

名家教

MINGJIAJIAO

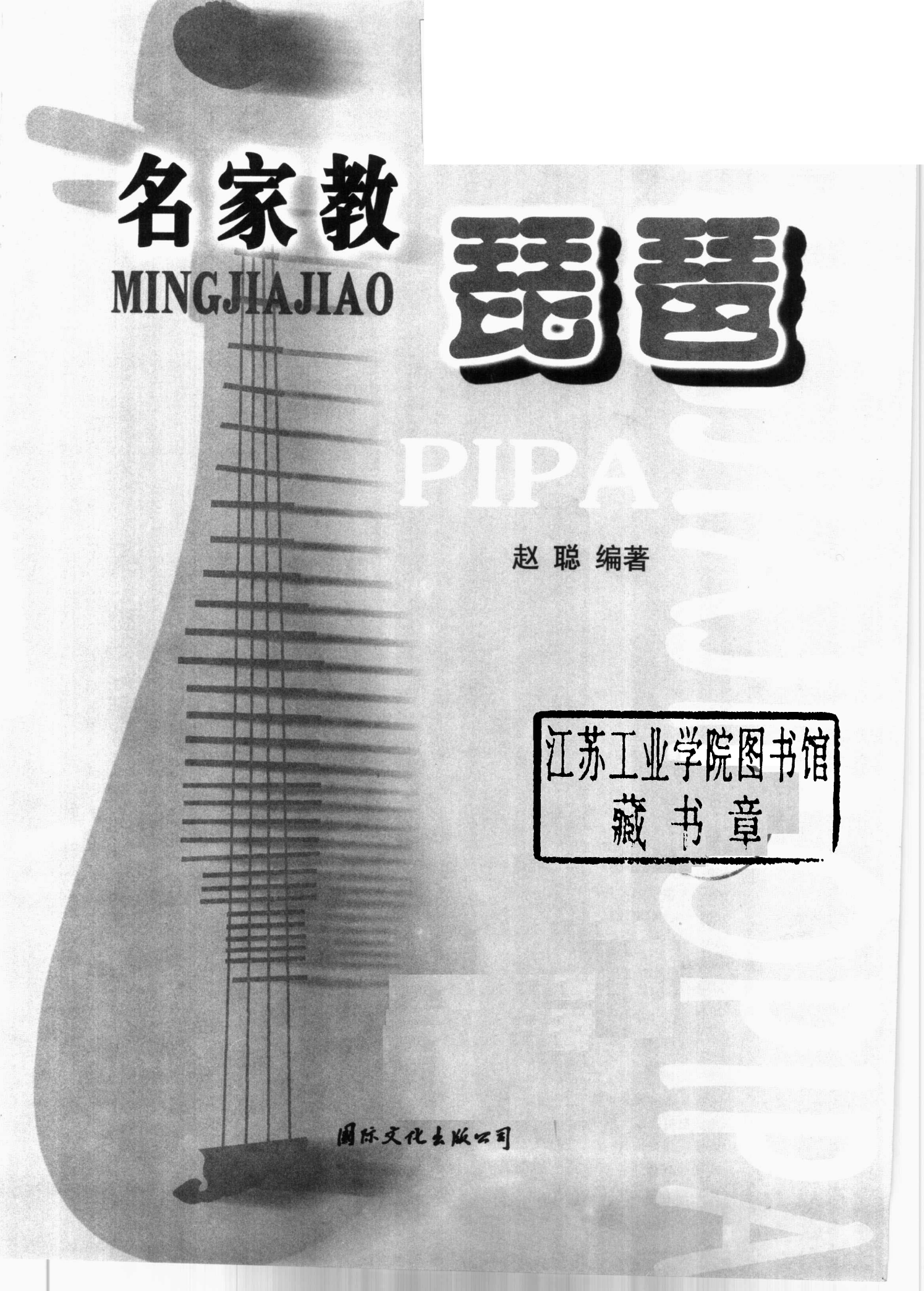
琵琶

PIPA

赵聪 编著

名师指导 注重基础
有声有像 图文并茂

名家教
MINGJIAJIAO

琵琶

PIPA

赵 聪 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

国际文化出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

名家教琵琶/赵聪编著. —北京: 国际文化出版公司,
2003. 1

ISBN 7-80173-152-2

I. 名... II. 赵... III. 琵琶—奏法
IV. J632. 33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 109870 号

名家教琵琶

编 著 赵 聪
责任编辑 陈杰平
策 划 崔亚海
出 版 国际文化出版公司
发 行 国际文化出版公司
经 销 全国新华书店
排 版 卓越公司
印 刷 北京云浩印刷有限责任公司
开 本 850×1168 16 开
10.75 印张 214 千字
版 次 2003 年 2 月第 1 版
2003 年 2 月第 1 次印刷
印 数 1-8000 册
书 号 ISBN 7-80173-152-2/J. 020
定 价 20.00 元

国际文化出版公司地址

北京朝阳区东土城路乙 9 号 邮编 100013

电话: 64271187 64279032

传真: 84257656

E-mail: icpc@95777.com

作者简历

赵聪，出生于音乐世家，自幼随母亲及王端石老师学习琵琶演奏，曾多次获省、市比赛第一名。1990年考入吉林艺术学院附中，师从琵琶教育家、演奏家孙树林教授；1993年获“全国南京民族器乐邀请赛”二等奖。

1996年以优异的成绩考入中央音乐学院，师从著名琵琶教育家、演奏家李光华教授；1997年8月代表中国赴日本参加“第七届世界青少年艺术节”；1998年参加“首届香港龙音杯民族器乐大赛”获最高奖项；同年7月举行独奏音乐会。在校期间，曾获“人民奖学金”、“萨姆·雷石东奖学金”，并担任中国青年民

