

论古筝协奏曲《西楚霸王》的音乐分析和演奏方法

发表刊物：作者：邓金磊

论文内容：

摘要：古筝协奏曲《西楚霸王》是著名作曲家何占豪为古筝演奏家罗小慈的独奏音乐会所谱写的一首协奏曲。它是何占豪先生继古筝协奏曲《临安遗恨》后又一力作。此曲一经问世，造成巨大的反响，深受古筝演奏者与爱好者的喜爱。是一首不可多得的好作品。此曲将古筝独特的音色及多重的演奏手法巧妙的结合，演绎、营造了一种情感变化丰富、跌宕起伏、富有空间感和层次感的色彩画面，也为我们呈现了一种新颖别致、风格独特的诗境和语言特色。我跟随老师学习了这首乐曲之后，对此曲有了深入的了解。特在此对其演奏方法进行了系统的分析。

关键词：《西楚霸王》 音乐分析 演奏方法

古筝协奏曲《西楚霸王》是著名作曲家何占豪为古筝演奏家罗小慈的独奏音乐会所谱写的一首协奏曲。它是何占豪先生继古筝协奏曲《临安遗恨》后又一力作。

此曲一经问世，造成巨大的反响，深受古筝演奏者与爱好者的喜爱。是一首不可多得的好作品。此曲将古筝独特的音色及多重的演奏手法巧妙的结合，演绎、营造了一种情感变化丰富、跌宕起伏、富有空间感和层次感的色彩画面，也为我们呈现了一种新颖别致、风格独特的诗境和语言特色。

历史上以楚汉相争为题材，描绘刘邦、项羽决战垓下情景的民族音乐作品不少，如著名琵琶曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》等。而该曲藉由古筝这种传统乐器，来表达项羽气盖山河的英雄气概，以及项羽与虞姬之间那种荡气回肠的爱情故事。与同题材作品如琵琶曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》相比，《十面埋伏》以琵琶表现刘邦千万军马的奔腾攻势围剿项羽，以歌颂胜利者刘邦“得胜之师”的威武雄姿为主；《霸王卸甲》着重渲染的是西楚霸王项羽的英雄悲剧；古筝协奏曲《西楚霸王》则对项羽这个“力拔山兮气可盖世”的历史人物寄有更多的同情和赞颂。

该曲音色饱满，气势雄浑。聆听此曲，既能感受到项羽那气盖山河的英雄气概，亦有“死亦为鬼雄”的英雄末路的悲哀与无奈。这里既有古代英雄美人扣人心弦的精彩故事，亦有儿女情长、生离死别的唏嘘慨叹。

全曲为典型的三段曲式。整体可分为三部分：A段（呈示段）、B段（中段）、A段（再现段）。

A段（呈示段）。整个呈示段以一种背景的作用出现。

第1—10小节。此段为主题部分。以大段的中低音，描写了项羽被汉王刘邦十面埋伏，困于垓下，四面楚歌，众叛亲离之时，内心的沉重与悲哀。音乐表现了一种刚中带柔、时隐时现的意境，把人们的思维带进了一个悠远的回忆之中。演奏时应多运用大指夹弹的演奏，来突出沉重感。此段演奏需要注意，低音区的音色要尽可能的厚重些，但一定要保持松弛。

而第11—27小节，则是移到了下属上。此段为单音与摇指的交替出现。使主题以变奏的形式重新出现。但是力度有了稍强的变化，表现了人物内心的一个上扬。演奏时与上一段相比应该更加激动些。

在第28—31小节时，运用到了三连音。此段主要表现了项羽心中的苦闷悲伤及愤慨之情。此段演奏，需要注意：三连音的演奏不要弹奏的太快，稍稳一点更能表现出人物内心的惆怅与徘徊。特别是在最后的几小节中，演奏的三连音节奏的琶音要流畅些。

B段为展示部。古筝由44小节进入。此段以快板的节奏开始，一下提起了全曲的气氛。钢琴的伴奏如鼓点般的展开，制造出紧张的气氛。

44—51小节：演奏时应保持一种紧张的，富有弹性的手法，要突出重音。而52—58小节则以变奏的形式把上一个乐句翻高了八度来演奏。这两个乐句在弹奏时应由弱渐强，由内到外。而这一方法也被

作者大量运用到乐曲之中来展示一种更上一层的推进感。演奏时要掌握好节奏，不要过于急躁，要突出重音：一般为弱起小节的第二拍的头一个音。以此来表达霸王项羽在疆场上征战厮杀的形象。而且这个形象逐渐的清晰起来。

59—66 小节：这一段主要运用的演奏手法为双食点奏和大撮的交替演奏。此段由弱渐强的演奏把 B 段推向了一个高潮。演奏此乐段时要注意双手放松，不要浮躁。双食点奏的每一个音都要清晰，有颗粒性。要有明显的强弱变化才能做出推进的效果来。

67—86 小节：这一段为大段的摇指。为曲子的第一个高潮部分。摇指所涉及的音域很广，展现出一种大起大落，跌宕起伏的感觉。使人体会到霸王项羽在战场上临危不惧、威风凛凛，大刀阔斧杀敌的慷慨豪情。弹奏此段时要把扫摇演奏的痛快淋漓而又不失稳重和节奏感。

87—100 小节：此段仍旧是扫摇，但节奏型比上段快了一倍。但前一个扫摇在演奏时要比上一段略微收一点，不要那么张扬。当力度由弱渐强后在高音区时可以把力度加强并释放出来。最后一个音的猛然煞住，要弹奏的干净利落。此段还应当注意“7”的出现，特别是要把握住“7”的音高。此段描写的仍然是霸王项羽刚毅稳健。

