

MIN ZU YUE QI DA JIAO SHI CONG SHU

民族乐器大教室丛书

JIAOCHENG

兰维微 主编

卓越文化
ZHUOYUE WENHUA

琵琶

初级教程

Chu Ji Jiao Cheng

同心出版社

民族乐器教室丛书

琵琶初级教程

PIPACHUJIJIAOCHENG

兰维薇 主编

同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

琵琶初级教程 / 兰维微主编. —北京: 同心出版社, 2004
(民族乐器大教室丛书)
ISBN 7-80593-819-9

I. 琵… II. 兰… III. 琵琶—奏法—教材 IV. J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 018003 号

琵琶初级教程

出版发行: 同心出版社

地 址: 北京市朝阳区和平里西街 21 号

邮 编: 100013

电 话: (010) 84276223

印 刷: 北京市燕山印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2004 年 5 月第 1 版

2004 年 5 月第 1 次印刷

开 本: 850×1168 毫米 16 开本

印 张: 12

字 数: 355 千字

印 数: 1-12000 册

书 号: ISBN 7-80593-819-9/J · 106

定 价: 18.00 元

作者简介

兰维薇 1980 年生于四川省成都市，四岁开始学琵琶，1992 年至 1998 年就读于四川音乐学院附中，先后师从凤照兰、潘凤鸣教授。曾多次获省市、全国、国际多种奖项，1986 年荣获成都市少儿民乐比赛二等奖，1988 年荣获全国少儿民乐邀请赛三等奖，1989 年荣获“ART”杯中国乐器国际比赛三等奖，1997 年荣获“天华杯”全国少年琵琶大赛一等奖。

1998 年考入中央音乐学院，师从李光华教授，次年荣获“第七届台北民乐协奏曲大赛（琵琶）”第一名。2001 年获全国琵琶大赛三等奖。在校期间连年荣获“人民奖学金”及“三好学生”称号，并多次荣获“傅成贤奖学金”、“维亚康姆奖学金”。所撰写论文曾荣获 2001 年中央音乐学院论文比赛二等奖。2002 年获得推荐免试资格攻读中央音乐学院硕士研究生。

长期担任中央音乐学院青年民族乐团弹拨乐声部首席，并与乐团合作演出协奏曲。

多次参与全国琵琶考级辅导教材及音像的编写录制工作，已出版和正在制作的专辑有：《兰维薇现代琵琶作品音乐会》、《全国琵琶考级辅导》（二级）、《中国音协琵琶考级辅导》（部分演奏示范）、《琵琶初级教程》等。

前 言

琵琶是中国传统的民族乐器。现在学习琵琶的人越来越多,但又苦于找不到合适的教材,鉴于此,笔者在结合自身学习和演出经验的基础上,借鉴前辈和同行的优秀之处,推出了这本《琵琶初级教程》,希望它能成为广大琵琶爱好者的良师益友。本书内容针对初级和中级演奏者,合理安排章节,共分为三大部分:

“琵琶概述”部分介绍了琵琶的发展史、乐器的构造,以及演奏所需的工具和条件等。

“左右手指法”部分:分章节详尽讲解了左右手的演奏技法,每一种指法均配有大量练习曲,并附有练习说明,以供参考。

“乐曲及乐曲详解”部分的选曲结合当前业余音乐水平考级的要求,精选出1~6级有代表性的若干曲目,并补充了其他优秀作品,以求尽量全面。每首乐曲后均附有背景简介和演奏提示,以供参考。

需要特别说明的是,琵琶的左右手指法有几十种之多,是演奏方法最复杂的民族乐器之一。对于指法的解析不可以以孰难孰易来简单、武断地划定,因为每一种指法都归属于不同的指法系统,并都有可能与其他指法汇组成为新的指法组合。所以,本书中的章节安排并不完全是依据指法的难易程度,而是更多地参考了该指法的使用频率,越常用的指法,其位置越靠前。

在编写此书的过程中,林石城先生、邝宇忠先生、庄永平先生、刘德海先生、李光华先生等诸多前辈的教程和乐谱,给予笔者很大的启迪与帮助,在此表示衷心的感谢。此书中不尽周详之处,望广大读者、同仁批评指正。

