

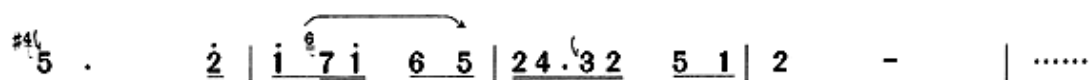

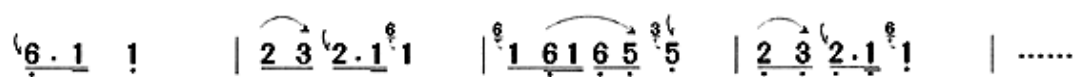
我国民族器乐艺术源远流长，经历了数千年的悠久历史，随着时代的变迁和推移，不断地变化和发展。从公元前 20 世纪以前的原始社会，我们的祖先就已经开始利用劳动工具制作乐器，到公元前 19 世纪以后，民族器乐经过人们不断地创造、改革、交流和创新，无论是乐器的种类、表现内容，还是乐器的演奏风格以及诸多的表现手段，都呈现出多姿多彩的风貌。至秦汉时期出现的琵琶、箏等乐器等是社会进步、物质文明与精神文明高度发达的体现。琵琶和箏在相同时期出现，并且同是以民族声乐的伴奏形式出现，开始了其漫长的发展历程。由于两种乐曲演奏方法相似，音响效果接近，又同是弹拨乐器，因此又可以把它们称之为远亲近邻。

琵琶中的“琵”和“琶”，本是指两种演奏技法，朝外弹称为“琵”，往内挑叫做“琶”，因而后人就把这种乐器命名为琵琶。我们的祖先最早创造的琵琶是一种圆形、直颈，有四条弦的乐器，称为秦琵琶；后来由于与西域文化的不断交流，又从印度和新疆传入一种曲项琵琶。唐宋以来，在两种琵琶基础上不断改进，逐渐形成现在这种形如纵截的长梨曲项多柱琵琶。而古箏，是以音响效果命名的乐器，因弹奏出“zheng、zheng”作响的特殊音响，故称之为箏。箏的历史悠久，音乐古朴典雅，古色古香，人们习惯地称之为古箏。前面所提到的琵琶和古箏，是在同一时期创造、发明的乐器，在这一历史时期，它们都是以民间声乐《相和歌》的伴奏形式同时出现，经过数千年的发展和改革，现今的这两件民乐器，在音量、音质以及性能上都有了很大的改进和提高，其演奏技巧也越来越丰富多彩，除在歌唱、戏曲、曲艺、杂技等用于伴奏外，更多的是作为独奏、重奏、合奏的形式出现，两种乐器都称为雅俗共赏的传统乐器，并深受人们的喜爱。

琵琶和古箏具有的共同特点是：从构造上看两者均是木质乐器；从演奏形式上看，是靠手指弹拨发音的弹拨乐器。在弹奏技法上看，右手都是戴上形似本身指甲的假指甲接触琴弦，琵琶是戴在正面，也就是自身指甲的外面，而古箏大多数是戴在指肚上，称其为反面，是靠手指运动向内发力。琵琶和古箏均有两种最常用的指法：琵琶食指触弦叫“弹”，符号是“\”，大指触弦叫“挑”，符号是“/”，古箏食指拨弦叫“抹”，符号是“\”，大指拨弦叫“托”，符号是“└”。在左手技巧中，琵琶同古箏的演奏技法更是大同小异，琵琶的推、拉、吟、揉、滑与古箏的按、滑、揉、颤都是民族乐器里独有的、最富有个性的技术，使音乐形成了“以韵补声”的旋律特点。比如琵琶的推拉技法，是用左手按弦后左或右推进或拉出，使弦音升高，其符号是“”，而古箏按、滑音则是左手在右手拨弦弹完音后用力按出升高的音，经过音有明显的效果（上滑音）或是左手先按下需要的高度，在右手弹弦后，左手再放松回复到原音位（下滑音），其符号是“”或“”。如琵琶独奏曲《渭水情》中的一段旋律：

再看古箏独奏曲《铁马吟》中的一段旋律：

琵琶与古箏不仅在左右手的演奏技法上有很多相似之处，演奏作用也基本相同，近年通过相互借鉴、移植演奏技法，还丰富了各自的弹奏技能，并完善了各自的演奏方法。如琵

琵琶的摇指，古筝的轮指和扫弦都是相互之间的一种互补、借鉴。

琵琶和古筝在演奏风格上不仅擅长弹奏古朴典雅、优美动听的旋律，更能够奏出铿锵有力、气势磅礴的音乐。正因为有这么相似的发展历程，相似的演奏技巧和相似的演奏风格，所以在弹奏的曲目里就有太多的相同的标题和乐曲内容。从古典乐曲《月儿高》、《灯月交辉》、《高山流水》、《汉宫秋月》、《寒鸦戏水》、《出水莲》到现代乐曲《彝族舞曲》、《赶花会》、《浏阳河》、《草原英雄小姐妹》、《井冈山上太阳红》等，在这两种乐器的曲集里都能够找到。