101—107 小节：这一段则是大段琶音的复杂分解。为主一属一下属一主的一个和弦的琶音分解。此段演奏时应保留住上段的感觉，不要撤下来。此段演奏要注意左右手分解和弦演奏时的准确性，颗粒性。快而不乱，稳而不拖。108—120 小节为一个连接段。其稳定的节奏给人以一种在战场上策马奔驰的感觉。而到了 121—136 小节又出现左右手交替琶音，为一个非常精彩的部分。在密集的却丝毫不失条理的琶音之下，描绘出一个果断、英武的霸王形象来。在 137—141 小节中，扫摇的出现又把曲子有了一个小推进，进入下一个高潮部分。以上的几部分在调性、节奏、速度与情绪变化上都变化不大。

156—178 小节，加入了大量的“#4”和“7”。展现出与前不同的一种感觉来。在乐句的进行中，随着一组固定的紧张的音型和节奏，使项羽的英雄形象又上了一个更高的台阶。在演奏时要弹奏的结实有力，有点有线，点线结合。以摇指为主，弹奏为辅。一定要注意“#4”和“7”的音高，特别是在弹奏三连音的节奏型时一定要干净利落，不要出现“怪音”。演奏时感觉应主动一点才能避免拖沓。在 178—187 小节的扫摇要把气氛提上去，并在结尾处进行必要的渐慢处理，表现出悲愤的感觉。

196—219 小节，转入了一个新的感情当中，主要描写的是将士们在江边上听到四面楚歌回忆起家乡的种种美好。此段以一串的琶音开始加上左右手的配合，平静而缓和。营造出一种寂静，忧伤又略带感慨的气氛。使它空旷柔和的感觉与前后的刚硬形成了一个鲜明的对比。弹奏时应注意琶音的连贯性。整段为舒缓的慢板，演奏时要投入更多的感情在里面，可以加入女性的感情多一些。压弦时要绵软圆润一点，才能体现出英雄柔情的一面。

220—236 小节。开始的小撮加反琶音的出现具有歌颂性。表现出将士们对过去的甜蜜无法忘怀及对未来无知变数的展望。演奏时琶音的流畅连接是重点，整体感觉是一种上扬的，轻松的，又略加甜美的。此段速度可以稍微提一点，把美好的幻想表现出来。

241 小节开始又转入了下一个快板。速度的骤然加快，恢复到慢板前的紧迫感。又是以大段的摇指来展现。此段与上一个快板表现的都是英雄征战沙场的热血气概，而增加的扫摇更增添了紧张的气氛。从 286 小结开始的大撮交替演奏把激烈的气氛稍微降了一点。演奏时要注意大撮的力度。

305—352 小节。本段为摇指和双食点奏的交替出现，主要是突出了项羽大逃亡时后有追兵的感觉。演奏此段时不要太快，一定要有稳的感觉。本段中“5、#4、4（还原）、3”的这段摇指以小二度的进行把紧迫感表现的淋漓尽致。在演奏这段摇指的过程中要特别注意音准。在 349—352 小节的演奏时要注意渐慢，做好整个快板段的结尾。

354—361 小节。本段为全曲的华彩部分，写的非常的出色。三连音大段的出现，轻柔稍带拖沓的演奏展现出一种空旷的，充满无限想象感的画面。反映出项羽的一种迷茫，千军万马为何不听我号令，为何无人相应。想当年金戈铁马的荣耀，怎落得如今孤零零一人……其中 354 小节演奏时要抓住一种凄凉的，孤独的感觉。不要演奏的太快，节奏稍微拖一点。而 355 小节节奏变成中速渐慢，表现出项羽不甘

心的心理，涌出一种莫名的英雄悲哀。356 小节和 357 小节重拍上的两个琶音营造出一种大起大落的效果。演奏时要注意气口的处理，应表现出英雄气短，欲语还休的沉重与悲伤。

第三部分到了全曲的 A（再现部）。

由 370 小节往后的再现部源于第一部分的主题部分。再次转为 A 调弹奏。此段在演奏时与第一段一样，要表现霸王最后的失败与悲痛。只是在最后的双食点奏部分加上强有力的大撮和摇指把曲子推向了结束。给人们留下了一个浮想联翩，无限思索的空间。

结语：

协奏曲《西楚霸王》，无论是从演奏技能上，还是音乐表现上，都有一定的深度和难度。演奏这首乐曲，从技术上要注意把握对旋律线条的精雕细凿、还要控制好音响上的强弱变化，要做到强而不躁、弱而不虚。既要通过力度的对比来体现乐曲的魅力，又要通过表演的夸张来刻画音乐情绪的变化。同时还要深刻理解这首曲子的历史背景和深层次的情感世界，这样才能达到高水准的要求，才能把乐曲丰富的思想内涵表现的更具艺术感染力。

致谢：

在大学四年里，首先要感谢鲍晓媛老师对我的悉心教导，使我在专业领域里有了很大的提高，使自身有了质的改变和超越。另外还要感谢其他各科老师对我的教育，使我在大学生活中受益颇多。今后，我将继续不断的努力，争取使自己的专业有更大的进步，努力攀登艺术的高峰。（作者：邓金磊）

（邓金磊：山东省艺术学院 03 级 戏曲系中国乐器演奏）

