

乐器演奏与教学系列

演奏与教学（第2版）

琵琶

曹月 编著

歌舞引
琵琶独奏
正调

刘天华

北京 民族音乐出版社

| 扫码即听即练 |

南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

琵琶演奏与教学 / 曹月编著. - 2版. - 南京:
南京师范大学出版社, 2019.7
(乐器演奏与教学系列)
ISBN 978-7-5651-4212-3

I. ①琵… II. ①曹… III. ①琵琶—奏法—教学研究
IV. ①J632.33-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第074905号

丛 书 名 乐器演奏与教学系列
书 名 琵琶演奏与教学(第2版)
编 著 曹 月
策划编辑 踪 琦
责任编辑 踪 琦 张绚绚
出版发行 南京师范大学出版社
地 址 江苏省南京市玄武区后宰门西村9号(邮编:210016)
电 话 (025)83598919(总编办) 83598412(营销部) 83373872(邮购部)
网 址 <http://press.njnu.edu.cn>
电子信箱 nspzbb@njnu.edu.cn
照 排 南京凯建图文制作有限公司
印 刷 兴化印刷有限责任公司
开 本 850毫米×1168毫米 1/16
印 张 16.25
字 数 525千
版 次 2019年7月第2版 2019年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5651-4212-3
定 价 42.00元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换
版权所有 侵犯必究

序

在琵琶传承的公共领域课题中,启蒙教育“第一课”,已成为琵琶普及与提高的关键词。从事师范教学,处在启蒙教育第一线的工作者们,多年来撰写的适用于琵琶师范教学的教材、演奏法等专著相继问世,成绩斐然。

我以为琵琶师范教学的特点是:知识面广,讲究实用,易懂易学,技术简便,方法“上手”快,趣味性强;注重启发式、形象审美及情与技的整体教学。

本书作者曹月教授在上述几方面的倾注和表述,显示了她近20年演奏与教学的功底。

琵琶历史就是传承史。琵琶界无论演奏家、作曲家、理论家,首先应该是一个吸纳文化传统和琵琶流派风格的传承者。因此,大家应该把“教师”作为自己“第一身份”,共同参与启蒙教育。让21世纪的“琵琶行”,“行”得更健康更繁荣!

愿与作者共勉互进,是为序。

刘德海

2009年4月金陵翠屏山广寒宫

前言

从朦胧初识琵琶到教授琵琶近 20 载,在与琵琶相伴的 30 年中,作为一位教师,除了在琵琶演奏艺术和教学方法上获得较多感悟外,更为深切地体会和认识到教材对课程定位、课程体系建立的重要性及其对学生学习方法、学习兴趣引导的重要性。教材建设是课程建设的组成部分,而器乐教材建设的第一步则是根据各种乐器诸多演奏技巧和学生学习特点编写出有针对性的基础训练教材——练习曲。由于各专业教材积累的差异,某些器乐专业练习曲的编写不仅有较好的基础,而且丰富多样,示范性较强;相比之下,琵琶专业练习曲方面的教材虽不鲜见,但多趋于雷同和缺乏前沿性,而针对师范学生、师范类选修学生和以整体音乐素质教育为出发点的琵琶练习曲教材则更难寻觅。

在素质教育的前提下,不管是师范类学生还是一般的琵琶学习者,他(她)们中的大部分,并非一定将琵琶演奏作为其学习终极目标的,而更多的是将它作为进入音乐殿堂的一种途径。因而,本书的编写宗旨除了解决学生学习琵琶中将要面临的基础技术要点和难点外,更注重学生基本音乐素质的积累和提高。本书中的练习曲大多是由各类中外民歌、戏曲曲调改编而来,以期学生在接受严格基础训练的同时,能摆脱枯燥的单纯性技法练习,让学生在感受“熟悉”所带来的愉悦中,逐步解决琵琶学习每个阶段中所遇到的技术难点,使基础训练趣味化、多元化,同时也从另外一个角度让学生对中外音乐知识获得更多的了解和感知。

本书的编写历经数年,在这过程中笔者以科学化、系统化、人性化的素质教育原则为思路;以循序渐进、实用易学,激发学习积极性、主动性为基本原则,对整体结构和曲目编排作了多次调整。编写中,以多年的教学积累和演奏经验为基础,根据琵琶教学和演奏特点,编写、改编和选编了大量在教学中行之有效、实用性较强的练习曲。每个单元的练习曲既注意到知识点的突出,自成系统,便于复习和巩固,又顾及到各单元之间的关系和衔接。每个单元重点突出、层次清晰,学生可以按单元顺序学习,也可根据自己的特点灵活选择重点练习。每一单元都以练习曲为主,并附有精要的教学、演奏提示。在本书的后半部,还结合各种技法练习,选择了 28 首综合练习曲作为巩固和提高之用。

本书是以师范院校琵琶选修学生、琵琶初中级程度的学生为主要对象的琵琶教材,同时适合于有一定理解能力、自学能力的琵琶爱好者自修使用,还可以作为补充教材与其他琵琶考级教材配合使用。

本书的编写是琵琶教材建设中的一种新尝试,其中一定存在着不足和有待改进的地方,真诚希望专家和读者们不吝指教,以便我们不断改进、提高。

编者

2009 年 4 月

目录

序 前言

知识篇 /1

- 一、琵琶的产生与发展 /1
- 二、琵琶的构造 /2
- 三、琵琶的弹奏指法 /3
- 四、琵琶的定弦与音域 /6
- 五、琵琶的演奏姿势 /11
- 六、琵琶的常用演奏符号 /11