族管弦乐团声部首席。

在2000年文化部举办的业务资格考评中获得第一名，并考入中央民族乐团。多次参加国内外重大演出以及录音录像工作，曾先后出访日本、美国、法国、西班牙等国家和地区。

2000年8月同中央民族乐团随江泽民总书记赴美参加“中华文化美国行”的巡演，并在联合国总部为安南及多国元首演出。

2000年10月赴法国巴黎参加中国文化季的演出。

2001年10月荣获由中国文化部直属中华儿童文化促进会、中央电视台青少年节目中心等单位举办的首届中国青少年艺术新人选拔大赛“园丁奖”。

2002年2月受中国文联邀请赴西班牙巡演。

2002年4月赴日本东京参加“纪念中日邦交正常化30周年”的演出。

2002年6月出访希腊参加“雅典艺术节”。

2002年10月出访埃及参加“中国文化节”。

2002年11月参加亚洲乐团，在韩国、大陆、日本，三地巡演。

前言

我真心地挚爱着我的琵琶。

我生长在一个音乐家庭里。听妈妈说,在我很小的时候,就会在床上偷偷地爬到妈妈的琵琶边,用稚嫩的小手在琴弦上拨几下,听到声音后开心地笑起来,大人把我抱到一旁,过一会儿我会再爬过去……在我七岁那年,父母问我是学小提琴还是学钢琴时,我说都不愿意,执意要学琵琶,可能是因为喜欢琵琶那漂亮的“如意”造型和优雅的弹奏姿态,也可能更喜欢她优美动听的“金石之声”。正是这种挚爱,引导着我不断努力,刻苦学习,成为了一名专业的琵琶演奏者。

如今,当我需要认真考虑如何教好我的学生,使他们更快地进步时,自然而然地回想起自己漫长的学习过程。我是个“乐观主义者”,对那些枯燥、单调、艰苦的日子已逐渐淡忘,而对在学习过程中弹奏过的一首首琵琶小品,甚至一首首小歌给我带来的愉悦、兴奋、激动却至今难以忘怀。我想,学习琵琶的过程是漫长、艰苦的,更应该是美好的。它是对每一种弹奏技法的严格训练,更应该是对琵琶音乐审美能力的训练;是演奏能力和水平不断提高的过程,更是音乐素质,乃至情感素质、心理素质等方面的综合提高的过程。而这些正是很多人学习琵琶的目的。

