

浅析古筝曲《梅花三弄》的艺术特点及演奏特色

发表刊物：《小演奏家》2004年第10期作者：欧阳霄潇

论文内容：

古筝曲《梅花三弄》是根据同名古琴曲改编过来的，此曲又名《梅花引》、《玉妃引》，是中国传统艺术中表现梅花的佳作。相传原为东晋笛子演奏家桓伊的笛子独奏曲，唐代颜师古改编成琴曲，存谱初见于明代《神奇秘谱》。

此曲在结构上尚保留着清商乐的一些特点开头有一段称为“和”的引子，在结尾处又有一段称为“送”的尾声或称送歌弦”，每段乐曲尾句有重复等。该曲多以梅花凌霜傲寒，高洁不屈的节操与气质为表现内容。

梅花的品格，高洁，有如清莲般洁白，有如苍松般挺拔，有如翠竹般坚韧，天生一副傲骨，不畏严寒，不怕寂寞，寒冬腊月，白雪皑皑之中傲然怒放，“君当如梅”！此曲是借景抒怀的乐曲，通过梅花洁白芬芳，耐寒的特点来赞美具有高尚情操的人，曲调优美，平缓。曲作者主要是抒发魏晋文人超尘脱俗，孤芳自赏的胸臆。在结构中，主题在不同的段落中重复三次，故称“三弄”。“一弄”用清澈透明的泛音奏出梅花洁白、傲霜竞放的形象，后一部分曲调较急促，高亢而流畅，表现梅花在寒风中巍然挺拔的形象。

鉴于此，在把握《梅花三弄》的演奏时，首先应注重音色，尤其在引子中对于音色的要求较高引子的旋律在低音区，有种深沉感，肃穆感，音色要求朴素，纯净，厚重而不拙，强音明朗而不脆亮好似将金属色取去之后的“重金属”，从音色中可散发出浓浓的“檀香木”的味道，厚重、高贵，而无做作华丽感。

滑按音的表现必须有古朴韵味。怎样才能这样呢？一定要注意左手的滑音按音，首先要有正确的节奏，例如均匀的十六分音符 1216、2321 等，或 561，虽有滑音指法，但节奏不能被“吃掉”，许多同学在此时很容易一带而过，不交代清楚节奏，那么乐曲的古朴厚重感就不强烈，没有了稳健度。此时的滑音出来后棱角分明，非常肯定，能够充分展现寒冬腊月、百草凋零，惟有梅花傲然怒放的画面使人眼前生动的浮现出梅花的洁傲品性。

其次，在引子中的节奏，有点自由的性质，那么如何去掌握呢？据我的一点体验，首先要多唱旋律，在演唱中慢慢去琢磨乐句的划分，即正确的分句，就如去朗诵一首优美的长短句诗词般，有正确的分句，就有正确的呼吸，有了正确的呼吸，乐曲就如词句的“平仄抑扬”般有了强弱急缓。在正确分句时，据乐句的弱落句来停，不要着急。这种节奏的处理，在我国的民族乐曲中相当普遍，如果此时按照正常的节奏节拍划分，乐句就会不伦不类。按乐句划分时，乐句内部的节奏长短应是一种自然的呼吸气息，例如长音要停够，否则就像卡在钢琴缝里一样，夹在不前不后之中，使听众产生憋气窒息感。当乐曲进入主题后，主题反复三遍，古语称其为“三弄”。“一弄”琴曲用泛音演奏，音色清亮透明，显示出梅花端庄典雅的形象，同时音乐活泼稳健，乐句起伏有致给人以鲜明形象。乐曲基本主题中的泛音奏法，应注意节奏一定要轻快，有切分，要有正确乐句划分及呼吸，因此在节奏中，一定要避免敲击、打弦，必须将右手先放于弦上，再发力弹奏，用很小很轻的办法来弹，切记动作不要大，不要花哨，要简单朴素，动作统一这样才能保持统一音色。能运用连奏的地方，运用连奏，以表现梅花轻灵，清新秀丽的形象。指尖发力除了旋律中的重音以外，力度要均匀，尽量用指尖的自然力，不可弱不可强，这样梅花洁白芬芳、花蕊临风飘逸般的“静”中景象，豁然跃于人们眼前，生动而逼真。

“三弄”之间都有过渡句，“一弄”后的过渡句与引子的处理方法很相似，节奏、滑音棱角性一定要鲜明，此时旋律放于低音，是对“一弄”中主题的梅花形象一种强化，此时的力度再运用自然力就稍嫌不够，必须给指尖压点力量上去，使弹奏中有种深沉有力的音色，但注意音不要“破”。

紧接着进入“二弄”，主题在中低音位置，右手旋律，左手在低音做一个透明均匀的背景，进一步强调了主题，此时的右手伴奏音型晶莹剔透，衬托梅花高洁如玉的品格，同时将又一画面呈现于众人面前左手透亮的双音仿佛是晶莹剔透的雪雨，悄然无息的、纷纷扬扬的洒下，在这么一个银白洁净的世界中，亿万红梅分外妖娆，竞相开放，形成强烈的“红与“白”的视角对比，又形成强烈的“动”与“静”的空间对比，此时对梅花的形象就做了进一步深化进一步赞美，那么在演奏中主题旋律必须与“一弄主题相同，伴奏背景必须保持清亮透明的音色，来刻画雪花从空中落下的景象，纷纷扬扬、无声无息，“白茫茫大地一片真干净”！演奏时手指对音色力度的把握不可强不可虚，轻柔的弹奏，指尖要有控制力触弦要浅，音色出来即饱满又清新，力度始终很均匀，没有强弱的变化。

进入第二主题，旋律在低音时，按音要直接、有棱角性，还要有力，右手大指弹弦，加点力量，压着弦走，表现出梅花的傲骨，“寒风腊月奈我何”！当旋律运用大跳又回到高音，形成交替变化，来表现梅花刚柔相济，在低音右手苍劲，左手果断按弦，到了柔的地方，又表现出梅花“红装素裹”的美丽。

乐曲到了“三弄”，左手有较厚的低音伴奏音型，节奏均匀，强弱分明，情绪激昂。右手主题在低音，左右手交替，伴奏丰富，完全是“动”中的梅花。此时梅花不光有神有品，更有斗志昂扬的精神，“严寒傲雪齐开，天晴满园春来，千枝百态，香风沁飘天外！”

梅花刚强坚毅的个性表露无余，乐曲在“三弄”达到了高潮，音乐的力度可适当加强，但切忌不可有破音，不可有达到顶峰的强度，这是完全与中国人悠远的文化息息相关的，中国文人的品性含蓄不外露，孔孟的“中庸之道”渗透于生活的方方面面，甚至在每个人的行为举止之中。此时乐曲已充分表达了“风荡梅花，舞玉翻银”的“动”中之梅花鲜明形象。

当乐曲进入到尾声，在高潮中嘎然而止，又回到深沉稳健的音色之中，与引子前后呼应，速度随之慢了下来，节奏较自由，又有长短句的划分风格及呼吸，散板性质又出现，感觉镜头又拉向远处聚焦，远远的欣赏梅花，感叹之，从心底来赞美它，余音缭绕，回味无穷。