

现代扬琴作品《雨打芭蕉》之分析与思考

毛子木

天津音乐学院，天津市 300171

摘要：论文以现代扬琴作品《雨打芭蕉》为例，从音乐本体分析、演奏分析、音乐理论分析，从演奏本体分析、乐思分析、和声分析、配器分析、意境分析、乐法分析，对乐曲的结构布局、旋律乐思、和声功能、配器技法、意境等内容进行分析，对现代扬琴作品创作中的共性规律进行探究和梳理，希望能对扬琴学习者、演奏者、创作者有所启发和帮助，让扬琴艺术更好地传承和发展。作品在保留古乐器扬琴的基础上，通过新的音乐语言勾勒出雨打芭蕉的场景，描绘出岭南风情，体现出音乐的创作性和文化的传承性。

关键词：扬琴；《雨打芭蕉》；曲式结构；演奏技法；创作特点

DOI: 10.63887/fss.2025.1.3.24

在全球化与多元文化交融的时代背景下，中国民族器乐的传承与创新备受关注。扬琴作为外来传入的四百年发展史中的古老乐器，是民族音乐中的重要组成部分。其丰富表现力和优美音色，在民族音乐作品中被广泛应用^[1]。扬琴现代作品《雨打芭蕉》就是传统与现代融合的代表作。在广东音乐传统名曲“雨打芭蕉”的基础上发展而来，在保留“雨打芭蕉”意象的基础上融入新的创作技法和自由式变奏的曲式结构，加入新的配器技法、半音化、多调性等音乐元素，在创新中体现了作者对“芭蕉”意象的理解和表达。

1 音乐本体分析

1.1 创作背景

《雨打芭蕉》是中国汉民族器乐曲的代表性作品之一，最早出现在 1921 年丘鹤俦的《弦歌必读》中^[2]。后由潘永璋改编为广东音乐代表性曲目。《雨打芭蕉》的音乐形象，是雨打芭蕉的岭南风土人情与文化的音乐呈现^{[3][4]}。扬琴现代创作作品《雨打芭蕉》是在传承传统音乐的根基上创作出来新的作品，是现代音乐创作理念与技法的结合，以自然景观雨打芭蕉为音乐素材，通过扬琴本身特殊的音色及演奏

技法为素材赋予其生命，是作者对大自然和传统文化的赞美与弘扬，是现代音乐创作者对传统音乐的新创^[5]。

1.2 曲式结构分析

现代扬琴曲《雨打芭蕉》采用了自由变奏的曲式结构（表 1），整个曲式结构既保持了传统音乐的叙事性，又具有现代音乐的灵活性。以引子开始，营造出一种雨前空灵神秘的气氛，接着是主题呈示部，主题音乐短小精干、简洁明快，具有广东音乐风格，后面是多段性变奏，每一变奏从旋律、节奏、和声等各个方面进行变化和发展，层层递进，把音乐不断推向高潮，最后是尾声部分，结束全曲，在渐弱的音响中，仿佛雨过天晴，给人一种余韵缭绕的感觉。作者在变奏中运用了节奏舒展、旋律加花、和声扩张的手法。如在有的部分中，将定型的节奏进行拆散重新组合，增加切分音、附点音符运用，使音乐更加活跃；旋律上，不断加入装饰音、模进加跳进等方式扩充旋律线条的表现力；和声上，打破五声性的和声传统，增加更多半音化和声进行与和弦复合，使音乐更具色彩变化和张力。这种自由变奏曲式结构的运用，使得整个乐曲既有主题又有音乐曲式

结构的变化,充分体现了现代扬琴曲式结构的 创新与尝试。

表 1 《雨打芭蕉》曲式结构表

结构段落	音乐要素特点	情绪氛围	时长比例
引子	慢速散板,轻柔泛音 + 滑音装饰,和声空泛	雨前宁静、神秘	约 8%
主题呈示	五声性旋律,规整节奏(八分音符为主),单音与双音交替	明快清新,岭南风格鲜明	约 15%
变奏 1	节奏拉伸(附点 + 切分),旋律加花(十六分音符),和声半音化	雨势渐起,动感增强	约 12%
变奏 2	快速轮音 + 双音交替,复合和弦(大二度叠置),配器加入琵琶扫弦	风雨交加,情绪激昂	约 18%
变奏 3	节奏碎片化(三连音 + 休止符),和声平行五度,笛子旋律线条穿插	雨势起伏,层次丰富	约 15%
尾声	渐弱音型,泛音 + 刮奏,主和弦长音	雨过天晴,余韵悠长	约 7%

