

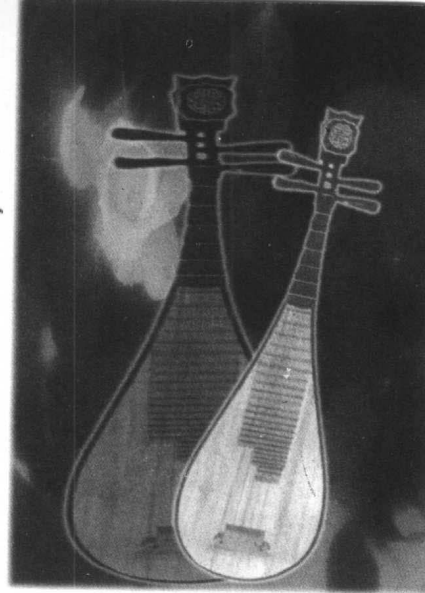
跟我学

邹树亮 著

琵琶弹唱

湖南文艺出版社

邹树亮 著

跟我学

琵琶弹唱

湖南文艺出版社

跟我学琵琶弹唱

邹树亮 著

责任编辑：谢柳青

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆西路 67 号 邮编: 410006)

湖南省新华书店经销 湖南省长沙印刷一厂印刷

*

1999 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 880 × 1230 1/16 印张: 17.25

印数: 1—6000

ISBN 7 - 5404 - 2065 - 0

J · 282 定价: 26.00 元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

作者简介

邹树亮 琵琶演奏家,国家一级演奏员,中国音乐家协会会员,湖南省琵琶专业委员会会长。

一九七〇年与人合作创作并演奏了琵琶协奏曲《红日高照浏阳河》;一九七五年、一九八二年两次参加文化部举办的“全国民族器乐独奏观摩调演”,荣获文化部嘉奖;曾多次出访日本、法国、爱尔兰、英国、意大利、瑞士等地,进行国际文化交流。其主编、主奏的系列音乐磁带《琵琶考级指南》已正式出版发行。

前 言

《跟我学琵琶弹唱》是用通俗形式编写的琵琶曲集。该曲集由电视电影歌曲、民族民间歌曲(乐曲)、通俗流行歌曲、少儿歌曲和外国歌曲(乐曲)五部分组成。具有短小精悍,内容健康,旋律熟悉动听,可练性强的特点,因而有广泛的群众基础。作者对每首歌曲(乐曲)配上了方便合适的琵琶技法,所以这些曲目适合作为庆典活动、文艺晚会的表演节目。

本书在琵琶技巧的编定上,力图做到规整而多样化,程度有深有浅,而且有一部分歌曲(乐曲)是专为琵琶弹奏而编的,因此本书又可作为琵琶爱好者技巧训练的基础教材。

作者在本书中介绍了一些伴唱手法、伴唱技巧和伴唱经验。对演奏者来说,以弹奏为主,演唱为辅,力图加强弹奏者的音乐立体思维,提高对音乐的理解能力,掌握不同风格的音乐作品,特别是增强弹奏者对乐曲的即兴伴奏水平和指法编配能力。

为了适合琵琶的演奏,作者对大部分乐曲作了必要的整理和改编。如有不妥之处,欢迎批评指正。

邹树亮
1999.6

目 录

第一章 琵琶的沿革及其弹唱历史

第二章 琵琶基础知识	(3)
一、琵琶各部位的名称	(3)
二、琵琶的音域、音区及常用首调唱名对照表	(4)
三、琵琶固定音位表及自然泛音音位表	(5)
四、琵琶常用调音位表及泛音音位表	(7)
五、演奏符号注释	(19)

第三章 琵琶的弹唱方法与技巧

一、怎样选调	(23)
二、特殊的定弦方法	(24)
三、作品中的前奏、间奏、尾声的处理方法	(24)
四、怎样确定作品的基本速度、情绪与风格及编配相应的琵琶技巧	(26)
五、怎样处理作品中的散板	(28)
六、怎样处理作品中的长音	(29)
七、怎样运用八度音程重叠	(31)
八、怎样运用琵琶非乐音技巧	(31)
九、分析作品的调式并熟悉各调常用和弦	(34)
十、怎样弹奏舞曲风格的伴奏	(35)