单纯的技术训练必不可少,演奏能力必须通过科学的训练才能获得。但是,如果这种技术成为表现一段美好的音乐旋律所必须的手法而深深地吸引着学者时,那么它就会激发起学习者更大的练习热情。因此,我常常把一些学生们熟悉、喜爱的古今中外歌曲选配上某种恰当的技巧作为练习曲,由易到难循序渐进提供给学生练习,取得了很好的学习效果。这样既可克服单纯技术练习的枯燥,又能使学生获得美感的满足,更可避免“以曲代功”——在初学者技术不完善、综合运用各种技术的能力尚未形成时,就盲目练习独奏曲的弊端。

今天,我把这些练习曲结合一些演奏基础知识写出来,如果能对初学者有所帮助,将是我最大的心愿!

编著者

2002年4月

国际文化出版公司图书目录

书 名	作 者	书 定 价	CD、VCD 或磁带
《五线谱读法基础教程》	李重光	32.00 元	无
《简谱读法基础教程》	李重光	30.00 元	无
《名家教竹笛》	王次恒	20.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《名家教琵琶》	赵 聪	20.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《名家教古筝》	周 茜	20.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《名家教扬琴》	谌向阳	20.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《名家教二胡》	唐 峰	20.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《跟名师学琵琶》	李光华	20.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《跟名师学古筝》	李 萌	20.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《跟名师学笛子》	刘含有	22.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《跟名师学二胡》	刘长福	22.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《跟名师学院》	徐 阳	28.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《跟名师学扬琴》	桂习礼	58.00 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《唢呐基础教程》	陈家齐	19.80 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《笙基础教程》	杨守成	19.80 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《二胡基础教程》	赵寒阳	19.80 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《扬琴基础教程》	李小刚	19.80 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《笛子基础教程》	张维良	22.80 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《古筝基础教程》	李 萌	22.80 元	VCD 两张 定价 28.00 元
《笛子演奏教程》	王次恒	25.80 元	VCD 两张 定价 28.00 元

邮 购 启 示: 以上部分音乐教材配有教学示范 VCD 或录音磁带, 有需要以上图书或 VCD (录音带) 的读者, 请直接购买或汇款邮购 (免邮购费)。

邮 购 地 址: 北京市朝阳区甜水园北里 16 号楼图书市场 129 号

收 款 人: 芦长阳

邮 编: 100026

联 系 电 话: 010-85965588 65934239

手 机: 013701291898

网 址: <http://www.china-ebooks.com>

E-mail: zhuoyue@china-ebooks.com

目 录

第一部分 琵琶的基础知识	(1)
一、琵琶简介	(1)
二、琵琶各部位名称	(2)
三、演奏符号介绍	(3)
(一)把位符号	(3)
(二)弦序符号	(3)
(三)指序符号	(4)
(四)演奏符号说明	(5)
四、琵琶音位表	(9)
五、琵琶的护理	(10)
六、弹奏琵琶的坐姿	(11)
第二部分 琵琶的初级入门练习	(12)
一、空手训练	(12)
二、弹的练习	(13)
1.木偶的舞蹈	(13)
三、挑的练习	(14)
2.大象巴克	(14)
四、弹挑的练习	(14)
3.空弦的组合练习	(14)
第三部分 琵琶的各种弹奏技巧训练	(15)
一、左手练习	(15)
4.左手第Ⅱ把位按音练习	(16)
5.左手第Ⅰ把位音阶练习	(16)
6.左手第Ⅱ、Ⅲ把位辟指练习	(17)
7.新年好	(17)
8.生日歌	(17)

