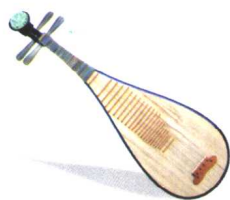

器乐学习问与答丛书

琵琶

学习问与答

PIPA

XUEXIWENYUDA

名师专家答疑释问 · 器乐学习成功宝典

周红著

长江文艺出版社

器乐学习问与答丛书

琵琶 学习问与答

PI PA

XUE XI WEN YU DA

周 红 著

长江文艺出版社

(鄂)新登字 05 号

图书在版编目(CIP)数据

琵琶学习问与答/周红 著

(器乐学习问与答丛书)

武汉:长江文艺出版社,2003.12

ISBN 7-5354-2663-8

I. 琵…

II. 周…

III. 琵琶-奏法-问答

IV. J632.33-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 021243 号

责任编辑:乔 吟 责任校对:朱久山

封面设计:翔 凌 责任印制:周铁衡

出版:长江文艺出版社(电话:87679307 传真:87679300 邮编:430070)

(武汉市雄楚大街 268 号·湖北出版文化城主楼 B 座 10 楼)

发行:长江文艺出版社(电话:87679362 87679361)

<http://www.cjlap.com>

E-mail: cjlap@public.wh.hb.cn

印刷:公安县合美印务有限公司

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:3.375 插页:1

版次:2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册

定价:7.00 元

版权所有,盗版必究(举报电话:87679307 87679310)

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

(图书出现印装问题,本社负责调换)

序 言

古筝、琵琶、二胡和笛子是人民群众广泛喜爱的民族乐器，二十世纪五十年代以来，民族乐器在教学的规范化与系统化、乐曲创作题材的丰富与技法的多样、演奏技术的不断成熟与发展、乐器改革与科学化大规模制造等方面，都有了前所未有的发展。特别值得一提的是：近年来随着全国民族乐器教学的不断普及与发展，对各种民族乐器的学习与了解已成为学生音乐启蒙与民族音乐教育、大众化休闲娱乐与陶冶性情的一件极好的工具。

一些从事音乐教育的专家、学者在各自的教学领域中，特别是在同一些业余学生的交流中，经常会碰到这样一些问题：学生往往对一些与乐曲演奏相关的音乐基础知识、乐器基础理论知识以及如何提高音乐修养与音乐表现力等问题，知之甚少但求知欲强烈。虽然在这些方面有众多相关书籍，但学生们往往一时不知从何入手，特别是对一些年龄较小或业余学生而言，要求他们在繁忙的工作、学习之余再去博览大量

的音乐书籍，确实有一些勉为其难；对于那些几乎每天都要督促自己孩子练习的家长们而言更是如此。那么能否编写一套这样的丛书：以喜爱和学习民族乐器者——初、中级学生、特别是业余学生以及学生家长为主要对象，以提问与解答的形式，运用通俗易懂的语言与表达方式，介绍一些与学习民族乐器有关的基础知识、乐曲演奏的基本方法与赏析、音乐素质的培养方法以及一些在学习的过程中常见问题的解决途径，以利于民族音乐在人民大众中的普及与传播？

2003年初，武汉音乐学院的多位民族乐器专家、教授应“长江文艺出版社”之邀，精心编写，遂成此书。

目 录

知 识 篇

- 一、琵琶初始于何年代？成形于何时？ 1
- 二、琵琶名称的由来是什么？ 2
- 三、琵琶的主要流派是怎样形成的？ 3
- 四、琵琶流派的谱本应怎样区分？ 4
- 五、琵琶各流派的特征是什么？ 5
- 六、为什么琵琶传统乐曲分“文套”、“武套”、“大套”？其特点是什么？ 6

基 础 篇

- 一、琵琶有何特点？ 8
- 二、琵琶各部位的名称及作用是什么？ 9
- 三、琵琶的音域有多宽？ 10
- 四、琵琶各音区的特点是什么？ 11

五、琵琶应怎样定弦调音?	12
六、琵琶有几种定弦法?	14
七、哪几个调是琵琶的常用调?	14
八、琵琶的把位是怎样划分的?	30
九、琵琶的弦序符号和把位标记是什么?	31
十、琵琶的右手技法符号共有多少种?	32
十一、琵琶的左手指法符号是什么?	35
十二、琵琶的左手技法符号共有多少种?	36
十三、怎样选购琵琶?	37
十四、怎样护理琵琶?	38
十五、为什么现代琵琶用尼龙钢绳弦而不用 丝弦?	39
十六、怎样购买及加工假指甲?	40

