

# 古筝曲《兰桥魂》演奏特点与创作风格

李 岩

## 引言

筝，是中华民族古老的乐器之一，具有悠久的历史，早在春秋战国时期就已广泛流传。经过上千年的发展，已经形成了众多流派。例如：山东筝派、河南筝派、陕西筝派、浙江筝派、客家筝派、潮州筝派以及东北地区筝曲等等。虽然东北地区筝曲的发展相对较晚，尚未得到普遍认识，但仍然涌现了许多优秀的作品。东北筝曲吸收了东北地区的民间音乐，在不断的移植、改编、创作的过程中形成了自己独特的风格韵味与演奏技巧，左手在上下滑音的基础上形成了上滑按颤音、下滑按颤音，在回滑音基础上加以重颤、晚颤的技法等，使乐曲极具韵味。

《兰桥魂》是阎丽教授新创作的一首具有浓郁东北地方风格特点的筝曲。乐曲开始以三重奏形式成谱，后经不段充实丰富，又形成了独奏和与钢琴、MIDI以及双排键、民族管弦乐队合作的多种乐谱。此曲以民间故事《兰桥会》为创作背景，采用了辽宁地区的皮影戏、辽南戏的音乐风格与特点，并注重对地方风格音韵方面的运用与挖掘，同时沿用、创新双手配合的技法，如双手复调音阶奏法以及双手摇等等。在技巧方面，乐曲巧妙地运用了大量的按颤揉滑的传统技法，在引子与慢板中，4、7按颤音的运用以及重颤、晚颤的加入把瑞莲那种凄婉哀怨的心绪和满腔的悲愤刻画得入木三分。

男女对话部分，双手配合占据了很大的篇幅，使旋律如倾诉般娓娓道来，我们的眼前仿佛展现了这样一幅画面：悲伤无助的瑞莲，眼泪如珍珠般一颗一颗的从面颊滑过，打湿了衣襟，魏奎元轻轻地为她拭去眼泪，安慰的话语如春风般融化了瑞莲心中的坚冰，瑞莲向他诉说了自己的不幸，此时的时空仿佛瞬间凝固，两颗心慢慢的贴近了，他们决定一起逃走。新的生活仿佛在向他们招手，幸福的日子即将来临。

第四部分，夜奔兰桥段运用了左手快速四指分指下行奏法，表现了瑞莲急切且惴惴不安的心情，恨不得插翅飞到魏公子的身边。天降暴雨，电闪雷鸣，瑞莲顾不得脚下湿滑，只想快点儿再快点儿，当瑞莲来到桥旁，却是“不见公子见蓝衫”，公子早已被山洪冲走了。此时的旋律用一个双手和弦来表现瑞莲震惊转而绝望的心情，苍天仿佛也在哭泣，天地为之动容。

接下来，“哭兰桥”是整首乐曲的高潮段，右手长摇与左手反复吟弦的配合加以渐强渐弱的处理充分的表现了瑞莲肝肠寸断，极其绝望的心情。点颤音形象地刻画出瑞莲悲切的哽咽声，使人心酸不已。

再现段，重复乐曲的主题音调，双手摇的运用丰富了乐曲的表现力，使这一部分乐曲的基调呈现出悲凉的气氛，仿佛是在为他们的命运鸣不平，为他们的爱情奏一曲凄凉的挽歌。

## 一、东北筝曲的风格特点

东北地区筝曲经过数十年的发展已初具规模，它是在吸收并融合了东北地区民间音乐及戏曲和众多东北地区少数民族音乐的基础上日趋成熟丰富。在曲目的创作方面，东北筝曲的开拓者在东北地区的民间音乐中汲取养分，积极地进行创作、移植与改编，深入地发掘东北筝曲自身独特的风格韵味与演奏技巧。例如《秧歌调》、《东北风》、《闹秧歌》就是吸收了二人转的曲调风格，并且运用了模

仿锣鼓的节奏型，旋律欢快热烈。此外还有根据东北民歌改编的《四季调》、《春天》、《春雨》、《梅花开得好》和根据辽南戏风格创作的《辽南情》、《兰桥魂》及少数民族风格的《赫哲人的春天》等。