教学篇 /14

第一单元 各把位音阶及练习 /14

一、D 调音位表,空弦的弹挑、轮指练习 /14

空弦弹挑练习(一)/15 (二)/16 (三)/16 (四)/16 (五)/16 空弦的轮指练习 /17

二、第一把位音阶,弹挑、弹弹挑、弹挑弹及弹挑、轮指结合练习 /18

音阶练习(一)/19 (二)/19 (三)/19 新年好 /20 乡间的小路 /20 划船(一)/21 四季歌(日本)/21
我随红军闹革命 /22 沂蒙山小调(一)/22 老六板(一)/23 音乐家 /23 练习曲 /24 练习曲 /24
练习曲 /25 练习曲 /25 练习曲 /26 练习曲 /26 娃哈哈(一)/27 瑶族舞曲 /27 练习曲 /28
知道不知道 /28 青春舞曲 /29 《红色娘子军》片段(一)/29 练习曲 /30 快乐的啰唆 /30 练习曲 /31
拔萝卜 /31 小小粉刷匠 /32 手挽手 /33 练习曲 /34 练习曲 /35 练习曲 /35 练习曲 /36
弹挑与轮指结合练习 /36 练习曲 /37 《一个自卫团员的遭遇》选段 /37 划船(二)/38 小白菜 /39
月牙五更 /39

三、第二把位音阶,弹挑、弹弹挑及弹挑弹结合练习 /40

练习曲 /40 练习曲 /41 练习曲 /42 采茶扑蝶 /42 走绛州 /43 秋收 /43 练习曲 /44
练习曲 /44 很久以前(一)/45 练习曲 /45 练习曲 /46 练习曲 /47 练习曲 /47
翻了身当了家(一)/48 变化练习一 /49 变化练习二 /49 变化练习三 /50 练习曲 /50

四、第一、二把位音阶,弹挑及弹挑、轮指结合练习 /51

练习曲 /51 棉花舞 /51 红旗歌(一)/52 练习曲 /52 花六板 /53 放风筝(一)/54 摇篮曲 /54
拥护八路军 /55 交城山 /55 苏珊娜 /56 老黑奴 /56 故乡的亲人 /57 美丽的梦神(一)/57
猎人之歌 /58 牵牛花开羊跑青 /59

五、第三把位音阶,弹挑、弹弹挑及弹挑弹结合练习 /60

练习曲 /60 探亲家 /61 练习曲 /62 献花(一)/62 练习曲 /63 练习曲 /63 打酸枣 /64

《红色娘子军》片段(二)/64 练习曲/65 边区十唱(一)/66 变化练习一/66

六、相把位,一、二、三把位音阶,弹挑及弹挑、轮指结合练习/67

练习曲/67 老六板(二)/68 拔根芦柴花/69 练习曲/70 练习曲/70 练习曲/71 练习曲/72
练习曲/74 沂蒙山小调(二)/75 可爱的家/75 很久以前(二)/76 五哥放羊/76 西藏舞曲/77
花欢乐/77 苏武牧羊/78 采茶扑蝶/79 三十里铺/79 打南沟岔(一)/80 城墙上跑马/80
五月栽秧/81 横山里下来游击队(一)/81

第二单元 轮指练习/82

一、半轮(四点轮)练习/82

练习曲/82 练习曲/83 练习曲/83 练习曲/84 红旗歌(二)/84 打黄羊调(一)/85 乌夜啼/85

二、长轮练习/86

兰花花/86 小河淌水/86 在那遥远的地方/87 大红枣送亲人(一)/87 我的祖国/88
青羊传/88 嘎达梅林(一)/89 小情人/89

三、挑轮、勾轮练习/90

大红枣送亲人(二)/90 当我们年轻时/91 练习曲/92 练习曲/92

四、双轮、满轮练习/93

打南沟岔(二)/93 横山里下来游击队(二)/93 练习曲/94 练习曲/94

第三单元 左手技巧练习/95

一、推、拉弦练习/95

练习曲/95 练习曲/96 练习曲/96 放风筝(二)/97 龙船调/97

二、吟、揉练习/98

拣棉花/98 献花(二)/98

三、打音、擞音练习/99

练习曲/99 八月桂花遍地开(一)/99

四、自然泛音、人工泛音练习/100

《欢乐的日子》片段/101 闪烁的小星(一)/101 练习曲/102 闪烁的小星(二)/102
划船(三)/103 老六板(三)/103

五、倚音、顿音及颤音练习/104

道情调(一)/104 练习曲/104 练习曲/105 反对花(一)/105 连连夯(一)/106
弥渡山歌/106 练习曲/107 撒趟子撩在外/107

目录

六、散音、绞弦、煞音练习 /108

《金蛇狂舞》片段(一)/108 韭菜开花/108 翻了身当了家(二)/109 《游击队歌》片段/109
《龙船》片段/110 《十面埋伏》片段/110 多纳·多纳/111 《霸王卸甲》片段/111

第四单元 右手技巧练习 /112

一、双弹、双挑练习 /112

练习曲/112 刮地风(一)/112 杨柳青(一)/113 练习曲/113 练习曲/114

二、撇分、分弹、撇弹练习 /115

《金蛇狂舞》片段(二)/115 翻了身当了家(三)/115 打黄羊调(二)/116 杨柳青(二)/116
《春花秋月》片段(一)/117 杨柳青(三)/117 八月桂花遍地开(二)/118 《金蛇狂舞》片段(三)/118

三、扫弦、扫拂、扫轮、拂轮练习 /119

刮地风(二)/119 《春花秋月》片段(二)/119 《金蛇狂舞》片段(四)/120 杨柳青(四)/120
红旗歌(三)/121 练习曲/121 红旗歌(四)/122 翻了身当了家(四)/122 八月桂花遍地开(三)/123
翻了身当了家(五)/123 刮地风(三)/124 送郎当红军/124 《保卫黄河》片段/125
打黄羊调(三)/125 八月桂花遍地开(四)/126 红旗歌(五)/126 粟黄米/127 边区十唱(二)/127

