

Chinese
Lute

BEST
TEACHING MATERIAL

GETTING
STARTED FAST

IMPROVE
AND BREAK THROUGH

中央乐团

琵琶
Chinese Lute

琵琶

Chinese Lute

演奏自学速成

琵琶爱好者
最佳自学教程
简要系统的精解指导
演奏技法快速掌握

清澈、明亮、生动、美妙
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

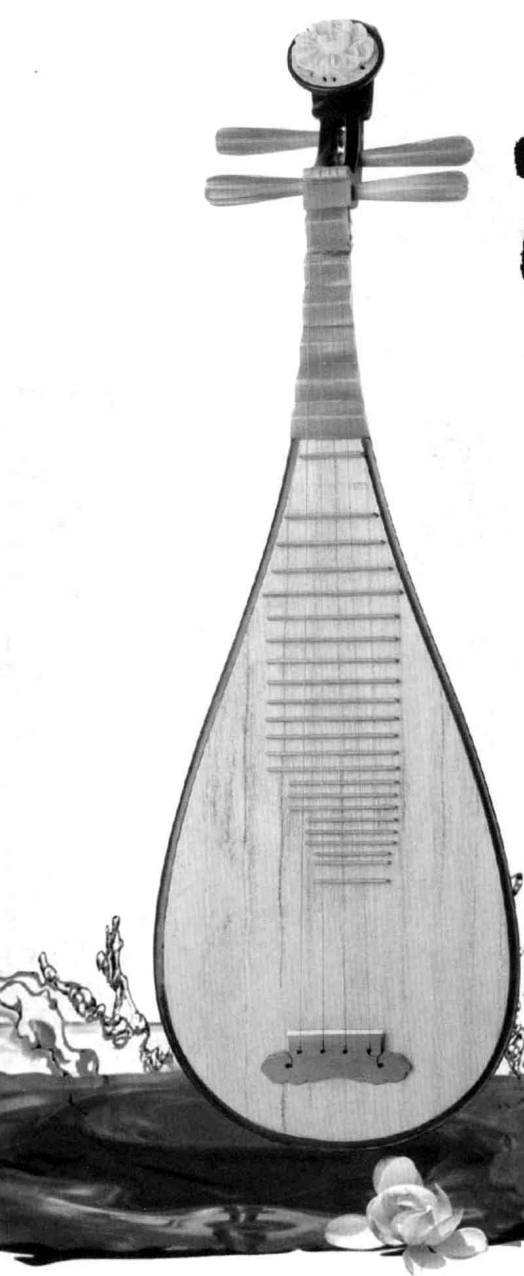
BOOK+DVD
立体化最优教学方案
与专业琴师面对面
演奏技巧全程辅导

曲园媛 编著

基础知识+弹拨指法+训练技巧+名曲精粹

成都时代出版社

S 0740-1

琵琶

Chinese Lute

演奏自学速成

曲园媛 编著
成都时代出版社

图书在版编目(CIP)数据

琵琶 / 曲园媛编著. —成都: 成都时代出版社,

2012.9

ISBN 978-7-5464-0740-1

I. ① 琵… II. ① 曲… III. ① 琵琶—奏法 IV.

①J632.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 216236 号

琵琶

PI PA

曲园媛 编著

出品人	段后雷 罗 晓
责任编辑	张 旭
责任校对	李 佳
装帧设计	●中映良品 (0755) 26740502
责任印制	干燕飞
出版发行	成都时代出版社
电 话	(028) 86621237 (编辑部) (028) 86615250 (发行部)
网 址	www.chengdusd.com
印 刷	深圳市华信图文印务有限公司
规 格	787mm×1092mm 1/16
印 张	8
字 数	160千
版 次	2012年9月第1版
印 次	2012年9月第1次印刷
印 数	1-15000
书 号	ISBN 978-7-5464-0740-1
定 价	28.00元

序 Prologue

珍珠落玉盘，弦上说相思

琵琶是中国传统乐器，被称为“民乐之王”、“弹拨乐器首座”，是一种极富表现力的拨弦类弦鸣乐器，距今已经有两千多年的历史了。

琵琶刚开始称“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。”意思就是说，“批把”是一种骑在马上弹奏的乐器。在魏晋南北朝时期，由西域传过来的曲项琵琶逐渐取代了传统的直项琵琶，成为宫廷演奏和娱乐表演的主要乐器。唐代是琵琶发展的巅峰时期，涌现出了大量杰出的琵琶演奏者和经典的琵琶乐曲。唐代杜佑《通典》云：“坐部伎即燕乐，以琵琶为主，故谓之琵琶曲。”在唐代的文献记载和诗词中，有许多描述琵琶音乐的精彩篇章，说明那时的琵琶演奏技巧已有高度发展，表现力十分丰富。