东北风格筝曲热烈奔放，如寒冬中的一炉火，泼辣火热如一串串火红的辣椒，可是如果你认为东北筝曲只是奔放火热，那你便错了，东北筝曲是绝对不缺少细腻、婉转与柔情的。它既有《东北风》的粗犷泼辣，又有《辽南情》的细腻婉转与无限深情。它时而像山间潺潺的小溪，灵巧静谧，时而又像奔涌的江河，一泻千里，它有钢一般的筋骨，又有水一般的柔情。正如这黑土地孕育了东北人的真性情一样，这肥沃的黑土也成就了了不起的文化。这里有唱不完的歌，说不尽的故事，人们的生活早已融进了歌声里，而这歌声也早已与如水的筝声融为一体。在这延绵不断的筝乐的曲调里，有着人们的悲愁喜，有着人们的生活，人们的根。不管走的有多远，心中哪一条不断的丝线，永远深深地埋在黑土地里。

在众多的东北筝曲中，《兰桥魂》便是极具代表性的一首。它讲述了魏奎元与蓝瑞莲的那段凄美的爱情故事，吸收了皮影戏和辽南戏的曲调风格，细腻处凄婉哀怨，如泣如诉，呜咽哽塞，爆发处犹如大河奔涌，一泻千里、整首曲子连贯流畅一气呵成，并且十分注重展现乐曲的深层内涵，使乐曲具有可挖掘性。

慢板部分，表现了瑞莲痛苦的内心世界，如泣如诉，使人心酸不已。在古筝飞速发展的今天，更多的人是去追求乐曲的难度与速度，却把古筝真正的韵味丢失了，古筝的韵味是将左手按、颤、揉、滑的技术作为载体，是最质朴的，真正属于古筝的声音。男女对话部分，出现了全曲最为轻松欢快的旋律，瑞莲找到了真正的爱情，同时此段也起到了以喜衬悲的效果，以此时的喜烘托最后的悲剧结局，使人唏嘘不已。夜奔兰桥和哭兰桥部分，紧紧地抓住了听众的心，使听众与瑞莲同悲同喜。当瑞莲得知公子已被洪水冲走时的一惊、一愣、一悲，呜咽转而绝望的情绪转换在乐曲中被处理的恰到好处，使人为之悲伤哀叹。关于《兰桥魂》这首曲子，我将会在今后的文字中逐段进行详细的分析。

## **二、古筝曲《兰桥魂》演奏特点与创作风格**

### **（一）引子**

乐曲在双排键的衬托下以强烈的刮奏开始，双手和弦推出主题，表现了女主人公蓝瑞莲对自己悲惨命运的控诉。随即右手摇指细腻的强弱变化与左手反复吟弦技法的运用，奠定了整首乐曲的悲惨基调。

弹奏时要注意右手摇指的连贯性，以及 Fa 和 Si 两音的处理，使乐曲在悲情的表达上更加传神。随着右手摇指的逐步减弱，引出乐曲的主题。

### **（二）慢板**

古筝与双排键同时进入，主题旋律凄婉哀怨，勾勒出一幅悲怨、哀伤的画卷。作者吸收了辽南地区的皮影戏和辽南戏等民间曲艺的风格特点，并通过揉、吟、按、滑技巧的运用，使旋律委婉深情，这如水的旋律，仿佛是瑞莲在哭泣，她仿佛要把受的所有苦难都倾吐出来，深沉哀婉的曲调把瑞莲的苦闷、惆怅、凄凉与满腔的愤懑展现得淋漓尽致，使人为其掬一把同情之泪。

弹奏此段时要注意上滑音接下滑音时的音色及音准，弹奏上滑音时左手以大指下压琴弦，并保持住音高，不要出现回音现象，下滑音左手正常演奏（例如本段第 1 小节）。此外，要注意颤音的运用，晚颤重颤短小有力（例如本段第 4 小节）。旋律处理上要细腻委婉，悲切哀伤。