2 独特的旋律乐思

2.1 传统与现代的融合

作品《雨打芭蕉》的旋律,在保留广东地区音乐传统五声音阶的基础上,融入当代音乐创作手法,旋律以五声为骨干音,其中又融入了半音和变化的音,使得旋律在原有的传统音乐基础上又不乏现代音乐的新意。如在主题旋律当中,以宫、商、角、徵、羽五声为骨干音,有些乐句的旋律线条最后加上临时变化的音,使旋律平稳中带有意外之感,音乐更引人入胜。还有旋律线条的走向,一改平直的进行,增加了许多大跳和迂回的进行,使音乐更具张力。

2.2 象声性旋律特征

作曲家运用扬琴演奏的特点,采用象声性旋律对雨打芭蕉的声音进行了模拟,《雨打芭蕉》的象声性旋律的节奏运用如表 2 所示。用快速的十六分音符的连音、双音交替、不同的力度来表现雨点滴滴的滴声、雨打芭蕉叶的沙沙声、风雨大作的哗哗声等,如用急促密集的音符来模仿雨点急速骤落的声音,强弱交替,表现雨的强弱、缓急之感;用较缓慢的单音及缓慢的节奏来表现微风细雨,听起来细腻柔和。这种象声性旋律的运用,使听者有一种身临其境雨打芭蕉的感觉,提高了听觉感受,使乐曲形象生动。

表 2 《雨打芭蕉》象声性旋律节奏

雨势类型	节奏型示例	演奏技法	力度标记	乐器配合
微风细雨	四分音符 + 八分音符	单音轻奏 + 滑音	极弱	扬琴 + 古筝刮奏
急雨骤落	密集十六分音符连奏	快速轮音 + 双竹交替	强	扬琴 + 木鱼快速敲击
风雨交加	切分音 + 休止符组合	双音重奏 + 刮奏	极强	全奏 + 铃鼓滚奏

3 创新的和声功能

3.1 和声色彩的拓展

相对于传统扬琴作品,《雨打芭蕉》在和声上进行了大胆的创新,作者摆脱传统比较单一的和声功能序列的进行,采用更多的色彩性变和弦,比如大量平行性、复合性、高叠和弦的采用,丰富了和声色彩,和声层次更为丰富,一些段落使用平行五度、平行六度的和弦进行,营造空旷疏离的音响效果,配合旋律使音乐更具意象性;一些情绪激动的段落采用复合和弦,不同调性不同的和弦叠置一起,营造强烈的和声冲突感,音乐的现代性更为浓郁。

3.2 和声节奏的变化

作品在和声节奏上也做了一些设计,突破传统的和声节奏规整的节奏型,和声经常改变和弦、改变和声节奏型,让和声与旋律、节奏相呼应推动音乐前进。在快板部分,和声节奏密实、和弦变换频繁、音乐更加紧张和更具动力,在抒情部分,和声节奏松散、和弦长久持续,营造了一种宁静、悠远的意境,这种和声节奏的变化也让作品在和声上更加灵活多变,音乐表现力丰富。

4 精妙的配器手法

《雨打芭蕉》中的配器选取了与扬琴相结合的古筝、琵琶、笛子、打击乐器,构成了独特的民族器乐组合,其中古筝音色柔和、虚灵,扬琴音色明快、清丽,在抒情的段落,二者的结合,使音乐更为细腻、虚灵;琵琶的颗粒音色,结合扬琴的演奏特色,琵琶、扬琴在快速段落相互配合,使音乐更为给力;笛子的音色悠长,为作品的灵性增添了活力,有些旋律线的演奏,与扬琴相互呼应,使音乐更为丰满;打击乐器木鱼、铃鼓等的加入,使音乐起到烘托气氛的作用,不同的敲击节奏、力度,模仿不同形态的雨点,使音乐更具画面感。比如,在旋律线的高潮部分,扬琴弹奏快速双音、轮音,古筝在低音区刮奏、长摇等,琵琶扫弦、

快速分解和弦,笛子演奏激越的旋律线,同时配以强烈的节奏型伴奏,多种乐器的配合,将雨打芭蕉时的大风大雨表现得淋漓尽致。

5 演奏技法总结

5.1 引子部分

引子部分以慢起轻奏为主,达到烘托雨前的静悄悄的氛围,演奏中要注意音色,演奏的力度要轻,使扬琴的音色发出柔美、朦胧,装饰音的演奏要细致、自然,不能过于装饰,增加旋律的迂回抒情性,如滑音装饰音的演奏要注意滑音的速度和音准与旋律自然地连接;颤音的演奏要平均、平稳,用手臂手腕控制颤音的频率和力度,在旋律中增加灵性色彩;注意节奏的自由伸缩,随音乐情绪的展开在速度上做伸缩处理,使引子部分更加诗情画意。