在琵琶出现后的数千年历史中，其影响力已经辐射到中华文化的方方面面。在闻名遐迩的敦煌莫高窟壁画中，“反弹琵琶”的优美舞姿正体现了盛世唐朝琵琶演奏者的动人风姿。而历代文人骚客，更是不吝华美的文辞来赞美这种让人沉醉迷恋的乐器。大诗人白居易在名作《琵琶行》中留下了“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”的传世名句，这也是对琵琶的优美乐音的完美诠释。宋代大词人苏东坡写下了“小莲初上琵琶弦，弹破碧云天”的句子，而晏几道的“琵琶弦上说相思。当时明月在，曾照彩云归”更是传诵千古的名句。

由此可见，学习琵琶已经不仅仅是一门娱人娱己的技艺，更是一种陶冶情操、修心养性的活动。高超的琵琶技艺让人赞叹，而由此养成的优雅气质更让弹奏者充满了魅力。

本书系统完整地介绍了琵琶的基础知识、演奏基础、技法练习、进阶提升以及传世经典名曲等内容，还附有名师亲自示范讲解的DVD视频光盘，让琵琶爱好者更生动、更直观地学习，是一套不可多得的琵琶演奏技法教程。

目录 Contents

第一章 琵琶简介 1

Chapter One General Situation of Chinese Lute

一、琵琶概览 — — — — — 2

Overview of Chinese Lute

1. 琵琶溯源 2. 琵琶的流派 3. 琵琶的分类

二、琵琶的构造 — — — — — 5

Structure of Chinese Lute

三、假指甲的使用 — — — — — 7

Use of False Nails

第二章 琵琶演奏基础 8

Chapter Two Basic Playing Skills of Chinese Lute

一、琵琶演奏姿势 — — — — — 9

Playing Posture

1. 身体的姿势 2. 左手的姿势 3. 右手的姿势

二、琵琶定弦 — — — — — 11

Chinese Lute Tuning

三、基本乐理 — — — — — 13

Basic Music Theory

1. 音级 2. 音符的时值 3. 休止符 4. 附点音符 5. 连音线
6. 拍子与调号 7. 反复记号 8. 延长记号 9. 力度记号

四、演奏记号说明 — — — — — 18

Common-used Notation of Chinese Lute

1. 指序记号 2. 弦序记号 3. 把位记号 4. 指法符号 5. 其他符号

五、弹奏发声 — — — — — 22

Playing and Sounds

1. 弹挑 2. 过弦 3. 按音 4. 换把

第三章 琵琶技法练习 34

Chapter Three Skills Practice of Chinese Lute

一、右手技法与练习 — — — — — 35 Right-hand Playing Skills

1.弹挑类演奏技法 2.轮指类演奏技法 3.组合类演奏技法

二、左手技法与练习 — — — — — 53 Left-hand Playing Skills

1.揉弦 2.推挽 3.绰注 4.打、带、擞 5.泛音

三、噪音类演奏技法 — — — — — 63 Playing Skills of Noise

1.摘 2.煞 3.绞弦 4.拍 5.弹面板 6.拍面板 7.伏

第四章 琵琶进阶练习 66

Chapter Four Practice of Further Skills

一、常用调的练习 — — — — — 67 Practice of Common-used Tone

1.G调 2.C调 3.F调 4.A调 5.E调