慢板段集中的体现了东北筝曲的韵味特点，继承发扬了传统筝曲左手的技术技巧，展现了古筝的精髓，韵味浓厚，品来似一坛陈年的美酒，回味悠长。此段

完美的展现了古筝传统的韵味。晚颤重颤与上滑按颤音和下滑按颤音以及按滑音同时施以颤音技法的巧妙运用，似东北风格乐曲的一次华丽转身。乐曲中每一次低音旋律的过渡是为了将下一句乐曲的情绪进一步升华（例如本段第 7-8 小节）。此外，西洋乐双排键主题旋律的加入，为古筝天籁般的声音增加了几分色彩，增加了乐曲的表现力，深化了主题。乐曲中颤音 Fa 的运用，仿佛是瑞莲悲伤的幽咽，正是柔肠寸断难自抑，泪洒红豆纱窗湿。这充分的表现了女主人公的悲惨命运。在结尾处，古筝的旋律渐慢，由双排键在哀怨的气氛下，逐渐轻快起来从而引出下一主题。

### （三）男女对话

男女对话部分是情节继续向前发展的一个重要部分。此段运用了复调的音乐创作手法，右手为高音部旋律，宛如女子润玉般的声音，试图表现女主人公正在向公子委婉的诉说自己悲惨的遭遇，希望冲破牢笼获得自由却又没有机会无可奈何的矛盾心理，通过细腻的右手摇指表现得淋漓尽致。左手为低音部旋律，这段旋律模仿了辽南戏中的小生唱腔，并融入了黑头的唱腔风格，使旋律刚柔并进，左手急进音阶，意在表现男主人公急切的劝说女主人公逃离苦难，追求新生活的心情。瑞莲被公子坚定的信念所打动，心情渐渐由矛盾、害怕转而明朗，并下定了逃走的决心，他们相约子夜时分在兰桥会合，一齐逃走。曲调也随之轻快起来。

弹奏此段乐曲时，注意双手配合的协调性，节奏要稳定。右手摇指与左手低音演奏时，两手均为主要旋律，要相互配合，相辅相成，不可厚此薄彼。右手摇指的音色要细腻，旋律要连贯，并且要注意乐曲的强弱处理，以便使乐曲的感情得以充分的发挥。左手旋律声音要饱满扎实，指尖触弦的角度要规范，尽量避免义甲接触琴弦时的杂音。随着情绪的变化（第一次速度转换 此段第 21 小节），乐曲高音部分转为主旋律，情绪也开始明朗起来。在乐曲速度第二次加快前一小节，左手配以扫弦，形象的渲染了他们激动的心情，右手大指的托劈技法注意要以掌关节为轴，放松，不可过于紧张以免关节塌陷影响音色。重复句旋律仿佛是他们确定彼此的心意（例如此段第 34-37 小节）。他们仿佛看到了希望，心中充满了阳光，他们在盟誓，相约不离不弃，共结白首，他们在畅想，为了新的生活，同甘共苦，永不分离。此时天空尽管已悄悄地爬上了乌云，但在他们心中天空从来没有像现在这样蓝，阳光也从来没有像现在这样明媚，他们只觉得很温暖，幸福将他们紧紧包围。乐曲中的快速指序技法，弹奏时要注意音符的颗粒性。乐段结尾处，随着双手交替式由高音向低音自由反复刮奏，逐渐将力度减弱，放慢速度，以左后长刮奏结束本乐段，为的是使之前的感情得到释放。

些许停顿之后，将情绪重新调整，右手低音摇指由内向外，弱起，不可太强，密度适中，注意肩部放松。左手由小指弹奏，音色沉郁，如夜幕降临，仿佛预示着将有不好的事情发生，使人心中一沉。随后双排键发挥了优势，模仿了榔子和铙的声音，传达给人们，子夜来临，预示着即将发生的故事。

### （四）夜奔兰桥

激情的双排键引出旋律，拉开夜奔兰桥的序幕，强烈的节奏将情绪推向高潮。此段是传统筝技法与现代筝技法相结合的完美典范。运用了很多高难技巧，如左手的快速四指分指下行奏法、腕动摇、扫摇等。右手的高低音八度跳进配以左手的快速四指分指下行奏法，速度较快，一气呵成，刮奏的加入，形象逼真的展现了暴风雨的凶猛，更深的刻画出瑞莲急切想要赶到兰桥的心情。腕动摇的出现，很大程度上丰富了乐曲的旋律及情感，注意手腕的放松，声音要饱满干净，节奏感要强烈，左手按音要与右手的腕动摇配合紧密，不可有滑音现象。扫摇处突弱，