第四章 弹唱曲目

1. 我的祖国	(40)
2. 弹起我心爱的土琵琶	(42)
3. 丰收之歌	(44)
4. 金风吹来的时候	(45)
5. 知音	(47)
6. 长城谣	(50)

7. 采蘑菇的小姑娘	(51)
8. 太湖美	(53)
9. 一根竹竿容易弯	(55)
10. 葬花吟	(57)
11. 凤阳花鼓	(61)
12. 小城故事	(62)
13. 月亮走,我也走	(64)
14. 我们大家跳起来	(66)
15. 红蜻蜓	(68)
16. 父老乡亲	(70)
17. 节日舞曲	(73)
18. 送别	(76)
19. 鄂伦春小唱	(78)
20. 我们是共产主义接班人	(79)
21. 别亦难	(81)
22. 小鸭子	(84)
23. 四季歌	(85)
24. 英雄赞歌	(86)
25. 海鸥	(89)
26. 小螺号	(90)
27. 我爱北京天安门	(92)
28. 微山湖	(94)
29. 歌唱二小放牛郎	(96)
30. 妈妈的吻	(97)
31. 红星歌	(99)
32. 嘀哩, 嘀哩	(101)
33. 卖报歌	(102)
34. 让我们荡起双桨	(103)
35. 新年好	(105)
36. 洪湖水,浪打浪	(105)
37. 放牛歌	(109)
38. 走西口	(110)
39. 娃哈哈	(112)
40. 世上只有妈妈好	(113)
41. 小曲好唱口难开	(113)
42. 小燕子	(115)
43. 赤诚花	(116)
44. 兰花草	(117)

45. 我心爱的小马车	(118)
46. 原野牧歌	(120)
47. 樱花	(121)
48. 学习雷锋好榜样	(123)
49. 雪绒花	(124)
50. 喂得猪儿肥油油	(126)
51. 送别	(127)
52. 牧童	(128)
53. 小奶牛	(129)
54. 月儿弯弯照九州	(131)
55. 东方红	(132)
56. 在葡萄架下	(133)
57. 花儿为什么这样红	(136)
58. 敖包相会	(138)
59. 昭君出塞	(140)
60. 故乡情	(142)
61. 珊瑚颂	(146)
62. 小背篓	(148)
63. 大中国	(151)

第五章 弹奏曲目

1. 迎宾曲	(154)
2. 微笑波尔卡	(155)
3. 放风筝	(157)
4. 童年	(158)
5. 小天鹅舞曲	(159)
6. 念故乡	(161)
7. 跟着我的歌声跳起来	(162)
8. 椰岛之歌	(162)
9. 洋娃娃和小熊跳舞	(164)
10. 祝你生日快乐	(164)
11. 十五的月亮	(166)
12. 小竹桥	(167)
13. 黄杨扁担	(169)
14. 母亲	(170)
15. 红头绳	(173)
16. 京调	(175)
17. 故乡的亲人	(178)

18. 女战士刀舞	(178)
19. 红星歌	(180)
20. 窗花舞	(182)
21. 游击队歌	(184)
22. 祖国祖国多美丽	(185)
23. 洗衣歌	(186)
24. 花儿与少年	(189)
25. 化蝶	(191)
26. 敲起我的小木鼓	(193)
27. 在北京的金山上	(195)
28. 弹月琴的小姑娘	(196)
29. 花好月圆	(197)
30. 转圆圈	(199)
31. 南泥湾	(200)
32. 山不转水转	(201)
33. 快乐的女战士	(202)
34. 洁白的羽毛寄深情	(203)
35. 无锡景	(206)
36. 晴雯歌	(207)
37. 喜洋洋	(208)
38. 划小船	(210)
39. 纺织姑娘	(210)
40. 洗菜心	(211)
41. 劳动舞曲	(211)
42. 回娘家	(213)
43. 我的村庄	(214)
44. 我向党来唱支歌	(215)
45. 手挽手	(217)
46. 红领巾圆舞曲	(219)
47. 剪羊毛	(220)
48. 赞歌要比星星多	(222)
49. 拥军秧歌	(224)
50. 生活是这样美好	(225)
51. 大跳歌	(227)
52. 请来看看我们的村庄	(228)
53. 春天里	(229)
54. 花香鼓舞	(230)
55. 小白船	(231)