那琵琶和古筝两种乐器还有哪些特有的性能、技法及风格，而相互间又不能替代的呢？简单来说有如下几个方面：

1、我们现在所弹奏的琵琶已是有六相、二十四品位，这是根据十二平均律要求排列的乐器，也就是十二个半音俱全，可转十二个调，其音域之广，演奏手法之丰富，在民族乐器中是无与伦比的。清代《华氏谱》对琵琶音乐的演奏曾作过非常概括的介绍：“间尝聆其音之微婉也，如闺中儿女枕畔言情，凄凄切切，徘徊欲绝也。其音之清越也，如花间好鸟，应声而鸣，啾啾啁啁，留连而不已也。其音之宏大也，如雄军百万，铁骑纵横，呼号震天，如雷而如霆也。其音之锐且疾也，如江涛怒飞，一泻千里，奔腾澎湃，惊心而动魄也”，唐朝诗人白居易在《琵琶行》中对琵琶的书写更是惟妙惟肖！

……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，凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。

这篇有效的千古绝唱诗歌，把琵琶独有的演奏手法和技巧都描绘出来了。

再如：古曲《塞上曲》中第二段：

5 5 6 1 | 4 4 6 5 5 6 5 | 2 2 | 2 2 2 2 2 2 4 | 5 5 7

7 . 2 1 4 5 | 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 | 4 4 5 5 |

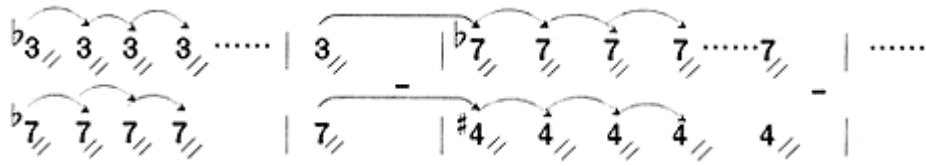
3 5 5 3 5 3 2 | 1 1 2 3 5 5 | 2 2 4 5 | .....

乐曲用了琵琶中的擞、打、吟、揉、推、拉、轮指等技法和不同的变化音，使旋律虚实音色结合使用，较细腻地把古代妇女受压抑的内心痛苦表现出来。又如琵琶独奏曲《十面埋伏》中的“列营”：

1 - 2 - | 7 5 5 4 4 5 5 | 7 5 5 4 4 5 5 | 7 5 4 5 |

7 2 1 7 | 5 #4 | 5 2 . . |

以及“呐喊”：

乐曲中运用了大量的变化音和不规则音型，并用了琵琶绞弦、快夹扫、推拼双弦、煞和伏等指法，奏出了一种特殊的音响效果，描绘出古代两军对阵、厮杀呐喊的激烈战斗场面。

2、琵琶用传统的演奏手法和创新的技巧演奏移植的外国器乐作品也轻松自如。如莫扎特的《土耳其进行曲》、里姆斯基·科萨柯夫的《野蜂飞舞》，以及安德烈耶夫的《月光变奏曲》等，琵琶都能把这些不同的音乐风格表现出来，且获得较好的艺术效果。

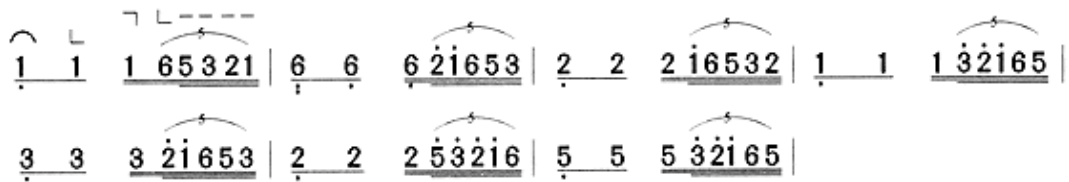
3、现在最通用的古筝是二十一弦筝，以五声音阶排列，其低音区浑厚，中音区明亮、优美，高音区清脆。在唐代流行的讲唱佛经故事的变文中，有这样对古筝的描写：手弄秦筝，似排雁于弦上。……天女各施于六律，人人调五音。从唐代诗人白居易所写“奔车看牡丹，走马听秦筝”的诗句中，就可以看到筝已非一般性乐器，而是广泛流传、雅俗共赏的传统民族乐器了。由于琴弦排列的特殊性，其演奏手法的独特，古筝演奏的几种音型、旋律型和技巧，是琵琶和其他弹拨乐器无法演奏和无法替代的。

(1) 琶音弹奏，如《浏阳河》片段：

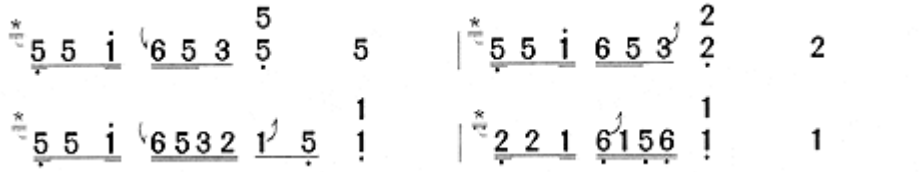
这种特殊的弹奏使音乐非常舒展、流畅。

(2) 上、下行五声音阶的级进弹奏，如《渔舟唱晚》片段：

这种弹奏风格性极强，旋律处理优美动听。

(3) 上下倚音装饰，这个就是古筝的“*”即花指。如《纺织忙》片段：

这种演奏有装饰旋律作用，使其轻盈、别致，回味无穷。

总之，琵琶与古筝还有很多似同非同的演奏手法和风格特点，因此我们无论是创作还是演奏，都要尽量发掘其特有的风格、韵味，发挥其各自的特点，取长补短，使琵琶和古筝在演奏上更加完美。

(文章来自：琵琶古筝二重奏曲集)