5.2 主题呈示部分

主题呈示部分,旋律相对较为轻快,注意旋律需清晰而流畅的演奏,右手单音演奏要干净,音要饱满、结实,注意控制好击弦的力度、角度,不能出现杂音。左手的伴奏声部要与右手的旋律相互呼应,做到速度准确,力度适中,起到衬托旋律的效果。演奏有较多装饰音的乐句,要注意提前处理装饰音,保证装饰音与主要音之间的紧密自然衔接,比如对于波音、倚音等装饰音,要迅速准确的演奏出装饰音,将装饰音变成旋律的有机组成部分,丰富旋律的表现力。

5.3 变奏段落

变奏段落是整首作品演奏的难点和重点,而不同的变奏段落对演奏的技法也有要求。变化幅度较大的段落要加强节奏的训练,准确、稳定地掌握节奏,练习时使用节拍器,慢练起步,熟悉节奏后快练。快速十六分音符的连串演奏段落,要注重手腕的放松和灵活性,以快速的腕部运动带动竹琴击弦,保证音的清晰和平均,注意力度的变化,结合音乐情感表现力度的强弱,使快速的段落有速度感,富有音乐

性。

涉及到两个音符、轮音等方面的演奏方法，应该重视左右手的协调性、吻合度，双音时需要保持双手同时弹奏，力度一致，声音统一，轮音时保持声音的连贯性、均匀性，运用手腕、手臂的协调运动控制好轮音的跑动速度、跑动密度，不能忽快忽慢、忽强忽弱。此外，变奏时还涉及到刮奏、泛音等方面特殊的演奏方法，要掌握好这些演奏方法，正确演奏出这些音响效果，使声音更富有个性。

6 现代扬琴作品创作特点

6.1 传统元素的传承与创新

现代扬琴作品更多是传承和创新，例如《雨打芭蕉》在旋律上传承传统，重视传统音乐的调式旋律、音阶风格，在曲式上借鉴传统的曲式结构，加入现代元素和音响，在技法上保留传统扬琴的技法，演奏中创新演奏技法和音响，做到既有传承又有创新，使现代扬琴作品既有传统的底蕴，又符合新时代人们的审美，做到扬琴作品的可持续发展。

6.2 多元化的音乐风格融合

伴随着现代扬琴作品音乐文化交流的融合，作品音乐风格趋向于多样化，除却民族的音乐风格，还吸收了西方音乐的作曲技法、和声语言、演奏风格、地域特色等，例如和声语言方面学习西方现代和声理论增加和声色彩、

表现力，节奏方面学习爵士乐、摇滚乐等音乐节奏特点使作品更具生命力等。多元化的音乐风格相结合，使得现代扬琴作品音乐表现力更具多样性，扩大了扬琴的发展空间。

6.3 演奏技法的拓展与创新

演奏技法也在不断丰富、增加，以适应现代扬琴作品，比如作曲家根据作品音乐特点和音乐表现的需要，创作了新的演奏技法，如特殊击弦法的创用、新的滑法、泛用，等等，丰富扬琴的音响，丰富演奏家的表现手段，使扬琴能够演奏更多风格的作品。演奏技法的创新对演奏者来说也是一个挑战，演奏者需要不断提高演奏水平，提高修养。

7 结语

通过以上对现代扬琴作品《雨打芭蕉》的分析和探讨，一方面能够全面了解把握作品本身的特性、演奏技术等方面的内容，另一方面能够发现现代扬琴作品的共性特征与特点。通过《雨打芭蕉》自身独有的特质，反映出现代扬琴作品继承与发展的成果，对扬琴的发展具有一定的借鉴作用，在今后的扬琴发展中应该继承和创新，不断发掘扬琴的音乐创作和演奏的新方向、新思路，不断丰富扬琴的艺术内涵外延，促使扬琴艺术在新时代不断繁荣发展，也希望通过对本文的研究，能够让更多学琴者、奏琴者、编琴者从中受到启发，让扬琴艺术发扬光大。

参考文献

- [1]刘月宁. 扬琴艺术论 [M]. 中央音乐学院出版社, 2015.
- [2]晋瑾, 许嵩. 广东音乐《雨打芭蕉》源流考[J]. 肇庆学院学报, 2024, 45(06): 118-123.
- [3]武天佐. 广东音乐《雨打芭蕉》的艺术特色[J]. 艺术品鉴, 2021, (29): 71-72.
- [4]时艳芳. 民乐《雨打芭蕉》的赏析[J]. 大众文艺, 2012(5): 4.
- [5]许嵩. 隔窗知夜雨, 芭蕉先有声——广东音乐《雨打芭蕉》音乐形态研究[J]. 肇庆学院学报, 2020, 41(04): 58-63.