

琵琶基本知识

一、琵琶的历史与沿革

琵琶是中国最具有代表性的弹拨乐器，东汉年间，琵琶学者刘熙在《释名·释乐器》中提道“批把，马上所鼓也，推手前曰批，引手却曰把，象其鼓时，因以为名也。”这就是说右手食指向前弹叫批，右手大指向后拨叫把，这是描摹两种基本的弹奏方法，或是它发出的声音像批把，总之很形象化，也有将“批把”用来表示木制乐器的。因此，后来，各种木制弹拨乐器，无论长柄、短柄，圆形、梨形，还是木面的、弦数多的或者少的，凡是运用了批与把手法的弹奏乐器，都以“批把”概括。大约到了魏晋时期，根据我国琴、瑟等弹拨乐器的用字习惯，把批把两字的挑手的木字旁去掉，增加两个“王”并列的“琴”字头，即“琵琶”，这两字沿用至今。以上所讲的就是琵琶名字的由来。

最早的琵琶出现于秦汉时期，根据《乐书》记载：秦汉琵琶，本出于弦鼗之制，圆体修颈。由于这种乐器和我国原有的击奏乐器鼗（拨浪鼓）相象，只不过它在鼗上加了琴弦，所以被称为“弦鼗”。以上所说的秦汉时期的“秦”并不是“秦始皇”的“秦”，而是东晋十六国的苻秦之秦。“汉”是指的前汉。当然，琵琶从西域即中亚地区传入的时候，并不是我们所提到的直项的，经过我国汉族人民改良后才成为现在所指的直项琵琶，所以直项琵琶也叫作“秦汉子”“秦琵琶”。到了六朝的时候，通过不断改良，直项琵琶已经有了大小不一的多种形制。直项琵琶另一个特点就是都用手指拨弦，这对后来琵琶技巧的发展有着重大的意义。

大约在南北朝时期，曲项（短项）琵琶由波斯经新疆、甘肃传入我国中原地区。其形状为曲项，梨形音箱有四柱四弦，横抱琵琶用拨子演奏。这种横抱姿势和这种弹拨方法是相适应的。从敦煌石窟留传至今的众多壁画中还能看见这种横抱琵琶的姿势。另外，壁画中还有很多反弹琵琶的伎乐图，想必其舞蹈的造型意义大大超过实际乐器演奏的意义。

琵琶艺术发展的第一个高潮在唐代。在乐器改革方面，巧妙地将传统直项琵琶与外来的曲项琵琶结合起来，保留曲项琵琶梨形、形制特点和它的发音特点；逐步舍弃曲项琵琶用拨子弹奏，沿用直项琵琶用手弹奏，在曲项琵琶上将原用四柱改用直项琵琶的多柱，由原来曲项琵琶的横弹改为直项琵琶的竖弹。乐器改革上的大胆吸收和合理取舍，使演奏技法有了新的提升。当时上至宫廷乐队，下至民间都少不了琵琶，琵琶成为当时非常盛行的乐器，而且在乐队中处于领奏地位。琵琶除了是唐代歌舞大曲的领奏之外，它的独奏艺术也获得很大的发展，这种情况在我国古代诗词中有大量记载。例如，唐代诗人白居易在他的著名诗篇《琵琶行》中非常形象化地描述了琵琶演奏及其影响效果：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。载入史册的琵琶演奏家也不计其数，如段善本、唐昆仑、曹善才等。