二、基本功巩固练习 — — — — — 76 Practice for Consolidating Basic Skills

第五章 琵琶金曲集锦 83

Chapter Five Masterpiece Collection of Chinese Lute

旱天雷 小猫钓鱼 步步高 远方的客人请你留下来

飞花点翠 樱花 倒垂帘 阳春白雪 春江花月夜 十面埋伏

附录：各调音位表 Appendix

琵琶的选购与保养

第一章
Chapter One

千呼萬喚始出來
猶抱琵琶半遮面

——
琵琶簡介

General Situation of Chinese Lute

白居易詩
琵琶行
序

一、琵琶概览

Overview of Chinese Lute

1. 琵琶溯源

琵琶初称“批把”，是一种源于西亚的传统弹拨乐器。琵琶的历史悠久，成形年代已无确切可考，但从记载“琵琶”之名由来的相关文献中可以肯定的是，至少在东汉时期，这种乐器就已为中原所知。其中最早的记载来自东汉时期刘熙的《释名·释乐器》，书中写道：“批把本出于胡中，马上所鼓也（在古代，敲、击、弹、奏都称为鼓）。推手前曰批，引手却曰把，象其鼓时，因以为名也。”意思是批把本是西北地区（今内蒙狼山、大青山一带）少数民族的一种骑在马上弹奏的乐器，因其演奏时向前弹出的手法称做“批”，向后挑进的手法称做“把”，人们便根据它这种演奏的特点将其命名为“批把”。这种称呼一直持续到魏晋时期才改为“琵琶”，并将其归于琴、瑟一类的弹拨乐器。

需要指出的是，古代的琵琶不单指一种乐器，它包括竖放或横抱在身上演奏的多种弹拨乐器，如阮、月琴、柳琴、三弦等，这些乐器在当时都统称为“琵琶”。这些乐器音柱和弦数不固定，共鸣音箱有圆形的，也有梨形的，共同特征都是直项，因此也称为“直项琵琶”。由于它们都源于秦代流行的弦鼗（táo，拨浪鼓的一种），为免于概念混淆，直项琵琶也被统称为“秦琵琶”。到了南北朝时期，随着与西域文化交流的加强，一种曲项琵琶由波斯（今伊朗）经新疆传入中原，这种琵琶形状为曲项，音箱为梨形，有四柱四弦，横抱用拨子演奏。为区别于当时流传的直项圆形的琵琶，人们称之为“曲项琵琶”或“胡琵琶”。现代琵琶就是由曲项琵琶演变发展而来。

随着人们对乐器的不断改进和创造，到了宋代的时候，“琵琶”这个包含了多种弹拨乐器的统称才有了细致的划分，阮、月琴、柳琴等都拥有了专属的名称，“琵琶”则成为胡琵琶与秦琵琶交融发展而成的乐器之专用名称。

琵琶盛行于唐代，当时上至宫廷乐队，下至民间演唱都少不了琵琶的伴奏，而且其在乐队中还常处于领奏地位。特别是唐代后期，随着技术的提高，琵琶从演奏技法到制作构造上都得到了很大的发展，其中最突出的改革是由横抱演奏变为了竖抱演奏，由手指直接演奏取代了用拨子演奏；同时它的音位增加，音域更广，项部加宽，下部共鸣箱由宽变窄，更便于左手按下部音位……这些改革使琵琶的演奏技法得到了空前发展，成为一件音色明亮、表现独特、广受赞誉的传统民族乐器。

2. 琵琶的流派

在琵琶演奏艺术的发展过程中，形成了众多各具风格的流派，而且多以一些有代表性的杰出演奏家所在的地区来命名。其中，最受推崇的著名流派有以下几个。

无锡派

清代初叶，琵琶分南、北两派。无锡的华秋苹、华子同集南北两家之长编著成《南北二派秘本琵琶谱》一书，全书采用工尺谱记谱，并有较完整的指法记载，是我国最早印行的琵琶谱。因此，由华氏传授的流派被称为“无锡派”。

无锡派嫡派传人不多，但其在清代中叶起到了承上启下的作用，对琵琶的发展做出了一定贡献。

平湖派

平湖派以李芳园为代表，其出生于琵琶世家，在家庭的熏陶下，不仅技艺超群，且编撰的《南北派十三套大曲琵琶新谱》流传于当时各大乐坊，后人称之为《李氏谱》，由李氏传授的流派即称为“平湖派”。

