

《临安遗恨》的音乐分析

◆李一鸣

(聊城大学音乐与舞蹈学院 山东聊城)

摘要:《临安遗恨》最初是由阮教育家林吉良先生所创作的中阮独奏曲,1992年被我国著名作曲家何占豪改编为琵琶协奏曲与古筝协奏曲,《临安遗恨》以情为主,主要讲述了民族英雄岳飞被陷害被囚禁狱中后对奸臣当道的愤恨、对妻儿家人的眷恋、对江山社稷的担忧以及对自己报国无门的无奈与愤慨等复杂的感情。对于音乐特点的分析 and 情感表现的论述对于了解本首乐曲有着极其重要的意义。本文主要阐述了古筝协奏曲《临安遗恨》的情感表达,以及对乐曲的创作背景、具体谱例分析与演奏技巧的一个大致的了解,使学习者对本乐曲整体特点和情感的把握更加到位,从而在演奏中更好的表达出乐曲的情绪情感。

关键词:古筝;《临安遗恨》;音乐分析;情感表达

《临安遗恨》以现代审美的笔触发展古筝传统手法的同时,紧紧抓住“情”这一音乐发展主线,将英雄所经历的生活图景运用电影“蒙太奇”手法一一串起,并借用与民族英雄岳飞形象相关的古曲《满江红》曲调动机。使音乐结构手法简洁,塑造的音乐形象集中明确、生动鲜明。

一、旋律特点分析

1. 乐曲总体分析

《临安遗恨》的音乐主题结构工整,旋律悠扬,节奏对比鲜明,气势恢宏,富有歌唱性。《临安遗恨》采用了传统的古筝演奏技法,以传统的五声音阶定弦,基本调为D调,调性转换采用了近关系调G调。

《临安遗恨》在谱曲时运用了变奏曲式,采用单一主题不同变奏从侧面渲染了岳飞的英雄气概。整首乐曲分为七个部分:引子、主题、四个变奏、结尾。

2. 旋律特点分析

古筝协奏曲《临安遗恨》的旋律中既有恢弘的气势又有细腻优美的特点。音乐形象鲜明,旋律对比明显。快板段落紧张激烈,慢板段落旋律抒情悲伤。整首乐曲慢板快板穿插出现成功的向我们叙述了民族英雄岳飞被奸臣所害,入狱后内心跌宕起伏的情感变化,让我们更加形象地感受到一个有血有肉的民族英雄的伟大。

第44小节至第96小节的主题旋律在整首乐曲中多次出现,其特点为凄美悲壮的旋律。旋律抒情且歌唱性强,主题乐段音区为中低音区,古筝中低音区低沉的音色为旋律渲染了凄美的色彩,这一段乐曲旋律线起伏较小,加强了其旋律的诉说性,为整首乐曲的旋律增添了悲凉忧伤的气氛。

第97小节至第208小节快板部分的旋律特点为紧张而又激烈旋律。描述了民族英雄岳飞与将士们骑着战马从远方奔腾而来,在战场上与敌人厮杀,使敌人丢盔弃甲仓皇而逃的场面。这一段乐曲的旋律线起伏变化较大,加强了战争的激烈感,更加形象的表现出了岳飞在战场上所向披靡的光辉形象。

二、节奏特点分析

古筝协奏曲《临安遗恨》中的节奏变化改变了全曲的结构及旋律的色彩,使全曲的结构更为分明,旋律更为丰富。节奏的变化也从侧面反映了岳飞的情感变化,使全曲的灵魂“情”可以贯穿全文。

在乐曲的引子中第25小节至第42小节运用了一大段前八后十六节奏的连续模进,形象的描写了他身处牢狱之中,因为奸臣当道而壮志难酬,不能与家人团聚的深深思念和无法完成母亲遗愿“精忠报国”的心痛深深地煎熬着他的内心,使岳飞无比的焦躁不安的情景。