编 者

2003年3月

目 录

第一部分 琵琶概述

第一章 绪 论	(1)
一、琵琶溯源	(1)
二、琵琶图解	(2)
三、系弦方法	(3)
四、假指甲的使用	(3)
五、乐器的护理	(4)
六、乐谱说明	(4)
七、时 值	(5)
八、定 弦	(5)
九、琵琶固定音位表	(6)
十、琵琶演奏符号总表	(7)
十一、定 调	(11)

第二部分 左右手指法

第一章 演奏姿势和空弦弹挑	(12)
一、演奏姿势	(12)
二、空弦弹挑	(12)
1. 空弦弹挑练习(一)	(13)
2. 空弦弹挑练习(二)	(14)
3. 空弦弹挑练习(三)	(14)
4. 空弦弹挑练习(四)	邝宇忠编曲(14)
5. 过弦练习(一)	(15)
6. 过弦练习(二)	(15)
第二章 左手演奏姿势、把位、按音和换把	(16)
一、左手演奏姿势和把位	(16)
二、按 音	(17)
1: 一弦 I 把位手指练习	(18)
2. I 把位按音练习(一)	(18)
3. I 把位按音练习(二)	(19)

4. I 把位按音练习(三)	(19)
5. II 把位按音练习(一)	(19)
6. II 把位按音练习(二)	(20)
7. III 把位按音练习	邝宇忠编曲(20)
8. III 把位扩指按音练习	(21)
9. IV 把位按音练习	(21)
10. 相把位按音练习	林石城曲(21)
11. D 调五声音阶模进练习(I~II 把位)	邝宇忠编曲(22)
12. I~II 把位换把练习	张棣华编曲(22)
13. 弹挑练习(一)	邝宇忠编曲(22)
14. 弹挑练习(二)	邝宇忠编曲(24)
三、换把	(27)
1. D 调音阶练习曲	(28)
2. D 调五声音阶练习	张棣华编曲(28)
3. G 调五声音阶模进练习	刘德海编曲(29)
4. G 调音阶练习	陈济略编曲(30)
5. C 调音阶练习	陈济略编曲(31)
6. C 调五声音阶模进练习	邝宇忠编曲(32)
7. C 调音阶琶音练习	陈济略编曲(32)
8. F 调音阶琶音练习	陈济略编曲(33)
9. F 调五声音阶模进练习	刘德海编曲(34)
10. A 调音阶琶音练习	陈济略编曲(34)
11. A 调七声音阶模进练习	张棣华编曲(35)
12. E 调五声音阶模进练习(一)	刘德海编曲(36)
13. E 调五声音阶模进练习(二)	刘德海编曲(36)
14. E 调音阶琶音练习	陈代谢曲(37)
四、手指练习	(38)
1. 二十四种指序练习	(38)
2. 手指练习(一)	刘德海曲(39)
3. 手指练习(二)	(40)
第三章 轮指	(41)
1. 轮指练习	邝宇忠编曲(42)
2. 轮指与左手的配合	刘德海编曲(43)
3. 轮指练习	林石城曲(43)

4. 从一个轮到八个轮	(44)
5. 弹挑与轮	(44)
6. 长轮练习(《北风吹》)	(44)
7. 长轮练习(《小白菜》)	河北民歌(45)
8. 长轮、双轮练习(《送别》)	奥德维曲(45)
9. 长轮、双轮练习(《欢乐的节日》片断)	(46)
第四章 双弦弹挑、扫拂、琶音、摭分、扣	(47)
一、双弦弹挑	(47)
二、扫 拂	(47)
三、琶 音	(48)
四、摭 分	(48)
五、扣	(49)
1. I 把位双弹、分、快速弹挑练习	潘凤鸣编曲(50)
2. 南泥湾	马 可曲 李光华改编(51)
3. 小十面	古 曲 林石城编订(51)
4. 工农一家人(片断)	聂 耳曲 张棣华改编(52)
5. 翻身的日子(片断)	朱践耳曲 邝宇忠改编(53)
第五章 揉弦、推拉、绰注	(55)
一、揉 弦	(55)
二、推 拉	(55)
三、绰 注	(56)
1. 推、挽、纵起类练习	林石城曲(56)
2. 拖类练习	林石城曲(58)
3. 虚籁(片断)	刘天华曲(58)
第六章 打音、带起、擞	(60)
1. 快速打音(《春江花月夜》片断)	(60)
2. 打带音练习	刘德海编曲(62)
3. 爪的装饰	刘德海编曲(62)
4. 滑音与打带的组合(《浏阳河》片断)	刘德海编曲(63)
第七章 泛 音	(64)
一、自然泛音	(64)
1. 阳春古曲(片断)	卫仲乐演奏谱 裘春尧、叶绪然整理(68)
2. 映山红	傅庚辰曲(68)
3. 倒垂帘(片断)	广东音乐 刘德海编曲(69)