演奏篇

一、琵琶有几种持琴姿势? 现代演奏琵琶用哪种姿 势?	41
二、初学琵琶时,在演奏姿势方面要注意哪些要点? ...	41
三、琵琶的右手技巧为什么要分类?	43
四、什么叫弹挑?	44
五、怎样练习弹挑?	45
六、弹挑时,为什么手指容易碰两侧的弦?	47

七、什么叫滚? 怎样练习滚?	47
八、扫与拂的演奏方法有何不同?	48
九、什么叫勾抹? 怎样勾抹?	49
十、“搯”与“分”的演奏方法有何不同?	50
十一、怎样练习好“摇指”?	51
十二、怎样练习“凤点头”与“勾搭”?	52
十三、何谓拍、提、摘、弹面板?	53
十四、什么是“轮”? 轮指有几种类型?	55
十五、为什么说轮指是琵琶演奏中的重要技巧? ...	55
十六、轮指的种类有多少?	56
十七、轮时必须要注意哪些要领?	57
十八、学习五指轮之前, 为什么要先学习三指轮? ...	59
十九、怎样练习轮指?	60
二十、怎样练好二轮?	61
二十一、怎样练好半轮?	62
二十二、怎样练好挑轮和勾轮?	63
二十三、什么是满轮?	64
二十四、怎样在乐曲中运用好轮指?	65
二十五、什么叫轮指的速率?	66
二十六、什么是中速率轮指?	66
二十七、什么是快速率轮指?	67
二十八、什么是慢速率轮指?	68
二十九、怎样在乐曲中同时运用好三种速率轮指? ...	68
三十、什么叫按音? 什么叫保留指? 什么情况下用保留指?	69

三十一、什么叫换把？练习换把时要注意哪些要点？	71
三十二、移指换把的优点是什么？	72
三十三、怎样练习跳把？	73
三十四、什么叫吟、揉？	73
三十五、吟、揉的方法和用途？	74
三十六、什么是重揉？	75
三十七、推、拉、扳在演奏方法和效果上有何异同？	76
三十八、什么是风格性滑音？	77
三十九、什么是表情性滑音？	78
四十、何谓绰、注、虚绰、虚注？	79
四十一、怎样演奏自然泛音与人工泛音？	80
四十二、怎样练习打音和带音？	81
四十三、什么是绞弦、并弦？怎样练习绞弦、并弦？	82
四十四、怎样练习煞音？	83
四十五、如何使用大指按音？	83

综 合 篇

一、怎样合理地安排好练琴的时间？	85
二、如何安排好每日练琴的内容？	85

三、如何进行基本功的练习?	86
四、通过哪些右手技法能产生音色变化?	87
五、什么是触弦的点? 怎样运用好各种触弦点?	88
六、什么是触弦的面与锋? 怎样运用好各种触弦的面与锋?	89
七、什么是触弦的角度? 怎样运用好各种触弦的角度?	91
八、什么是触弦的速度和力度?	92
九、怎样解决用力和放松的问题?	94
十、怎样处理和演奏好音乐作品?	94
十一、怎样进行音乐表演?	96
十二、琵琶考级有何意义?	96
十三、怎样为琵琶考级作准备?	97

知 识 篇

一、琵琶初始于何年代？成形于何时？

根据史书记载，琵琶有近二千多年的历史。古代的琵琶按形制可分为二类。

一类是直柄且有圆形共鸣箱的直项琵琶，我们称它为“秦琵琶”，相传由秦朝修筑长城时创造的一种直柄、两面蒙皮的圆形音箱的弹弦乐器——“弦鼗”发展而成。到了公元前105年左右的汉朝时，又有了一种四弦十二柱的“汉琵琶”，它也是直柄，圆形音箱，竖抱。到了晋代，在此琵琶的基础上又进行了一次改革，将原来共鸣箱加大，由短柄改为长柄，由十二柱增加为十三柱。相传由魏晋名士阮咸所作并善弹此乐器，因而又称作“阮咸琵琶”，简称为“阮”。

