

琵琶曲《渭水情》中的艺术研究

李子元

广西民族大学 艺术学院, 广西 南宁 530000

DOI:10.61369/MEC.2025010003

摘 要： 琵琶独奏曲《渭水情》由任鸿翔以秦腔音乐体系为创作根基，有机融合平湖派演奏技法与陕西地方音乐元素，形成传统底蕴与现代气质兼备的经典曲目。该作品通过富有张力的旋律铺陈与细腻的情感表达，艺术再现关中地区文化风貌，深刻诠释秦腔艺术的人文内涵。本文从曲式结构、审美特质及演奏技法三个层面切入，深入分析其创作逻辑与艺术呈现特征，为传统器乐在当代的创新传承提供理论支撑。

关 键 词： 琵琶曲；《渭水情》；艺术特色

Artistic Research on the Pipa Piece "Affection for the Wei River"

Li Ziyuan

School of Art, Guangxi University for Nationalities, Nanning, Guangxi 530000

Abstract： The pipa solo piece "Affection of the Wei River" was composed by Ren Hongxiang based on the Qin Opera music system. It organically integrates the performance techniques of the Pinghu School with local musical elements of Shaanxi, forming a classic piece that combines traditional depth with modern charm. Through the presentation of a tense melody and delicate emotional expression, this work artistically reproduces the cultural features of the Guanzhong region and profoundly interprets the humanistic connotations of Qin Opera art. This article delves into its creative logic and artistic presentation characteristics from three aspects: the form structure, aesthetic traits, and performance techniques, providing theoretical support for the innovative inheritance of traditional instrumental music in contemporary times.

Keywords： Pipa music; "Affection for the Wei River"; artistic characteristics

前言

《渭水情》作为秦派琵琶艺术的典型范式，通过本土音乐语汇与平湖派技法的有机融合，构建了具有文化标识性的音乐叙事体系。作曲家任鸿翔立足关中民间音乐场域，在传统琵琶语汇中注入地域文化基因，形成独特的艺术表现维度。现有研究多聚焦于该作品的曲体结构解析，对其文化互文性、流派融合机制及表演形态美学的系统性研究尚未形成体系化框架。本文通过解构作品的创作逻辑与审美实践，揭示其在传统音乐现代化转型中的创新路径，为当代琵琶艺术发展提供跨学科研究视角。该研究既深化了平湖派艺术形态的认知维度，又为传统音乐文化的当代转化提供了具有方法论价值的实践参照。

一、琵琶曲《渭水情》概述

（一）曲式结构解析

琵琶名曲《渭水情》的结构特征在学界已有明确界定。该作品由三个递进式乐段构成：初始乐段采用绵长节拍呈现核心乐思，中段通过节奏加速实现情绪转折，最终段落运用主题重构完成音乐闭环。具体表现为：首章以四拍子律动勾勒旋律轮廓，中章借三连音组合形成叙事高潮，末章采用压缩再现手法强化主题意象。这种“呈示-对比-回归”的布局方式，既沿袭了传统曲式逻辑，又通过速度层递与调式转换构建出多维度的情感空间。

（二）流派技法比较

《渭水情》作为平湖派艺术南北融合时期的经典作品，体现了该流派的艺术精髓。当代琵琶表演艺术体系包含五大分支：平湖流派以精微技法与意境塑造为核心特色，浦东流派着重于刚健风格与音色层次表现，崇明流派以清新雅韵见长，无锡流派追求婉转清脆的声腔质感，上海流派（汪派）则通过质朴表达与多元技法体系形成独特辨识度^[1]。

平湖派艺术发展历程中，杨少彝先生上世纪50年代起在西安音乐学院任教期间，使该流派在高校音乐教育体系化发展方面取得重要进展。通过构建系统化教学体系，首次将民间音乐纳入专