4. 歌舞引(片断)	刘天华曲(69)
二、人工泛音	(70)
第八章 滚奏、夹弹和夹扫	(72)
一、滚奏	(72)
二、夹弹和夹扫	(73)
1. 弹挑——夹弹——快速弹挑——滚奏	(74)
2. 夹弹夹扫练习(《送我一枝玫瑰花》片断)	新疆民歌 王范地改编(74)
3. 夹扫练习(《新翻羽调绿腰》片断)	杨洁明曲 王伟华订指法(75)
4. 夹扫练习(《霸王卸甲》片断)	汪煜庭传谱 李廷松演奏谱(76)
5. 单扫练习(《月光变奏曲》片断)	叶绪然改编(76)
第九章 摇指	(77)
一、悬臂摇指	(77)
二、支撑摇指	(78)
三、双摇	(79)
四、摇扫	(79)
1. 送我一枝玫瑰花(片断)	新疆民歌 王范地改编(80)
2. 天山之春(片断)	乌斯满江、俞礼纯曲 王范地改编(80)
3. 送别	奥德维曲(81)
第十章 轮指类组合指法	(82)
一、半轮、三指轮、七指轮	(82)
半轮装饰练习	刘德海曲(82)
二、挑轮、勾轮、勾挑轮	(84)
三、扫轮与拂轮	(86)
第十一章 反弹	(87)
一、勾搭	(87)
二、凤点头	(88)
第十二章 噪音类指法	(89)
一、摘和摘弹	(89)
二、煞	(90)
三、绞弦	(90)
四、并弦	(91)
五、提	(91)
六、拍	(92)
七、弹面板	(92)

第三部分 乐曲及乐曲详解

1. 紫竹调 民间乐曲 邝宇忠订谱(94)
2. 旱天雷 广东民间乐曲 林石城订谱(95)
3. 金蛇狂舞 聂耳曲 王范地编配(97)
4. 迎春舞曲 新疆民歌 林石城改编(100)
5. 小月儿高 (102)
6. 老六板变奏曲 民间乐曲 林石城编曲(105)
7. 欢乐的节日 马圣龙曲(111)
8. 阳春古曲 卫仲乐演奏谱 裘春尧、叶绪然整理(115)
9. 倒垂帘 广东音乐 刘德海编曲(122)
10. 赶花会 叶绪然编曲(124)
11. 浏阳河 刘德海编曲(128)
12. 飞花点翠 曹安和演奏谱(130)
13. 大浪淘沙 华彦钧演奏 曹安和记谱(133)
14. 送我一枝玫瑰花 新疆民歌 王范地改编(137)
15. 野蜂飞舞 里姆斯基·科萨科夫曲(140)
16. 唱支山歌给党听 朱践耳曲 吴俊生编曲(142)
17. 彝族舞曲 王惠然编曲(145)
18. 天山之春 乌斯满江、俞礼纯曲 王范地改编(152)
19. 歌舞引 刘天华曲(157)
20. 月光变奏曲 安德列耶夫曲 叶绪然改编(162)
21. 火把节之夜 吴俊生曲(165)
22. 新翻羽调绿腰 杨洁明曲 王伟华订指法(171)
23. 远方的客人请你留下来 麦丁曲 刘德海改编(176)

第一部分 琵琶概述

第一章 绪 论

一、琵琶溯源

琵琶属弹拨乐器,它的发展在我国音乐史中源远流长。古代文献中对于琵琶产生的年代没有确切的记载,只是对它名称的由来作了说明。东汉的刘熙在他所著的《释名·释乐器》中写到:“批把本出胡中,马上所鼓也。推手前曰批,引手却曰把。”可见,“批”和“把”本是两种弹奏方法,这种乐器便以此为名。到魏晋时期则改为“琴”字头——琵琶,将其归于琴、瑟一类的弹拨乐器。

