

扬琴演奏艺术美的规律把握与特质研究

王慧元

琼台师范学院

DOI:10.12238/er.v7i4.4979

摘要：随着中国传统音乐在新时代背景下的传承与创新，深入探究扬琴演奏艺术的内在规律和美学特质愈发重要。本文以扬琴演奏中的音乐学理论与实践为例，分析其中蕴藏的艺术规律和审美价值。通过系统梳理扬琴演奏的音乐学基础、审美特点以及与不同风格流派的融合发展，提出了把握扬琴演奏艺术美的关键在于：演奏技巧与意境营造的和谐统一，传统经典与创新表达的兼容并蓄，感性体验与理性分析的互为辉映。在“讲好中国故事、传播好中国声音”的时代命题下，扬琴演奏不仅要立足民族沃土、坚守文化根脉，更要放眼国际视野、彰显时代风采，为中华民族伟大复兴注入不竭动力。

关键词：扬琴演奏；艺术美；音乐学；风格融合；规律把握

中图分类号：J632 **文献标识码：**A

Research on Grasping the Laws and Qualities of Artistic Beauty of Yangqin Performance

Huiyuan Wang

Qiongtai Normal University

Abstract: With the inheritance and innovation of Chinese traditional music in the context of the new era, it is more and more important to deeply investigate the intrinsic laws and aesthetic qualities of Yangqin performance art. This paper takes the theory and practice of musicology in Yangqin performance as an example to analyze the artistic rules and aesthetic values embedded in it. By systematically sorting out the musicological basis, aesthetic characteristics and the integration with different styles and genres of Yangqin performance, it is proposed that the key to grasping the artistic beauty of Yangqin performance lies in the harmonious unity between playing skills and mood creation, the compatibility between traditional classics and innovative expression, and the mutual reflection between sensual experience and rational analysis. Under the proposition of “telling China's story and spreading China's voice”, Yangqin performance should not only be based on the national soil and adhere to the cultural roots, but also look at the international vision and show the elegance of the times, so as to inject inexhaustible power for the great rejuvenation of the Chinese nation.

Keywords: Yangqin performance; Artistic beauty; Musicology; Style Fusion; Law Grasp

引言

党的二十大报告指出，推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，赋予其新的时代内涵，使之成为铸魂育人的重要内容。扬琴作为中国古老的拨弦乐器，凝结了华夏先民的智慧结晶，蕴藏着丰富的艺术价值。探究扬琴演奏艺术美的内在规律和特质，对于继承发扬民族音乐瑰宝、提升国家文化软实力具有重要意义。在新时代的历史方位中，深入挖掘扬琴艺术的精髓要义，以此滋养人们的心田，涵养高尚的道德情操，对于坚定文化自信、促进社会主义精神文明建设、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有深远的意义^[1]。

一、扬琴演奏的音乐学基础

扬琴演奏的艺术美，首先源于其科学缜密、系统全面的音乐理论基础。这一基础涵盖音高与音色、节奏与速度、力

度与触键等多个层面，共同构建成扬琴演奏的技术支柱。

（一）音高与音色

音高，是扬琴演奏的立足之本，有序交织排列的琴弦铸就了扬琴“一弦一柱思华年”的高度灵敏。演奏者须在纵横交错的弦索间，以非凡的指力与耐力，确保音高的准确无误。同时，双手击弦的位置、力度变化与角度、力度配合，共同塑造出扬琴圆润清亮、悠扬婉转的独特音色。这就要求演奏者在精准把握每一个音的高低、长短、强弱、疾徐的同时，还要赋予其丰富的音色变化，或刚劲有力，或柔美细腻，呈现出扬琴“古朴圆润、雍容华贵”的典型音色审美。

（二）节奏与速度

节奏，是扬琴演奏的灵魂所在。快慢疾徐、轻重缓急的节奏组合，构成了扬琴音乐跳动的脉搏。扬琴演奏者要精准

把握不同音乐风格的节奏规律，时而欢快跳跃如行云流水，时而舒缓悠扬如涓涓细流，妙趣横生又恰到好处。速度的有机统一与丰富变化，是扬琴演奏艺术魅力的重要体现。急如骤雨狂风般的快速音群，舒缓宛转如春水盈盈的慢板乐段，或由慢渐快或由松走紧，都需要演奏者在速度的精准控制中体现高超的艺术驾驭能力。

（三）力度与触键

力度，是扬琴演奏艺术表现力的关键所在。在双手“君子之交淡如水”的轻柔力道中，流淌出空灵清逸的意境；在“壮士十年磨一剑”的激越力度中，迸发出山河破碎、风雨欲来的磅礴。触键方式的差异，则造就了扬琴音色的丰富多变：轻抚琴弦如春风化雨，激弹猛拨如惊涛拍岸。刚柔并济、张弛有度的力度控制，活跃而富有弹性的触键技巧，共同织就了一幅栩栩如生的音乐画卷，令人如临其境、感同身受。

