

十指间挥洒男儿情怀

——古筝协奏曲《临安遗恨》

文/蔡振宇

(潮州市群众艺术馆 广东 潮州 521000)

《临安遗恨》是作曲家何占豪于1990年创作的中阮协奏曲，1992年，作者又将此曲改编为古筝协奏曲。

乐曲是表现了南宋民族英雄岳飞被奸臣陷害，囚禁于临安（今杭州）狱中，在临刑前对社稷面临危难的焦虑，对家人的牵挂，对奸臣当道的愤恨，以及自己精忠报国却无门可投的无奈而引发的感慨。乐曲取材于传统乐曲《满江红》的旋律素材。全曲由单旋律变奏写成的。分为四大段，一个引子，一个结尾。

乐曲的前44小节为引子部分，是一个戏剧性很强的段落，在钢琴悲壮的前奏后，古筝采用了强有力的和弦与左手的幅度的刮奏相结合。表现了岳飞正面威武的形象。16至19小节用了长摇的技法，表现了他内心痛苦，矛盾，怨恨的感情。演奏的时候可以处里的稍微自由，用力度，音色，节奏的变化来形成对比，利用颤音滑音来渲染悲愤的情绪，确定了音乐内容表现的基调。25小节起连续十几小节的相同节奏旋律，由慢渐快，由弱渐强。使人仿佛看到岳飞肩扛枷锁麻木的一步步向前走，而仍然忧国忧民的焦虑之态。演奏时注意指法的安排，十六分音符要清晰，还有和钢琴节奏的协调。

44—94小节为乐曲的第一段，是一段单旋律乐曲，是以《满江红》为旋律素材发展，变化，并在全曲中贯穿。表现了岳飞对祖国真诚的热爱，既展现了英雄豪放的性格特征，又揭示了主人公内心复杂的情感。演奏时要把内心真挚的感情弹出来。66小节是转为G调的旋律，速度上可以提一点，感情处理上应该再深切。83小节是一段如歌如诉的摇指，像是在诉说一段内心的感受，在处理上可以更细腻，多用颤音和滑音。85小节的一个高音4要加强，用拇指按弦并大幅度颤音。92小节注意b7的轮指与后面6的连接要紧凑。结束句的摇指要渐弱，好似一声长叹。那是由无奈引发的感慨。

95—190小节是乐曲的快板，表现岳飞对他戎马生涯的怀念想象驰骋沙场，与敌奋战的情景。前面的一段扫四点注意由弱渐强，仿佛千军万马奔腾而至，把我们带到了古代的边疆战场。127—133小节是双指摇注意按好半音的同时加一些重颤，表现出军队号角的声音。140小节是一段快速指序，注意指法的排列，还有和钢琴节奏对准。建议指序为2121 2143 2121 2132 1232 1432 1232 1321。接下去是一段急促的摇指，力度上要加强，摇与弹之间的节奏要衔接好。164—168和199—203小节是快拨的段落，注意节奏上的强音，指法可以用短摇，也可以用夹弹的托劈，必须很慢的把音弹准确再加快。170小节是一个转调，要注意按音的音准，可以适当用拇指按弦。弹这段旋律让人热血沸腾，就像看到岳飞率领三军将士，为保卫江山社稷浴血奋战，奋

勇杀敌的壮烈场面。是啊！男人的一生就是这样，为保家卫国而浴血奋战，战死沙场也是人生快事。

“怒发冲冠，凭阑处，潇潇雨歇。抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。

靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐俘虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头，收拾旧山河，朝天阙。”这段乐曲把它表现得淋漓尽致。

