

琵琶演奏技巧及情感表现研究

杨柳明子

西安音乐学院, 陕西 西安 710000

DOI:10.61369/HASS.2026010045

摘 要 : 琵琶乃中国传统弹拨乐器之集大成者, 历经两千余年发展, 建立起完备演奏技巧体系与独特情感表达范式, 此篇文本把琵琶传统及现代演奏技巧视作研究基点, 系统整理右手拨弦、左手按弦技法之分类及艺术特性, 结合琵琶演奏中的情感表现要素, 剖析演奏技巧同情感表现的联系, 以便为琵琶演奏实践、教学以及艺术创新给予理论参考。

关 键 词 : 琵琶演奏; 演奏技巧; 情感表现; 二度创作

Research on the Techniques and Emotional Expression of Pipa Performance

Yang Liumingzi

Xi'an Conservatory of Music, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract : The pipa is the culmination of traditional plucked instruments in Chinese culture. After more than 2,000 years of development, it has established a complete performance technique system and a unique emotional expression paradigm. This text regards the traditional and modern performance techniques of the pipa as the research basis, systematically classifies and analyzes the techniques of right-hand plucking and left-hand pressing, as well as their artistic characteristics. By combining the emotional expression elements in pipa performance, it explores the connection between performance techniques and emotional expression, in order to provide theoretical references for pipa performance practice, teaching, and artistic innovation.

Keywords : pipa performance; performance skills; emotional expression; second creation

当下学界对于琵琶演奏的研究大多聚焦于单一技法解析, 或者是对情感表达经验的总结, 然而对于这二者的内在关联进行的系统性研究, 依旧存在着拓展的空间, 有一部分演奏者陷入了“重技轻情”或是“重情无技”的误区, 他们要么是过度沉浸于技法的炫技之中, 缺乏情感内核, 要么是情感表达过于空泛, 毫无技法的支撑。鉴于此, 本文以演奏实践以及理论分析为基础, 构建起琵琶演奏技巧跟情感表现的关联框架, 剖析让技法服务于情感的实现路径, 以此来帮助琵琶艺术在传承的过程得以突破创新。

一、琵琶演奏技巧体系的分类与艺术特质

(一) 右手核心技法及艺术特质

右手技法当中, 拨弦方式是核心所在, 它对于琵琶音色的基调以及力度层次起着决定作用, 是情感得以表达的基础载体, 基础技法囊括了弹、挑、勾、抹等等, 依靠手指发力方式产生的细微变化来传达不同情感蕴含, 弹挑属于最为基础的技法, 它是借助食指与拇指的协同动作得以完成的。采取轻弹慢挑的方式, 可以表现出舒缓静谧的情愫, 比如说《阳春白雪》的开篇, 就是以轻柔的弹挑勾勒出了春回大地的那种灵动意境, 而快速弹挑的话, 便能营造出急促紧张的氛围, 在《十面埋伏》里的“战前准备”段落当中, 密集的弹挑可模拟出将士整装待发时的肃杀之感。

轮指属于琵琶右手极有代表性的技法, 具体是依靠食指、中指、无名指、小指与大拇指依次快速拨弦来产生连续的音色, 其中包含长轮、半轮等不同的变化形式, 长轮凭借其连贯不断的音色去呈现出深沉、悠长的情感, 有如在《春江花月夜》里, 长轮

把全曲贯穿起来, 能把江水悠悠、月色朦胧这种极富诗意的意境进行十分全面的渲染, 带轮是在轮指的基础之上将滑音或者颤音包含进去, 让情感的细腻程度有所增加, 在《彝族舞曲》当中, 带轮和左手的滑音相互配合, 模拟出民族器乐所独有的韵味, 将浓郁的民族风情传递出来。

扫拂类技法包含扫、拂、划等, 依靠多弦同时拨弦来产生强烈的和声冲击力, 这是表现激昂情感和壮阔场景的关键技法, 在《十面埋伏》的“大战”段落里, 大幅度的扫拂技法搭配力度变化, 让金戈铁马、硝烟弥漫的战场场景变得具象化, 形成了强烈的听觉冲击, 而在《霸王卸甲》当中, 扫拂技法的虚实交替, 呈现出战争的惨烈状况, 还隐隐包含着项羽的悲壮心境。

