

浅谈汪派琵琶谱《十面埋伏》艺术特色与演奏特点

马晶萍

吉林艺术学院 吉林长春 132000

摘要:《十面埋伏》是传统的琵琶舞曲,具有较高的历史,凝聚了许多音乐家的智慧,有着独特的艺术特点和较高的研究价值,是琵琶艺术的宝藏。而汪派是江南琵琶艺术流派中的一种,汪派的《十面埋伏》独具艺术特色,本文将简要阐述汪派的形成历史与传谱,以《十面埋伏》为例分析汪派琵琶的艺术特色与演奏特点。

关键词: 十面埋伏; 汪派琵琶; 艺术特色

On the artistic features and performance characteristics of Wang School Pipa score “ambush on all sides”

Ma Jingping

Jilin Art College, Changchun, Jilin, 132000

Abstract: ambush on all sides is a traditional Pipa dance music, which has a high history, condenses the wisdom of many musicians, has unique artistic characteristics and high research value, and is the treasure of Pipa art. The Wang school is one of the art schools of Jiangnan pipa. The “ambush on all sides” of the Wang school has unique artistic characteristics. This paper will briefly explain the formation history and biography of the Wang school, and take the “ambush on all sides” as an example to analyze the artistic characteristics and performance characteristics of the Wang School pipa.

Keywords: ambush on all sides; Wang School Pipa; artistic characteristics

琵琶是我国经典的民族乐器,在悠久的历史中不断演变、发展,在中华民族乐器中有着重要地位。琵琶音乐经过漫长的发展,形成了南北两大派,北派的琵琶在历史长河中逐渐没落,南派琵琶发展日益繁荣,形成了江南五大琵琶流派,其中汪派是江南琵琶中的流派之一,独具特色。

一、汪派琵琶传谱与艺术特色

(一) 汪派琵琶传谱

汪派琵琶的创始人是汪昱庭,汪先生融汇百川,将十三套《阳春白雪》进行整理,将原本的十三段改为时

段,将《十面埋伏》集中提炼,加入了“哆罗子”“凤点头”等多种手法,使这首曲子更加完美。同时,汪昱庭传谱是第一步成册的汪派琵琶谱集,其中收录了《霸王卸甲》、《十面埋伏》、《淮阴平楚》、《阳春白雪》、《郁轮袍》、《夕阳箫鼓》、《青莲乐府》、《灯月交辉》、《月儿高》、《塞上曲》等乐曲,于1981年中央音乐学院收集整理,汪派弟子协助汇编。乐谱由汪昱庭亲手及其弟子抄录而成,所有乐谱均为手抄,反映了汪派琵琶的演奏特色。汪派琵琶曲谱在作品上并没有创作新的曲目,承袭了传统的琵琶曲目,并从实际出发对乐曲进行了改进,在传统作品中运用了“凤点头”等新的手法,使琵琶曲更加完美,2002年中央美院将《汪昱庭琵琶谱》改为《琵琶古谱》,将十首乐曲演奏简谱和工尺谱重新整理,并出版成册^[1]。

(二) 汪派琵琶艺术特色

1、地域特色

汪派琵琶形成于上海,繁荣的经济为琵琶艺术文化的发展提供了形成条件,上海作为我国上世纪最发达的

课题来源: 吉林艺术学院校级科研项目

课题名称: “汪派”嫡传弟子孙树林与汪派琵琶艺术的传承

课题编号: 吉艺科文合字[2020]第50号

作者简介: 马晶萍,1982-11,女,汉族,吉林省吉林市人,硕士学历,吉林艺术学院讲师,研究方向:琵琶演奏与教学研究。

城市，有着发达的经济、便利交通和先进的文化，紧邻江浙两省，大量江浙地区移民涌入，为汪派琵琶的形成和发展奠定了基础。汪派琵琶继承了传统琵琶艺术的精华，并在这个基础上注入了新的活力，促进了传统琵琶演奏进一步发展。

2、演奏风格与技法特征

汪派琵琶演奏风格初期以中速夹指著称，在中期加入了推板等技法，又逐渐融入了左手柔吟的指法，汪派琵琶演奏激发在传承传统的基础上进一步进行了创新，如在弹指上，汪昱庭在演奏琵琶时注重右手大指关节放松，其他手指自然握拳，这种技法被称之为“龙眼”，使用这种技法弹奏出来的琵琶音乐铿锵有力，音色扎实^[2]。在轮指上，传统的轮指指法为“下出轮”，即手指按照小指、无名指、中指、食指和大指的顺序触弦，是琵琶中将点连成线的重要指法，而汪昱庭先生创造性地将轮指改成“上出轮”，依照食指、中指、无名指、小拇指、大拇指的顺序触弦，使弹奏更加刚劲有力，琵琶音色更加刚劲饱满。在遥指上，传统琵琶武曲中通常用遥指表现军队的掌号声，为大指连续做“勾”“挑”，遥指又被称为“哆罗子”，能够使琵琶音做长声，而汪派在演奏遥指演奏时，以手腕运动为主，《十面埋伏》中第四段掌号声，就是用遥指所弹奏。此外，汪派琵琶还创将“风点头”技法运用到琵琶演奏中，如《十面埋伏》中运用“风点头”营造战前的紧张气氛。