9.小小粉刷匠	(18)
10.左手第Ⅰ、Ⅱ把位音阶练习	(18)
11.左手Ⅰ—Ⅱ把位换把练习	(19)
12.秧歌调	(19)
13.沂蒙山小调	(20)
14.洋娃娃和小熊跳舞	(20)
15.凤阳花鼓	(21)
16.蜗牛与黄鹂鸟	(21)
17.小杜鹃	(22)
18.D调七声音阶练习	(22)
19.D调五声音阶	(23)
20.D调七声音阶模进练习	(23)
二、右手练习	(24)
(一)右手弹挑练习	(24)
21.练习曲	(24)
(二)轮指练习	(27)
22.轮指准备练习Ⅰ	(27)
23.轮指准备练习Ⅱ	(28)
24.轮指准备练习Ⅲ	(28)
25.轮指准备练习Ⅳ	(29)
26.半轮练习	(29)
27.卖报歌	(30)
28.世上只有妈妈好	(30)
29.小燕子	(31)
30.紫竹调	(31)
31.茉莉花	(32)
(三)揉弦练习	(33)
32.月朦胧,鸟朦胧	(33)
(四)G调练习	(34)
33.G调音阶练习	(34)
34.G调音阶模进练习	(34)
35.金孔雀轻轻跳	(35)
36.苏珊娜	(35)
37.南泥湾	(36)
38.北风吹	(37)
(五)快速弹挑练习	(37)

39.快速弹挑练习曲	(37)
40.小酸梅果	(38)
41.二十四种练习	(39)
(六)跳把练习	(39)
42.赶牲灵	(39)
43.跳把练习曲	(40)
44.玛依拉	(40)
(七)过弦练习	(41)
45.猜 调	(41)
46.过弦与滚奏	(42)
47.孤独的牧羊人	(43)
48.音色练习曲	(43)
(八) C 调练习	(44)
49. C 调音阶练习	(44)
50. C 调音阶模进练习	(44)
51.采蘑菇的小姑娘	(45)
52.卖汤圆	(45)
(九)泛音练习	(46)
53.泛音基础练习	(46)
54.东方红	(46)
(十)滚奏练习	(47)
55.滚奏准备练习	(47)
56.铃儿响叮当	(47)
57.小 路	(48)
58.卖木瓜	(48)
(十一)推拉弦练习	(49)
59.绣荷包	(49)
60.知 音	(50)
(十二)F 调练习	(51)
61. F 调音阶	(51)
62. F 调五声音阶模进练习	(51)
63.一剪梅	(52)
64.花儿为什么这样红	(53)
(十三)手指练习	(54)
65.手指练习曲	(54)
66.打起手鼓唱起歌	(55)

(十四)A 调练习	(56)
67. A 调音阶练习	(56)
68. A 调七声音阶模进练习	(57)
69. 外婆的澎湖湾	(57)
70. 珊瑚颂	(58)
(十五)摇指的练习	(59)
71. 摇指准备练习 I	(59)
72. 摇指准备练习 II	(59)
73. 在那遥远的地方	(59)
74. 月亮代表我的心	(60)
(十六)打音练习	(61)
75. 春江花月夜(片断)	(61)
76. 在北京的金山上	(61)
77. 小月儿高	(62)
(十七)初级乐曲练习	(63)
78. 少先队队歌	(63)
79. 小白船	(64)
80. 雪绒花	(64)
81. 综合练习 I	(65)
82. 综合练习 II	(66)
83. 旱天雷	(66)
84. 枉凝眉	(67)
85. 化蝶	(69)
86. 娃哈哈	(70)
87. 小城故事	(71)
88. 夜来香	(72)

第四部分 乐 曲

1. 步步高	广东音乐	叶绪然改编(74)
2. 小小竹排	傅庚辰曲	闵秀骞改编(75)
3. 彩云追月	任光曲	王范地编订(76)
4. 樱花	日本民歌	刘德海编曲(77)
5. 马兰花开	雷振邦曲	刘德海改编(78)
6. 欢乐的日子		马圣龙曲(79)
7. 飞花点翠	曹安和演奏谱	(82)
8. 四方舞曲	丹麦民歌	刘德海改编(84)
9. 故乡的太阳	苏丹乐曲	刘德海改编(86)