平湖派的演奏有文有武，文曲细腻，武曲讲究气势，其演奏风格对当今琵琶各种风格的形成有相当重要的影响。

浦东派

浦东派源自清乾隆嘉庆年间南汇县人鞠士林，其琵琶演奏技艺高超，有“江南第一手”的美誉。浦东派传世的琵琶谱有《鞠士林琵琶谱》、《陈子敬琵琶谱》、《养正轩琵琶谱》等。

浦东派琵琶演奏的武曲气势雄伟，擅用大琵琶，开弓饱满，力度强烈，文曲则沉静细腻。其技法多变，擅长夹滚、各种夹弹、轮滚、并、弦、扫撇、凤点头等等。

崇明派

崇明派发源于崇明岛，承袭了北派琵琶风格，代表人物有蒋泰、黄秀亭、沈肇州以及樊紫云、樊少云等。其中，由沈肇州编著的《瀛洲古调》使得崇明派琵琶得以发扬光大。

崇明派琵琶擅长“下出轮”的演奏技法，其风格细腻柔和，善于表现文静、优雅的情感，具有闲适、纤巧的情趣。因此曲目多为文曲，如《飞花点翠》、《昭君怨》等。

汪派

汪派是以琵琶演奏名家汪煜庭的名字命名，也叫“上海派”，是我国音乐发展史上的重要琵琶流派。

汪派擅长“上出轮”的演奏技法，演奏刚劲有力，感人至深。汪煜庭先生不拘泥于传统奏法，他对古谱加以精心修改，结合现代的指法，使古谱演奏更为精练。现、当代许多优秀的琵琶演奏家如卫仲乐、孙裕德、李廷松、程午加、蒋风之等，都是汪的学生。汪派的形成，掀起了自北朝、隋唐之后琵琶发展历史的第三次高潮。

3. 琵琶的分类

琵琶的种类繁多，主要从以下几个方面分类。

◆ 按弦数分

按弦数来说，琵琶可分为两大类：五弦琵琶和四弦琵琶。目前应用最广泛的是四弦琵琶，本书教学所用也为现代四弦琵琶。

五弦琵琶主要盛行于南北朝至隋唐的500年间，是隋唐时期西凉、龟兹、天竺、疏勒、安国和高丽等国的主要乐器。五弦琵琶的构造和古老的四弦曲项琵琶大致相同，到了宋代时逐渐被四弦琵琶所取代。

◆ 按形式规格分

按琵琶的外形、材质、装置规格及演奏姿势、演奏风格来分的话可分为南音琵琶、响琶、月琶、高音琵琶、电琵琶、水晶琵琶等几种。

南音琵琶

南音琵琶流行于闽南和台湾一带，其构造与现代琵琶完全相同，因演奏民间音乐“福建南音”而得名。与常用琵琶的竖抱有所不同的是，南音琵琶一直保持着古老的横抱姿势，因而又有“横抱琵琶”之称。南音琵琶常和南音洞箫配合，共同演奏清淡、委婉的福建南音，富有浓郁的地方特色。

响琶

响琶是音量较大的一种琵琶，它在琵琶的基础上，将原来仅起音响反射作用的背板改薄，使之能够振动，缚弦也改为能上下移动，以增大琴的音量，并能采用大提琴的定弦法。响琶适于弹奏现代题材的大型民族管弦乐作品，其穿透力强，不易被其余乐器所掩盖，但普及不广。

月琶

月琶具备月琴和琵琶两种乐器的优点，它的特点是音量洪大，音质纯净，音色清脆、饱

满而透亮，最适合与京胡一起为京剧伴奏。

高音琵琶

高音琵琶的发音比一般琵琶高一个八度。其琴身右上部为新月形，腹面上开有音孔和音窗，琴内音柱可调节。

电琵琶

电琵琶的外形上保持了原琵琶的民族风格，只是在琴箱面板上装了一些电器元件，接通电源后通过电磁感应把琴弦的振动转变成电讯号，然后经扩大器和扬声器发出声音来。电琵琶的音色柔润优美、晶莹剔透，具有丰富的表现力。

水晶琵琶

水晶琵琶用高级玻璃制成，在琴面板上使用了电扬声器装置，使得音色清澈透亮，缺点是余音不长。

◆按相数、品数分

琵琶的音位有相位与品位之分，按相位和品位数量又可将琵琶分为为四相十品、十二品、十三品，六相十八品、二十四品、二十五品、三十品等。目前常用的琵琶一般为六相二十四品。琵琶相位与品位的具体划分，可参阅本书第二章中《琵琶定弦》一节。

