

艺术与文化研究

ISSN: 2789-5165(print)

雙清學術出版社

<http://www.qingpress.com>

琵琶名曲《十面埋伏》意境研究

陈媛芳

陆川大桥镇第二初级中学

摘要: 《十面埋伏》琵琶曲是经典曲目。在本文中,我们从该作品的不同部分对作品的意境做了赏析。我们认为,《十面埋伏》运用各种演奏技巧通过叙事写实的描绘手法再现了历史上“垓下之战”的惨烈凄美,它强大的音乐气势将汉军楚军大战描绘的淋漓尽致,生动形象。

关键词: 琵琶曲, 十面埋伏, 意境

一、引言

琵琶曲本身优美动听,正如候云彩(2014)所表述的,听琵琶,犹闻美人吟,音韵连绵不绝.或密如雨打芭蕉,或悠长如长虹横波。在琵琶曲中,《十面埋伏》更是经典作品的代表。《十面埋伏》是我国一首古老而又写实的传统琵琶武板独奏大曲。它反映了楚汉相争的历史题材。杨秀玉(2000)认为,该作品把千军万马,杀声震天的古战场面描绘的有声有色,使人身临其境,悲壮的景象叫人赞不绝口。

《十面埋伏》是以刘邦的汉军和项羽的楚军垓下大战为背景,刘邦听从谋士张良计策,在垓下设下埋伏,引诱项羽深入埋伏圈。其中汉军通过唱楚歌来扰乱楚军军心,项羽军心尽失,大败已是必然。大战中楚军败局已定,项羽爱姬虞姬因怕连累项羽自尽,项羽痛失爱姬,突围无能,遂拔刀自刎吴江,刘邦取得了胜利。《十面埋伏》是从汉军角度出发,记录了这一旷世之战。

《十面埋伏》最早称为《四面埋伏》,和四面楚歌一样,四面表示的是东南西北四个方向,后在《南北派秘本琵琶谱真传》中将原本四面改为十面,十面指的是一种战场用兵制敌战术。《十面埋伏》中,为了表现气氛的紧张激烈,大量运用了扫拂、推拉弦和满轮技法,将十面埋伏的意境表现得生动形象,仿佛置之实境。对琵琶弹奏的描述在经典诗词中也有所表现,如唐代诗人白居易曾有诗云:“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”作者在借助语言的音韵摹写音乐的时候,兼用各种生动的比喻以加强其形象性。在《琵琶行》中,诗句“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心划,四弦一声如裂帛。”描写的正是《十面埋伏》中的扫、拂技法。

达欣(2018)认为,琵琶曲文曲与武曲相得益彰,成为主要题材的音乐形式。在《十面埋伏》中,文曲曲调舒缓平和武曲浓烈杀伐气息的相得益彰,艺术风格雄浑激昂,意境深远。

二、《十面埋伏》意境研究

李佳佳(2013)认为,《十面埋伏》演奏技术繁杂,需要技巧高深。而且,由于曲目历史背景已远去千年,在演奏时如果单纯按乐曲标题段落字面来理解,探寻作品以将的时候,会感到困惑。无法用琵琶来表达正确的曲目意境及效果。《十面埋伏》虽是琵琶武曲,但其中掺杂了些许凄美的情感场景,乐曲中既有兵马嘶

鸣，又有柔肠寸断、生离死别。战争是残酷的，不仅仅是通过对大战中激烈的场面描绘来衬托，还通过人与人之间的情感来烘托战争的无情。在历史的洗练下，《十面埋伏》在琵琶演奏风格方法上也发生了改变，产生了不同流派，本文是以浦东派中《十面埋伏》曲目为分析乐曲。

2.1 第一部分--引子

这四段为人们营造了整列有序的士兵阵容，鼓角争鸣，蓄势待发的场面。以“轮拂”为开头拉开乐曲序幕，开头彰显快节奏强有力的紧张氛围；随后通过“拂轮”描绘出汉军擂鼓吹角先声夺人的场面，将战前军阵肃穆紧张强悍的氛围渲染出来，一声声战鼓响彻天空。通过在节奏上时快时慢的变化展现出战争即将打响的紧张气氛，可以预见即将上演的大战厮杀的激烈和残酷。乐曲在高低音中的不断变化，忽慢忽快的节奏将乐曲推动发展。

