PSG

Resonance:
Journal of Global Music Studies
panorama-sg.com

ISSN 3053-4410
Publisher: Panorama Scholarly Group

Vol. 2, No.1, 1-6, 2026
DOI:10.63802/resonance.V2.I1.256

Performance Notes

琵琶大曲《十面埋伏》的曲式结构与叙事性音乐语言

孙珂[1*]

[1] 中央音乐学院音乐学研究所，北京，中国
[*] 通讯

通讯作者：
sunke2008@sina.com

收稿日期： 2026 年 02 月 05 日
录用日期： 2026 年 02 月 28 日
在线发布： 2026 年 03 月 09 日

摘要

《十面埋伏》作为琵琶武曲的巅峰之作，以楚汉垓下之战为题材，构建了兼具戏剧性与逻辑性的音乐叙事体系。本文以曲式结构为切入点，结合音高、节奏、音色等多维度分析，剖析“战前—战中—战后”的叙事脉络，并探讨曲式结构与演奏层次的耦合关系，展现传统器乐“以音叙事、以乐传神”的艺术特质。

关键词：《十面埋伏》；曲式结构；叙事性；音乐语言；演奏层次

琵琶在我国音乐史上以其丰富的演奏技法和广阔的表现力，成为承载历史叙事与情感表达的重要乐器。《十面埋伏》作为琵琶武曲的代表作，相传由唐代音乐家创作，历经千年传承与改编，至今仍是舞台表演与学术研究的经典范本。该作品不同于西方交响音乐的叙事逻辑，而是以中国传统叙事思维为主线，通过多维的音乐语言建构，立体呈现垓下之战的战争场景、人物心境与历史结局。相较于其他琵琶曲目，《十面埋伏》的独特性在于其高度结构化的曲式设计与强烈的叙事指向性，各个段落的划分及每种技法的运用均服务于“楚汉相争”这一核心叙事主题。目前对该作品的研究多集中于技法分析或历史溯源，侧重段落划分、技法解析与版本流变，常将演奏处理视为结构的附加诠释。本文突破这一范式，不再将演奏层面视为结构的附属表达，而是将其作为结构叙事建构的核心机制，强调结构与演奏在动态中相互生成、共同完成音乐叙事，从而重构曲式分析与表演阐释的关系，为传统琵琶大曲研究提供新的理论视角与分析路径。

1. 多段式戏剧性曲式建构

《十面埋伏》以“战前—战中—战后”的叙事逻辑为脉络，采用多段式曲式结构，通过各段落的起承转合构建完整的叙事弧线。作品中的各段落既相对独立，又紧密关联，形成“铺垫—发展—高潮—结局”的戏剧性结构。战前部分包括《列营》《吹打》《点将》《排阵》《走队》等段落，以缓慢的节奏和沉稳的旋律为基调，营造出肃杀的战前氛围。《列营》作为开篇，以低音区的散音与泛音交替奏出，模拟军队集结的号角声，奠定作品的叙事基调；随后《吹打》《点将》通过旋律的递进与节奏的加密，展现将领点兵、军队列阵的场景，为后续战争的爆发埋下伏笔。战中部分是作品的核心，涵盖《埋伏》《鸡鸣山小战》《九里山大战》《项王败阵》等段落，节奏由舒缓逐渐转为急促，旋律线条跌宕起伏，通过音高的大幅跳跃和节奏的复杂变化，呈现战争的激烈对抗。《埋伏》一段以弱起节奏和隐蔽的旋律线条，模拟汉军埋伏时的静谧与紧张，随着旋律的逐渐推进，情绪不断积累；《九里山大战》作为全曲高潮，通过扫弦、轮扫等技法的密集运用，将战争的厮杀场景推向极致，曲式结构也随之达到最复杂的状态。战后部分包括《乌江自刎》《众军奏凯》《诸将争功》《收阵回营》等段落，节奏由急促逐渐放缓，旋律趋于平缓，展现战争结束后的悲壮与豪迈。这种多

This article is published in *Resonance: Journal of Global Music Studies* under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

段式曲式结构与叙事逻辑高度契合，每一段落都对应特定的叙事场景，通过段落间的衔接与转换，实现叙事的流畅推进。表 1 中作品主要段落与叙事阶段的对应关系，清晰呈现了乐曲从战前铺垫、战中高潮到战后收尾的完整叙事发展脉络。