四、划弦、划轮练习 /128

练习曲/128 摇篮曲/128 《黄河船夫曲》片段(陕西)/129

五、摘弦、弹、剔、弹面板、拍、提、煞(伏)弦练习/130

练习曲/130 练习曲/130 《乌夜啼》片段/131 天顺心/131 练习曲/132 槐树开花/132
练习曲/133 练习曲/133 练习曲/134 大河涨水沙浪沙/134 反对花(二)/135 连连奔(二)/135

六、抹、摇指、凤点头练习 /136

碧波儿/136 《红色娘子军》片段(三)/137 沂蒙山小调(三)/138 美丽的梦神(二)/138
草原上的家园/139 横山里下来游击队(三)/139 嘎达梅林(二)/140 《战台风》片段/140
《将军令》片段/141

七、滚奏、双滚、双飞练习 /142

练习曲/142 走西口/143 放风筝(三)/143 练习曲/144 阿拉木汗/145 《黄河船夫曲》片段(冼星海)/145
卡普里岛/146 练习曲/147 练习曲/147 我不愿擦去鞋上的泥/148 故乡/148

第五单元 各常用调音阶、音位及练习 /149

一、C大调音阶、音位及练习 /149

练习曲/151 练习曲/151 练习曲/152 姑苏风光/153 老簧调/154 无锡景(一)/154

道情调(二)/155 绣荷包 /156 菊花台 /157

二、E大调音阶、音位及练习 /158

练习曲 /160 练习曲 /160 无锡景(二)/161 醒来,我的姑娘 /162 船从远处来 /163
请问你爱不爱我,姑娘 /164 姐妹们上场院 /165 桃花朵朵开 /166

三、F大调音阶、音位及练习 /167

练习曲 /169 练习曲 /170 小黄鹌鸟 /170 都达尔和玛利亚 /171 娃哈哈(二)/171
小九连环 /172 驾着马车上市场 /173 正对花 /174 燕子 /175

四、G大调音阶、音位及练习 /176

练习曲 /178 练习曲 /178 小放牛(一)/179 放风筝(四)/180 快板令 /181 倒十郎 /182
枉凝眉 /182 洪湖水浪打浪 /184

五、A大调音阶、音位及练习 /185

练习曲 /187 练习曲 /188 四季歌(江苏)/189 沂蒙山小调(四)/189 小放牛(二)/190
《红色娘子军》片段(四)/190 大城小事 /191 绣红旗 /192

六、 \flat B大调音阶、音位及练习 /193

练习曲 /195 练习曲 /195

第六单元 综合练习 /196

节奏练习(一)/196 (二)/196 (三)/196 (四)/197 (五)/197 (六)/198 练习曲 /199
练习曲 /199 练习曲 /200 练习曲 /201 练习曲 /201 练习曲 /202 练习曲 /202 练习曲 /203
练习曲 /203 练习曲 /204 老六板(四)/205 映山红花满山坡 /206 浪淘沙 /207
《渔舟唱晚》片段 /208 毛主席的话儿记心上 /209 夜深沉 /210 《海港》片段 /212
老六板(五)/213 “左”追“右” /216 练习曲 /217 练习曲 /218 半轮装饰 /219

演奏篇 /221

阿里郎 /221 樱花(琵琶、古筝二重奏)/223 彝族舞曲(琵琶、古筝二重奏)/226
大浪淘沙(琵琶、古筝二重奏)/235 阿里山的姑娘(琵琶、古筝二重奏)/241 夜深沉 /247

参考书目 /251

再版后记 /252

一、琵琶的产生与发展

琵琶,古代称“批把”或“枇把”,最早见于东汉刘熙的《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,向前弹出称作批,向后挑进称作把,根据它演奏的特点而命名为“批把”。也有作“枇把”的,以强调是木质乐器。历史上所称谓的“琵琶”,并非特指具有梨形共鸣箱的曲项琵琶,而是泛指使用“批”与“把”手法演奏的多种弹拨乐器,如现在的柳琴、月琴、阮等,都以“批把”概括之。大约在魏晋时期,根据我国琴、瑟等弹奏乐器的用字习惯,将“批把”两字的提手旁与木字旁去掉,增加两个“王”并列的“琴”字头,将动词转变为名词,成为“琵琶”二字而沿用至今。

现今的琵琶是由古代的直项琵琶及曲项琵琶演变而来。据史料记载,直项琵琶在我国出现得较早,秦、汉时期的“秦汉子”,是直柄圆形共鸣箱的直项琵琶(共鸣箱两面蒙皮),由秦末的“弦鼗”发展而来的。“阮咸”或“阮”是直柄木制圆形共鸣箱、四弦十二柱、竖抱用手弹奏的琵琶。晋代阮咸善演奏此乐器,故以其名相称,即今天的“阮”。

南北朝时,通过丝绸之路与西域进行经济与文化交流,曲项琵琶由波斯(今伊朗)经今新疆传入我国。曲项琵琶为四弦、四相(无柱)、梨形,横抱,用拨子弹奏,当时称作“胡琵琶”。它的发祥地是波斯,现今阿拉伯的“乌特”与曲项琵琶同源。曲项琵琶盛行于北朝,在公元6世纪上半叶传到南方长江流域一带。在隋唐“燕乐”的九、十部乐中,曲项琵琶已成为主要乐器,对盛唐歌舞艺术的发展起了重要作用。从敦煌壁画和云冈石刻中,亦能窥见它在当时乐队中的重要地位。