业院校课程实践，为现代琵琶表演艺术奠定了人才储备基础。任鸿翔作为杨少彝亲传弟子，全面继承了平湖派艺术的核心技法与理论体系。

《平湖派琵琶艺术特征研究——以〈渭水情〉为例》显示，该流派在右手技法领域形成了独特艺术辨识度。其指法体系中，轮指技法创新采用“上出轮”与“下出轮”双轨系统，前者在《渭水情》中得到全曲贯用。两者虽整体音响相近，但存在音色差异：“上出轮”侧重圆润音质表现，“下出轮”更易营造绵密声效。与此同时，满轮、抹复扫、七操等特色技法群的综合运用，进一步强化了该流派的艺术表现体系。

平湖派琵琶初创阶段秉持清新雅致的艺术追求。晚清大家李芳园在艺术实践中逐步构建出精微华美的审美范式，其演奏技法呈现精密化特征。二十世纪中叶，杨少彝在传承中提出“遂雅清简”的艺术主张，倡导摒除虚饰造作的表现方式，强调“意先于技、情融于弦”的演奏理念。通过虚实相生的艺术手法，既延续了传统音韵的华彩特质，又凝练出含蓄深远的审美意趣，最终达成艺术呈现与情感表达的有机融合。

在《渭水情》音乐构建过程中，曲作者精准提炼秦腔艺术的婉约内核，使之与平湖派琵琶演奏体系形成跨时空对话。该流派运用左手吟揉技法深化声腔韵律表现，结合右手触弦方式雕琢虚实相生的音响空间，由此实现秦腔标志性声韵特质与江南乐派审美意趣的创造性转化。乐器演奏技法与声腔特质的深度互文，不仅塑造了作品的完整音乐叙事逻辑，更建构起其跨地域传播的美学基础。当前学界的解析路径主要集中于音乐形态研究范畴，重点关注结构特征、风格溯源及声腔符号三大核心要素^[2]。

二、琵琶曲《渭水情》的艺术特色

（一）突出平湖派地域特色

《渭水情》的艺术特征源于地域音乐元素的深度融合。作品创造性融合秦腔音乐语汇与平湖派技法，形成具有辨识度的音响体系。关中文化特质与琵琶音色特质相结合，塑造出富有叙事张力的音乐空间。该艺术特征的生成与创作者个人经历存在直接关联。任鸿翔早年在民间乐社系统学习秦腔艺术，后于专业音乐院校精研平湖派演奏体系，在技法传承中创新性植入秦腔音乐基因，最终形成地域特色显著的演奏技法。这种艺术探索的具象化成果即为《渭水情》的创作实践。

平湖派琵琶艺术扎根于地域文化传统，其技法系统完整呈现江南音乐审美特征。该流派以含蓄节制的演奏风格，有效完成了传统音乐形态的活态延续。典型作品《渭水情》在声部构建中创造性转化了秦腔润腔技术：引子部分运用推拉弦产生的微分音效，精准复现西北方言的声韵特质；主题段落借助节奏张弛处理，还原戏曲唱腔的韵律弹性。创作者对陕西民间音调进行专业转译，通过琵琶演奏中虚实声效的辩证处理，使作品既保留原生音乐的质朴特性，又构建出多维度的音响结构。这种创作范式成功塑造了地域文化的声音符号体系，从听觉层面构建了音乐文本的空间叙事维度^[3]。

（二）融入本土人文元素

《渭水情》浸润着浓郁的人文气息，创作者将三秦故土的情怀熔铸于艺术本体，唤醒受众对地域文化的集体认同。创作者自述秦川大地赋予作品精神养分，音乐实践成为反哺乡土的文化路径，在守正创新的艺术实践中彰显民族音乐基因。在音乐形态层面，该作以秦腔《永寿庵》为音乐母体，通过对哭腔技法的解构重构与多声部旋律的立体编织，建构起跨越时空的乡愁对话场域。作品既呈现对母亲河的诗性礼赞，亦完成对故园情愫的创造性转化，这种根植于血脉的文化自觉构成了其艺术价值的核心支撑。