(二) 左手核心技法及艺术特质

左手技法, 以按弦、揉弦、滑音为核心。通过精准控制琴弦张力, 灵活变化音高, 为旋律增添丰富层次和独特韵味。这是琵琶情感表达中必不可少的“点睛之笔”。按音技法分实按和虚按两种。实按要求手指有力按压琴弦到准确音位, 发音清晰、音高稳

定。它不仅支撑旋律框架,还能通过细微调整按弦力度,让音色饱满、穿透力强,为整首曲子的稳定呈现打下基础^[1]。虚按不追求明确音高,只是轻触琴弦表面,不压实弦身,营造特殊音效。它常用于音色过渡或氛围铺垫,与泛音技法不同。泛音需轻触特定音位,才能发出清澈通透、空灵悠远的声音。它是塑造意境的关键技法,比如在曲目《春雨》中常见。乐曲中泛音密集使用,精准模拟初春细雨从淅淅沥沥、轻柔绵长,到浸润万物、渐趋绵密的过程。空灵通透的音效勾勒出初春的清新雅致,自然之美与静谧意境展现得淋漓尽致。

吟揉技法是左手修饰旋律、强化情感浓度的关键手段,通过手指在按音位置的细微颤动,复刻人声的婉转韵律与情感起伏,让器乐旋律兼具人声的细腻与感染力,具体包含吟、揉、擞、捺等细分技法。其中,吟弦动作轻柔迟缓、颤动幅度极小,节奏舒缓绵长,多用于勾勒温婉缠绵、含蓄深沉的情感,像《陈隋》里,左手吟揉和右手弹挑相配合,把深宫女子的幽怨与哀伤细腻地传递出来,揉弦幅度稍微大些,节奏较为灵活,可表现激昂或者悲愤的情绪,在《江河水》的改编版本当中,大幅度揉弦提高了旋律的悲怆之感,突出了苦难里的挣扎与控诉。

滑音类技法包括绰、注、推拉等。核心是手指在琴弦上平滑移动,实现音高的自然过渡。它能打破音与音之间的割裂感,丰富情感表达的层次和复杂度。上滑音从低音滑到目标音,下滑音从高音滑到目标音。它们不局限于固定情感表达,而是根据乐曲语境和情感走向灵活调整。上滑音用柔和舒缓的音色铺垫情感,通过细微节奏变化传达怅然若失、缱绻不舍的情绪。下滑音自带顿挫感,可以刻画失意怅惘的心境,也能作为情感转折的纽带,帮助情绪自然衔接与升华。推拉弦则是通过拉伸或按压琴弦改变音高,再让音色稳定后回到原位,形成独特的韵律波动,让旋律更生动、更有感染力。在《二泉映月》的琵琶改编版中,推拉弦技法的巧妙运用,加强了旋律的苍凉与沉郁。它传达了创作者对人生苦难的体悟和对命运的深深感慨,通过韵律起伏精准表达,让乐曲情感厚度更加饱满。^[2]

二、琵琶演奏中的情感表现要素

（一）乐曲背景与情感基调

以《十面埋伏》为例,这首曲子描绘了公元前202年楚汉垓下决战的场景。楚汉相争时,天下大乱,各方势力争夺,战争频繁。在这背景下,《十面埋伏》的情感基调充满紧张、激烈和悲壮。乐曲开头,通过“列营”、“吹打”、“点将”等段落,用急促节奏、强烈音响,营造大战前的紧张氛围。仿佛能看到士兵们严阵以待,军旗飘扬,鼓角齐鸣,战争一触即发。这里既有对战争即将到来的紧张感,也有对胜利的渴望。进入“埋伏”、“小战”、“大战”等核心段落,琵琶用高超复杂的绞弦技巧,真实再现了战争的惨烈^[3]。人仰马嘶、兵刃相击、马蹄声、呐喊声交织在一起,让人感受到战争的残酷和无情。同时,也展现了战场上战士们英勇无畏、奋勇厮杀的壮烈情怀。特别是“九里山大战”,这是全曲的高潮部分,强烈的节奏和宏大的音响,把战争的激烈程度推向顶峰。情感基调雄浑而壮烈,展现了历史的厚重与沧