二、琵琶的构造

Structure of Chinese Lute

琵琶主要由头、颈、腹三部分构成。

◆头部

头部包括琴头、琴槽、弦轴、山口、琴枕五部分。

琴头：琴头形似中国传统吉祥器物“如意”，一般雕刻牡丹、龙或凤等吉祥图案作为装饰。

琴槽：头部中间狭长的空间，用于安置拴弦的弦轴。

弦轴：也称“轸子”，呈圆锥形，一把琴四个轴（有的有五个），用来拴弦及调弦。

山口：山口上有细小的弦槽，用于固定四根弦的位置。

琴枕：也称“凤凰台”、“凤枕”，是一块粘于背板背面最上端的狭长形（上端平，下端为半圆形）装饰品。

◆ 颈部

琵琶的颈部即“相”的分布区域，相一般用红木、牛角、塑料等材料制成，现代的琵琶是六个相。

◆ 腹部

琵琶的腹部包括面（背）板、品、弦、复手等部件。

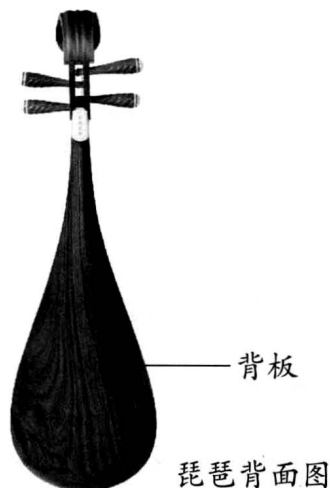
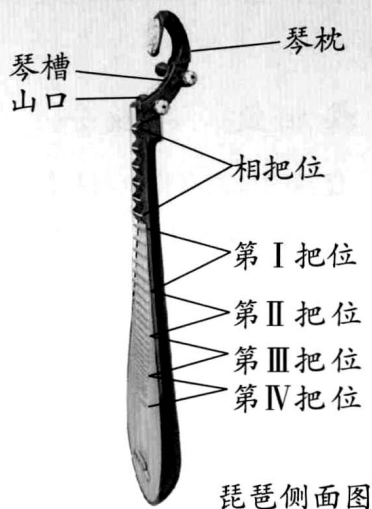
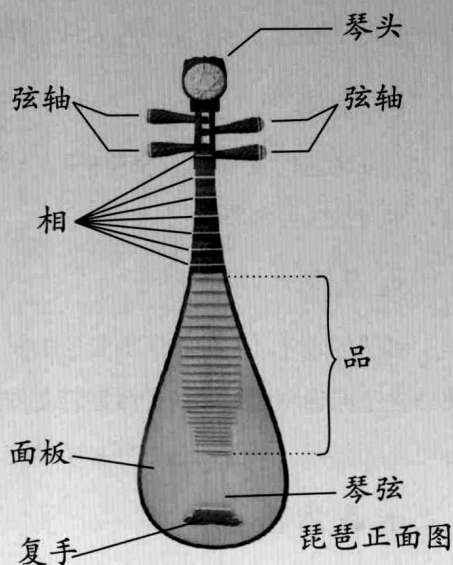
面板：主要采用梧桐木或泡桐木制作，与背板胶合组成琵琶的共鸣箱，对琵琶的音色起着决定作用。

背板：背板用红木、花梨木或其他较硬的木料制成，是共鸣箱的重要组成部分。

品：竹制，常用的琵琶有二十四品，品与品之间为半音关系。

弦：共四根，由粗到细，分别为一弦（也称“子弦”）、二弦（中弦）、三弦（老弦）、四弦（缠弦）。目前多数琵琶的一弦由钢丝制成，其他三弦用尼龙钢丝绳（在钢丝外缠上尼龙丝，音色较柔和）制成。

复手：多为竹制，胶合在面板下端中央，用来系弦与传振。

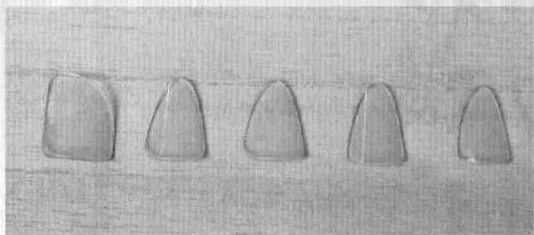
三、假指甲的使用

Use of False Nails

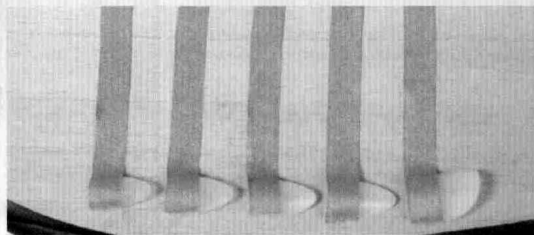
琵琶的弦多由钢丝制成，因此弹奏前需戴上假指甲。目前市面上常见的假指甲有赛璐珞片、尼龙片、玳瑁骨片等，其中赛璐珞片因材质坚韧耐磨、富有弹性且便于购买而应用得最广泛。