10. 金蛇狂舞	民间乐曲 聂耳改编 王范地编订(89)
11. 赶花会	叶绪然编曲(92)
12. 浏阳河	唐璧光曲 刘德海编曲(96)
13. 大浪淘沙	华彦钧演奏 曹安和记谱(97)
14. 阳春白雪	卫仲乐演奏谱 袁春尧、叶绪然整理(100)
15. 倒垂帘	广东音乐 刘德海编(104)
16. 彝族舞曲	王惠然编曲(106)
17. 天山之春	乌斯满江、俞礼纯曲 王范地改编(111)
18. 高山流水	曹东扶演奏 林石城整理(115)
19. 达姆·达姆	阿尔及利亚民间舞曲 陈钧原编 刘德海演奏谱(117)
20. 送我一枝玫瑰花	新疆民歌 王范地改编(120)
21. 春到沂河	王惠然曲 李光华改编(122)
22. 春江花月夜	古曲 邱大成改编(126)
23. 八月桂花遍地开(琵琶二重奏)	江西民歌 顾凤宾编曲(130)
24. 江南春(三弦、琵琶二重奏)	王惠然曲 姜水林、韦红雨改编(134)
25. 三 六(琵琶二重奏)	民间乐曲 林石城改编(140)
26. 寒鸦戏水	潮州民间乐曲 刘宝珊改编(144)
27. 塞上曲	李延松传谱(147)
28. 春 天(琵琶二重奏)	新疆民歌 顾凤宾编曲(153)

第一部分 琵琶的基础知识

一、琵琶简介

[琵琶]“弹拨乐器,用木制成,下部长圆形,上部有柄,四根弦,是民间流行的乐器。”

——《辞海》

以上是《辞海》中对琵琶的简单描述,那么“琵琶”的名称因何而来呢?

琵琶早在 2000 年前就有了它的雏形。原名“枇杷”,据古书《释名·释乐器》中记载:“枇杷本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰枇,引手却曰杷,像其鼓时,因以为名也。”也就是说琵琶是因其弹奏技法而得名的。右手向左下方弹出为“琵”,向右上方挑进为“琶”。

最早在秦、汉时期,曾经出现过两种特殊的琵琶,一种是类似圆形、两面蒙皮的“鼗鼓”,称为“秦琵琶”,相传在秦朝修筑长城时,百姓饱受其苦,为了娱乐,创造了这种乐器;另一种大约是在公元前 105 年,乐器制造者们参考古代箏、筑、箜篌等木质弦乐器而改制成圆形直柄四弦十二柱的乐器,后世称为“汉琵琶”,曾由乌孙公主带到西北少数民族中弹奏。

现代琵琶的前身,是一种腹部如梨形,用四弦或五弦的曲颈琵琶,我们在敦煌北魏壁画中可以看到。曲颈琵琶大约在公元 350 年,由印度传入中国北方游牧地区,后又传到南方。到了隋唐时期曲颈琵琶得到发展,是唐朝最重要的乐器,在“十部乐”中起着首领的作用。曲颈琵琶不是竖着弹奏,而是横抱着用骨片或者用木片拨弦发声,这种骨片或者木片称之为“拨”。到了贞观初年,有位艺人废弃了拨子,改用手指来弹奏,由于手指比拨子的表现力要更丰富得多,所以人们废弃了拨子,改用手指弹奏。曲颈琵琶没有品,只有四个项,宋元以后,经过长期的流传与改进,发展成了十四个柱(品位)。到了明、清朝代,琵琶的形制已经 and 现在的大致相仿了,后来又逐渐发展,成为了舞台上一种能独奏的乐器。

唐代诗人白居易在他的著名诗篇《琵琶行》中对琵琶的演奏及其音响效果做了非常形象的描述:“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。低眉信手续续弹,说尽心中无限事。轻拢慢捻抹复挑,初为霓裳后六么。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声渐歇。别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。东船西舫悄无言,惟见江心秋月白……”

建国后琵琶有了更大的发展。音箱进行改革;用假甲代替了真指甲;音域也扩大了,增加为“六相二十五品”,是十二平均律排列,可以转十二个调,音色更加优美,具有丰富的表现力。