表 1. 作品主要段落与叙事阶段对应关系

叙事阶段	主要段落	叙事场景	结构功能与音乐情绪
战前	《列营》 《吹打》 《点将》 《排阵》 《走队》	军队集结、军乐齐鸣；将领点兵、列阵备战	引子—呈示—发展；肃杀、沉稳
战中	《埋伏》 《鸡鸣山小战》 《九里山大战》 《项王败阵》	设伏、小规模冲突；大规模厮杀、楚军溃败	过渡—全曲高潮；紧张压抑、激烈；情绪转折，由盛转衰
战后	《乌江自刎》 《众军奏凯》 《诸将争功》 《收阵回营》	项羽自刎、汉军胜利；将领论功、凯旋回营	悲剧高潮—胜利主题—尾声；悲壮、豪迈、平和

2. 叙事驱动的音高与节奏语言

《十面埋伏》的叙事性不仅依托曲式结构，更通过音高与节奏语言的精妙设计得以深化。作品始终以叙事需求为核心导向，精准采用适配的节奏型与音高变化，模拟战争场景中的各类声响与情绪流转，实现“以音表意”的鲜明叙事效果。

在音高处理上，作品通过音区的跳跃与旋律线条的起伏，实现了情绪的递进与场景的转换。战前部分的旋律集中于中音区，基于五声音阶，旋律平缓，以级进为主。例如《列营》中音高变化幅度较小，烘托出沉稳肃穆的战前氛围；战中部分音区向上下扩展，旋律以跳进为主，如《九里山大战》中高音区尖锐激昂、低音区厚重有力，通过音高的强烈对比模拟战争的激烈对抗；战后部分音域回归中音区，旋律再次趋于平缓，如《收阵回营》以级进为主，旋律进行平稳，传递出平和而豪迈的胜利情绪。

在节奏语言的运用上，多种节奏型与叙事场景相对应，其中“轮指模拟马蹄声”“扫弦渲染厮杀”是最具代表性的技法。轮指作为琵琶的核心技法，被赋予了明确的叙事功能：《走队》采用连续八分音符轮指，以“××̲ ××̲”的节奏型还原军队行进时整齐的马蹄声，轮指速度逐渐加快，持续攀升的紧迫感表现出战争逼近的氛围；《鸡鸣山小战》中，轮指节奏变化，强弱交替的韵律精准复刻骑兵冲锋时急促的马蹄声，大幅增强了场景的真实感。扫弦则成为渲染战争激烈氛围的关键技法，《九里山大战》以密集的十六分音符扫弦“××××̲ ××××̲”，快速有力的弹奏模拟刀枪交锋和将士呐喊的厮杀场景，将战争的激烈程度推向顶峰。

此外，切分音、附点等节奏手法丰富了叙事层次。例如《埋伏》中的切分节奏，打破常规韵律，营造出隐蔽紧张的氛围，与埋伏场景的叙事需求高度契合。

表 2. 作品主要段落音高、节奏与叙事阶段对应关系

叙事阶段	主要段落	音高	节奏
战前	《列营》	调性明确、音高起伏变化小	散板，节奏由疏到密、速度自由渐快
	《吹打》	旋律性较强、音高在不同宫调间转换	节奏相对平稳且有规律
	《点将》	基于《吹打》的旋律变奏	节奏加密，三十二分音符密集紧凑
	《排阵》	旋律平缓，低声部持续音	均等的八分音符
	《走队》	音高和低音采用有规律的八分音符	连续八分音符，尽显队列进行曲风格
战中	《埋伏》	音高通过模进发展	切分节奏营造紧张氛围
	《鸡鸣山小战》	加入煞音，音高变化增加紧张度	速度逐渐加快，节奏密度变大
	《九里山大战》	音高变化丰富，通过不同技法模仿各种声音	节奏密度最大，连续十六分音符展现激烈战斗
	《项王败阵》	音高骨干音为徵音	节奏由密转疏，表现败退场面
战后	《乌江自刎》	音高逐步向上变换旋律音区	节奏较为自由，营造凄切悲壮氛围
	《众军奏凯》	旋律欢快平稳、音高变化明快	节奏密度适中，表现汉军得胜的欢乐情绪
	《诸将争功》	音高起伏不大	节奏活跃，表现将领们庆功
	《收阵回营》	级进为主，旋律趋于平缓	节奏平稳，全曲结束

3. 音色层次与情节推进的共生关系

琵琶多样的把位与弹挑技法组合造就了丰富的音色变化，这与《十面埋伏》的情节推进形成紧密共生关系，通过音色的对比与转换，实现叙事场景的空间切换与情绪递进。不同把位对应鲜明音色特质：低音把位厚重沉稳，中音把位圆润明亮，高音把位尖锐激昂，通过把位切换构建多维度音色层次，精准适配叙事场景转换。