假指甲买回后，应根据自己手指的情况修剪打磨（不同的手指，适用的指甲的形状也稍有不同）。宽窄以基本覆盖真指甲为宜，尖端应超出指尖3~4毫米。佩戴时用长约8~10厘米、宽约5~6毫米的胶布将假指甲固定于真指甲上方，松紧以手指能自由屈伸、不受妨碍为宜。

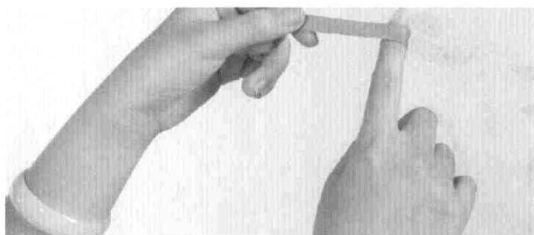
下面为配戴假指甲的流程：

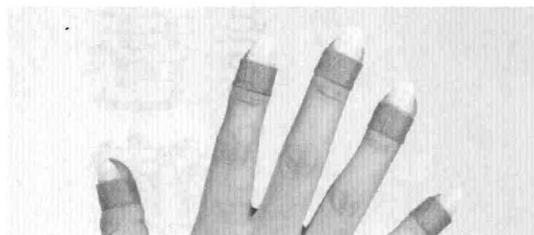
①按序排列的假指甲

②在假指甲下方约 $\frac{1}{2}$ 处缠上专用胶布

③将假指甲固定在指甲上

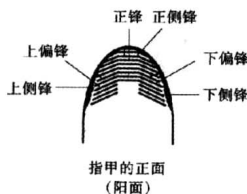

④假指甲佩戴完成

TIPS: 假指甲的“锋面”

在琵琶演奏中，假指甲的前端部位叫做“锋”。假指甲的正面有六个不同的锋：正锋、正侧锋、上偏锋、下偏锋、上侧锋、下侧锋。反面分为三个锋，分别是里正锋、里上锋、里下锋。

之所以要了解这么多“锋”的位置，是因为在琵琶演奏中，用不同的指甲锋面触弦会产生不同的音色，一般初学琵琶单弹指法时用“下偏锋”触弦为好。

指甲的正面
(阳面)

指甲的反面
(阴面)

假指甲用锋图解

第二章

Chapter Two

轉袖撥弦三兩聲
未成曲調先有情

琵琶演奏基础

Basic Playing Skills of Chinese Lute

一、琵琶演奏姿势 Playing Posture

正确的演奏姿势是充分发挥演奏技巧的前提。一个自然的演奏姿势不仅可以得心应手地诠释乐曲精髓，也给人以赏心悦目之感。因此，保持正确的演奏姿势非常必要。

1. 身体的姿势

琵琶演奏可分为平腿式与架腿式两种，二者上半身姿态一致，区别只在腿的放置上。比较而言，平腿式应用得较为广泛。

演奏前，挑选一张高矮适中的椅子（以坐下时大腿与地面平行为好），只坐椅子的前半部分，不要靠椅背。坐下时腰背自然挺直，双肩平稳、自然向后打开。两脚着地（其中左脚稍在前一点比较美观、舒适），两腿平放，腿间大约相隔一个拳头的距离。

琵琶竖放在两腿之间偏左腿的位置，面板朝外，略侧向右前方，背面靠右的半块板贴靠近胸部偏左的位置。琴身略向左前方倾斜，与人体约呈30度角。

需要注意的是，头部一般在琵琶颈的后面，以稍左转就能瞥见品的位置为好。视谱时，双眼向前平视，面部表情要自然。

平腿式

2. 左手的姿势

左手在琵琶演奏中主要担负着扶持琵琶、按音、运用各种指法等任务。持琴时大拇指一般放在琵琶的背面（弹奏高音区的音时，大拇指可以离开琴背，放到琴的前面来，有时还可以侧指按音），按第一把位时，放在与正面第二品相对应的地方；第二把位时按在与第六品对应的背面附近（建议