二、扬琴演奏的审美特点

在千百年的历史流转中，扬琴逐渐形成了自身独特的审美风范，植根于中华文化的深厚土壤，又对外吸收融合、推陈出新，在意境营造、韵律塑造、技巧呈现等方面展现出令人难忘的艺术魅力。

（一）意境美：虚实相生

意境，是中国传统艺术审美的精髓所在。诗言志、歌咏言、声依咏……语言有尽而意无穷，余音袅袅、引人遐思。扬琴演奏同样追求“得音外之趣，寄弦外之情”的意境之美。作为一种单旋律乐器，扬琴并不追求音乐的丰满饱满，而是充分利用“间、散、疏、透”等艺术处理手法，在留白的艺术空间中创造无尽遐想。一弦一柱间的腾挪跌宕，敲击泛音板时木槌与木质的缱绻悱恻，都在有限的乐音中透射出无限的意蕴。这种“少即是多”的意境营造手法，与中国传统美学“道、器、象、意”的理论相契合，体现了中华民族特有的含蓄蕴藉之美^[1]。

（二）韵律美：繁简协调

韵律，是扬琴演奏艺术生命力的重要体现。琴弦在演奏敲击下时而琅琅如金石，时而绵绵似细语，行云流水又跌宕起伏。快速的连续变化与舒缓的迂回曲折，激烈的冲突对比与柔美的徐疾停续，都在繁简有致、疏密得当的韵律安排中得以实现。聪慧灵动的韵律美感，让扬琴音乐跳跃着独特的艺术脉搏，引领听众在时间的长河中细细揣摩，品味来自东方的璀璨音韵之美。同时，扬琴音乐擅长用极简的音符组合营造出丰富的节奏形态，单一的重叠中蕴藏着变化的基因，体现了中国传统美学“繁而不乱、简而不陋”的审美理想。

（三）技巧美：传神写意

技巧，是实现扬琴演奏艺术表现力的利器。双手的演奏时而灵动若惊鸿，时而矫健似苍鹰，平正中见神奇，简约里显功力。这种传神写意般的技巧呈现，源于扬琴演奏中指、

腕、臂的协调配合，源于触键方式的巧妙多变，更源于演奏者内心情感的真挚投射。技巧与意境浑然一体，外在形式美与内在精神美相互交融，才使扬琴音乐获得感人至深的表现力。令人叹为观止的快速音群，令人屏息凝神的旋飞跳跃，无不彰显着扬琴演奏者炉火纯青的功力与韵味。这与中国传统艺术“外师造化、中得心源”的创作理念相呼应，反映了中华民族特有的写意传神之美。

三、扬琴演奏与风格流派的融合发展

扬琴源远流长，历经数千年而不衰。面对不同时代、不同地域的文化需求，扬琴演奏逐步形成了京剧伴奏、广东音乐、江南丝竹等多元化风格流派。这些流派在继承传统的同时，又与时俱进、因地制宜，在融合发展中实现扬琴艺术的再创造。

（一）京剧伴奏的激昂慷慨

人称“国粹”的京剧，是中国艺术的典型代表。京剧锣鼓铿锵、唱念做打，无不凸显阳刚之美、英雄本色。而作为京剧“文武场”的重要组成，扬琴肩负着烘托气氛、渲染情绪的重任。京剧伴奏扬琴一改古典雅致的弹奏风格，快速连续的音群在汹涌澎湃的节奏中展现慷慨激昂的英雄气概。“霸王别姬”唱段前扬琴的连续八度跳进，“空城计”中“笑傲江湖”式的琴声点缀，都令人热血沸腾、心潮澎湃。这一流派使扬琴在京剧艺术的历史洪流中焕发出全新的生命力，成为国粹艺术中不可或缺的一抹亮色。

（二）广东音乐的婉约秀美

岭南之地，文风鼎盛。粤剧、南音等广东地方曲艺独树一帜，清丽婉约的风格在这片热土上历久弥新。扬琴在流行于广东的丝竹乐中占据核心地位，与二胡、琵琶、笛子等乐器合璧，以曲尽其妙的和声共同塑造出“小桥流水人家”的江南风情。相较于京剧伴奏扬琴的刚劲有力，广东音乐扬琴更多采用“女儿红”般的轻柔技法，大量使用泛音、颤音、滑音等柔美细腻的表现手法。“赏心乐事”三弦与扬琴的默契配合，“彩云追月”小调中扬琴的款款深情，都体现出广东音乐扬琴婉转细腻、温良恭俭的独特韵味^[1]。这一流派使扬琴音乐更加贴近百姓生活，成为寄托岭南儿女喜怒哀乐的载体。