到了唐代,琵琶的发展出现了一个高峰。当时上至宫廷乐队,下至民间演唱都少不了琵琶,是当时非常盛行的乐器之一,并且在乐队中处于领奏地位。这种盛况在我国古代诗词中有大量的记载。例如唐代诗人白居易在他的著名诗篇《琵琶行》中对琵琶演奏及其音响效果非常形象地进行这样的描述:“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。”

到了唐代后期,琵琶从演奏技法到制作构造上都得到了很大的发展。在演奏技法上最突出的改革是演奏方法由横抱改变为竖抱,用手指直接演奏取代了用拨子演奏。琵琶构造方面最明显的改变是由四个音位增至十六个音位(即四相十二品);同时它的颈部加宽,下部共鸣箱由宽变窄,便于左手按下部音位。由于以上这两项改革,琵琶演奏技法得到了空前的发展。据统计,琵琶的指法共有五六十种。归纳起来,右手指法分两个系统:轮指系统和弹挑系统。左手指法也分两个系统:按指系统和推拉系统。

明末清初以后,琵琶形成了以白在湄父子为代表的北派和以陈牧夫为代表的南派,拥有了一批以《十面埋伏》和《霸王卸甲》为代表的“武曲”,以及以《月儿高》、《思春》和《昭君怨》为代表的“文曲”。所谓“武曲”,其特点是以写实和运用右手技法为主;而“文曲”的特点是以抒情和运用左手技法为主。这些乐曲已经成为中华民族音乐的瑰宝、琵琶艺术中的珍品。

到了民国时期,琵琶在传统五声音阶的基础上,开始按照十二平均律增加琴码,当时标准的琵琶已有六相二

十四品。琵琶表现力和适应力的拓展,使它不仅可以演奏传统乐曲,还可以演奏西洋和现代作品,并且可以与交响乐队合作。

到了公元 20 世纪中后期,琵琶艺术又得到了新的发展,在琵琶制作方面,原来用的丝质弦改成了尼龙弦、钢丝弦,有的甚至采用银弦,加大了琵琶的音量和共鸣。在技法上,左手大拇指以及和弦的运用使琵琶的表现力再次大大提高。由此涌现出一大批融合了传统音乐和现代作曲技巧的优秀独奏作品,还出现了与各种乐器的重奏作品以及与小乐队和交响乐队合作的琵琶协奏曲。

到了 21 世纪,琵琶越来越受到世界各国音乐爱好者的关注。不少传统乐曲和当代作品备受中外听众喜爱,琵琶艺术已经走向国际乐坛。

二、琵琶的构造

琵琶最初是由西域传入的四柱曲项琵琶,经唐代改变为四相十二品,再经历代演奏者的改进,至今形成按十二平均律排列的六相二十四品的四弦琵琶。有的演奏者为了演奏的需要,还将琵琶增加至二十五品甚或二十八品。琵琶的结构和各部位名称如下图:

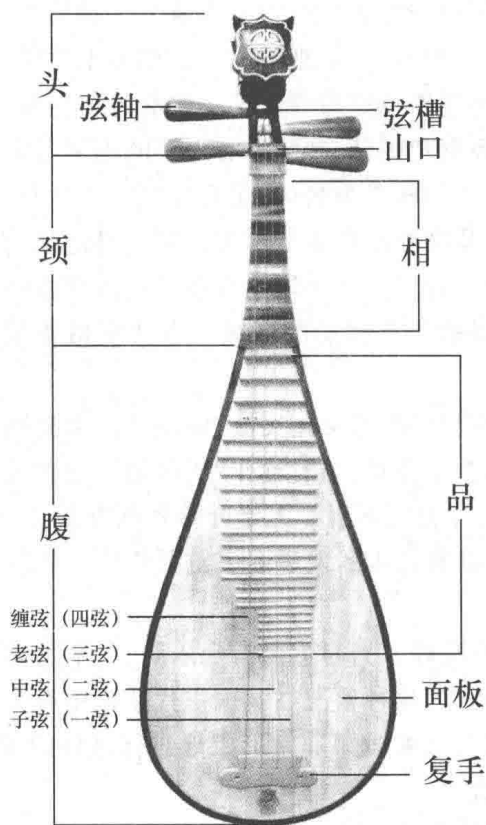

图 1 琵琶的构造

一般琵琶背板用紫檀、红木或花梨木制作,腹内置两条横音梁和三个音柱与面板相粘接。复手用红木、牛角、象牙或老竹制成,内侧开出音孔,又称“纳音”。琴头一般雕有寿字、乐字、蝙蝠、如意、凤尾等装饰图案,也有的嵌翡翠、宝石等。琴颈称凤颈,上接弦槽和山口,正面有相附属,背面有凤枕(又称凤凰台)附属。相用牛角、红木或象牙制作,品为竹制,是音位的标志。腹部面板多为桐木或柏木制成,琴弦为钢丝弦或尼龙弦。全长约 96 厘米。

整体由头部、颈部和腹部三大部分构成。头部包括琴头、弦槽和弦轴;颈部包括山口、相、琴枕和琴颈;腹部包括品、面板、复手、琴背和四根琴弦。

三、琵琶的弹奏指法

(一) 左手指法

左手指法主要包括按音、断音、虚按等。按音是其中最主要的指法,几乎在每首乐曲、每个乐段、每个乐句中都要用到按音。

1. 按音

琵琶上的每个相与品,都分别表示一个音的位置。当我们需要得到某音时,把左手指“按”在表示某音的相或品的“音”位上,同时右手弹弦,使发出所按音位的乐音来,就叫做“按音”。