左手按弦（正面）

初学者先熟悉第六品附近的按弦方式)；第三把位时则按在与第八品对应的背面附近。

大拇指的位置找准后，食指、中指、无名指和小指分别放在面板的相位或品位处，手心向内，手背向外，虎口悬靠或倚靠在琵琶的边侧处。

除了以上各手指的基本姿势外，还要注意手臂、手肘、手腕部位的放松，肘部在按奏相位和品位的第一、二把位时作下垂状；在按奏品位的第三把位时呈平行状；第四把位时手肘上提，手腕稍下垂。

左手按弦（侧面）

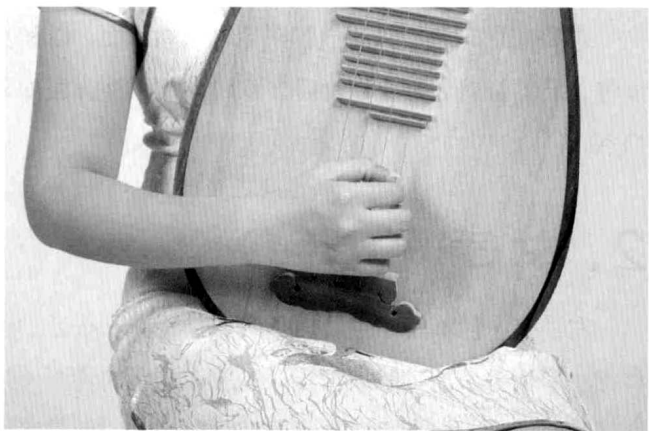
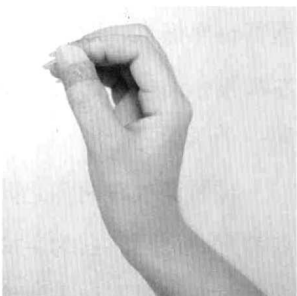
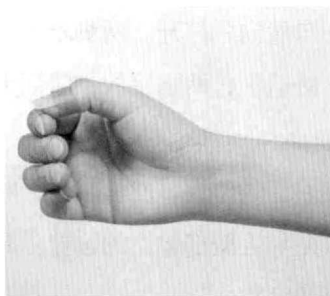

左手按弦（背面）

3. 右手的姿势

右手的职责主要是触弦发音，在弹奏前一定要注意放松各部位的关节和肌肉，右臂先自然下垂，五指自然向掌心弯曲（想象握着一个生鸡蛋），然后保持这种手型抬起小臂，手心向内，手背向外，平放在琴弦前。注意腕部基本平直，掌、指关节要隆起，指与指之间略分开些。

触弦时肩膀自然下沉，指甲拨一弦的触弦位置在复手上方5~6厘米处（大约为复手与最后一品之间的二分之一处），此处是琵琶的最佳发音点，也是最常用的发音区。拨第二、三、四弦时手指依次略微上移，四根弦的触弦位置形成一条45度斜线。当然，在弹奏低音区的音时，手指一般离复手远一些；反之，弹奏高音区的音时则离复手近些，这是改变音高的基本规律。

右手姿势

二、琵琶定弦 Chinese Lute Tuning

琵琶定弦的方式有很多种，最常用的定弦方法是将四条弦（从较粗的四弦到较细的一弦）的音高依次固定为A、d、e、a。以C调为例，四条弦（从四弦到一弦）的简谱唱名分别为：6̣、2̣、3̣、6̣。

弦序	4	3	2	1
音高	A	d	e	a
1=C	6̣	2̣	3̣	6̣
	(la)	(re)	(mi)	(la)

其他各调的唱名如下：

D调（初学者宜从D调开始学起）：5̣、1̣、2̣、5̣

G调：2̣、5̣、6̣、2̣

F调：3̣、6̣、7̣、3̣

A调：1̣、5̣、4̣、1̣

E调：4̣、b7̣、1̣、4̣

虽然调性不同，但每根弦的音名不变，只是唱名不同而已（以上各调的音位表见附录）。

除了常规的A、d、e、a定弦之外，也有根据乐曲的需要而比较特殊的定弦。如《霸王卸甲》，虽然是D调，但定弦为5̣6̣2̣5̣，还有《浏阳河》、《倒垂帘》等。这些知识需要经过长期的学习与积累才能应用自如。

以下是D调常用音位与琵琶固定音位的对照表，可参照学习（其他各调的音位表见附录）。