56. 少年进行曲	(233)
57. 茉莉花	(235)
58. 大家来唱歌	(237)
59. 采莲船	(238)
60. 咱们的领袖毛泽东	(238)
61. 村里的铁匠	(240)
62. 四季歌	(241)
63. 吹笛子的孩子	(243)
64. 担鲜藕	(244)
65. 步步高	(245)
66. 八月桂花遍地开	(247)
67. 一剪梅	(249)
68. 几内亚舞曲	(250)
69. 啊,美丽皎洁的月光	(253)
71. 江南好	(258)
72. 花好月圆	(260)
73. 姑苏行	(263)
后记	(266)

第一章 琵琶的沿革及其弹唱历史

中国表现力最强的民族乐器,无疑当属琵琶。

琵琶最早的文字记载均在汉代,但开始并非用的是琵琶二字,刘熙在《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。”应劭在《风俗通义》中说:“枇杷,谨此近古乐家所作,不知谁也。以手枇杷,因以为名。长三尺五寸,法天地人与五引,四弦象四时。”但是,这两段宝贵的史料记载后经有关学者考证均不是指我们现在所见到的琵琶,而是当今民族乐器中的阮。并且枇杷二字又经林谦三先生及国内学者考证,“中国的琵琶一语,乃是梵语 *Blzarbkll* 或与之接近的原始印度雅利安语产生的,从后来萨丹王朝的 *Barpat* 及希腊的 *Barbiton* 一系列名称而来”。所以汉代所记载的枇杷二字乃为音译的结果。

目前我们所使用的这种梨形琵琶,我国已故著名的音乐史家杨荫浏先生在《中国古代音乐史稿》中考证说,琵琶(曲项)输入是在公元 350 年,也即东晋(317——420)早期。又说琵琶二字出现是始于晋。

唐代,曲项琵琶已在乐部中居首位,原先琵琶二字是外来拨弦乐器的总称,后来就让位于目前我们称为琵琶的这一乐器了。当时它为四弦,四柱,横抱并用拨片弹奏。到唐代末年,它由横抱逐渐过渡到竖抱,拨弹改为指弹。由于四柱已不能满足演奏的需要,它从阮的多柱借鉴成了十四柱(四相十品),这时,琵琶才逐渐定型。至于后来增加到十六柱(四相十二品),二十四柱(六相十八品),及现代的三十柱(六相二十四品)都是在十四柱基础上发展的。

今天琵琶已是我国民族乐器中的主要独奏乐器,而且广泛用于歌唱、曲艺、戏曲伴奏,用于各种乐器合奏、重奏。特别是近年来,琵琶和大型乐队协奏,取得了很好的效果。

由于音乐的特点是通过旋律和节奏的巧妙结合,以倾吐人们内心世界那微妙的感受和纷繁复杂的感情变化,描绘自然和社会光怪陆离的各种事物。同时,也以此来吸引和感动他人。因此,从这个意义上来说,纯净的音乐应该是器乐演奏。但音乐是一门抽象的艺术,它虽善于表现感情,在某种程度上却不能够准确地描绘艺术形象或叙述历史事件。不同经历,不同文化程度,不同社会地位的人听了,会有不同的感受,也就不易于听者与演奏者的沟通与交流,于是出现了器乐与歌唱结合的形式。以歌词来丰富音乐内容,便于欣赏者对音乐的理解。由于琵琶具有许多乐器所没有的优点,它能较好地与歌唱结合,这也就是理所当然的事了。