在乐曲的快板部分第169小节至第193小节大量运用了八分附点节奏,增强了旋律的跳跃性,更生动形象的表现了战场上的惊险与岳飞和他的战士们的英勇无畏。

三、力度层次与速度变化分析

力度的变化在古筝协奏曲《临安遗恨》中起到了重要的作用,整首乐曲的情感变化起伏较大,很好的控制住力度大小,就能够更好的演绎出情感的变化。

第1小节至第43小节为乐曲的引子,力度层次变化为由强到弱。速度变化较为明显。前八小节力度为强,强音记号将整首乐曲的感情基调表达出来,第9小节到第24小节为由弱到强,速度慢起渐快描述了岳飞为我们诉说心中苦闷时如哭如诉的语气。第25小节到第36小节力度层次为由强到弱,速度为由快渐慢为我们引出了主题乐段。

第44小节至第96小节为乐曲主题部分,其力度变化不大,速度为慢板,增强了音乐的诉说性,与下一乐段快板部分的力度与速度做了强弱、快慢的对比。

第97小节至第208小节为乐曲的快板部分,其力度层次为强。力度层次与速度的增强使音乐形象更加生动,将岳飞和将士们在沙场上征战的场面描绘的淋漓尽致。描绘出了沙场上战争的恶劣与环境的残酷,歌颂了将士们英勇杀敌保家卫国的无畏精神。

第209小节至第250小节为乐曲的慢板,这一部分音乐再现了音乐的主题,力度层次较为平稳,速度相对于主题乐段要更慢一些,从而将岳飞内心活动的用音乐表现出来。

第251小节至第319小节为乐曲中板,其力度变化为由弱渐强,速度为中板渐快再渐慢。这一乐段情感变化为由轻松变为沉重,力度与速度的变化使这种情感的转变更为自然。

第320小节至第349小节为乐曲的华彩乐段,其力度突强突弱,节奏为自由地散板,这一乐段是岳飞情感变化的升华,也将整首乐曲的中心“恨”字体现的淋漓尽致,使整首乐曲的情感推向高潮。

第350小节至377小节为乐曲的结尾,结束乐段开始时力度为中强,最后的结束句力度增强。速度平缓,这一乐段是主题的再现,旋律线起伏较为平缓,这种平静表现了岳飞对宋代王朝统治者的绝望,对他自己怀才不遇的绝望,这种平静使人们听起来更加悲伤。之后结束句力度的增强使人沉浸在这悲痛的情境中久久不能平息,也使人内心为之震撼。

结语

古筝协奏曲《临安遗恨》是一首近现代的古筝作品,它的问世为古筝的创新带来了新鲜的血液。《临安遗恨》讲述了民族英雄岳飞在宋王朝后期遭奸人所害入狱后内心的情感活动,也将岳飞这一伟大形象刻画的淋漓尽致。这首作品的情感大于技巧,要演奏好这部作品,仅仅只有熟练地技巧是远远不够的,要站在作者的立场上,体会作者所要表达的思想感情是什么,在每一乐段主人公岳飞的内心活动是什么,演奏时要用怎样的情感去诠释这部作品,让观众与你产生共鸣。这都是我们值得深思的地方。古筝协奏曲《临安遗恨》自1992年问世以来得到了广大古筝爱好者的强烈追捧,它的成功不仅在于乐曲的技巧的难度与绚丽优美的曲调,更在于这首乐曲的情感表达带给我们的震撼。这首乐曲通过结构、技法、力度、节奏的变化,使情感层层递进,为我们展现了民族英雄的光辉形象。《临安遗恨》更为中西方音乐文化的交流,起到了促进作用。

参考文献:

- [1]陈斌:弹《临安遗恨》后之感[J].大众文艺,2001,(10):34-35.
- [2]魏军:古筝乐曲《临安遗恨》的英雄情结[J].乐器,2007,(4):38-40.

作者简介:李一鸣(1996-),女,聊城大学音乐与舞蹈学院17级研究生,专业为音乐,研究方向声乐表演。