2. 断音

在左手指作按音和右手弹弦发音之后,立即放松按指,使弦身与所按之相品位离开,但按指仍然虚按在弦身上,以防止产生不应有的空弦音来。

3. 虚按

左手指按在应按之相品位处的弦身上,但弦身并不与相品接触,同时右手弹弦。虚按所发之声,并非纯粹乐音,记谱时虽然写出了所按音位的音高,但又用斜线划去,表示它是一种不纯正的乐音。

在虚音中还有捺、带、擞的指法细分:

捺、带、擞都是用左手按指发音,因音量较弱,故又称虚音。虚音是与右手弹奏的实音相对而言的。音量方面,实音较强,虚音较弱。如在乐曲某些地方恰当地运用了虚音与实音的有机结合,可使乐曲在音量方面增添对比。这种虚音与实音组合进行的方法,在琵琶传统文曲中见用最多。现将有关捺、带、擞的演奏方法,分别介绍如下。

捺 又称“捺打”、“印”等。演奏的方法是在指关节的运动中,手指端取势将弦身击捺在相品位上,所发之音。通常所打之指要有力,动作幅度可比一般的按音稍大。

带 又称“带起”、“带音”、“放”等。演奏带的方法是当右手弹出前一按音之后,接着左手在相品位上作向左内方或向外方一拨,然后离开弦身,带起一个较弱或稍强的音来。带与前面一音大都成下行进行。

带起的音,有散音与按音之分。带起散音时,须将按指向左内方或外方一拨,即可带出空弦散音来。带起按音时,则须把下行进行的后一个音先用食指(或中指)按在相品位上,然后再作带的动作。

擞 又称“搔”、“搬”、“抓”、“粘”等。演奏擞的方法是用左手指将弦身按在相品位上,用中指或无名指在下面搔弦发音(如用左手中指按弦时,则用无名指搔弦)。如擞空弦散音时,则可在左手食、中、名三指中选择一较方便的手指去搔弦。擞弦大都在同一条弦上进行。

4. 泛音类

泛音包括人工泛音和自然泛音两种。泛音有它独特的音色,与按音、散音的音色都不相同。在乐曲中适当地运用泛音,可使乐曲的色彩更为丰富。泛音在乐曲中应用较多,尤其在抒情写意的文曲中应用更多。

自然泛音 演奏泛音时,将左手指浮点在泛音音位处的弦身上,同时右手指甲弹弦。两手手指要在同弦上同时触弦与离弦,尤其左手指要着弦即起。左手指的姿势,犹如蜻蜓尾巴点水时的样子。右手指甲弹弦可稍重,左手指腹点弦则宜较轻。常用的泛音位,是在每条弦的(有效弦长的) $1/2$ 、 $1/3$ 、 $1/4$ 、 $1/5$ 等处。

人工泛音 人工泛音是移植来的指法,在传统乐曲中未见使用,在现代个别乐曲中,只用二分之一的人工泛音。人工泛音有两种奏法:

第一种奏法:左手食指或拇指在上面按音,小指或名指在下面浮点在有人工泛音音位的弦身处,右手同时弹弦发音。

第二种奏法:左手指在上面按音,右手拇指甲或右手手掌下侧边缘浮靠在有人工泛音音位的弦身处,同时用右手的食、中、名、小指弹弦发音。

5. 吟音类

吟音是运用左手指在按弦中产生摇曳弦音的技法。本书中所说的“吟”,是包括各传派的“吟”、“揉”、“摆”等指法的总称,是运用左手指在按弦中产生摇曳弦音的技法。可归纳为“左右摆动”与“按放揉动”两大类。

在作左右摆动的按吟一条弦时,左手按弦的手形,尽量使成半圆形,同时必须用手指的指尖端去按弦,不要

用手指的指尖与第一指关节的中间部分的指腹去按弦。

用两个以上手指同时在两条以上弦身上(并不在同一个相品位上)作左右摆吟的按动时,基本上相同于按吟一条弦的方法,但须注意使在各条弦上吟的动作要一致。

用一个手指按在同一相品的两条以上的弦身上作左右摆吟时,左手手指须作平按的姿势,运动的关节也须以指关节(尤其是手指与手掌相接处的关节)为主,左右摆动的幅度,亦要相仿。

在一条弦上作向里按、向外放的揉吟时,要用手指的尖端去按弦,并用指关节作主要运动。运动的方向,是作向内一捏,向外一放的动作。在作向外放的动作时,按指仍须使弦身碰触在相品位上,不可使弦身离开相品位而产生“断音”般的效果。在向内捏进的力度上,有轻重之分,在动作的速度上,亦有快慢之别。

在两条以上弦上作向里按、向外放的揉吟时,如仅用一个手指按在同一相位的两条以上的弦上时,按指宜用平按的姿势;如用两个以上手指分别按在两条以上的弦上时,则各按指都须用指尖去按弦。

6. 滑音类

在琵琶演奏术语中,滑音是近几十年才被采用的。传统的琵琶谱上称作推、拉、扳、纵起、撞、推复、以及拖、进、退、绰、注、虚绰、虚注等指法,都可称作滑音。现在所说的滑音,在琵琶演奏上,可分推、挽、纵起类与拖类两大类。

(1) 推、挽、纵起类演奏方法。

推 将弦身用左手按指紧按在相品位上后,向右推进。

挽 将弦身用左手按指紧按在相品位上后,向左挽出,俗称“拉”,又称“拿”。

纵起 将弦身用左手按指紧按在相品位上后,向内按入,俗称“压”。

撞 将弦身用左手按指紧按在相品位上后,向内按入并立即放松,使回复原状。在左手向内按入之前,右手先弹本弦,在左手放松而加复原状的过程中,右手不再弹,这是撞一次的奏法。撞一次的叫“单撞”,撞二次的叫“双撞”。