北宋神宗时艺人孔三传创立的《诸宫调》中有琵琶伴奏的记载,《诸宫调》是取同一宫调的若干曲牌联成短套,首尾一韵,以唱为主,辅以必要的解说,再用不同宫调的许多短套联成数万言的长篇。因琵琶是其主要伴奏乐器,故而也称之为《掐弹词》。琵琶之所以成为说唱艺术中的重要伴奏乐器,一方面因其音域适合歌唱,另一方面由于其音色为点状,不易和歌唱混

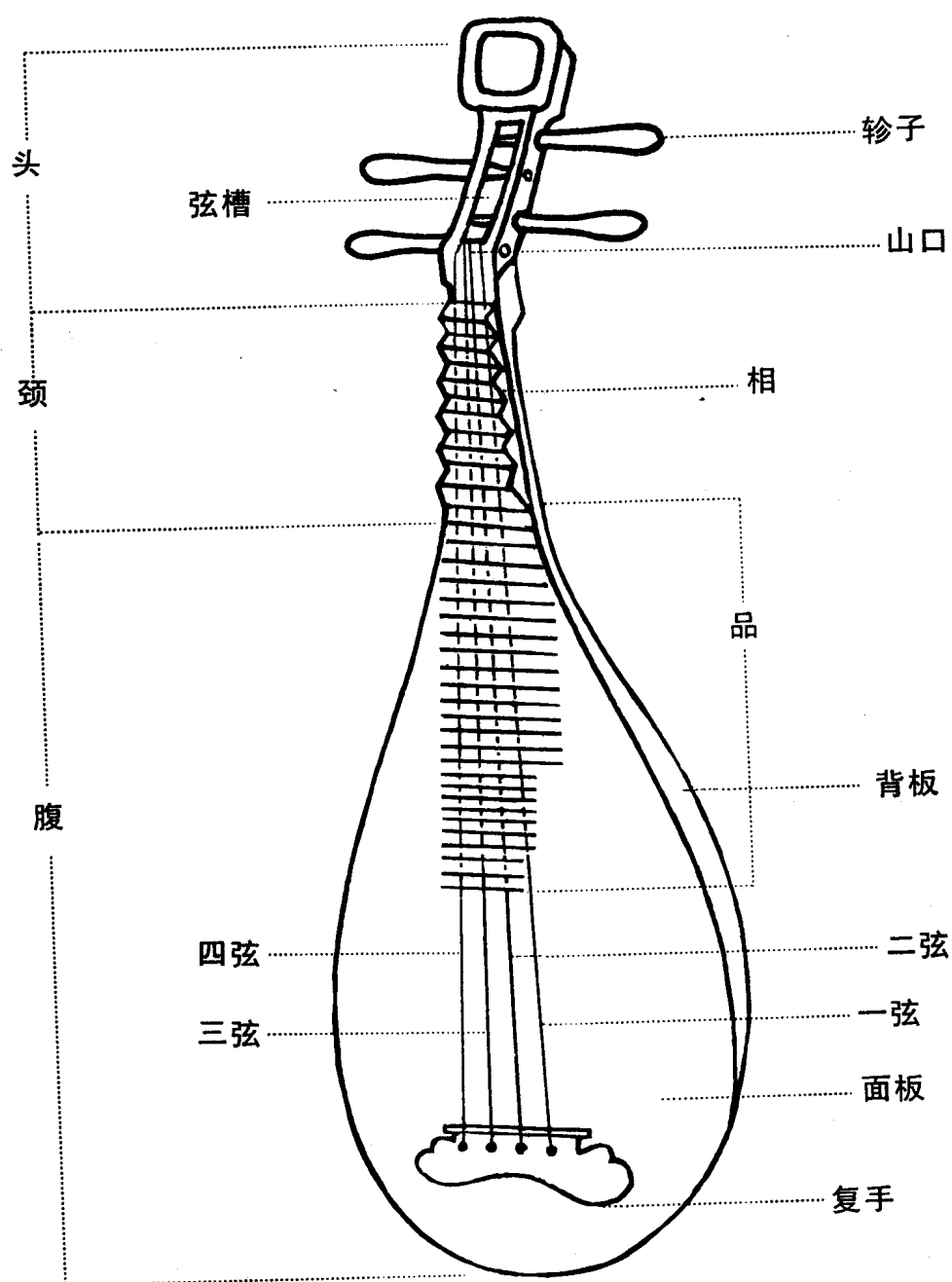
滑,能给演唱带来新的色彩。由于《诸宫调》的兴起,使已在我国有悠久历史的弹唱艺术得到了进一步的发展和普及。

