

文艺经典荟萃

PIPATANZOUYUXINSHANG

琵琶弹奏与欣赏

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

琵琶弹奏与欣赏

吉林音像出版社

吉林文史出版社

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	(5)
三、腹部	(5)
第二章 琵琶演奏基础知识	(7)
第一节 演奏姿势	(7)
一、全身的姿势	(7)
二、左手的姿势	(8)
三、右手的姿势	(9)
第二节 记号说明	(10)
一、指序记号	(10)
二、弦序记号	(10)
三、把位记号	(10)

一、演奏方法	(61)
二、练习过程	(68)
三、临挂	(69)
第五节 夹弹、夹扫类演奏方法与练习	(70)
一、演奏方法	(71)
二、练习过程	(76)
第六节 轮的汇组指法	(79)
一、种类	(79)
二、轮挑类	(79)
三、挑轮类	(80)
四、长轮连挑类	(83)
五、轮带划类	(85)
第七节 擦分和勾打类	(88)
一、勾、抹和擦	(88)
二、分和扣	(90)
三、擦分和分擦	(93)
四、擦弹、弹擦和擦扫	(93)
五、分弹和弹分	(94)
六、扣挑、扣弹和扣抹	(95)
七、勾打(勾搭)	(95)

第八节 吟音演奏方法与练习	(99)
一、演奏方法	(99)
二、练习过程	(105)
第九节 滑音演奏方法与练习	(108)
一、推、挽、纵起类的演奏方法	(109)
二、拖类的演奏方法	(118)
第十节 捺、带、擞	(124)
一、捺	(124)
二、带	(126)
三、擞	(129)
第十一节 绞弦与并弦	(131)
一、绞弦	(132)
二、并弦	(134)
第十二节 其他右手、左手指法	(137)
一、拍和提	(138)
二、摘和弹板面	(139)
三、摇	(141)
四、轮板	(143)
五、伏	(144)
六、煞和捋下	(146)

七、颤·····	(148)
八、同轮板·····	(149)
第四章 专家谈琵琶演奏练习的技巧与方法	
·····	(151)
第五章 十大琵琶名典赏析 ·····	(155)
一、《夕阳箫鼓》·····	(155)
二、《十面埋伏》·····	(157)
三、《阳春白雪》·····	(160)
四、《汉宫秋月》·····	(162)
五、《平沙落雁》·····	(163)
六、《梅花三弄》·····	(164)
七、《渔樵问答》·····	(165)
八、《高山流水》·····	(165)
九、《胡笳十八拍》·····	(168)
十、《广陵散》·····	(169)
第六章 琵琶名家介绍 ·····	(171)
一、汪昱庭·····	(171)
二、何柳堂·····	(172)
三、王露·····	(173)
四、程午加·····	(174)

五、卫仲乐	(175)
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	(179)
十二、刘德海	(179)
十三、吴玉霞	(180)
十四、杨靖	(181)
十五、刘桂莲	(182)
十六、杨惟	(182)
第七章 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，象现在的柳琴，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”，最早见于史载的是汉代刘熙《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，向前弹出称做批，向后挑进称做把；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，二旁有垂耳，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，又有圆形与梨形两类。在从琴字头之前，“琵琶”两字是写作“批把”、“枇把”、“鞞婆”、“擘把”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”两个字之前加上形容词来区别，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，人们又把每个乐器分别命名，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人时，是右手拿一个较长大的“拨子”来作“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”还同时存在着一段时期。

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）。约在公元 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。”而《天竺乐》中有曲项琵琶）。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，改成十四柱或十五柱等，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等。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，古代曾把曲项四个柱的琵琶放在后背肩上站着弹奏，演奏者可以边奏边舞。但大都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演奏。

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 13 品琵琶，即可按传统音律演奏，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 18 品琵琶。

建国后，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。五十年代，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、外各类乐曲演奏上的需要。与此同时，梁世侃先生首先研制成赛璐璐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，也是离不开的伴奏乐器。

第二节 琵琶的各部名称及构造

琵琶大体分头、颈、腹三部分（见图）。

一、头部

轸子——又叫转轴，是用来系弦校音的。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。轸子用红木、黄杨木或牛

