 /341
- 第一节 读谱与指法标识 /342
- 第二节 读谱与音态选择 /344
- 第二章 综合记忆能力 /345
- 第一节 动作条件的记忆 /346
- 第二节 动作知觉的记忆 /347
- 第三节 风格的记忆 /348

第三章	感觉、知觉能力 /349
第一节	弦上感觉 /350
第二节	弦外感觉 /352
第三节	人体对琴体的感觉 /353
第二篇	与个人心理发展相关的能力 /355
第一章	演奏家的评鉴、评价能力 /355
第一节	演奏艺术评鉴、评价 /355
第二节	演奏技术评鉴、评价 /356
第三节	专业理论评鉴、评价 /357
第四节	影响个人评鉴评价能力的主要因素 /358
第二章	演奏家的创造能力 /360
第一节	多种思维方式 /360
第二节	合理的知识结构 /363
关于中国琵琶	/366
结 语	/369
关键词	/369
专业术语解释	/370
我的专业学习简历	/382
后 记	/385
图 例	/386

动作法

动作法的研究对象

中国琵琶演奏的双手系统的基本动作，有着繁杂的动作形式，并不断衍生出新的表现方式。在技术的层面上，其千变万化的动态形式及其组合，都是按照一定的规律和法则进行的。从动作法和训练法的角度来分析，在基本动作的范围内，每一个独立的动作，都是采用一定的技术方式完成的。每一种组合形式，以及不同外显形态的动作之间必然存在着一定的作用关系，这些动作的技术方式与作用的关系合理与否，决定了演奏者的技术结构是否合理，是否具有整体的优势。

经过系统的训练，在运动心理的作用下，动作中所获得的感觉信息被抽象成可支配的演奏信号。动作与动作之间形成了特定的动态作用关系，在演奏中生成了不同的运动觉。这些通过运动觉体验的演奏信号，最本质地揭示了演奏动作之间的关系。它们的结构如同一个互相支撑的框架，与心理活动密切相关的全部技术技巧，都在这个运动觉的框架中运作。因此，为了在不同的动作之间建立起合理的动作关系，促使各部位功能协调配合，产生良性循环，必然要对所有的技术动作进行合理分类。这样才能为动作法和训练法提供理论依据，并从根本上为演奏者技术结构的建立和专业化知觉水平的不断提高奠定基础。

琵琶的演奏动作分为基本技术和表现性技巧两大类。两者互相关联，基本动作是表现性技巧的技术基础和依托，表现性技巧是基本动作在音乐中所自然展示的形态。它们之间是基础与变化的关系，是音与乐的相依相生关系。这两者的和谐状态、综合水平、作用关系等，是演奏者诠释音乐能力的标志，是个体对器乐化表现手段驾驭能力的表现，是其专业化知觉水平所达到的层次和高度的象征。如同树根与树冠、河床与流水一样，无法分割。基本动作的水平和质量决定了表现性技巧的表现空间及变化容量，表现性技巧则赋予基本动作以器乐文化和器乐艺术所特有的活力与生机。

第一篇 基本动作与基本技术

基本动作与基本技术的关系

基本动作是指演奏的外显形态，包括具体的指法标识与可视动态两个层面的含义。

基本动作是对双手技术系统的整体结构有决定性影响的动作。它们的重要性如同建筑物的承重框架，对工程结构的整体水平、质量和稳定性有着最主要的作用。

基本技术是指实施动作的基本方式。对具体的动作而言，由于完成动作的必要条件存在差异，技术方式也必然不同。

基本技术建立在三个基点上，即：力形式、完成动作所需要的能量、能量的释放方式。作为技术结构的构建方式，基本技术在上述三个方面以重要的运动觉体验，以及在演奏信号中的决定性作用，最大限度地影响着演奏者的整体技术状态与水平。基本动作及其技术方式不是概念模糊的、无规律的、无原则的、各自为阵的行为，不是对传统的演奏技法以及前辈演奏家们技术经验的简单承袭，而是在尊重和潜心研习的前提下，合理地利用当代其他学科在理论和研究方法方面的成果，以理性和实事求是的精神，对技术方法进行实践认证和真理性的探讨。由于技术问题所涉及的传派形成、美学风格和一系列非技术本体问题，必须对基本技术动作的有关规则进行相对的界定，才能使动作法和训练法在相对客观的标准中得到应有的评价，使传统的理论及经验得到认真有效的学习和利用。

双手系统的基本动作和基本技术主要是以动作的常态为研究对象的。动作在常态中所具有的稳定性，使得感觉的信号相对简单，易于加工、记忆和提取。演奏者在基本技术的形成中所获得的理性概念、感觉信息、动作能力、知觉体验、综合记忆等，会对其演奏艺术活动产生恒久的支撑作用。因此，基本动作和基本技术的系统性和结构化所生成的动作关系，将随着演奏者专业化知觉水平的提高，并在不断深化的复杂化的过程中，充