桑,还有人在战争洪流中的人性挣扎和坚韧。

《春江花月夜》属文人情怀题材典型乐曲,里面包含着文人对自然与人生的深刻感悟和情感的表达,该诗由唐代诗人张若虚创作,之后被改编成了琵琶曲,在诗歌当中,诗人以春江、花、月、夜这些元素作为背景,塑造出了一幅幽静美丽、悠远、隐约迷离的春江月夜画面,并且融入了针对宇宙人生的思索^[4]。就情感基调而言,整个曲子满含空灵、深邃、宁静且稍带忧伤的情感,开始的“春江潮水连海平,海上明月共潮生”,呈现出春江和大海相接,明月跟着潮水上升的壮观场景,这时的情感是宏大并且开阔的,表现出对自然之美的赞美以及敬畏,随着乐曲推进,旋律渐渐趋于舒缓,把月光下江水、沙滩、花朵以及白云等美丽景色生动描绘出来,将宁静、祥和的情感给予传达,好似文人于静谧夜晚,独自领略自然之美,内心满是对自然的热爱与沉醉。不过就在这宁静里面,还蕴含着对人生短暂以及宇宙永恒的思索,透露出一缕淡淡的忧伤,在对思妇和游子情感进行表现的时候,旋律变得日益细腻婉转,把思念之情表现得极为充分,加深了乐曲中忧伤、哀怨的情感氛围。整首曲子借助对自然景色的刻画以及对人生哲理的思索,呈现出文人丰富且细腻的情感天地,以及对自然和人生的独特认知与领会。^[5]

（二）演奏者的情感理解与传递

演奏者的文化素养,在相当程度上,会左右其对于乐曲情感的领悟,文化素养涉及诸多方面,包含历史、文学、哲学等知识层面的积累,就拿对古诗词的理解在演奏里的呈现来说,许多琵琶曲跟古诗词息息相关,像《梅花三弄》,比如在演奏《梅花三弄》之际,若演奏者对梅花在中国文化里的象征意义有深刻的认知,知道梅花代表着高洁、坚韧、不屈等品性,以及文人雅士大多数时候借梅花自比的文化传统,就能感悟到乐曲中蕴含的那种高雅、清高的情感。在演奏过程中,借助对按音、吟揉等技巧的巧妙运用,把梅花的形象生动地呈现出来,让听众可感受到演奏者对梅花品质的赞颂以及对高尚情操的追求^[6]。

表演经验对于演奏者更为精准地传递情感,起到了关键作用,丰富的表演经验可让演奏者对舞台环境更加熟悉,对于演奏时的节奏、力度以及情感表达能掌控,拿知名演奏家来说,他们在长期演出实践中持续积累经验,稳步形成了自身独特的表演风格与情感表达方式,就像吴玉霞,她于琵琶演奏领域拥有丰富的表演经验。在演奏不同风格乐曲之际,可依照乐曲特性与情感需求,灵活运用各类演奏技巧,将情感淋漓尽致地表达出来,在演奏《十面埋伏》之时,她依靠丰富的舞台经验,可精准把握乐曲各个段落的情感变化,从战争前紧张准备,一直到战场上激烈厮杀,再到战争结束后的复杂情感,她皆能借助精湛技艺与细腻情感处理,把这些情感生动地呈现给观众,使得观众犹如身临其境,切实感受到战争的震撼以及历史的厚重。^[7]

三、演奏技巧与情感表现的关系

（一）技巧是情感表现的基础

琵琶所拥有的丰富多样的演奏技巧,于音色塑造而言,有着

举足轻重的作用，不同技巧能造就全然不同的音色效果，而这些独特音色又成为了表达各类细腻情感的关键凭借，轮指是琵琶演奏里极具代表性的技巧之一，能创造出圆润、连贯又有歌唱性的音色，当演奏者运用轮指时，五个手指依序快速触弦，使音符间的衔接近乎毫无缝隙，形成了一种仿若潺潺流水般连绵不断的音响效果。此音色特别适宜表达柔情、细腻的情感，例如在演奏《彩云追月》时，乐曲描绘了宁静夜晚中彩云追逐明月的浪漫景致，诗意与柔情满满，演奏者借助轮指技巧，把那轻柔、婉转的旋律以圆润音色呈现出来，仿佛将听众带入一个如梦似幻的世界，使之感受到那种宁静而美妙的情感。

再如扫弦技巧，其产生的音色与轮指相差极大，扫弦的时候，演奏者用手指迅速地在数根琴弦上划过，发出的声音饱满厚重且有冲击力，这种音色时常被用来营造宏大磅礴的音乐气势，传达激昂热烈的情感，在《将军令》这首乐曲里面，便大量运用了扫弦技巧，乐曲凭借其雄浑壮阔的气势呈现了古代将军出征时的威武画面，借助强烈的扫弦节奏和厚重的音色，似乎能让听众目睹千军万马奔腾的震撼场面，体会到将军的威严以及战士们的英勇无畏，把那种豪迈激昂的情感表现得酣畅淋漓。^[8]