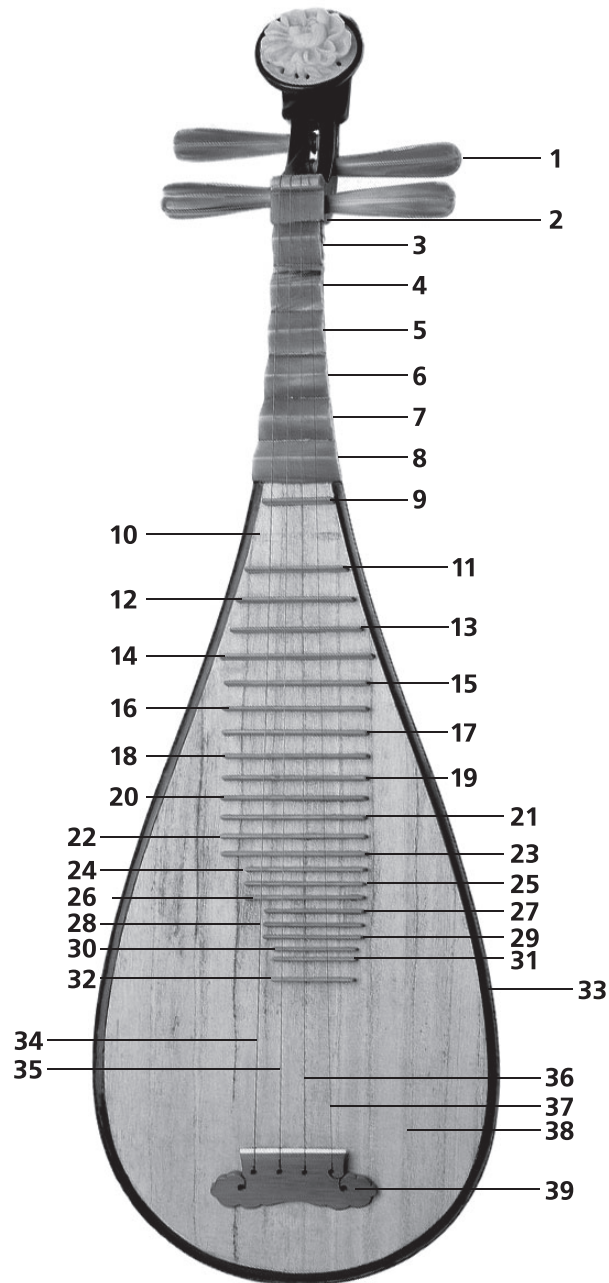
到了宋代，工商业逐渐繁荣，形成了很多大都市。唐代宫乐也开始走向民间，以适应新兴的城市文化的需要。民间音乐得到了极大的发展，首先，在瓦子中表演的大多是一些说唱音乐类的艺术，

如叫声、嘌唱、小唱、唱赚、鼓子词、陶真、崖词、诸宫调等，这些说唱音乐大多用琵琶伴奏。另外，当时有一种艺术歌曲，称为“琵琶词”，即由琵琶伴奏，例如《多丽》《琵琶仙》《帝台春》。这样，在宫廷燕乐中起主要作用的琵琶开始走向民间，成为说唱音乐的主要伴奏乐器之一。自宋以来，则把“曲破”从“大曲”中分离出来，作为独立的形式运用，这样就产生了不少琵琶独奏曲，也促使琵琶本身发生变化，变横式拨弹为竖式指弹，进一步丰富了琵琶的演奏手法和表现力，从而为明清琵琶艺术第二个高潮的到来奠定了坚实的基础。宋元诗词中就记载了很多琵琶演奏家，如杜彬、田为、周生、张猩猩、朱绣莲以及辽代的道宗皇后萧观音、元代的李宫人等。

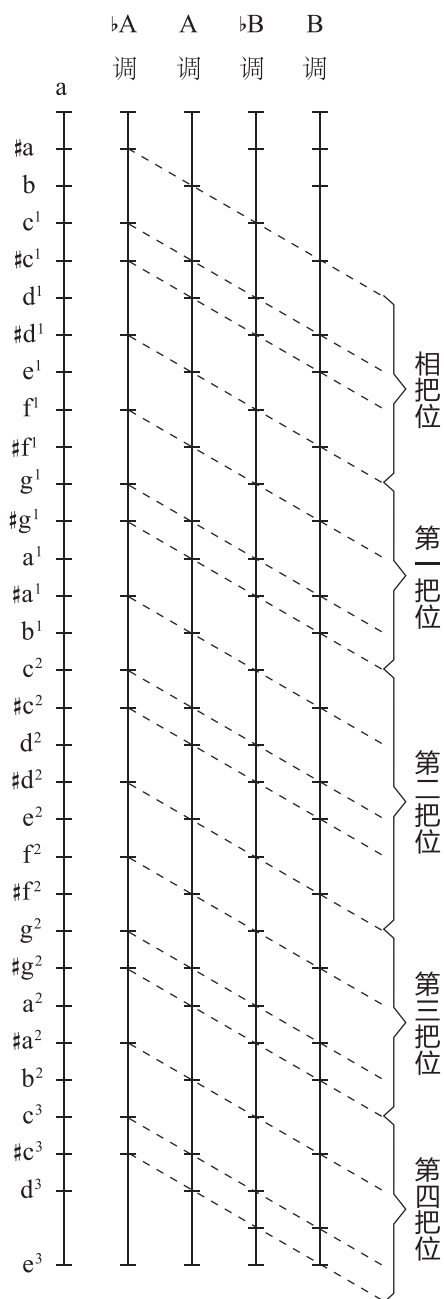
明清时期，由于戏曲音乐的勃兴，带动了器乐的发展，促成琵琶发展历史上第二次高潮。这时的琵琶形制基本稳定，从明代的四相九品发展到清朝的四相十品、四相十二品、四相十三品，有这样的成就，跟琵琶大型套曲的制作、演奏分不开，如汤应曾的《楚汉》、张雄演奏的《拿鹅》。琵琶右手的演奏已完全运用手指弹奏，形成了丰富多样的演奏指法。琵琶的演奏姿势也因品柱的增加从横抱改为竖抱。吟、揉、推、拉等左手演奏指法多达五六十种，琵琶逐渐成为一件独奏乐器，近代艺术流派应运而生。明清时期著名的演奏家有张雄、汤应曾等。