明嘉靖年间在江南流行一种叫“陶真”的说唱,有学者认为它是弹词的前身,弹词又称“南词”,是江南地区主要的弹唱形式。它以苏州为中心,扩散到上海,杭州,常州,常熟等大片地区。弹词伴奏开始只用琵琶,或加小鼓、拍板,后来形成了只用琵琶、三弦密切配合的方式。从弹词的形式和内容来看,有的学者认为它与《诸宫调》有深远的关系,弹词是自弹自唱,一人弹三弦,一人弹琵琶,它以其深厚的群众基础,群众喜闻乐见的艺术手段感染听众。如叙事,萦回婉转;如绘物,见色见形。演员怀抱琵琶自弹自唱,随心舒展,自由咏叹,转调自如,随情加花,表情丰富,或如高山飞瀑,或如荫林细流;时而如泣如诉,时而笑语酣畅,使人如临其境,亲感其情。

琵琶在弹唱艺术中,独显风骚。它不但承担前奏,尾声的重任,还常常以领奏地位在伴奏乐队中以其独特的技法填补和丰富歌唱,使塑造的音乐形象更为完美。当它为轻快、明亮的旋律伴奏时,常以双音技巧出现在弱拍位置上,构成强弱倒置,使旋律富有跳跃性,或贯穿于唱腔中,从而增强了音乐的流动感。有时它又以弹挑手法在不同弦序上拨动,用不同音色的八度跳动来增强旋律的轻快感;有时它以双夹弹指法反复弹奏一种节奏音型,由弱渐强,能将音乐推向高潮。当它为抒情性演唱伴奏时,演奏者丰富多变地使用琵琶左手特有的技法,推、拉、吟、揉妥贴地随腔运转,丝丝入扣。特别是当为沉吟追忆,如泣如诉的演唱伴奏时,它那起伏的长轮,如玉珠泻落,深深地叩击着人们的心扉。

第二章 琵琶基础知识

一、琵琶各部位的名称

二、琵琶的音域、音区及常用首调唱名对照表

1. 琵琶的音域

目前通用的六相二十五品琵琶,其音域是从 $A-e^3$ (即 $6-\dot{3}$)。

琵琶的音区可作如下划分:

6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

低音区 (厚实雄浑) 中音区 (明快扎实) 高音区 (清彻透亮) 最高音区 (脆亮爽朗)

2. 琵琶常用首调唱名对照表:

首调唱名 调名	定弦音名 A 四弦	d 三弦	e 二弦	a 一弦
C	6	2	3	6
D	5	1	2	5
E	4	$\flat 7$	1	4
F	3	6	7	3
G	2	5	6	2
A	1	4	5	1
$\flat B$	7	3	$\sharp 4$	7
B	$\flat 7$	$\flat 3$	4	$\flat 7$