（二）情感赋予技巧生命力

于琵琶演奏里面，情感恰似一盏明灯，引导演奏者展开对技巧的运用工作，演奏者要按乐曲所传达的情感需求，灵活选用并运用多种演奏技巧，来达到最为理想的演奏效果，当演奏像《汉宫秋月》这首悲伤乐曲的时候，演奏者大多时候会运用吟猱技巧来深化情感的表达，此曲子描绘出古代宫女在深宫中的落寞与哀怨，情感基调幽深且忧伤。在演奏期间，演奏者借助细腻的吟猱技巧，让音符微微地颤动，宛如宫女们在低声叹息，倾吐着内心的痛楚与无奈，这种情感的引领，使得吟猱技巧不再是单纯的技术动作，而是变成了传递悲伤情感的强势工具^[9]。

再来讲在演奏那种激昂奋进乐曲的时候，像是《草原小姐妹》，演奏者会借助乐曲里小姐妹勇敢抗争、不惧险阻的情感，大力开展扫弦、拂弦等技巧的运用，当去呈现小姐妹与暴风雪顽强拼搏的场景之际，演奏者依靠有力的扫弦和拂弦，并搭配强烈的节奏，营造出紧张激烈的氛围，就好像可看见小姐妹在狂风里坚定地前行，把她们勇敢无畏的精神凭借技巧生动呈现。情感的引领使得这些技巧的运用更契合乐曲情境，提高了音乐的感染力与表现力，在演奏抒情乐曲时，演奏者会依照情感的细腻变动，选用轻柔的轮指、细致的按音等技巧，在《浏阳河》里，乐曲表达了对家乡的赞扬和对美好生活的憧憬，情感温暖又亲切，演奏者在演奏时，凭借轻柔的轮指把旋律像潺潺流水一样缓缓流淌出来，然后还配合细致的按音，让音符更为圆润、充实，把这种温馨、美好的情感精准传递给听众，使听众也能感受到那份浓烈的乡情和对生活的热爱。^[10]

四、结语

琵琶演奏技巧和情感表现属于辩证统一整体，技巧可对情感表达给予支撑，情感能把灵魂赋予给技巧运用，传统琵琶技巧历经千年沉淀，构建了适合不同情感表达的完整体系，现代创新技巧拓展了情感表达的范围，让琵琶艺术在当代有新的活力，演奏者应深入理解二者内在联系，借助深耕作品内涵、精准调节技法、提升审美素养，实现“以技传达情感、以情感动人心”的演奏目的。展望以后，琵琶艺术的传承和发展要在坚持传统内核的基础上，推进技巧和情感表达的创新融合，学界以及业界需要加强关于琵琶演奏技巧和情感表现的系统性剖析，给演奏实践和教学提供更多理论支持，帮助琵琶艺术在新时代大放异彩。

参考文献

- [1] 徐晓佩. 琵琶演奏时的方法与情感表现 [J]. 艺术品鉴, 2023, (24): 159-162.
- [2] 朱文慧. 琵琶演奏中的情感表现与培养策略探索 [J]. 明日风尚, 2022, (10): 61-64.
- [3] 孙茵婕. 琵琶演奏技巧与情感表现探讨 [J]. 戏剧之家, 2021, (13): 63-64.
- [4] 崔颖. 琵琶演奏技巧及情感表现研究 [J]. 中国民族博览, 2021, (03): 121-123.
- [5] 李娜. 浅谈琵琶演奏中的情感表现与培养 [J]. 北方音乐, 2020, (01): 77-78.
- [6] 王棋芳. 琵琶演奏中的技巧运用及情感表达 [J]. 艺术大观, 2025, (32): 70-72.
- [7] 张玥彤. 从音乐审美角度看琵琶演奏的技巧选择 [J]. 当代音乐, 2025, (10): 122-124.
- [8] 高雅琪. 琵琶“吟、揉”技巧初探 [J]. 乐器, 2025, (09): 80-83.
- [9] 张允. 琵琶演奏中提升音乐表现力的方式研究 [J]. 戏剧之家, 2025, (24): 93-95.
- [10] 吴迪. 从舞台表演角度谈琵琶演奏的艺术感染力提升策略 [J]. 黄河之声, 2025, (15): 200-203.