战前部分多采用中音与低音把位，《列营》以低音把位散音为主，音色厚重低沉，模拟号角声与军队集结的脚步声，营造广阔肃穆的空间氛围；《点将》运用中音把位弹挑技法，音色圆润明亮，充分展现了将领从容指挥的神态；战前多使用弹、挑、轮等技法，《走队》以连续轮指为主、配合偶尔弹挑，音色连贯平稳，模拟军队行进的整齐步伐。战中部分通过把位频繁切换形成强烈音色对比，《埋伏》先以中音把位弱音弹挑，音色柔和隐蔽，还原汉军埋伏的静谧场景，随后逐渐切换至高音把位，音色尖锐急促，预示战争即将爆发；《九里山大战》则在高、中、低三个把位间快速切换，高音把位扫弦尖锐激昂，中音把位轮指密集连贯，低音把位重弹厚重有力，三种音色交织，生动模拟刀枪交锋、人马奔腾的激烈场景，实现叙事空间的快速转换。弹挑技法的组合运用进一步丰富音色层次、推动情节发展，作品常用弹、挑、轮、扫、拂等技法，不同组合产生各异的音色效果：战中大量运用扫、拂、轮扫等技法，《九里山大战》的扫弦音色强烈饱满，轮扫音色密集有力，增强音色冲击力，推动情绪达到高潮。战后回归弹、挑、轮等技法，《收阵回营》以弹挑为主、配合缓慢轮指，音色平和舒缓，展现战争结束后的安宁与豪迈。

此外，作品通过力度变化调节音色明暗，战前力度较弱、音色柔和隐蔽，战中力度渐强、音色强烈激昂，战后力度减弱、音色回归平和舒缓。这种音色层次变化与情节推进同步，借助音色的明暗、强弱对比，实现叙事情绪的递进与场景的转换，让听众身临其境感受垓下之战的全过程。

表 3. 作品主要段落音色层次与情节推进对应关系

叙事阶段	主要段落	技法/音色	情节推进
战前	《列营》	轮拂、扫拂模拟号角齐鸣，泛音实音对比，音色厚重低沉	汉军集结，营造战场肃杀氛围
	《吹打》	长轮指模拟管乐行进，音色舒展	军乐齐奏
	《点将》	弹挑、轮拂交替，音色圆润明亮	将领点兵、士气高涨
	《排阵》	遮分，音色坚实，声部层次清晰	布阵严谨、壁垒森严
	《走队》	连续轮指、偶尔弹挑，音色明快、坚实有力	将士列队、待命出发
战中	《埋伏》	推拉弦、长音留白，音色空灵、压抑	伏兵四起、楚军被围
	《鸡鸣山小战》	煞音、快速夹弹，音色尖锐急促	刀枪相击
	《九里山大战》	绞弦、推复等，力度极强，音色强烈饱满	主力决战、楚军溃败
	《项王败阵》	下滑音、拂轮，音色苍凉	项羽突围、军心涣散
战后	《乌江自刎》	泛音、慢速轮指、吟揉，音色凄清、哀婉	霸王别姬、乌江自刎
	《众军奏凯》	轮指、扫弦，音色热烈、辉煌	汉军欢呼、庆祝胜利
	《诸将争功》	轮扫交替，音色跳跃、有张力	将领论功、场面喧闹
	《收阵回营》	弹挑、长轮，音色平和舒缓	战争落幕