二、琵琶的表现方法与汪派琵琶曲《十面埋伏》的艺术特点

(一) 琵琶的表现方法

琵琶的表现力丰富，演奏技巧复杂，具有较强的表现力，在演奏时十指全都派上用场，两手分工明确，左手五指按弦，右手扫、弹、挑、滚、分挑、轮指，双手相互配合，可以演奏出打音、泛音、绞弦、推拉弦、揉弦等，在演奏技巧上，继承了传统又有所创新^[4]。同时，琵琶音色清脆明亮，低音浑厚深沉，中音柔和甜美，高音纤细，既能够演奏出《高山流水》的抒情婉转，又能够演奏出《十面埋伏》的激昂奋进，如《十面埋伏》以其高超的演奏技巧淋漓尽致地刻画了古战场刀光剑影、万马奔腾的场景。

(二) 汪派琵琶曲《十面埋伏》的艺术特点

相较于其他派别的《十面埋伏》，汪派的《十面埋伏》在演奏段落数量上明显增加，艺术特点也与传统琵琶曲有所不同。《十面埋伏》作为一首经典的琵琶曲目，特色鲜明，气势雄壮，被誉为琵琶曲中的珠峰之一。《十面埋伏》具有完整的音乐结构，通过音乐的弹奏将著名

的楚汉之战以叙事般的形式淋漓尽致地表现了出来。其中琵琶的弹奏技巧在故事的灵魂、故事的高潮中得到了充分的发挥，动人心魄的琵琶旋律使人置身于那段历史情境中。在汪派琵琶曲《十面埋伏》中，自由拍子的运用较为常见，更加注重强弱对音乐的影响，还融入了新的指法，如在第九段“走队”中运用了“遮”和“大指”的手法，相较于传统“遮”“分”的指法，音色更加刚劲有力，更能够凸显军队的威严。在第七段“点将”和第十七段“败阵”中运用了“风点头”的指法，在结尾部分，没有采用传统高音扫弦的方式，而是用轮指在重低音使用“推拉”“挑”收尾。

《十面埋伏》以高度概括、洗练的手法描绘了刘邦的手法，概括了汉军设伏击败楚军的故事，抓住战争中的鼓声与号角声营造战争氛围，简单言之，《十面埋伏》的艺术特点可以概括为三个方面：其一，在历史题材的上选择了垓下决战这一场面，垓下决战是楚汉相争最具代表性的战争，在决战中以小战、大战、呐喊的形式塑造了汉军进攻、追击和胜利的场面，展现了激烈壮观的战争场景。其二，《十面埋伏》涵盖了优秀的传统琵琶武曲技法，凝聚了许多优秀音乐家的智慧，是琵琶艺术的宝藏。其三，《十面埋伏》以吹打等段落和鼓声、号角声表现了军威，展现了战争中喧嚣、紧张的战斗氛围，同时，乐曲从旋律和节奏上进行了艺术提炼，使音乐的发展具有层次感，如“埋伏”时寂静和紧张的氛围为“大战”做准备，烘托出“大战”的激烈和喧嚣，“小战”作为“大战”的前奏，突出战争越来越紧张，通过“埋伏”和“小战”，有步骤、有层次地激化矛盾，栩栩如生地展现了古代战争的壮烈场景，使音乐更加激动人心。

三、汪派琵琶谱《十面埋伏》的演奏特点

(一) 琵琶武曲《十面埋伏》的历史

《十面埋伏》琵琶武曲是楚汉之争的音乐形式再现，展现出了当时雄壮宏大的战争场面。《十面埋伏》琵琶武曲由三个大板块组成。分别是“战争前、战争中、战争结束后。”“战争前”的琵琶弹奏表现出汉军威严的出阵气势，具有宏伟雄壮之感。“战争中”是整篇武曲的高潮和中心部分，运用了琵琶的多种弹奏技法来突出战争中兵枪马乱的声效，渲染了战争的紧张氛围，战争结束后的低沉音乐与上段较为铿锵明亮的音乐形成对比，具有较高的鉴赏价值。

(二) 汪派琵琶谱《十面埋伏》的演奏特点

汪派琵琶音乐家卫仲乐对《汪昱庭传谱》乐曲进行了深入研究，将汪昱庭传谱中的乐谱不断进行调整，将《十面埋伏》中“众军奏凯”、“诸将争功”、“得胜回营”

三个段落进行了删节,对全曲的速度、节拍和节奏做了处理,使乐曲更加精炼、紧凑,达到更加的演奏效果。如“埋伏”中的渐快更加急促,加快了“小战”的速度,改变了节拍,使乐曲更加急促,扣人心弦。同时,卫仲乐还将“呐喊”中对人声的模拟改为简单的音乐,在“乌江自刎”中散拍的节奏快慢相映,使音乐跌宕起伏,更加具有连贯性,表现出英雄末路前的忧愤心理。同时,汪派琵琶曲在音色上讲究虚实结合、刚柔并济、粗中有细,静中蓄动、动中藏静、欲驰故张,突出了《十面埋伏》雄浑的气势,提升了琵琶武曲的表现力。