2.2 第二部分--战前准备

这一部分是整首曲子中的主题部分。“吹大开门”是战前准备部分的主题旋律，紧跟着的“点将”、“排阵”、“埋伏”都是以它为基础发展递进的，第二部分和第一部分相比带有浓郁的抒情气息，强有力的节奏感，使战前准备的军队的庄严严肃气氛烘托出来，仿佛听者可以看到宏大的士兵队伍整齐有序的排列着，等待着。

琵琶演奏中的熟练技巧给整首曲子增色许多，将原本叙事描绘的战场景象赋予动感。“埋伏”一段和《十面埋伏》所要表达的意境如出一辙，是第二部分中非常有特色的一部分，何为“埋伏”，就是敌在明我在暗，以静制动，争分夺秒。

通过琵琶的长音，也就是长轮技法的演奏，将汉军急速前行，悄然无息，奔赴埋伏点的景象描绘出来，其中快速滚奏的节奏体现出由于埋伏带来的不安因素，通过长音和滚奏的交替出现给整个战前准备埋下了紧张神秘之感。

2.3 第三部分--交战

这一部分从“小战”到“吴江”段，描绘的正是楚汉垓下大战的场面。李佳佳(2013)认为，阳光美力的意境就体现在大战中。通过琵琶推拉弦的演奏技巧表现出整个战场局面的惨烈，人与人交织，马与马嘶鸣，项羽的楚军中中了汉军埋伏不得不试图逃脱，汉军在其后紧跟追击。在第三部分中高潮部分是“大战”段，“小战”是楚军与汉军初次交锋，汉军不敌楚军，试图逃脱，楚军不知埋伏趁胜追击汉军。

其后有“呐喊”段正是表现了发现楚军进入包围圈后，汉军埋伏军突然出现，喊声震天，采用拉弦强奏、双弦并推和三弦并推的手法来表现，刻画出震撼天地的呐喊声。“大战”一触即发，在各个流派的“大战”段中对“四面楚歌”的描绘都是通过张良的箫声来体现的，以箫声代替了士兵和鸣楚歌，这一段预示着“大战”即将结束。随后的“吴江”段则是霸王项羽乌江自刎，整段曲调低沉，满含楚军战败的悲壮之感。

第三部分将凄美的情感和惨烈的战争描写结合在一起，快与慢交织，抒情与肃穆交织，将《十面埋伏》的魅力展现出来，惨烈的战争，婉转悲壮的箫声，“吴江”段中项羽自知无力回天，爱姬诀别人世，看着乌江那头的江东父老无颜已对，表现出此时项羽回声长天，“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何”。

2.4 第四部分--战后凯旋

这一部分是整首曲子的最后两段，分别是“凯旋”和“收阵回营”，描写大战后汉军荣光回营，胜利凯旋而归的喜悦之情。和前三段不同，不再采用急慢交织的节奏来表现，通过缓慢的旋律，略快的节奏展现汉军的喜悦，迫不及待回营的场面。

三、结论

《十面埋伏》运用各种演奏技巧通过叙事写实的描绘手法再现了历史上“垓下之战”的惨烈凄美，它强大的音乐气势将汉军楚军大战描绘的淋漓尽致，生动形象，《十面埋伏》这一曲子是我国民族乐曲中最经典优秀的代表之一，借助琵琶的独奏活灵活现的展现了这一埋入尘埃的历史。

前人为我们留下了这一脍炙人口的乐曲，遗留下优秀的音乐传统，经过几代人的不懈努力，将《十面埋伏》最大程度上创新出适合表现的形式，一次次将《十面埋伏》推向巅峰。

参考文献

[1]候云彩(2014). 琵琶曲《十面埋伏》的演奏方法探析. 魅力中国, 000(001), 99-99.

[1]杨秀玉 (2000). 刀光剑影 弦撼心腑——琵琶独奏曲《十面埋伏》赏析. 山东教育学院学报(04), 92+94.

[1]李佳佳 (2013). 阳刚之美力的震撼——论析琵琶经典名曲《十面埋伏》弹奏理念及技术技巧处理. 黄河之声(11), 34-35.

[1]达欣 (2018). 漫谈琵琶曲《十面埋伏》. 剧影月报, 000(004), P.70-71.