（三）江南丝竹的空灵秀逸

烟水乡愁，梦里水乡。江南地区素以山清水秀、风物柔婉著称，孕育了“小桥流水人家，古道西风瘦马”的独特意境。而流行于江苏、浙江一带的江南丝竹，正是这种意境在音乐艺术中的生动写照。不同于京剧伴奏的雄浑厚重，有别于广东音乐的柔美细腻，江南丝竹扬琴更加强调与听觉想象的互动，营造空灵秀逸的意境。“汉宫秋月”中秋夜寂寥的凄清，“平沙落雁”里雁阵惊飞的萧瑟，都在扬琴简约而不简单的单音旋律中跃然纸上。江南丝竹扬琴常用散音、泛音

等技法，以留白的艺术魅力唤起听众丰富的联想和想象，令人回味无穷。这一流派让扬琴这一古老乐器焕发出更加清新隽永的艺术光辉，成为江南文人骚客寄托诗情画意的重要载体。

四、扬琴演奏艺术美的规律把握

综上所述，扬琴演奏艺术美的实现，需要从音乐理论基础、审美特点、风格流派等多个维度进行系统把握。演奏者需要在技术与艺术、继承与创新、情感与理性的平衡中，探寻扬琴艺术之美的内在规律，进而实现对听众情感的打动和对民族精神的彰显。

（一）演奏技巧与意境营造的和谐统一

扬琴演奏的技巧与意境，犹如一枚硬币的两面，相辅相成、互为表里。一方面，精湛的演奏技巧是营造意境的基石。触弦、泛音、滑抹音等技法的综合运用，为营造意境提供了丰富的素材。另一方面，意境的营造又为技巧的运用赋予了灵魂。单纯炫技而不顾意境，就如同空有其表而失之内涵。扬琴演奏要追求技巧与意境的水乳交融、浑然天成，技非技、境非境，方能引领听众进入更高远的艺术境界。“高山流水”中技巧的简约与意境的空灵，“十面埋伏”里技巧的激越与意境的壮阔，都体现了这一规律。

（二）传统经典与创新表达的兼容并蓄

民族的就是世界的，传统经典是扬琴演奏的根基所在。但与此同时，对传统的理解和诠释又需要与时俱进、不断创新。一方面，扬琴演奏要立足传统，吸取古曲艺术的精华。“平沙落雁”“汉宫秋月”等扬琴传统曲目蕴藏着深厚的文化内涵，代表了中华民族的审美理想，需要代代相传、发扬光大。另一方面，扬琴演奏又要放眼当下，用新的音乐语汇讲好中国故事。将扬琴与现代音乐元素相融合，创作出契合时代精神的新作品，让传统艺术焕发勃勃生机。“我的祖国”“在希望的田野上”等扬琴改编曲，生动诠释了这一创新规律。传统与创新并非对立，而是相互滋养、彼此成就，共同构筑起扬琴演奏艺术的恢弘气象。

（三）感性体验与理性分析的互为辉映

扬琴演奏归根结底要打动人心，感性体验与理性分析缺一不可。一方面，扬琴演奏要用真情实感打动听众，引发情

感共鸣。演奏者要以饱满的热情投入音乐，将内心的欢喜、忧伤、思念等情绪注入指尖，化作万千音符传递给听众。聆听者在感性的欣赏中产生移情，进而获得美的愉悦和心灵的震撼。另一方面，扬琴演奏又离不开理性的分析和把控。扎实的基本功、缜密的逻辑思维，是感性演奏的必要前提。演奏者要以清晰的音乐理解支撑技巧的运用，以准确的节奏把握统领意境的营造，在感性与理性的辩证统一中实现艺术升华。正如名曲“阳光三叠”所展现的，委婉悱恻的感性体验与深沉内敛的理性分析交相辉映，成就了扬琴演奏的不朽传奇。

五、结语

习近平总书记指出：“一个国家、一个民族不能没有灵魂。文化就是一个国家、一个民族的灵魂。”扬琴作为中华文化的瑰宝，承载着民族的精神内核，体现着传统的美学理念。在新时代的历史方位中，深入探究扬琴演奏艺术美的内在规律，对于传承创新优秀传统文化、提升国家文化软实力具有重要意义。演奏者要在扎实的音乐理论基础之上，把握扬琴意境、韵律、技巧的独特魅力，融会贯通不同风格流派的表现手法，在技巧与意境、传统与创新、感性与理性的辩证统一中，不断开创扬琴演奏艺术的新境界。在弘扬主旋律、传播正能量的使命引领下，扬琴演奏定能以悠远绵长的东方之音，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝心聚力、增添正义力量。让我们携手并进，以扬琴演奏之美传颂时代之声，谱写中华文化繁荣兴盛的新篇章。

参考文献：

- [1]曾茜.从“洋琴”到“扬琴”的演变看文化自信具体实践[J].民族音乐,2024(02):19-23.
- [2]丁华.青少年扬琴早期规范化教学的实践探究[J].中国音乐,2024(01):97-99.
- [3]张剑婷.扬琴演奏的规律与特质研究[J].戏剧之家,2021(30):69-70.

作者简介：

王慧元（1994年10月15日），男，汉族，籍贯河南省焦作市，职称助教，硕士学历，主要研究方向为扬琴演奏。