当情绪到达高潮时，音乐突然止住。钢琴以极弱的音响引出古筝的一段柔板，把英雄从战场上的辉煌回忆带回了狱中残酷的现实。

210——316小节是第三段，表现英雄在即将离开人世前对亲人的思念。对勉励自己精忠报国的慈母的眷恋。乐曲的前面是钢琴几个简单的单音，好像落泪的感觉。前面几小节是比较忧伤的旋律，主题和第一段相似，但演奏时更注重发自内心的感受，单音的力度要控制好，不要太强，颤音的幅度小。比起第一段它少了几分大气，却多了一丝幽怨和孤独。在236小节后逐渐明朗化。演奏时力度要加重，感情要再深一点。后半部分250小节起是一段中板加速。出现了短暂的欢乐音调。这是岳飞回忆起凯旋而归，百姓夹道欢迎的场景，但这只是一个一闪而过欢乐音调的动机，后面要变成愤慨的旋律。演奏时注意指法的排列和音高的变化，这是一段转G调的旋律，可以在244小节5小节钢琴独奏旋律中把低音#F的琴码音移动为G。渐快节奏要注意和钢琴的配合。

316起小节是第4段，曲作者采用协奏曲常用的华彩乐段演奏方式，给演奏者以更广阔的想象空间和更多的表现手法，更充分的表现主人公就义前对自己不能精忠报国的伤感以及对奸臣当道的愤恨之情，演奏时要注意摇指的层次上要有明显的划分。情绪逐渐走向高潮。由4到3由7到6的转化时多用重颤音。结尾要给钢琴一些预示，使到配合默契。要把“莫须有”罪名的冤屈宣泄出来。弹到这里我们仿佛看到了钱塘江水怒吼着奔腾而来，冲向那钱塘门外的风波桥，钱塘的草不羁狂飙，呼啸而至，席卷着风波桥上的风波亭，残酷的冬天，凌厉的北风吹向九霄，为这一位民族英雄鸣冤。乐曲弹到此处已是热泪莹眶，不仅是为一个英雄含冤而终“出师未捷身先死”感到惋惜，悲伤，更多的是为一种“怒发冲冠”“壮怀激烈”“精忠报国”的男儿情怀所感染。

结尾是一段主题的再现，旋律在G调上奏出，演奏时多了一些苍凉的感觉，哀婉平缓的曲调寄托了我们对英雄的追思……

情，都已弥补不了她已冷却的心，因此，她最后说出了“除了钱，我什么都不相信”这句话。鲁迅曾经说过“人生最大的痛苦是醒了无路可走”。庄晓然这个从一直生活在虚幻中直到最后被打醒的女人，却也无可避免的成为了无路可走的女人。她清醒了之后，就对现实社会具有了清醒的认识：她厌恶自己所处的那种令人窒息的生活环境，但又深陷其中，无法自拔，有所醒悟却又无路可走，最终被黑暗所吞噬。

伽缪说过：“看到生活的意义被剥夺，看到生存的理想消失，这是不能忍受的，人不能无意义地生活”。^④而庄晓然就是这样一个人亲身经历人生阶段、情感位置的变化，这样一个在日复一日的日常生活里完成着生命的被扼杀的故事的当代女性。这是一种从期望到情感到意志到思想的全面扼杀，把庄晓然的生命意义、价值、理想的家园残酷摧残的现实生活，这使生活本身的价值值得严重怀疑。

当娜拉走出家庭、婚姻的坟墓，并没有提及她在社会上的

遭遇，而庄晓然却深受爱情、婚姻、家庭、社会四重打击，在现实中经历痛苦铭心的亲情、爱情、而感到了更加巨大无际的孤独与失落，使得生命的价值变得苍白和虚弱。这位走入精神边缘的女性将当代社会中女性的精神困境提升到一个迫切需要解决的程度，使当代女性沉浸于浮华背后的无处安放的心灵的险境展现于时代生活中。

注释

- ①温亚军：《桃花落》[J]。人民文学。2007(4)。
- ②黑格尔：《美学》[M]第一卷。P327
- ③黑格尔：《精神现象学》[M]。贺麟译。北京：商务印书馆，1992
- ④阿尔伯特·伽缪：杜小真译。西西弗斯的神话[M]。上海：三联书店，1987