4. 曲式结构与演奏层次的深度耦合

《十面埋伏》以“军事冲突”为核心叙事主题，曲式段落的划分与布局紧密围绕这一主题进行展开，服务于“悬念—爆发—平息”的叙事弧线，实现了二者的深度耦合。作品曲式设计始终以叙事主题为锚点，每一段落的长度、节奏、旋律均按叙事需求精准把控，确保叙事逻辑连贯与情绪表达到位。战前五段通过逐步推进构建“集结—备战”的叙事悬念：《列营》开篇铺垫、《吹打》旋律递进、《点将》节奏加密、《排阵》情绪积累、《走队》稳步推进，各段落层层为“军事冲突”这一主题蓄力，让听众在战争爆发前便感受到强烈的紧张与悬念。战中部分作为叙事核心，段落划分直接服务“冲突爆发”主题，《埋伏》隐蔽蓄势、《鸡鸣山小战》小规模交锋、《九里山大战》全面爆发、《项王败阵》敌军溃败，段落衔接自然流畅，形成“蓄势—爆发—收尾”的冲突叙事发展逻辑；其中《九里山大战》作为全曲最长且结构最复杂的段落，以多段式内部结构层层递进展现战争的激烈程度，从局部冲突到全面厮杀再到敌军溃败，各段落对应冲突不同阶段，让“军事冲突”主题充分彰显。战后段落主要围绕“冲突平息”，《乌江自刎》的悲壮、《众军奏凯》的豪迈、《诸将争功》的热烈、《收阵回营》的平和，通过段落推进实现叙事情绪从悲壮到平和的转换，为核心主题画上圆满句号。此外，曲式结构的重复与对比深化了叙事主题，部分旋律片段在不同段落重复出现，如《列营》的号角旋律在《众军奏凯》中再现，通过节奏、音色、力度变化等赋予新内涵，战前象征战争开启，战后寓意胜利凯旋，前后呼应强化主题；同时，段落间的鲜明对比——战前平缓与战中激烈、战中激昂与战后平和，通过节奏、音色、音高的强烈反差凸显叙事弧线，让“军事冲突”主题更加鲜明。

作品在演奏层面上与结构中的叙事逻辑、情绪递进是高度共生、相互成就的关系。演奏层次的设计直接决定了结构的叙事性与戏剧性，而结构的叙事框架又为演奏层次的铺陈提供了逻辑支撑，二者共同完成历史叙事与情绪渲染的表达。其演奏本质主要是琵

琶通过音色、技法、速度、力度构建的叙事语言，它们严格服务于曲式结构，并让每一叙事阶段及各段落的功能通过演奏层次精准落地。

表 4. 作品演奏层次上的核心维度

音色	从清亮的泛音、细腻的轮音，到粗犷的扫弦和尖锐的煞音，形成“静—动—静”的音色变化
技法	扫弦、轮指、绞弦、推挽、煞弦、遮分、夹扫等不同技法，对应不同场景与情绪
速度	散板、慢板、中板、快板、急板，结合切分、附点、密集十六分音符等，模拟战场节奏变化
力度	弱、中弱、中强、强、极强，再配合渐强、渐弱、突强突弱，以此塑造情绪起伏

《十面埋伏》的曲式结构并非单纯的段落拼接，而是以演奏层次的设计为主导，以此来定义结构的叙事逻辑、情绪节奏及艺术张力。战前部分的演奏层次以慢、弱、散、静为核心，直接决定了结构上的铺垫式设计。演奏上以散板轮指、轻扫、遮分、单轮、泛音为主，力度偏弱，速度适中，音色沉稳，技法规整。这种演奏设计让战前阶段通过层次的留白，为后续战争爆发作铺垫，形成静与动的结构反差。战中部分的演奏层次以快、强、烈、密为主，直接塑造了全曲结构的重心。演奏上以扫弦、密轮、绞弦、渐强为主，这种由静入动、由弱至强，让全曲结构的戏剧性达到顶峰。战后部分的演奏层次以慢、弱、悲、静为特征，直接决定了结构的悲剧性收尾。演奏上以慢轮、推挽、泛音、轻弹为主，再次回到静、弱的演奏层次，与作品开篇形成呼应，同时构成情绪升华，赋予结构历史悲剧的厚重感，提升了结构的艺术深度。这种曲式结构与演奏层次的深度耦合，让这部琵琶大曲成为“以音叙事、以乐传神”的巅峰之作。

5. 结语

琵琶大曲《十面埋伏》以精妙的曲式结构和丰富的叙事性音乐语言，生动勾勒出楚汉相争的历史画卷，彰显了中国传统器乐叙事的独特魅力。作品以“战前—战中—战后”为叙事脉络，采用多段式曲式结构，通过音高、节奏、音色、句法结构等多维度的张力，展现叙事场景与情绪的层层递进。作品的结构设计并非简单的段落拼接，而是以音色、技法、速度、力度等演奏层次为“骨架”，以主题叙事为“血肉”。演奏层次的每一处设计都定义了结构的叙事逻辑、情绪节奏与艺术张力，最终实现曲式结构与演奏层次的深度耦合，使《十面埋伏》不仅成为一部优秀的器乐作品，更是一部完整而生动的音乐叙事史诗。