中华人民共和国成立后，琵琶演奏艺术获得更大的发展，乐器改革上突出的成就包括：根据十二平均律的要求，安排品位，目前已发展为六相二十四品；20世纪50年代，由钢丝弦代替丝弦，目前已发展为钢丝尼龙弦，代替原来的钢丝弦；人工指甲代替手指甲等。在乐器音域、音质、音色、音量等方面都有了显著变化。创作了一部分优秀曲目，如《狼牙山五壮士》《彝族舞曲》《草原英雄小妹妹》等。在20世纪30年代前后，我国琵琶发展出现又一高峰期，那就是以汪昱庭为代表，以大城市为基地的上海派的形成。其余波一直影响到20世纪50年代末。1973年由吴祖强等创作，刘德海首演的琵琶协奏曲《草原英雄小妹妹》是我国历史上第一次以琵琶独奏与交响乐队的形式出现。它不仅大大地拓宽了琵琶表现的内容，而且有力地增强了琵琶的演奏能力。它提高了琵琶等我国民族乐器在世界音乐领域的地位，为我国民族乐器真正走向世界打下了良好的基础。

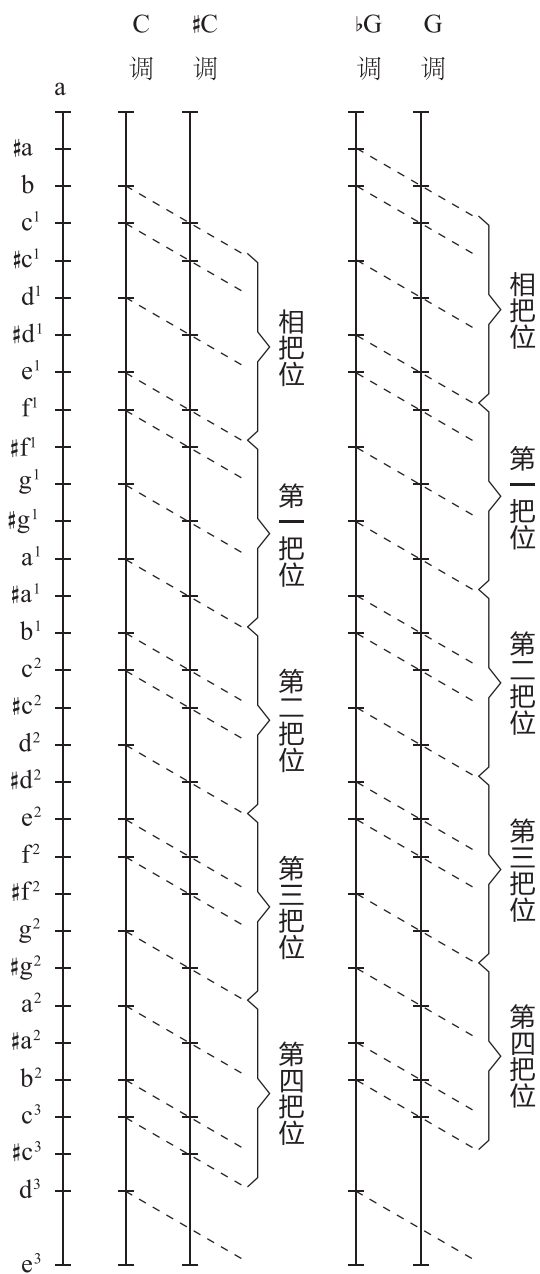
二、琵琶各部位名称图

1. 弦轴 2. 山口 3~8. 相 9~32. 品
 33. 背面 34. 缠弦 35. 老弦 36. 中弦
 37. 子弦 38. 板面 39. 复手

A调把位图

C调把位图

三、演奏符号说明

(一) 弦 序

符 号	弦 名	旧谱符号
-	子 弦	“子” “丿”
	中 弦	“中” “口”
≡	老 弦	“老”
×	缠 弦	“系” “么”
()	空弦(散音)	“宀”

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	旧谱指禁指，所谓大套不用小指，现无此禁
o	大 指	传统乐曲不用大指