三、琵琶固定音位表及自然泛音音位表

1. 琵琶固定音位表

		四弦	三弦	二弦	一弦
相位	山口	A	d	e	a
	一	$\flat B$	$\sharp d$	f	$\flat b$
	二	B	e	$\sharp f$	b
	三	c	f	g	c^1
	四	$\sharp c$	$\sharp f$	$\flat a$	$\sharp c^1$
	五	d	g	a	d^1
	六	$\sharp d$	$\flat a$	$\flat b$	$\sharp d^1$
	一	e	a	b	e^1
	二	f	$\flat b$	c^1	f^1
	三	$\sharp f$	b	$\sharp c^1$	$\sharp f^1$
品位	四	g	c^1	d^1	g^1
	五	$\flat a$	$\sharp c^1$	$\sharp d^1$	$\flat a^1$
	六	a	d^1	e^1	a^1
	七	$\flat b$	$\sharp d^1$	f^1	$\flat b^1$
	八	b	e^1	$\sharp f^1$	b^1
	九	c^1	f^1	g ¹	c^2
	十	$\sharp c^1$	$\sharp f^1$	$\flat a^1$	$\sharp c^2$
	十一	d^1	g ¹	a^1	d^2
	十二	$\sharp d^1$	$\flat a^1$	$\flat b^1$	$\sharp d^2$
	十三	e^1	a^1	b^1	e^2
	十四	f^1	$\flat b^1$	c^2	f^2
	十五	$\sharp f^1$	b ¹	$\sharp c^2$	$\sharp f^2$
	十六	g ¹	c^2	d^2	g ²
	十七	$\flat a^1$	$\sharp c^2$	$\sharp d^2$	$\flat a^2$
	十八	a^1	d^2	e^2	a^2
	十九		$\sharp d^2$	f^2	$\flat b^2$
	二十		e^2	$\sharp f^2$	b^2
	廿一		f^2	g ²	c^3
	廿二		$\sharp f^2$	$\flat a^2$	$\sharp c^3$
	廿三		g ²	a^2	d^3
	廿四		a^2	b^2	e^3
		x	≡		—

2. 琵琶自然泛音音位表

	四弦	三弦	二弦	一弦
	A	d	e	a
山口				
一相				
二相	$\sharp c^3$	$\sharp f^3$	$\sharp g^3$	$\sharp c^4$
三相	g^2	c^3	d^3	g^3
四相	$\sharp c^2$	$\sharp f^2$	$\sharp g^2$	$\sharp c^3$
五相	a^1	d^2	e^2	a^2
六相				
一品	e^1	a^1	b^1	e^2
二品				
三品	$\sharp c^3$	$\sharp f^2$	$\sharp g^2$	$\sharp c^3$
四品				
五品				
六品	a	d^1	e^1	a^1
七品				
八品				
九品	g^2	c^3	d^3	g^3
十品	$\sharp c^2$	$\sharp f^2$	$\sharp g^2$	$\sharp c^3$
十一品	a^2	d^3	e^3	a^3
十二品				
十三品	e^1	a^1	b^1	e^2
十四品				
十五品				
十六品	g^3	c^3	d^3	g^3
十七品				
十八品	a^1	d^2	e^2	a^2
十九品				
廿品				
廿一品				
廿二品	$\sharp c^2$	$\sharp f^2$	$\sharp g^2$	$\sharp c^3$
廿三品				
廿四品				
廿五品	e^2	a^2	b^2	e^3

四、琵琶常用调音位表及泛音音位表

1. 1=C (6 2 3 6 弦)唱名定位表

		四弦	三弦	二弦	一弦
相位	山口	6	2	3	6
	一相			4	
	二相	7	3		7
	三相	1	4	5	1
	四相				
	五相	2	5	6	2
	六相				
	一品	3	6	7	3
	二品	4		1	4
	三品		7		
品位	四品	5	1	2	5
	五品				
	六品	6	2	3	6
	七品			4	
	八品	7	3		7
	九品	1	4	5	1
	十品				
	十一品	2	5	6	2
	十二品				
	十三品	3	6	7	3
	十四品	4		1	4
	十五品		7		
	十六品	5	1	2	5
	十七品				
	十八品	6	2	3	6
	十九品			4	
	廿品		3		7
	廿一品		4	5	1
	廿二品				
	廿三品		5	6	2
	廿四品				
			6	7	3