七声短音阶快速摸进，以双手和弦结束，干净利落（例如此段 56-67 小节）。

此段给我们展现了这样一幅画面：三更已过，之前还只是占据天空一角的乌云，现在已席卷了整个天空，不时发出的利闪似一把剪刀，将厚重的黑云撕扯开一道巨口，轰隆的雷声紧随其后在天空炸响，大雨倾盆而下。瑞莲趁着风大雨急避过了门房的看守，在浓浓夜色的掩护下逃了出来，她顾不得道路泥泞湿滑，顾不得雷霆大作风雨交加，她只想快一点赶到兰桥，快一点逃离魔掌，一路之上不知摔了多少次，衣服早已湿透，身上也是遍体鳞伤，可是瑞莲却不想放慢脚步，她害怕有人来追赶，更不愿让公子久候。当瑞莲赶到兰桥时，兰桥已被凶猛的洪水吞没，只见蓝衫不见人，瑞莲当场惊呆了。

#### （五）哭兰桥

此段是本乐曲的高潮段，也是古筝展示自身魅力的一个段落。强烈的刮奏推出摇指，右手长摇配以左手点颤音，是东北筝曲的一个显著特点（例如此段第 1 小节）。之后出现了两次三连音，仿佛是瑞莲哽咽、抽涕的哭泣声，使人怜惜。点颤频率逐渐加快，是女主人公在哭泣，说不尽的凄惨悲凉。这一段的旋律哀怨凄婉，通篇以摇指连接，悲凄哀婉，听来让人心中惨然。弹奏此段时要注意音色强弱的处理，特别是几处由极强到极弱的强弱变换一定要处理得当，不然是很难把这一段的感情充分的表达出来的。这一段结尾处的摇指由强到极弱，仿佛是瑞莲下定了一死的决心，极弱处给人一种凄楚萧索之感。

#### （六）再现段

再现段双手摇的运用加大了乐曲技巧上的难度，生动的再现了主题，同时极大的提高了乐曲的音乐表现力。仿佛是在为男女主人公的悲惨命运奏一首哀歌。双手摇为整段摇指高低音区的转换起到了很好的衔接作用。演奏时要注意摇指的密度和音区转换的连贯性，尤其左手摇指要多加练习。乐曲的最后十小节以强烈的双手和弦以及刮奏结束了整首乐曲，给人们留下了无限的遐想……

### 结论

《兰桥魂》是阎丽教授历尽数年心血创作完成的一首经典的东北风格筝曲。这首筝曲汇集了众多带有东北风格的技巧技法，例如双音的滑音和 Fa 的颤音，都极具东北风格韵味，并且乐曲的节奏型也具有东北风格特点。除此之外在左手技巧方面，《兰桥魂》很好的继承了传统筝曲的精华，在按颤揉滑的运用和处理上十分的细腻准确，赋予了乐曲鲜活的生命，使乐曲委婉处如小溪潺潺，深情处如春潭寂寂，悲愤处如大河奔涌，悲戚处如泉水幽咽，使人为之悲、为之喜、为之忧、为之急、为之泣、为之叹。

此外，乐曲在继承传统的基础上，还加入了大量的现代筝曲技巧，例如腕动摇、双手摇、左手快速下行分指奏法等等。这些技巧的加入使乐曲的表现力更加丰富，乐曲的骨架更加丰满，可塑性也随之提高，使旋律委婉动听。乐曲强弱的变换在旋律的处理上也起到了重要的作用，使乐曲旋律丰富多变，随着乐曲的进行，旋律也会随之变换。为我们展现了一幅栩栩如生的画面。

《兰桥魂》，可以算作是东北筝曲的一座里程碑，它全面地展现了东北筝曲的艺术魅力，在给古老的故事注入新的生命的同时也使东北筝曲焕发了青春的活力，凄美的故事幻化成音符，在旋律的海洋里遨游，这旋律就像一根丝线，丝线的一头系在人们的心上，而另一头则深深地埋在我们一直眷恋着的黑土地。

参考文献:

- [1] 阎 丽 著《古筝教程》, [M], 沈阳 1990 年 5 月。
- [2] 李 萌 著《中国传统古筝曲大全》, [M], 人民音乐出版社 北京 2004 年 1 月。
- [3] 赵曼琴 著《中国快速指序技法概论》, [M], 国际文化出版公司 北京 2001 年 6 月。