指序记写在音符上方或左上方

(三) 右手基本指法表

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
	↘	小扫	食指自右向左弹出，同时弹相邻的三条弦，如得一声
	↗	扫	食指自右向左弹出，同时弹出四条弦，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
	↘	小拂	大指自左向右挑相邻三条弦，如得一声
	↗	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	∟	剔	中指自右向左弹出
	∟	中指抹	中指自左向右抹进
各指自身指法结合	κ	摇指	食、中、名、小各指均能用指甲偏锋和侧锋急速来回拨弦，如“滚”奏，指序可以用1 2 3 4表明，旧谱摇指用大指

分指部类	符 号	名 称	简要说明
食指与 大指结合	八	分	大指“挑”，食指“弹”，同时发声
	()	摭	大指“勾”，食指“抹”，同时发声
	∩	扣	大指“勾”，食指“弹”，同时发声
	⌘	扣双	大指“勾”，食指“双弹”三条弦，同时发声
	⌘	倒分	大指“挑”外弦，中指“剔”里弦，两指作分
	∥	滚	急速连续“弹”“挑”，发音园捷。(记写在符干上，简谱写在音符右下方)
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
	()	三摭	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
	八	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、小依次“弹”出，循环两次以上，称“四指长轮” ②食、中、名依次“弹”出，大指“挑”进，连得三声，循环两次以上
	∩	三轮指	食指“弹”，中指“剔”，大指“挑”，连得三声
	∩-----	三指长轮	两个以上的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、大紧跟作轮单弦

分指部类	符 号	名 称	简要说明
	☆-----//	轮双	同时轮两条弦(没有虚线表示作一次轮)
	÷-----//	半轮双	同时轮两条弦(没有虚线表示作一次四指轮)
	⊗	满轮	同时轮四条弦或三条弦
	☆----- ☆-----	轮带扫	“轮”时第一用食指作“扫”，然后中、名、小、大指跟作“轮”单弦
	☆----- ☆-----	轮带拂	“轮”时第一用大指“拂”，然后食、中、名、下指作“轮”单弦
	∧-----	挑轮	大指先“挑”里弦，然后紧接在外弦作“轮”
	∠-----	勾轮	大指先“勾”里弦，然后紧接在外弦作“轮”
	(----- ☆-----	扣轮	“轮”时大指和食指同时作“勾”“弹”，然后紧接在外弦作“轮”
非乐音类	L	拍	大指将弦勾起即放，重声作断弦声，轻声成乐音
	K	提	大指、食指提起一弦即放，重声作断弦声，轻声成乐音
	κ	摘	大指抵住缚弦处的弦，食指或中指在下面“弹”，如“勾”之声
	卜	弹面板	食指或大指用指甲面用力弹击面板
	曲	轮板	小、名、中、食四指在面板上作“轮”
人工泛音	∠	人工泛音	左手按音位，右手用小指外侧虚按在有效弦长的1/2、1/3处，食指同时弹弦得人工泛音，亦可用大指外侧虚按泛音点，食指同时弹

右手基本指法写在乐谱音符上方。

右手除基本指法外，还有一种汇组指法，即将两种以上基本指法连接起来，成为一组指法，在一个乐句或一个乐段中使用，称为汇组指法。

汇组指法在一个乐句或一个乐段中使用时，无须在每个音符上标明指法，只要在第一组音符上标明指法，然后用方框“∩”将这组指法框上，表示在后面的音符序列中使用同样的指法，一直到新的指法符号出现为止。