角等材料制成。

槽——在槽的两侧中的圆孔，为架置轸子所用。

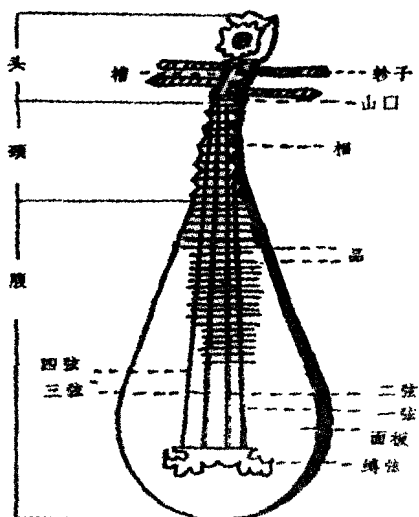
山口——山口与缚弦的这段弦的长度，是弦的振动部分。

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——用桐木为材料。

琵琶弹奏与欣赏 PIPATANZOUYUXINSHANG

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。过去用蚕丝制成。现在用钢丝、尼龙为材料。

附：假指甲——

大指甲

其它各指指甲

假指甲根据各人手的大小用赛璐璐或玳瑁骨片制成，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，要换大的，这样学习，效果较好。

第二章 琵琶演奏基础知识

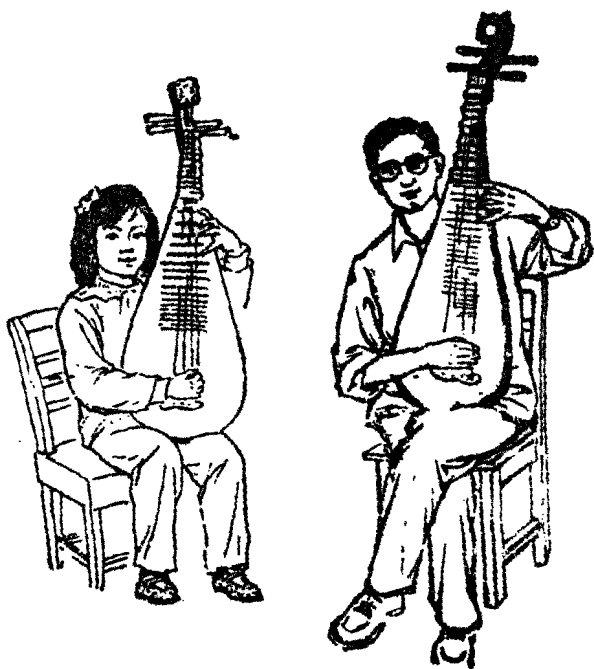
第一节 演奏姿势

我们讲究演奏姿势的目的有两个：第一，为演奏创造合适而方便的条件，就需把琵琶安放得较为稳定，以使左手、右手在合适的姿势、角度、运动方向中更好地运用各种技法。第二，为了养成一种良好而自然的演奏姿势与习惯，使与由音乐所产生的气氛相配合。

一、全身的姿势

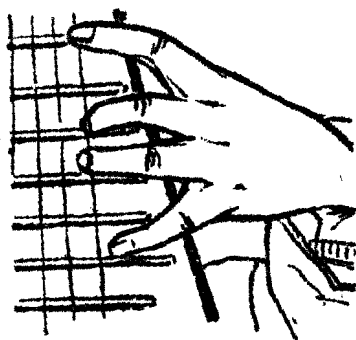
坐在椅子或凳子上演奏，椅、凳的高度宜与演奏者膝下二市寸处（外侧高骨处）一般高，以使大腿股面成水平。身躯要坐直，两肩要平稳，两脚向前，两膝之间约距离半至一市尺，琵琶直立地置放在两股中央或左股上。琵琶面板向外，背部向里，乐谱放在前面一市尺多些的地方，两眼向前平视乐谱。面部表情要自然，演奏进行中的动作姿势都要自然而适当，优美

且大方，表现出有活力有精神的美好形象来。（见图）

二、左手的姿势

左手主要担负着扶持琵琶、按音、运用各种指法等任务。拇指一般放在琵琶背上，食、中、无名、小指放在面板的相品位处，手心向内，手背向外，虎口悬靠或倚靠在琵琶的边侧处。肘部在按奏相位、品位第一把、第二把位时作下垂状，在按奏品位第三、第四把位时作平行状。（见图）

三、右手的姿势

右手主要担负着运用各种指法触弦发音的任务。手心向内，手背向外，腕部微弯。手背面与面板所成的角度及腕部的弯度，都应视演奏者手的生理条件而定。五个手指甲端向内去触弹弦身，上臂向右外方下垂，前臂向前方伸出，一般呈平行，如在较“上”处的弦身上弹奏时，又作下垂状，肘部作向右下方突出。(见图)