另一类是音箱为半梨形的曲项琵琶，约在公元四世纪以后，从西域的波斯流传至我国北方。至公元六世纪中叶，又由北方流传到我国的南方一带。当时这种用拨子弹奏、斜抱、四弦四柱的琵琶逐渐盛行，风靡全国。

唐宋以来，在外来的“曲项琵琶”与中国的“直项琵琶”的基础上，相互融合，取长补短，不断改

进，形成了半梨形音箱，以桐木板蒙面，琴面上设四弦、四相、九至十三品的琵琶，其扩大了音域，一改拨子弹为手指弹，大大提高了琵琶的表现力。

现代琵琶，先由六相十八品发展为六相二十四品（也有二十五品的），音柱逐渐增多，不仅拓宽了音域，更主要的是每组八度中均具有十二个半音位，宜于演奏各种调性的乐曲。

二、琵琶名称的由来是什么？

“琵”和“琶”原是两种弹奏手法的名称。

在我国古代文献中，对琵琶名称的由来作了说明。东汉刘熙在他所著《释名·释乐器》中说：“枇杷本出胡中，马上所鼓也，推手前曰枇，引手却曰杷，象其鼓时，因以为名也。”从以上文字可知，“推手前曰枇”为“弹”，“引手却曰杷”为“挑”。可见琵琶名称的由来，即是由两种弹奏的动作，并具有象声意义而得名的。公元十世纪以前的琵琶，是各种不同形式的弹拨乐器的总称。公元十世纪以后，这些弹拨乐器都各自有了自己的名字，琵琶这一名称才专用于称呼半梨形音箱的曲项琵琶，并延续至今。

三、琵琶的主要流派是怎样形成的？

琵琶流派的出现，是琵琶演奏艺术发展过程中自然形成的一种艺术现象。流派的形成，既非自封，又需具备一定的条件。成为一个流派，决非一人之力，而是由有影响的一派人，由于他们在学术上有贡献、在人品学术等方面，值得被后人称颂而形成的。这些杰出的艺术家根据各自的艺术特点、审美情趣以及师承及乐谱的不同，随着时间的推移，逐渐形成了各具特色的演奏风格并自成体系。再通过教学及演出活动，使其演奏风格特点得以继承和推广并有着代代相传，这就形成了流派。

由于旧中国交通不便，演奏家的活动范围往往固定在一定地区，琵琶流派的名称就是根据这些演奏家所在地区的名称而命名的。如无锡派、平湖派、浦东派、崇明派等。流派是一定历史时期的产物，都有各自的兴衰过程。而各流派记录整理的乐谱，并刊行于世，则对后世产生了重大影响。

中国琵琶已有两千年历史。它之所以还能广泛流传着，主要依靠历代琵琶家们的传授，也就是历代琵琶各流派起着承上启下、不断传播的作用。在封建时代，琵琶的流传一直处于自生自灭状态。如果琵琶没有很强的表现力，没有好的老师传授，好的学生继

承，琵琶早已失传，不可能流传至今。所以，琵琶的各个流派在其流传过程中，起着极其重要的作用，做出了不可磨灭的贡献。

四、琵琶流派的谱本应怎样区分？

从流派演变的发展过程来看，体现流派风格的传统曲目自产生之日起，就在不停地进行演变，各流派均可根据自己的见解改动乐谱。于是，同一首乐曲就有不同的演奏方法、演奏风格，乐谱的段落结构也出现了长短差异。这样，琵琶乐谱的差异就成为区分流派的一个重要标志。