（三）构建多元化艺术维度

音乐文化传承需建立精神内涵与艺术形态的动态平衡关系。以秦腔移植作品《渭水声》的创演实践为例，在严格遵循秦腔音乐本体特征的基础上，演奏者通过声部结构的立体化重组与器乐技法的现代化创新，实现了传统声腔艺术的现代诠释。这种创造性转化路径要求从业者具备复合型的专业素养与主体性文化理解。表演层面的艺术再造必须以谱面文本的深度解读为前提，通过技术参数的精准控制与情感符码的有机融合，既保持作品的核心特质，又形成个性化的艺术表达。经典音乐演绎的美学价值往往产生于形式规范与创新突破的辩证统一——借助调式语言的创造性转化与音色形态的突破性塑造，在维持作品艺术完整性的框架内开拓新的审美维度。这种艺术实践模式对从业者的文化理解深度与专业技术水平提出了双重检验标准^[4]。

（四）解析《渭水情》演奏技法

琵琶作品《渭水情》的演绎需忠实传承艺术理念并保持风格特质。首段悲情演绎中，作品以E商调式构建音乐框架，结合琵琶音色特质，在保持旋律叙事性的同时融入装饰性处理。演奏需强化左手技法细节，运用滑音增强叙事张力，通过节奏把控与技法融合精准传递西北音乐苍凉特质。次段明快部分通过G宫调与D徵调的转换形成情绪对比，演奏需把握速度变化与情感表达的平衡性。尾声泛音处理强调触弦精度与力度控制，确保空灵音效与整体情感脉络的自然融合^[5]。

三、根据具体的乐曲对琵琶曲《渭水情》的艺术研究

《渭水情》引子以下属调式开篇，融合秦腔花音特色。首乐句演奏需突出节奏弹性，附点音符时值应饱满，通过气息松紧交替形成流动感。次乐句长轮指技法结合泛音时，随节奏渐强同步增强顿挫力度。第三乐句琶音演奏中，mi音需兼具爆发力与下沉感，借助弦序转换动态处理传达思乡情绪。全段通过速度对比、气息调控与节奏张弛的有机结合，塑造生动的音乐叙事。演奏者通过技术处理使音乐意象自然流淌，在音韵变化中实现作品艺术内涵的立体呈现^[6]。

中间段落采用抒情慢板结构，融入秦腔苦音调式元素，凸显西北地域风格。演奏中运用推音、打音等琵琶左手技法，在增加技术难度的同时强化了音乐个性。悲怆曲调通过速度变化构建戏剧张力，演奏者需结合呼吸控制与节奏处理，分弦音处理需配合

呼吸间歇与肢体控制，形成情绪过渡与艺术留白。高低音区对比强化情感叙事，配合长轮指技法渐次收束气息，最终完成抒情表意向叙事语境的自然转换。演绎过程强调绵长气息调控与舒展肢体语言，通过旋律动态对比展现传统器乐的气韵特质，达成慢板音乐深邃悠远的美学诉求。

表情艺术以物质媒介为载体传递情感与认知，通过音乐、舞蹈等表演形式映射社会生活本质。音乐特有的符号系统能够突破语言边界，在情感投射层面形成独特优势。以陕西地域特色的旋律结构与音腔技法为依托，《渭水情》在彰显民族音乐特征的同时，深刻表达了创作者对故土的深厚情感。作为音乐形象的塑造根基，旋律的线性运动通过音高组织与节奏张力，完成情感信息的具象转化。该乐曲的慢板段落运用主题动机的渐进式铺陈，结合抒情性音乐语汇，构建出多层次的情感空间^[7]。