虚滑音 推、拉、纵起后,使弦音比原按音位增高了的这些音,只用左手去推、挽、纵起,不再用右手弹奏。

实滑音 推、拉、纵起后,使弦音比原按音位增高了的这些音,同时再用右手弹奏。

推复 先用推法,然后又回复到原按的音位上。

挽复 先用拉法,然后又回复到原按的音位上。以上指法,都是用左手按指将弦身紧按在相品位的某一音位上后,通过向右、向左两种方向,使弦紧张而产生的滑音效果。

扳 将弦身用左手按指紧按在相品位的某一音位上后,用食指在上面作拉,同时用中指或名指在下面作推,又称“扭”。

(2) 拖类演奏方法。

历代各传派对拖类有各种不同的名称。如有的传派分别称进、退、绰、注、虚绰、虚注等,在浦东派倪青泉谱中,则总称作“拖”。广东省汕头等地,又有“勒”的奏法,演奏效果近似于拖,因此,勒在记谱时,也用了拖的符号。

现将拖类的演奏方法简介如下:

进 左手按指从较低的本音音位按弦滑拖到较高的本音音位,同时右手弹弦。

退 左手按指从较高的本音音位按弦滑拖到较低的本音音位,同时右手弹弦。

绰 左手按指从较低的装饰音沿弦急速滑拖到较高的本音音位上,同时右手弹弦。

注 左手按指从较高的装饰音沿弦急速滑拖到较低的本音音位上,同时右手弹弦。

虚绰 只绰不弹,得一虚滑音。

虚注 只注不弹,得一虚滑音。

勒 左手名指放在弦身(大都是子弦)的里面,即弦身与面板中间之处,名指甲向外将弦挑托起来,并用中指腹轻靠在弦身与名指甲上,犹如弦身由名指甲与中指腹捏住似的,然后作向上或向下的不同速度、不同距离的滑动,同时右手弹、挑、或轮、滚。

以上这些指法,都是用左手按指沿弦由这一音位滑拖到另一个音位(这与推、拉、纵起类只在原按音位上作运动是不相同的)从而产生滑音效果的。

7. 绞弦与并弦类

绞弦与并弦属于实音一类。左手在作绞弦或并弦的同时,还须用右手各种指法来弹奏发音。绞弦的发音,不是纯正的乐声,因此,记谱时虽然写出了它们所按音位的音高,但同时还加用斜线划去。在古谱中,绞弦与并弦大都见用于武套乐曲中,用以描摹马嘶声、刀枪相击声、丢盔弃甲声、呐喊声、禽鸣声等。

绞弦 演奏绞弦分三个动作:①用左手指(或中指)将左侧的弦向右推进,推至右侧一条或几条弦身的底下;②用左手指将右侧一条或两条弦身向左拉出压在左侧的一条推弦上,并用食指将绞压着的两条弦按牢;③将左手指(或中指)抽出。经此三个动作,绞弦已经完成。同时用右手轮、滚等指法演奏,即得嘹嘹的绞弦声。

并弦 练习并弦时,左手可分三个动作:①用左手名指将左面的弦推向右方弦身垂直线处;②用左手食指将右面弦身向左拉出,以与左面推进的弦身相并在一起;③用左手食指或中指、名指将并在一起的弦(两条或三条、四条)紧按在相品位上。经此三个动作,并弦已经完成。同时用右手轮、滚、拂等指法演奏,即得并弦之声。

演奏并弦,另有一种只用一个按指的便捷方法。是用左手名指(或食指、或中指)在并弦的应按相品位处,先将右面的弦身紧按在相品位上,并将各弦一起向左拉到左面的弦身处,使之相并在一起,再用此按指将已经相并着的各条弦紧按并沿着相品位向右推或向左拉至乐曲中应有音高的位置处。此法虽较简捷快速,但左手按指所需的力度极大,尤其在作并四弦时,必须要有极大的指力。

(二) 右手指法

1. 弹挑类

右手指法中最基础、最重要的指法是弹挑类指法,其中包括弹、挑、夹弹、滚、剔、双弹、双挑、飞、双飞等。而琵琶二字的命名,亦出自弹挑。

弹 是用右手食指指甲端触弦,将弦向左弹出发音。

挑 是用右手拇指指甲端(一般用大指外侧的指甲端)触弦,将弦向右挑进发音。弹挑类其他指法的演奏方法如下:

夹弹 是用弹和挑在弦上作连续均匀而不很快的动,每拍依曲调节奏的疏密,一般作四声,有的或作二声。

滚 演奏方法与夹弹相同。但在速度上则较夹弹快一倍,即每拍依曲调节奏的疏密,一般作八声,有的或作十六声。

剔 是用中指甲向左将弦剔出。

双弹 是用食指甲将相邻的两条弦向左同时弹出。

双挑 是用拇指指甲将相邻的两条弦向右同时挑进。

飞 是用无名指甲将弦向左飞出。

双飞 是用食指甲弹左面的弦,拇指指甲挑右面的弦,要连而不断。

2. 轮指类

轮指是五指循环周而复始的演奏,是琵琶演奏中获得长音的主要方法。二胡等拉弦乐器演奏长音时,可拉“长弓”来得到连续不断的长音。笛子等吹管乐器,演奏长音时,可一口气吹出连续不断的长音。琵琶等弹弦乐器演奏长音时,就须用“轮”或“滚”、“摇”等指法,利用同一音位的若干快速单音连结成一个长音。拉弦乐器与吹管乐器奏出的长音是毫无间断的,弹拨乐器用轮或滚、摇奏出的长音则存在无数短促的间隙。