琵琶的乐曲涉及内容广泛,结构形式多样,文曲清新优美,高雅纯清,演奏格调细腻轻巧,较为内向,善于抒情,如《春江花月夜》、《飞花点翠》等;武曲气势雄伟,形象鲜明,演奏格调粗犷豪放,较为外露,富有激情,如《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《将军令》等。近几十年来,又产生了一批优秀的现代曲目和协奏曲,如《草原小姐妹》、《花木兰》、《春秋》等。

琵琶的表现力如此丰富,不仅在国内受到人民群众的喜爱,在世界上许多国家和地区都有

研究琵琶的学会,如美国、日本、英国、法国、澳大利亚、新加坡等。在世界文化艺术舞台上,中国的琵琶艺术独树一帜,放射出璀璨的光辉!

二、琵琶各部位名称

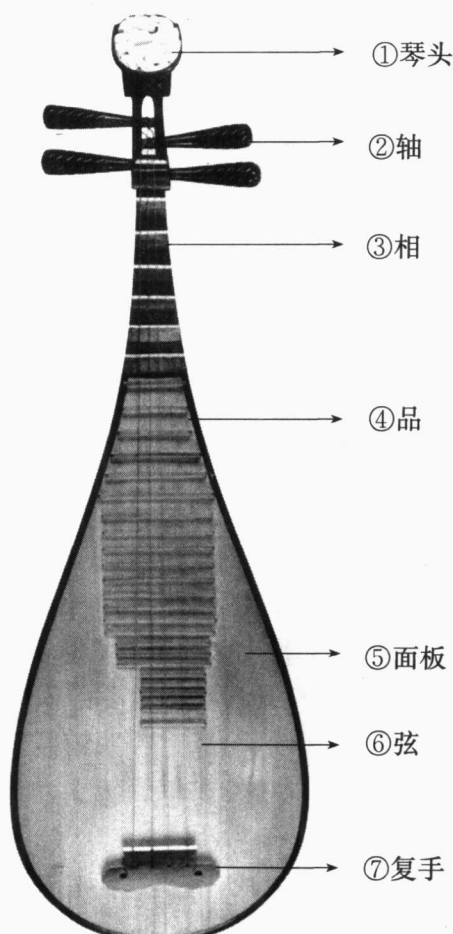

图1 正面

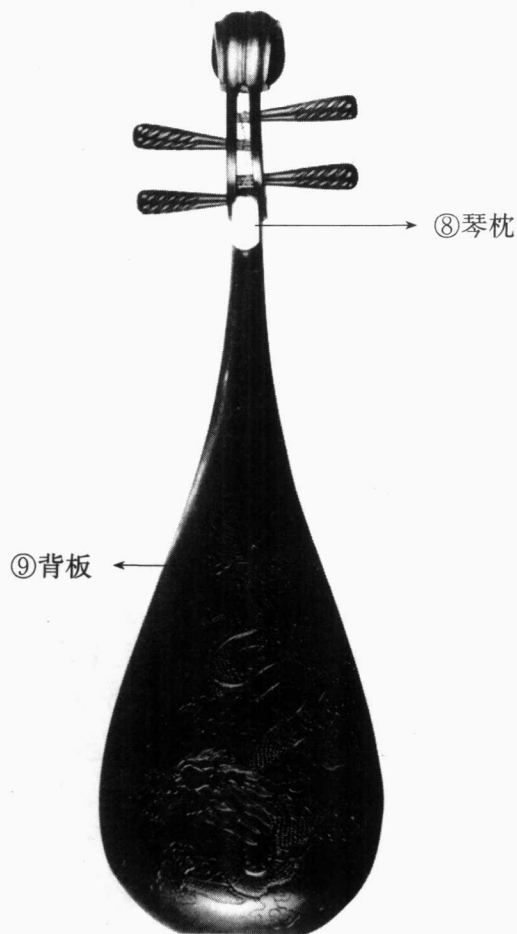

图2 背面

注解:

- ①琴头:用于装饰,雕刻有图案。
- ②轴:用于校音,系弦。
- ③相:共6个,用红木、牛角、花梨木等材料制成。
- ④品:有24个,或25个,用竹制成。
- ⑤面板:大多用桐木制成。
- ⑥弦:有4根,通常用钢丝、尼龙丝等制成。
- ⑦复手:竹制,用以系弦。
- ⑧琴枕:用于装饰,常刻有字。
- ⑨背板:用于反音,与面板构成为共鸣箱,一般由红木、花梨木、紫檀木等制成。

三、演奏符号介绍

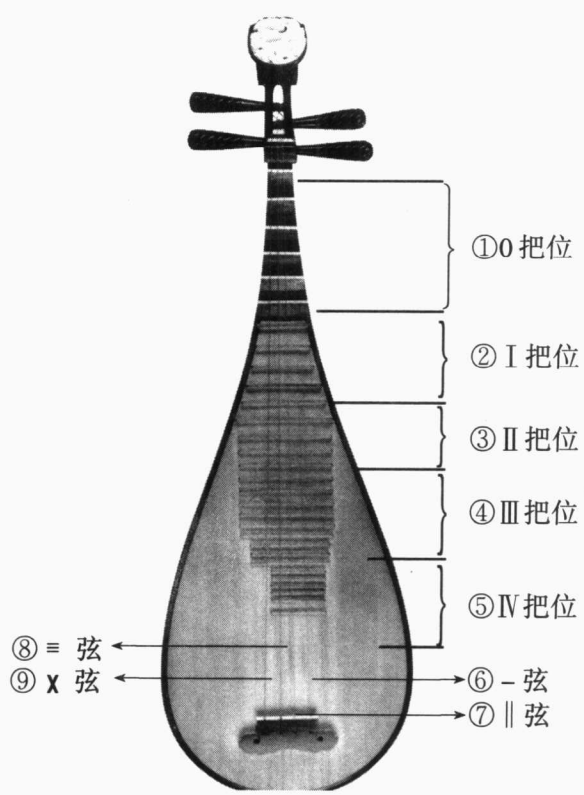

图 3

(一) 把位符号 (见图 3 ①~⑤)

- 0 ——— 相把
- I ——— 一把位
- II ——— 二把位
- III ——— 三把位
- IV ——— 四把位

(二) 弦序符号 (见图 3 ⑥~⑨)

- ——— 一弦
- II ——— 二弦
- ≡ ——— 三弦
- x ——— 四弦
- () ——— 空弦

把位符号注在弦序符号的下面 (见例一)

弦序符号注在音符的下面

(三) 指序符号: (左手)

- 一 ——— 食指
- 二 ——— 中指
- 三 ——— 无名指
- 四 ——— 小指
- o ——— 大指

指序符号注在音符的左上方 (见例一)

例一: 《欢乐的日子》(片断)

右手 指法	→									
左手 指序	→	$\begin{array}{c} \text{四} \text{ i} \\ \text{二} \text{ 3} \\ \text{1} \\ \text{5} \\ \vdots \end{array}$	-	$\begin{array}{c} \text{5} \\ \text{3} \\ \text{1} \\ \text{5} \\ \vdots \end{array}$	-	$\begin{array}{c} \text{3} \\ \text{1} \\ \text{1} \\ \text{5} \\ \vdots \end{array}$	-	$\begin{array}{c} \text{1} \\ \text{5} \\ \text{1} \\ \text{5} \\ \vdots \end{array}$	-	...
弦序 符号	→	$\begin{array}{c} \text{II} \\ (\text{III}) \\ (\text{X}) \end{array}$		$\begin{array}{c} \text{II} \\ (\text{III}) \\ (\text{X}) \end{array}$		$\begin{array}{c} \text{II} \\ (\text{III}) \\ (\text{X}) \end{array}$		$\begin{array}{c} \text{II} \\ (\text{III}) \\ (\text{X}) \end{array}$		
把位 符号	→	II				I		0		

