

浅析古筝协奏曲《临安遗恨》

■文/张维

【摘要】著名作曲家何占豪先生创作的古筝协奏曲《临安遗恨》，是首及富民族特色，旋律优美的历史题材的现代筝曲。用取材于《满江红》的旋律素材，表现了南宋民族英雄岳飞被奸臣陷害，囚禁在临安狱中，在赴刑场的前夕，他对社稷面临危难的焦虑，对家人处境的挂念，对奸臣当道的愤恨，以及对自己精忠报国却无门可投的无奈而引发的感慨。乐曲通过钢琴与古筝这两件乐器的完美结合将这一段历史氛围渲染得淋漓尽致。

【关键词】古筝协奏曲；满江红；临安遗恨

1990年何占豪先生创作的中阮协奏曲《临安遗恨》，并于1992年将其改编为古筝协奏曲乐曲由岳飞词《满江红》古曲的音乐主题，衍生、发展而来，为我们讲述了民族英雄岳飞感天地、泣鬼神、豪情冲天的悲剧。并通过钢琴与古筝这两件乐器的完美结合将这一段历史氛围渲染得淋漓尽致。

《临安遗恨》充分发挥了协奏曲融抒情性于戏剧性为一体的表现手法，为我们展现出中国古代历史中那段“贺兰山下阵如云”（王维诗）的金戈铁马，而南宋统治者却“直把杭州作汴州”（林升的《题临安邸》），终日“前弦后管夹歌钟”江左偏安的畸形历史。这是首及富民族特色，旋律优美的历史题材的现代筝曲。用筝乐演绎民族英雄岳飞，在临发（今杭州）大理寺狱中的一段感情经历：有回忆金戈铁马八千里路云和月的激昂壮烈；有怀念身处水火的黎民百姓、慈母妻儿的似水柔情；有对自己遭诬身陷囹圄的难平悲情……乐曲起伏变化，既有大开大阖氛围的渲染，又有细致入微的人物内心刻画。

一、作品音乐语境分析

笔者在此将作品分为五个部分，加以分析。整体来看，全曲是由引子和四个相互联系的段落组成，主题贯穿始终。

引子（1—42小节）

在钢琴强有力节奏型奏响后，一串快速的下行音引出了古筝在强有力刮奏音的背景下演奏出类似戏曲高亢苍劲的“导板”节奏的和弦音，紧接着在高音区摇指弹奏出《满江红》音乐主题后，在一连串连续模进变化

的节奏音型由慢至快再渐慢的弹奏中结束引子部分。引子部分几乎囊括了全曲的音乐形象和情绪：悲壮、忧怨、愤懑、无可奈何的遗恨。

（一）抒情的慢板：精忠报国志（43—96小节）

舒缓、亲切的《满江红》音乐旋律由古筝轻缓的从B羽转E商调在钢琴柔和的分解和弦伴奏下奏出，描写出曾有过的和平安宁的大好河山，揭示了主人公在狱中复杂的情感。主人公从小习文弄武，立志精忠报国。主旋律柔美舒缓恰如其份的表达了主人公对祖国美好河山的热爱。

（二）激情的快板：沙场鏖战（97—207小节）

乐曲在此突然转入急促的点弹，将气氛推向“五十弦翻塞外声，沙场秋点兵”。岳飞在其《满江红》词中写到“三十年功名尘与土，八千里云和月”是其自我抒怀，从他20岁应募从戎十多年的戎马生涯，披星戴月，南北转战，屡建战功，连不可一世的金辽也称“撼山易撼岳家军难”。此段在一段激烈上行模进音演奏后，用古筝快速摇指和双手点弹的演奏将《满江红》音乐主题展开、衍变，时急时缓的弦律进行，将主人翁南北转战的征战场面描写得扣人心弦，特别是古筝与钢琴的“卡农”演奏及连续四度递进的乐句排列，生动地展现出“马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊”（辛弃疾诗）的急战场面。最后突然在急剧下行和上行的模进音后终止在主和弦上，给人以不良的预兆。

（三）主题慢板、灵活的小快板、激动的广板：遗恨临安怨（208—316小节）

“屡破金兵，以恢复为己任，不肯附和议”（《宋史·岳飞传》）的岳飞是从战场上“召”回临安的，历史注定他必然是个悲剧人物，英雄遗恨临安也就是必然的了。他遗恨没能“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血”，没有能“待从头收拾旧山河，朝天阙”。我们也仿佛看到他苍劲有力的“还我河山”的横书，也读出了他“仰天长啸，壮怀激烈”的悲烈。这些都是他的遗恨。本段抒情的主题慢板，灵活的小快板和激动自由的广板三部分组成。抒情的主题慢板寄托了岳飞对家人的思念，慈母的眷恋；转而轻快灵活的小快板表现了主人公对昔时与家人，将士欢聚情景的回忆。突然，乐

曲情绪一转，激动自由的广板，将主人公从美好的思绪中拉回残酷现实。

（四）主题慢板的变调重复：忠魂舞中原（317—368小节）

乐曲在舒缓的速度中，用E商调奏出《满江红》主题音乐旋律，在这段舒缓的旋律中，我们没有体会到那曾有过的美好河山。我们只看到英雄的忠魂舞，古筝在最后结束句上，用力度极强的双音摇后在密集的双手和弦中结束。我们仿佛看见主人公矗立在长城上的巨大身影，他高声咏叹着《满江红》！

二、作品演奏难点分析

曲子在悲壮激昂的钢琴前奏中开始，由忧伤到悲壮，由轻缓到强烈，行曲采用大量的长摇、快速托劈、左手大幅度刮奏和大量激昂的华彩、重音和弦，配合对比鲜明的速度、力度变化，使全曲洋溢着壮悲的基调和强烈的感情色彩。这个曲子完美的演绎将听众的思绪带到那个亡国之前回光返照的混乱年代，民众迭起的抗金情绪也没能挽回颓败的南宋王朝，英雄亦逃不过，成为历史之潮的祭献品。结束句好似一声长叹，我们听到英雄在魂归末路的时候余恨未了的无奈引发出的感慨。

《临安遗恨》技术并不是很难，但要弹得没有技术痕迹确是不易，从音准到音色都要与钢琴声部达成默契。这样对演奏者音乐修养的要求就较高了。《临安遗恨》的主题乐段，叙述与客观并存，笔者认为，需要演奏者理性综合和审视每一次触弦所发出的声音，尤其是装饰音和二变音更要控制的细致入微，多一分不得、少一分不能，出入需得体，不留下任何痕迹。随意率性的刮奏、颤音或声嘶力竭的摇指都会破坏音乐的内涵。

本曲内涵丰富且对演奏的音乐素养要求较高，所以弹奏好本曲除练好技术难点外，对乐曲的创作意境了解十分重要，这都需要我们用心的品味它，体会它，这样才能将演奏发挥的淋漓尽致。

参考文献：

[1] 龚延明《岳飞传》（M）南京大学出版社2001年4月

[2] 袁莎《临安遗恨——袁莎珍藏古筝乐谱手稿》北京：中国文联音像出版社2009。

作者简介：张维，女，湖北人，湖北省长江大学艺术学院讲师，硕士，主要从事古筝演奏及教学研究。