以右手食指为第一、中指第二、无名指第三、小指第四,一个接一个依次顺向(左前方)弹出;接着大指为第五由反向挑进得五声称一轮。这种五指循环周而复始的演奏指法称为轮指。轮指时五个手指击弦的时间间距要均匀。轮指的两种奏法如下:

下出轮 是先用右手的小、名、中、食指次第向左弹出,然后拇指向右挑进。由于它是先用小指开始作轮,因此叫做“下出轮”。清代浙派多用此法。其优点是各指的发音量易于相仿,缺点是音量一般较弱些。

上出轮 是先用右手拇指或食指在上面开始作轮的,清代直隶派多用此法。其优点是发音量一般较强些,缺点是各指的发音量易致强弱不一。由于目前轮指演奏大都采用了“上出轮”的方法,因此本书就以介绍“上出轮”为主。

3. 划、拂、扫、撇类

划、拂、扫、撇类包括划三弦、拂三弦、滚二弦、滚三弦、滚四弦、临、挂等。都是在同一时间有四个音(或三个音)一齐发音的指法。在演奏和音或和弦时,大都采用这类指法。此类的发音量较强,易于作出激烈而有力的表现,能突出重音,强化节奏,因此,在乐曲的重音和高潮处常配用这类指法。

划 用右手食指甲由缠弦至子弦向左划过琵琶四条弦。

拂 用右手拇指甲由子弦至缠弦向右急速弹四弦如一声。

扫 用右手食指,由缠弦至子弦向左急速弹四弦如一声。

撇 用右手小、名、中、食四指排齐,由子弦至缠弦向右急速撇进如一声。

划三弦 用右手食指自右向左急速弹相邻的三条弦。

拂三弦 用右手拇指自左向右急速挑相邻的三条弦。

滚二弦 用右手拇、食两指在相邻的二条弦上作连续而快速的弹挑。

滚三弦 用右手拇、食两指在相邻的三条弦上作连续而快速的弹挑。

滚四弦 用右手拇、食两指在相邻的四条弦上作连续而快速的弹挑。

临 用右手拇指自子弦而中弦、老弦、缠弦向右次第挑进。

挂 用右手食指自缠弦而老弦、中弦、子弦向左次第弹出。

4. 摭、分和勾打类

勾 用右手拇指腹触弦,取势向左勾出。

抹 用右手食指腹触弦,取势向右抹进。

摭 用右手拇指勾同时食指抹。

分 用右手拇指甲向右挑,食指甲向左弹,两指同时触弦发音。

扣 用右手拇指向左勾,同时食指向左弹。

勾打 “勾打”又称“勾搭”,在实际演奏中,曾有各种不同组合形式。每组二声的是勾搭类最原始的演奏形式,其他各种都是由二声衍变引申而成,其中又以每组四声的见用最多。

二声的勾打 第一声用拇指勾右面的一条弦,第二声用食指抹左面的一条弦,大都作连续反复进行。传统称作“勾搭”,俗称“小勾打”。

四声的勾打 奏法有多种形式,名称也不一致,这里主要介绍常用的“凤点头”:第一声摭子、缠弦,第二声食指弹子弦,第三声食指抹子弦,第四声食指弹子弦,大都连续反复进行。

四、琵琶的定弦与音域

常用的定弦法,是把四条弦由缠弦至子弦固定为“A、d、e、a”四个音。六相二十五品琵琶音域从A到e³。

(一) 定弦

1. 定弦的基本方法

琵琶定弦,在传统乐曲中变化较多,四条空弦之间的音程关系并不固定。但比较常用的定弦法,是把四条弦由缠弦至子弦固定为A、d、e、a四个音,常视为D调首调唱名法的“5125”。初学者宜先学D调,即以“D”调为标准进行定弦。

2. 校定弦音的方法

初学琵琶时,如尚未培养与建立起音准观念,就不会校定弦音。此时更宜养成定准弦音的习惯。若弦音未定准,就不练习。

(1) 双音校验法。按第一品位子弦与空中弦作双弹,按第四品中弦与空老弦作双弹,按第一品老弦与空缠弦作双弹,或“分”空子弦与空缠弦。在双弹或分时,如发现两条弦音之间不谐和,就需细心去辨别每一条弦的音高,是哪一条弦低了或高了,将定得不准的弦再作校定。

(2) 泛音校验法。如已学会演奏泛音,可用此法。

(3) 按音与泛音校验法。

(4) 散音与泛音校验法。

初学者开始一般用双音校验法,学到一定程度(即掌握泛音演奏技巧)后,可用泛音校验法。这是一个比较可靠的好方法,排品时,也宜用泛音来校验,以使品位排粘在准确的位置上。

琵琶的定弦为 A(缠)、d(老)、e(中)、a(子),四根弦空弦的音高分别为 c 调的 $\dot{6}$ (四弦) $\dot{2}$ (三弦) $\dot{3}$ (二弦) $\dot{6}$ (一弦)。(参见下表 1—表 4)