从历代有关琵琶文献中，能较系统地介绍琵琶演奏技法和曲谱的书籍，是从近几百年才开始，从这些书籍中，也反映了各个不同的流派。

清代初叶，曾分南、北两派。南派，即浙江派，以陈牧夫为代表，用下出轮。擅长的乐曲有《海青》、《卸甲》、《月儿高》、《普庵咒》、《将军令》等。北派，即直隶（今河北）派，以王君锡为代表，用上出轮。擅长的乐曲有《十面埋伏》、《夕阳箫鼓》、《小普庵咒》等。自从无锡华秋苹、华子同两人向南北两派学习之后，合南北两派为“无锡派”，并编辑成《南北二派秘本琵琶谱真传》，也称《华秋苹琵琶谱》。

清代时，又有“浦东派”、“平湖派”、“崇明

派”等流派。浦东派以鞠士林、鞠茂堂、陈子敬、倪清泉、沈浩初等师承相传，流传有《鞠士林琵琶谱》、《陈子敬琵琶谱》、《养正轩琵琶谱》等。平湖派以李其钰、李芳园、吴梦飞以及吴柏君、朱荇青（即朱英）等世代相传，流传有《南北派十三套大曲琵琶新谱》、《怡怡室琵琶谱》、《朱英琵琶谱》等。崇明派以蒋泰、黄秀亭、沈肇州以及樊紫云、樊少云等世代相传，流传有《瀛洲古调》等曲谱。

五、琵琶各流派的特征是什么？

无锡派琵琶以华秋苹为代表，编了《南北二派秘本琵琶谱》，在当时琵琶谱本很少的情况下，华氏能编出包括南北两派曲目的谱本，还吸取古琴的减字符号，注订了琵琶指法符号。说明华氏不仅会弹琵琶，亦可能是高手，弹过不少南北派的琵琶名曲，并集南北两派的演奏特长于一身，是一位卓越的演奏家。

浦东派琵琶的特点在于，要求演奏武曲气势雄伟，演奏文曲沉静细腻；并有一些富有特色的奏法，如轮四条弦的满轮奏法，并作不同弦数的交叉变化；并二弦，并三弦，并四弦，要求动作速度快，力度强；还有四弦并发的大捩分、扫撇、拖奏、飞、双飞、音色变化奏法、锣鼓奏法等等。

平湖派琵琶的演奏，从其十三大套的曲目来看，有文有武，文曲讲究细腻，力主突破不用小指按音的禁区，右手常配以虚拟舒缓动作，来加强余音绕梁之感。武曲讲究气势，虽以下出轮为主，但也有用上出轮的，以加强气势。

崇明派琵琶主张“慢而不断，快而不乱，雅正之乐，音不过高，节不过促”。尤其轮指以下出轮见长，故而出音细腻柔和，善于表现文静、幽雅的情感，具有闲适、纤巧的情趣。因此《瀛洲古调》多为文板小曲，其中《飞花点翠》等慢板文曲，典雅、端正；《鱼儿戏水》等小曲，则充满了生活的情趣，活泼、玲珑。崇明派琵琶以活泼隽永、秀丽的文曲风格闻名于世。

六、为什么琵琶传统乐曲分“文套”、“武套”、“大套”？其特点是什么？

琵琶传统乐曲的体裁，按表演形式与乐曲的处理上的不同，分“文套”、“武套”、“大套”三类。

“文套”是言情体，着重在写意。以抒情手法，反映人们对待事物的内在情趣。着重于旋律，演奏速度较缓慢，虚音、实音的配合进行与力度、音色的变化运用，能很好地表现乐曲的内在情感。

“武套”是叙事体，着重在状物。通过分段标题，

绘声绘色，有起有结地表达出所要表演的故事情节。常用旋律变奏、不同效果的指法来叙演不同的情节内容。演奏速度常用快速，节奏变化较多，或作戏剧性的突变，能生动地描绘出某一情节的形象。

“大套”的范围较广而自由，它既可采用“文套”的手法，也可搬用“武套”的风格，熔文套、武套为一炉。近代创作的琵琶独奏曲如《草原小姐妹》、《狼牙山五壮士》、《诉——读唐诗〈琵琶行〉有感》等，大都采用这种形式。

在表演形式上，演奏文套时要求表情细腻。演奏武套时，要求气势宏伟。演奏大套时，则可有强有弱，有刚有柔，文套、武套的演奏手法均可应用。文套还可用其它乐器合奏，并能谱入唱词。武套只宜独奏，不可和歌。