右手汇组指法种类繁多，故不再列表举例。但它们组合的原则都是基本指法的序列，演奏时将每个基本指法正确的弹奏出来，并按音符节奏规定的时值连接起来即可。

(四) 左手指法符号

类别	符号	名称	简要说明	
表情类	↔	吟、揉	按弦在音位上作摇动,发出波音效果,吟:左右摇动;揉:上下摇动	
	↔	摆	按指左右摆动,比吟、揉的波音大,如“推复”“拉复”两种指法组合	
发音类	c	带	右手在前面一个音符弹后,左手按指带起所发之音	
	,	擞	左手指尖搔弦得声	
	♣	打	用左手指尖打击音位发音	
滑音类	↗	推、拉	按弦向右推进,使弦音升高为“推”;按弦向左拉出,使弦音升高为“拉”;右手必须标明指法,不标者为虚音	
	→	绰、注	从低音位滑到高音位称“绰”;从高音位滑到低音位称“注”;右手必须标明指法,不标者为“虚绰”、“虚注”	
	∩	压	手指用力压弦,使弦音升高,然后即恢复到本位音	
	∧	撞	手指按音从本音用“推”或“拉”,使弦音升高,然后即恢复到本位音	
	※	勒	左手食指和中指(或名指和中指)将弦夹着滑动,用右手弹得之声	
装饰类	tr	颤	右手作“长轮”或“长滚”时,左手按音指的下方指作连续打击下方音位	
泛音类	○	泛音	左手指浮点在泛音位处,同时右手触弦发音	
非音乐类	∩	虚按	左手指浮按弦,不实按音位,同时右手弹奏,它发的音不是纯乐音,故在音符上加用斜线销去	
	⊥	煞	左手指甲抵弦身,右手弹得煞声,它发的音不是纯乐音,故在音符上加用斜线销去	
	⌘	绞二弦	把两条弦相互交绞	用右手弹得之声,但它发的音不是纯正的乐音,故在音符上用斜线销去
	⌘	绞三弦	把两条弦相互交绞	
	⌘	绞四弦	把两条弦相互交绞	
	⌘	并二弦	把两条弦并在一起	用右手弹得之声,但它发的音不是纯正的乐音,故在音符上用斜线销去
	⌘	并三弦	把三条弦并在一起	
	⌘	并四弦	把四条弦并在一起	
	☐	同轮板	在右手夹扫和扫拂散音,同时用左手小、中、名、食指端次第击板,如马蹄声	
严格休止	⊞	伏	右手弹后,左手或右手指掩住弦身的振动,使音截然而止。	

注:

发音类、滑音类、装饰类、泛音类的符号均记写在音符上方。

表情类、非乐音类、严格休止的符号均记写在音符下方。

四、关于琵琶的唐诗

书琵琶背
(唐·李煜)

周后通书史，善音律，尤工琵琶。元宗赏其艺，取所御琵琶时谓之烧槽者赐焉。烧槽即蔡邕焦桐之义，或谓斲材而斩之，或谓因艺而存之。后临殂，以琵琶及常臂玉环亲遗后主。

侏自肩如削，难胜数缕绦。
天香留凤尾，余暖在檀槽。

相和歌辞·王昭君
(唐·刘长卿)

……

纤腰不复汉宫宠，双蛾长向胡天愁。
琵琶弦中苦调多，萧萧羌笛声相和。

……

从军行·其二
(王昌龄)

琵琶起舞换新声，总是关山旧别情。
撩乱边愁听不尽，高高秋月照长城。

听邻人琵琶
(唐·陈叔达)

本是龙门桐，因妍入汉宫。
香缘罗袖里，声逐朱弦中。
虽有相思韵，翻将入塞同。
关山临却月，花蕊散回风。
为将金谷引，添令曲未终。

琵琶
(唐·李峤)

朱丝闻岱谷，铄质本多端。
半月分弦出，丛花拂面安。
将军曾制曲，司马屡陪观。
本是胡中乐，希君马上弹。

咏琵琶
(董思恭)

半月无双影，金花有四时。
摧藏千里态，掩抑几重悲。
促节萦红袖，清音满翠帷。
驶弹风响急，缓曲钏声迟。
空余关陇恨，因此代相思。

古意
(唐·李颀)

……

辽东小妇年十五，惯弹琵琶解歌舞。
今为羌笛出塞声，使我三军泪如雨。

酒泉太守席上醉后作
(唐·岑参)

……

琵琶长笛曲相和，羌儿胡雏齐唱歌。
浑炙犁牛烹野驼，交河美酒归叵罗。

……

刘禅奴弹琵琶歌(感相国韩公梦)

(唐·顾况)

乐府只传横吹好，琵琶写出关山道。
羈雁出塞绕黄云，边马仰天嘶白草。
明妃愁中汉使回，蔡琰愁处胡笳哀。
鬼神知妙欲收响，阴风切切四面来。
李陵寄书别苏武，自有生人无此苦。
当时若值霍骠姚，灭尽乌孙夺公主。

夜听琵琶三首

(唐·羊士谔)

掩抑危弦咽又通，朔云边月想朦胧。
当时谁佩将军印，长使蛾眉怨不穷。
一曲徘徊星汉稀，夜兰幽怨重依依。
忽似搵金来上马，南枝栖鸟尽惊飞。
破拨声繁恨已长，低鬟敛黛更摧藏。
潺湲陇水听难尽，并觉风沙绕杏梁。

曹刚

(唐·刘禹锡)

大弦嘈囋小弦清，喷雪含风意思生。
一听曹刚弹薄媚，人生不合出京城。

琵琶

(唐·元稹)

学语胡儿撼玉玲，甘州破里最星星。
使君自恨常多事，不得工夫夜夜听。