《十面埋伏》是琵琶曲的经典乐曲,音乐内容丰富,在《汪派琵琶演奏谱》中,《十面埋伏》的标题段落被细化为21个,分别为:列营、分营、擂鼓、掌号、放炮、吹打开门、点将、排阵、走队、埋伏、小战、大战、呐喊、重围、复起、传号、败阵、乌江自刎、汉军奏凯、诸将争功、得胜回营。《十面埋伏》武曲富有极大的鉴赏价值,其渲染的氛围之浓烈,使人仿佛置身于公元前202年的楚汉之争的情境之中。

首先,战争前的准备部分,琵琶曲注重于描写汉军的出营阵势,其中刚强有力的琵琶节奏仿佛时汉军出营时的阵阵战鼓声,昂扬振奋的节奏仿佛阵阵号角声,各种琵琶弹奏技法的运用形象生动地描绘出了战争前的战鼓号角声。从准备到出营,琵琶节奏由舒缓到紧凑,给人以雄壮厚实之感。“列营”作为琵琶武曲中的引子,其中的节奏形式比较多样化。在武曲开篇运用“轮拂”手法先发制人,烘托了战争时的浓烈氛围。刚强有力的节奏感荡气回肠,淋漓尽致地表现出楚汉之争时的紧张氛围。轮拂节奏的不断加快,让武曲激昂的气氛达到高潮,在演奏时要灵活运用轮拂技法,合理掌控音量的强弱。“擂鼓”主要是将战争前的锣鼓声音通过弹奏面板的形式呈现出来,其次在展示三组号角时,要运用右手滚的技法。要求节奏的声音富有层次感、集中感。“走队与排阵”拥有着类似的节奏特征,即节奏紧密集中。在军兵士气方面,呈现出汉军战争开始前威武高昂的气势;在视觉方面,展现出士兵灵活的步伐与队形排阵变化时的敏捷。“走队与排阵”的节奏感层层递进,循序渐进当中一步步扣紧听众的心,为后面的战争局面的演奏做了铺垫。

其次,在“战争中的进行”部分,形象地展现出了

楚汉两个军队作战时的气势与激烈程度。“战争中”是全曲当中的核心部分也是高潮部分,“埋伏”这一段的节奏层层递进,一开一合之间将夜幕笼罩下的作战氛围淋漓尽致地烘托了出来,给人一种阴森恐怖的紧张感。节奏时缓慢时紧凑,是对战争爆发前一秒的寂静情境的细致刻画,节奏感由缓慢到紧凑、音量由弱至强、由松散到紧密。“小战”这一段多处运用对专业水平要求极高的弹奏技巧,描绘了楚汉之争的壮烈之景,包含兵荒马乱之景、嘶吼声等等,于刀光剑影之中振奋人心,造成一种如音响般的音乐震撼效果,带给人们强大的冲击力和丰富的体验感。“呐喊”这一段是曲目中的高潮部分。在这一段中左右手天衣无缝的配合技巧使战争中的战火纷飞、浴血奋战之情境生动地表现了出来。其中战争音效的逼真程度让人有一种身临其境之感。

最后,在“战争结束后”部分运用“扫轮”技法将霸王自刎、虞姬诀别等悲壮场景形象地展示了出来,战争结束后即武曲的结尾部分,此时《十面埋伏》的曲调由上一段的激昂雄壮转为缠绵悲壮,给人一种肝肠寸断之感。在乐曲演奏过程中,要注意演奏马蹄点节奏,在重音弹奏上有所侧重,呈现出短暂利落的效果。

四、结束语

汪派作为琵琶流派中最晚成立的流派,在我国琵琶发展中有着承上启下的作用,其艺术特点和演奏风格继承了传统琵琶武曲的特点,又在此基础上进行了创新,更加接近现代人的审美,作为一名优秀的琵琶学者,在研究汪派琵琶艺术时,对《十面埋伏》的分析不能仅仅停留在乐谱表现,要从艺术特点、演奏风格等多方面着手,深入分析乐谱,体会乐谱的内涵,继承和发扬汪派琵琶艺术优点,在增强自身音乐水平和演奏技巧的同时,促进琵琶音乐的发展。

参考文献:

- [1]崔晓君.李光祖与汪派琵琶艺术的传承[J].大众文艺,2020(06):127-128.
- [2]李为儒.汪昱庭与汪派琵琶艺术的传承[J].戏剧之家,2018(07):63.
- [3]马一迪.探析琵琶曲《十面埋伏》的艺术特色[J].戏剧之家,2019(22):56.
- [4]马二红.浅谈《十面埋伏》中音乐艺术特色及其演奏特点[J].芒种,2017(04):106-107.