(四) 演奏符号说明

表一 右手基本指法

分指部类	符 号	名 称	简 要 说 明
食 指	、	弹	食指自右向左弹出。
	∥	双弹	食指自右向左弹出，同时弹相邻两弦，如得一声。
	ㄣ	小扫	食指自右向左弹出，同时弹相邻的三条弦，如得一声。
	ㄤ	扫	食指自右向左弹出，同时弹四条弦，如得一声。
	)	抹	食指自左向右将弦抹进。
	↑	挂	从里弦到外弦作一次慢弹的动作，如琶音。
大 指	/	挑	大指自左向右挑弦。
	∥	双挑	大指自左向右挑相邻两弦，如得一声。
	ㄣ	小拂	大指自左向右挑相邻三条弦，如得一声。
	ㄤ	拂	大指自左向右挑四条弦，如得一声。
	(	勾	大指自右向左勾弦。
	↓	临	从外弦到里弦作一次慢挑的动作，如琶音。
中 指	ㄣ	剔	中指自右向左弹出。
	ㄤ	中指抹	中指自左向右抹进。
各指自身 指法结合	ㄣ	摇指	食、中、名、小各指均能用指甲偏锋或侧锋急速来回拨弦如“滚”奏，指序可用1. 2. 3. 4. 标明，旧谱摇指用大指。
食 指 与 大指结合	ハ	分	大指“挑”，食指“弹”，同时发声。
	()	撮	大指“勾”，食指“抹”，同时发声。
	ㄣ	扣	大指“勾”，食指“弹”，同时发声。
	ㄤ	扣双	大指“勾”，食指“双弹”三条弦，同时发声。
	ㄣ	倒分	大指“挑”外弦，中指“剔”里弦，两指做分。
	∥	滚	急速连续“弹”“挑”，(记写在符干上，简谱写在音符右下方)

分指部类	符 号	名 称	简 要 说 明
食 指 与 中 指 结 合		弹剔双	食指“弹”，中指“剔”，同时发声。
		双抹	食指“抹”，中指“中指抹”，同时发声。
食、中指与 大指结合		三分	大指“挑”，食指“弹”，中指“剔”，三条弦同时发声。
	()	三擦	大指“勾”，食指“抹”，中指“中指抹”，三条弦同时发声。
		三扣	大指“勾”，食指“弹”，中指“剔”，三条弦同时发声。
		分双	大指“挑”，食指“双弹”，三条弦同时发声。
食、中、名、 小四指结合		大扫	小、名、中、食四指，由右向左扫出。
		大拂	食、中、名、小四指自左向右将四条弦撇进。
轮指类	*	轮	食、中、名、小四指依次弹出，大指“挑”进，连得五声为“轮”。亦有以小、名、中、食指依次弹出，大指“挑”进，连得五声为“下出轮”。
	*---	长轮	两个以上的“轮”连接在一起称“长轮”。
	÷	半轮	食、中、名、小四指依次“弹”出，连得四声（下出轮指序小、名、中、食）。
	÷---	四指长轮	① 食、中、名、小指依次“弹”出，循环两次以上，称“四指长轮”。 ② 食、中、名指依次“弹”出，大指“挑”进，连得四声，循环两次以上。
	△	三指轮	食指“弹”，中指“剔”，大指“挑”，连得三声。
	△---	三指长轮	两个以上三指轮连接在一起称“三指长轮”。
	≡---	轮带双	“轮”时第一个食指“双弹”，然后中、名、小、大指紧跟做轮单弦。
	*--- 	轮双	同时轮两条弦（没有虚线表示做一次轮）。
	÷---	半轮双	同时轮两条弦（没有虚线表示做一次四指轮）。
	⊙	满轮	同时轮四条弦或三条弦。
	*--- 	轮带扫	“轮”时第一用食指做“扫”，然后中、名、小、大指紧跟做轮单弦。
	*--- 	轮带拂	“轮”时第一用大指“拂”，然后食、中、名、小指做“轮”单弦。
	/ * ---	挑轮	大指先“挑”里弦，然后紧接在外弦做“轮”。