琵琶究竟是何时产生的呢?相传在秦代修筑长城时,劳动人民根据鼙(táo)的形式创造出一种直柄、圆形音箱、竖抱演奏的弹拨乐器,名叫“弦鼙”。汉代的琵琶四弦十二品位,用手弹拨,后世称为“阮”,又称为“秦琵琶”。公元4世纪,随着与西域的文化交流,有一种半梨形音箱、曲项、四弦(或五弦)四柱、横卧胸前用拨子或用手弹奏的琵琶传入内地。后世的音乐家在这两种琵琶的基础上不断改进,到明清时期,琵琶的形制已大致和现在的相仿了,后来又逐渐发展,现在已成为中国民族乐器中表现力最丰富、演奏技法最复杂、曲目最多的独奏乐器之一,深受国内外听众喜爱。

琵琶流派的名称往往是以一些杰出的演奏家所在地区的名称而命名的,形成于18、19世纪左右的流派有“浦东派”、“平湖派”、“崇明派”和“无锡派”;另外,还有以演奏家的姓氏命名的,如汪煜庭先生所创下的“汪派”。

最早的琵琶谱本有:

- (1) 清代华秋萍编著,《南北二派秘本琵琶谱真传》简称《华氏谱》,1819年。
- (2) 清代鞠世林编著,《鞠世林琵琶谱》(具体年代不详)。
- (3) 清代蒙古族文人荣斋编著,《弦索十三套》1814年。
- (4) 李芳园编著,《南北派十三套大曲琵琶新谱》简称《李氏谱》,1895年。
- (5) 沈肇州编著,《瀛洲古调》1916年。
- (6) 沈浩初编著,《养正轩琵琶谱》1926年。

二、琵琶图解

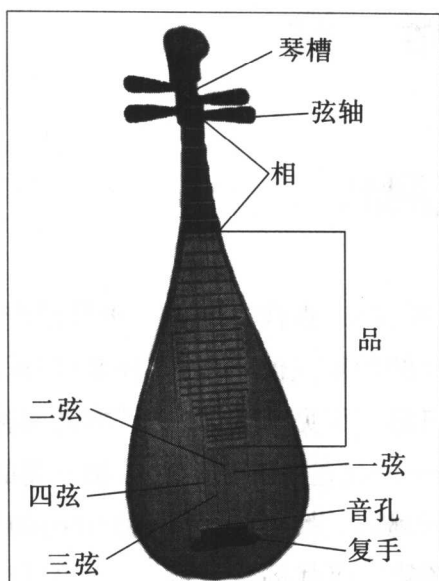

图 1 正面

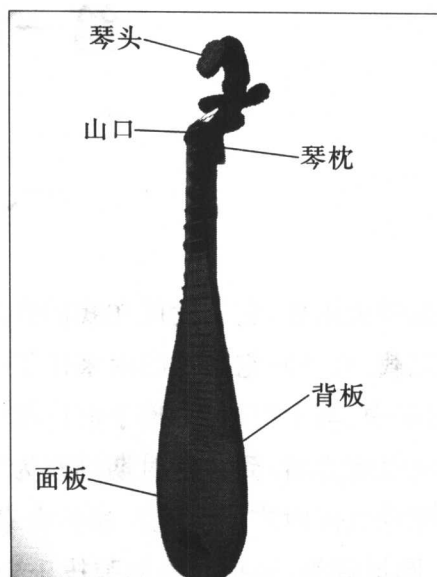

图 2 侧面

(1) 背板:即琴身,琵琶最主要的部分之一,用质地紧密的木材(如紫檀木、红木、花梨木或白木)制成。乐器的价格由木料的优劣所决定,紫檀木和老红木为上乘,一般红木次之,花梨木再次,白木最为低廉。

(2) 面板:镶盖在背板上方的木板,与背板共同组成琵琶的共鸣音箱,用放置年数较长、木质干而松的梧桐木料制成。从外形上看,木料年轮间隔较宽、无节、条纹明显且直、呈线状或针眼粒样的为上乘,表明木质疏松。