作者贡献

孙珂，中央音乐学院音乐学研究所博士后，是本文的唯一作者。她负责研究构思、资料收集与整理、理论分析以及论文撰写，并对文章的最终版本负责。

伦理规范遵循声明

本研究不涉及人类受试者或动物实验，研究过程遵循相关学术伦理规范。

资助项目

本文为教育部人文社会科学重点研究基地，中央音乐学院音乐学研究所自主课题《中国音乐创作中的结构逻辑研究》的阶段性成果。

利益冲突声明

作者声明不存在任何利益冲突。

致谢

无。

参考文献

1. Li Yushan/李雨珊, Jiyu Yinyuexue “Sanda Tixi” Goujian de Shensi: Zhongguo Gudai Yinyueshi Xueke Weilai Zhilu/基于音乐学“三大体系”构建的审思：中国古代音乐史学科未来之路/Reflection on the Construction of “Three Systems” of Musicology: The Future of the Ancient Chinese Music History, *Shandong Yishu*/山东艺术/*Shandong Art*, 2024(06):48–55.
2. Gu Weiying/古维迎, *Zhongguo Chuantong Yinyue Wenhua Yanjiu*/中国传统音乐文化研究/*A Study of Chinese Traditional Music Culture*, Xibei Daxue Chubanshe/西北大学出版社/Northwest University Press, 2024.
3. Li Jingxia/李景侠, Lun Zhongguo Pipa Yishu Chuantong/论中国琵琶艺术传统/On the Pipa Art Tradition, *Renmin Yinyue*/人民音乐/*People's Music*, 2025(01):49–53.
4. Li Zhuang/李壮, Zhongguo Gudai Qupaiti Yinyue Wenxue Shuanglujing Fazhan/中国古代曲牌体音乐文学双路径发展/An Analysis of the Dual Paths in the Development of Chinese Ancient Musical Literature Based on Tune Names, *Henan Keji Xueyuan Xuebao*/河南科技学院学报/*Journal of Henan Institute of Science and Technology*, 2025,45(01):68–76.

5. Suo Chenglu/索承禄, *Pipa Shiyong Jiaocheng*/琵琶实用教程/*A Practical Guide to the Pipa*, Shanghai Yinyue Chubanshe/上海音乐出版社/Shanghai Music Publishing House, 2010.
6. Su Ya/苏娅, Pipaqu Shimianmaifu Yanzouzhong Jiqiao Yu Qinggan de Guanxi Tantao/琵琶曲《十面埋伏》演奏中技巧与情感的关系探讨/The Relationship between Techniques and Emotions in the Performance of Pipa“Ambush on All Sides”, *Beifang Yinyue*/北方音乐/*Northern Music*, 2019,39(22):71–72.
7. Xiang Mi/向谧, Pipaqu Shimianmaifu de Yishu Tese Yanjiu/琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色研究/A Study on the Artistic Features of the Pipa“Ambush on All Sides”, *Beifang Yinyue*/北方音乐/*Northern Music*, 2019,39(21):68–69.
8. Li Meng, Yan Xuanxuan/李虻, 闫璇璇, Pipaqu Shimianmaifu Jiegou Fenxi/琵琶曲《十面埋伏》结构分析/An analysis of Structure on the Pipa“Ambush on All Sides”, *Yinyue Shenghuo*/音乐生活/*Music Life*, 2014(11):20–23.

The Formal Structure and Narrative Musical Language of *Ambush on All Sides* (Pipa Repertoire)

Ke Sun[1,*]

[1] *Institute of Musicology, Central Conservatory of Music, Beijing, China*

[*] Correspondence: sunke2008@sina.com

Abstract:

As one of the most iconic works in the Chinese pipa repertoire, *Ambush on All Sides* presents a vividly dramatic musical narrative based on the historical Battle of Gaixia between Chu and Han. Using formal structure as the analytical starting point, this study traces the work's narrative trajectory—pre-war, mid-war, and post-war—through a close examination of pitch organization, rhythmic design, timbral contrast, and articulation patterns. Particular attention is given to the interaction between sectional design and performative layering, demonstrating how tempo, dynamics, instrumental technique, and timbre function not merely as expressive devices but as structural forces shaping the composition's dramatic arc. Rather than a simple succession of contrasting episodes, the piece reveals a carefully constructed formal architecture in which performance practice plays a decisive role in articulating narrative logic. Through this structural–performative coupling, *Ambush on All Sides* exemplifies a core aesthetic principle of traditional Chinese instrumental music: the capacity to narrate history and convey emotional intensity through sound alone.

Keywords: Ambush on All Sides; Formal structure; Narrative trajectory; Music language; Performance layers