表 1 琵琶音名定位与 C 调唱名定位表

		琵琶音名定位表				c 调唱名定位表						
		四弦	三弦	二弦	一弦	山口	四弦	三弦	二弦	一弦		
相	}	A	d	e	a	山口	$\dot{6}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{6}$	0 把	}
		$\sharp A$	$\sharp d$	$\sharp e$	$\sharp a$	一相	$\sharp\dot{6}$	$\sharp\dot{2}$	$\sharp\dot{3}=\dot{4}$	$\sharp\dot{6}$		
		B	e	$\sharp f$	b	二相	$\dot{7}$	$\dot{3}$	$\sharp\dot{4}$	$\dot{7}$		
		c	f	g	c^1	三相	$\dot{1}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{1}$		
		$\sharp c$	$\sharp f$	$\sharp g$	$\sharp c^1$	四相	$\sharp\dot{1}$	$\sharp\dot{4}$	$\sharp\dot{5}$	$\sharp\dot{1}$		
		d	g	a	d^1	五相	$\dot{2}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$	$\dot{2}$		
品	}	$\sharp d$	$\sharp g$	$\sharp a$	$\sharp d^1$	六相	$\sharp\dot{2}$	$\sharp\dot{5}$	$\sharp\dot{6}$	$\sharp\dot{2}$	I 把	}
		e	a	b	e^1	一品	$\dot{3}$	$\dot{6}$	$\dot{7}$	$\dot{3}$		
		f	$\flat b$	c^1	f^1	二品	$\dot{4}$	$\flat\dot{7}$	$\dot{1}$	$\dot{4}$		
		$\sharp f$	b	$\sharp c^1$	$\sharp f^1$	三品	$\sharp\dot{4}$	$\dot{7}$	$\sharp\dot{1}$	$\sharp\dot{4}$		
		g	c^1	d^1	g^1	四品	$\dot{5}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{5}$		
		$\sharp g$	$\sharp c^1$	$\sharp d^1$	$\sharp g^1$	五品	$\sharp\dot{5}$	$\sharp\dot{1}$	$\sharp\dot{2}$	$\sharp\dot{5}$		
		a	d^1	e^1	a^1	六品	$\dot{6}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{6}$		
		$\sharp a$	$\sharp d^1$	$\sharp e^1$	$\sharp a^1$	七品	$\sharp\dot{6}$	$\sharp\dot{2}$	$\sharp\dot{3}=\dot{4}$	$\sharp\dot{6}$		
		b	e^1	$\sharp f^1$	b^1	八品	$\dot{7}$	$\dot{3}$	$\sharp\dot{4}$	$\dot{7}$		
		c^1	f^1	g^1	c^2	九品	$\dot{1}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{1}$		
		$\sharp c^1$	$\sharp f^1$	$\sharp g^1$	$\sharp c^2$	十品	$\sharp\dot{1}$	$\sharp\dot{4}$	$\sharp\dot{5}$	$\sharp\dot{1}$		
		}	}	d^1	g^1	a^1	d^2	十一品	$\dot{2}$	$\dot{5}$		
$\sharp d^1$	$\sharp g^1$			$\sharp a^1$	$\sharp d^2$	十二品	$\sharp\dot{2}$	$\sharp\dot{5}$	$\sharp\dot{6}$	$\sharp\dot{2}$		
e^1	a^1			b^1	e^2	十三品	$\dot{3}$	$\dot{6}$	$\dot{7}$	$\dot{3}$		
f^1	$\flat b^1$			c^2	f^2	十四品	$\dot{4}$	$\flat\dot{7}$	$\dot{1}$	$\dot{4}$		
$\sharp f^1$	b^1			$\sharp c^2$	$\sharp f^2$	十五品	$\sharp\dot{4}$	$\dot{7}$	$\sharp\dot{1}$	$\sharp\dot{4}$		
g^1	c^2			d^2	g^2	十六品	$\dot{5}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{5}$		
$\sharp g^1$	$\sharp c^2$			$\sharp d^2$	$\sharp g^2$	十七品	$\sharp\dot{5}$	$\sharp\dot{1}$	$\sharp\dot{2}$	$\sharp\dot{5}$		
a^1	d^2			e^2	a^2	十八品	$\dot{6}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{6}$		
				f^2	$\flat b^2$	十九品			$\dot{4}$	$\flat\dot{7}$		
				$\sharp f^2$	b^2	二十品			$\sharp\dot{4}$	$\dot{7}$		
				g^2	c^3	二十一品			$\dot{5}$	$\dot{1}$		
				$\sharp g^2$	$\sharp c^3$	二十二品			$\sharp\dot{5}$	$\sharp\dot{1}$		
		a^2	d^3	二十三品			$\dot{6}$	$\dot{2}$				
		b^2	e^3	二十四品			$\dot{7}$	$\dot{3}$				

表2 传统把位指序按音图

1=D

山口	5̣ 1̣ 2̣ 5̣		空弦
一相			相把位
二相	6̣ 2̣ 3̣ 6̣	食指	
三相	4̣	中指	
四相	7̣ 3̣ 7̣	无名指	
五相	1̣ 4̣ 5̣ 1̣		
六相			
一品	2̣ 5̣ 6̣ 2̣	食指	I 把位
二品			
三品	3̣ 6̣ 7̣ 3̣	中指	
四品	4̣ 1̣ 4̣	无名指	
五品	7̣	无名指	
六品	5̣ 1̣ 2̣ 5̣	食指(小指)	
七品			II 把位
八品	6̣ 2̣ 3̣ 6̣	中指	
九品	4̣	无名指	
十品	7̣ 3̣ 7̣	无名指	
十一品	1̣ 4̣ 5̣ 1̣	小指	
十二品			III 把位
十三品	2̣ 5̣ 6̣ 2̣	食指	
十四品			
十五品	3̣ 6̣ 7̣ 3̣	中指	
十六品	4̣ 1̣ 4̣	无名指	
十七品	7̣	无名指	
十八品	5̣ 1̣ 2̣ 5̣	食指(小指)	IV 把位
十九品			
二十品	2̣ 3̣ 6̣	中指	
二十一品	4̣	中指	
二十二品	3̣ 7̣	无名指	
二十三品	4̣ 5̣ 1̣	小指	
二十四品	5̣ 6̣ 2̣	小指	