(3) 琴头:像玉如意的形状,有多种装饰,如镶嵌雕成“乐”、“寿”等字样的饰物,或由驼骨或象牙雕成的龙凤纹、牡丹纹饰物,或镶嵌有整块的玛瑙或玉石。上述装饰只是为了美观,对琵琶的声音无任何影响。

(4) 弦槽:琴头下方有两根用于固定弦轴的弧形厚木板条,其上各开有两个弦轴孔,以安置四个弦轴。木板条中间的部分就是弦槽。

(5) 弦轴:也称“轸子”,插入弦轴孔中,系弦并向后转动改变弦的张力以达到调弦的目的。弦轴可用紫檀木、红木制成,也可用牛角,还有用象牙制作的。这些材料有一定韧性,在自然的气候条件下能适应其干湿的变化。

(6) 山口

(7) 琴枕(凤凰台)

(8) 相:琵琶的音位,共六个,可用紫檀、红木、牛角或象牙制成。

(9) 品:和相一样,是琵琶的音位,一般是二十四个,有的乐曲需要加至二十五个或更多,

用竹片制成。

(10) 复手(缚弦):弦的下端系于其上,并有传振的作用,与二胡、三弦等乐器上“码子”的作用相似。弦振动产生的声音,通过复手传到面板上,再引起背板与面板组成的箱体共鸣。通常用竹制。

(11) 音孔:复手内面板上的出音小孔。

一弦,旧称子弦;二弦,旧称中弦;三弦,旧称老弦;四弦,旧称缠弦。古代的琵琶弦用鲲鸡筋、皮或蚕丝做成,随着琵琶演奏技巧的发展和演出场地的变化,现在均采用钢丝弦,具有音量大,音色明亮清晰的特点。还有一种尼龙钢丝(绳)弦,于钢丝外缠上尼龙丝,音色较钢丝弦柔和。目前多数演奏者一弦使用钢丝弦,二、三、四弦使用尼龙钢丝(绳)弦。

三、系弦方法

首先,将弦尾(尖端)穿入弦头的金属圈中,重新做一个圈,并把圈套拉至缠丝线的地方,再将弦尾穿过缚弦孔(如图 3 所示),拉出后,再穿过刚才做好的圈,此时已将弦系结在复手上了(如图 4 所示)。然后,再将弦尾拉至弦轴处,将尖端插进弦轴孔中,拧紧到正确的音高位置就可以了。

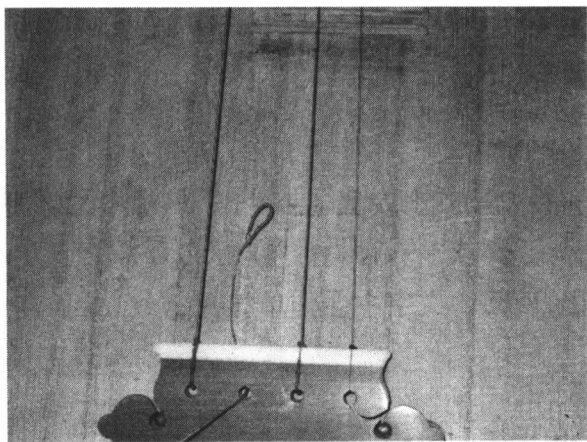

图 3

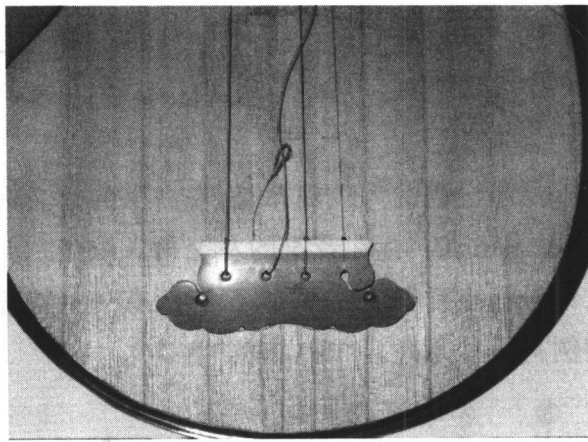

图 4

四、假指甲的使用

在乐器商店买到由赛璐珞片或尼龙片制成的假指甲后,应根据自己的手指的情况修剪打磨。宽窄以基本盖全真指甲为宜,前面尖端应超出指尖 3~4mm。使用时,用长约 8~10cm、宽约 5~6mm 的胶布将假指甲缠于指肚,松紧以手指能自由屈伸不受妨碍为宜。(如图 5、6、7 所示)