该作品快板段落融合扫弦、夹弹与长轮技法，细腻呈现渭水地域风貌。演奏需确保动作精准与气息控制同步，74-75小节sol-re-do音群处理时，演奏者须在触弦前完成快速抬臂与吸气动作，借助休止符的捂弦技法实现乐句衔接。b7音演奏需短暂蓄力以支撑后续拉弦动作，右手起落需保持弹性节奏。162-167小节的渐强推进需协调气息下沉与力度层级，通过持续增压塑造音乐张力。技法逻辑呈现独特表达：分弦技法经凤点头转接夹弹，最终以扫拂技法构建音响高点。轮指段落的情绪释放依托前期技法铺垫，演奏者通过触弦方式与音色调控完成音乐叙事闭环，实现艺术表现与技术呈现的高度统一^[8]。

音乐表演作为高度严谨的艺术实践，其核心在于艺术审美与演奏技术的有机融合。以琵琶快板演奏为例，技术重点涵盖弹挑动作的颗粒状触弦质感、技法转换的时空精准度、音色频谱的多

维调控、把位迁移中的揉弦动态平衡及气息支撑系统等核心维度。以经典作品《渭水情》快板乐段为例，凤点头等复合技法需通过分阶段专项练习，逐步实现演奏过程的全域控制。需明确的是，琵琶演奏技术的演进具有显著层进特性，需以系统性训练为根基，通常需长期积累方可形成稳定技术架构，其中特定技法元素更需持续性深化研习方能臻至完善。

资深演奏家在艺术实践中，需将系统化训练成果转化为音乐表现力的深度呈现。作品诠释需依据音乐内在逻辑对技法进行创造性转化，实现演奏形态与音乐意象的审美统合。以《渭水情》再现部演绎为例，演奏者须在技术把控与艺术表达间构建动态平衡。关键段落的轮指技法通过核心音位的凝滞化控制，塑造出富有张力的艺术锚点。戏曲韵律特有的气韵贯通手法既凸显音乐语言特质，亦为旋律发展积蓄情感势能。尾声泛音借助声腔余韵延展音乐意境维度，构建多层次的空间美学感知^[9]。

四、结语

《渭水情》的艺术价值体现在传统曲式结构的严谨运用与演奏技法的创新突破，同时以音乐符号系统强化文化认同。本研究采用形态分析与符号解码相结合的方法，重点考察音调语汇重构策略、地域特征转化模式及意境营造方法，为传统音乐的现代转化提供实践参照。后续研究可基于文化地理学视角，探讨陕西琵琶艺术在跨域传播中音乐意象与空间场域的互动关系。建议在传承过程中同步构建技术标准体系与区域文化保护机制，运用数字技术实现传统音乐元素创新转化。只有实现形式创新与文化基因的动态平衡，才能建立符合当代审美需求的民族音乐体系^[10]。

参考文献

- [1]王文杰.基于音乐诠释语境下琵琶曲《渭水情》的艺术特征探究[J].黄河之声,2024,(04):56-59.
- [2]王琳.琵琶曲《渭水情》的演奏技法分析[J].中国民族博览,2022,(20):144-147.
- [3]王漫溪.琵琶曲《渭水情》中戏曲元素的细节处理及情感表达[J].艺术大观,2022,(27):34-36.
- [4]于佩云,李翊旻.琵琶曲《渭水情》文献综述[J].戏剧之家,2022,(08):75-78.
- [5]杨威.琵琶曲《渭水情》中的艺术研究[J].鞋类工艺与设计,2021,(14):64-65.
- [6]郝珍.陕西风格琵琶艺术特色与作品探析[D].辽宁师范大学,2020.
- [7]杨帆.琵琶曲《渭水情》的艺术特色略考[J].北方音乐,2018,38(19):95.
- [8]孙雁雁.从琵琶曲《渭水情》中浅析平湖派的艺术风格和特色[J].北方音乐,2015,35(13):138-139.
- [9]蔡静晨.析秦腔元素在琵琶曲中的运用[D].天津音乐学院,2015.
- [10]潘乐萌.秦腔音乐在琵琶曲《渭水情》中的艺术功能[J].民族音乐,2015,(02):9-10.