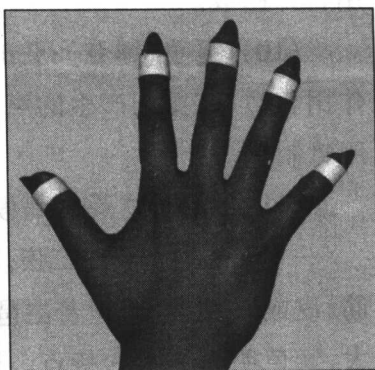
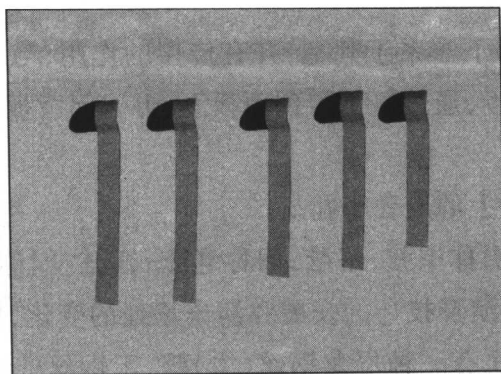
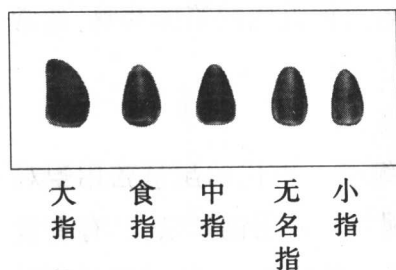

图 5 假指甲

图6 胶布粘于假指甲上

图7 戴在手指上

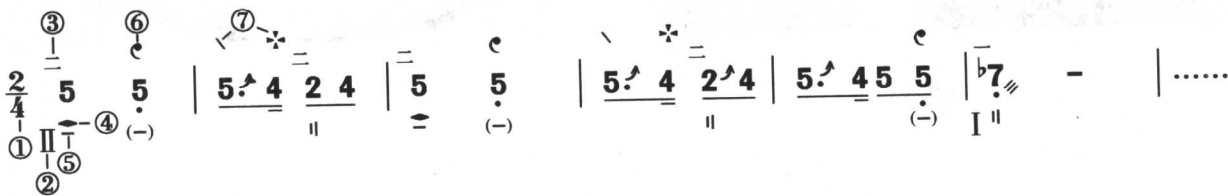
五、乐器的护理

一件乐器到了你的手里,便是与你共同产生美妙音乐的伙伴,一定要格外爱护它。因为琵琶的背板和面板都是木质的,而且年代越久、木料越干燥越好,所以不仅不能使乐器受到外伤,还要特别注意避免潮湿。乐器用完后,要养成立即放回琴盒或琴袋中的习惯,并将其置于干燥而稳妥的地方。尽量避免将琴直立靠在墙边,这样很容易滑倒摔碎琴头,甚至会摔裂琴身。

六、乐谱说明

琵琶记谱的大致规律是:左右手的指法标在音符数字的上方或下方,左手的指序用汉字的“一、二、三、四”标在音符的左上角。弦序“-、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ”或“(-)、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)”标在音符正下方,把位记号标在音符的左下方。另外,有一些特殊标记,后面的文字中会作单独提示。

谱例：《小月儿高》片断

注: ① 拍号“ $\frac{2}{4}$ ”即以四分音符为一拍,一小节两拍。

② 把位。“Ⅱ”即第二把位,后面的“Ⅰ”即第一把位。

③ 左手指序。“二”即中指，“一”即食指，“三”即无名指，“四”即小指。

④ 左手指法符号。

⑤ 弦序。“—”即一弦，“||”即二弦，“≡”即三弦，“×”即四弦。

⑥ 左手指法符号。

⑦ 右手指法符号。

七、时 值

时值就是音符所占的时间值,也就是音符的长短。各类不同时值的音符有机地组合在一起就成为变化万千的节奏。常用音符时值表如下:

名 称	记 谱 法	时 值
全 音 符	1 - - -	四 拍
二 分 音 符	1 -	二 拍
四 分 音 符	1	一 拍
八 分 音 符	<u>1</u>	半拍(二分之一拍)
十六分音符	<u>1</u>	四分之一拍
三十二分音符	<u>1</u>	八分之一拍
附点四分音符	1.	一拍半(四分音符加八分音符)
附点八分音符	<u>1.</u>	四分之三拍(八分音符加十六分音符)

八、定 弦

在绝大多数的琵琶曲中,空弦音从低到高定为“A、d、e、a”即“ $\dot{6} \ 2 \ 3 \ \dot{6}$ ”,采用这种定弦,一弦与四弦为八度音程关系;二弦 e 音是四弦 A 音的上方纯五度音程(属音);三弦 d 音是四弦 A 音的下方纯五度音程(下属音)。四条弦从低到高的唱名是 la, re, mi, la(高八度)。

除此之外,根据需要某些乐曲也会改变定弦,如《霸王卸甲》的定弦是 A bea;《火把节之夜》的定弦是 $\sharp F$ bea;《浏阳河》的定弦是 G dea 等。

在调弦时,应依据钢琴标准音或者音叉、音笛、电子调音器等工具调弦。要养成按照固定音高调弦的习惯。

九、琵琶固定音位表

名 称	四 弦	三 弦	二 弦	一 弦
山 口	A	d	e	a
一 相	$\sharp A$	$\sharp d$	f	$\sharp a$
二 相	B	e	$\sharp f$	b
三 相	c	f	g	c'
四 相	$\sharp c$	$\sharp f$	$\sharp g$	$\sharp c'$
五 相	d	g	a	d'
六 相	$\sharp d$	$\sharp g$	$\sharp a$	$\sharp d'$
一 品	e	a	b	e'
二 品	f	$\sharp a$	c'	f'
三 品	$\sharp f$	b	$\sharp c'$	$\sharp f'$
四 品	g	c'	d'	g'
五 品	$\sharp g$	$\sharp c'$	$\sharp d'$	$\sharp g'$
六 品	a	d'	e'	a'
七 品	$\sharp a$	$\sharp d'$	f'	$\sharp a'$
八 品	b	e'	$\sharp f'$	b'
九 品	c	f'	g'	c ²
十 品	$\sharp c$	$\sharp f'$	$\sharp g'$	$\sharp c^2$
十 一 品	d'	g'	a'	d ²
十 二 品	$\sharp d'$	$\sharp g'$	$\sharp a'$	$\sharp d^2$
十 三 品	e'	a'	b'	e ²
十 四 品	f'	$\sharp a'$	c ²	f ²
十 五 品	$\sharp f'$	b'	$\sharp c^2$	$\sharp f^2$
十 六 品	g'	c ²	d ²	g ²
十 七 品	$\sharp g'$	$\sharp c^2$	$\sharp d^2$	$\sharp g^2$
十 八 品	a'	d ²	e ²	a ²

名 称	四 弦	三 弦	二 弦	一 弦
十 九 品		d ²	♯f ²	a ²
二 十 品		e ²	f ²	b ²
二十一品		♯f ²	♯g ²	♯c ³
二十二品		f ²	g ²	c ³
二十三品		♯g ²	♯a ²	♯d ³
二十四品		g ²	a ²	d ³
二十五品		♯a ²	b ²	e ³
二十六品		a ²	♯c ³	♯f ³
二十七品		b ²	c ³	f ³
二十八品		♯c ³	♯d ³	♯g ³
二十九品		c ³	d ³	g ³
三 十 品		d ³	e ³	a ³

音 名: C D E F G A B

唱 名: do re mi fa sol la si

1 2 3 4 5 6 7

十、琵琶演奏符号总表

(一)弦 序

符 号	弦 名	旧谱符号
—	子 弦	“子”“刀”
	中 弦	“中”“口”
≡	老 弦	“𠂔”
×	缠 弦	“系”“么”
()	空弦(散音)	“ㄣ”

注:弦序记写在音符下方。

(二)指 序

符 号	指 名	附 注
一	食 指	
二	中 指	
三	无 名 指	
四	小 指	旧谱称禁指,所谓大套不用小指,现无此禁。
o	大 指	传统乐曲不用大指。

注:指序记写在音符上方或左上方。