

琵琶曲《霸王卸甲》文献综述

车万里 (青岛大学 266000)

摘要: 公元202年, 楚项羽与汉刘邦在垓下决一死战, 项羽败北, 楚汉之争以刘邦的胜利而告终。千百年来, 这段历史成为人们茶余饭后的叙说话题, 被广泛流传, 同样也成为文化艺术的经典题材, 文学、诗歌、话剧、京剧、音乐等无不涉猎。琵琶曲《霸王卸甲》是著名传统琵琶大套武曲。“此曲是站在同情和赞颂楚军的立场上, 着力表现和渲染西楚霸王项羽‘力拔山兮气盖世’的英雄气概以及楚军的英烈悲壮”¹琵琶独特的演奏技巧和音响将生动的激战场面和细腻的人物内心世界表现得唯妙唯俏, 产生了扣人心弦的音乐力量。全曲充满悲剧性的感情色彩, 从艺术的角度来说又几近完美, 把一位襟怀坦荡、失败得令人扼腕叹息的英雄描述得生动逼真。此琵琶曲已成为中国乃至世界艺术史上的经典杰作。

关键词:

本文通过知网和图书馆等资源查找到五十多篇相关琵琶曲《霸王卸甲》的文章, 并对其进行了分析梳理, 为的是尽可能呈现此曲的研究现状和再研究。

一、追溯源头

有关琵琶曲《霸王卸甲》的来源及历史发展的文章有庄永平2005年发表于乐府新声的《〈霸王卸甲〉考略》, 文章从曲式结构、旋律发展手法、技法运用方面考究了明清时出现的乐曲《楚汉》演变成了同一题材的《霸王卸甲》与《十面埋伏》。《楚汉》曲的源头与拨弹时期的《郁轮袍》可能是旧曲翻新或者顶替了后者的曲名。此文资料详实, 论证严谨, 是《霸王卸甲》源流考究的佳作。

王承植《琵琶曲〈霸王卸甲〉的流变》载于2004年中国音乐“有关《霸王卸甲》乐曲的出处, 一种认为最早见于清代乾隆二十八年(1763年)《一素子琵琶手抄本》; 另一种认为最早见于1819年出版的华秋苹《南北二派秘本琵琶谱真传》。”²作者认为最早见于《一素子琵琶手抄本》, 并对现今流传的几种版本作者都列举了出处及时间, 最后也提到琵琶曲《霸王卸甲》可能是《郁轮袍》的新名, 与上文相呼应。它从唐代一直流传至今, 是琵琶武曲中历史最为悠久的乐曲之一。

或许由于相关历史资料获取不易的原因, 有关《霸王卸甲》历史考究的文章较之其他方面的研究要少得多。

音乐内容特征、本体、标题的研究此类研究是相关《霸王卸

甲》研究较多的方面, 有近二十篇文章。

(一) 音乐本体分析

1. 音乐结构分析

有关《霸王卸甲》音乐结构、曲式分析的文章有4篇, 谢青的《悲壮挽歌—浅析〈霸王卸甲〉刘德海演奏谱》, 文章指出此曲以变奏原则为主贯穿全曲的主体部分, 局部综合了对比原则。刘德海演奏谱的结构是典型的的中国曲式结构为散—中—快—慢—散。此文为其结构研究提供了有价值的参考。闵兆霞的《新编琵琶曲〈霸王卸甲〉作品分析》(《剧影月报》2009), 文章简练地阐述了乐曲分引子、起部、呈部、转部、合部、尾声, 并对每个部分的表现手法和内容进行详解。张冬莎《乌江壮烈遗古恨 刘派‘霸王’谱新情——刘德海新编〈霸王卸甲〉浅析》(《黄河之声》2010), 本文对刘德海新编《霸王卸甲》从立意、立意、构思、布局上做了充分阐释, 进一步分析了新版的合理性。郭旭《浅析琵琶曲霸王卸甲》(《济宁学院学报》2013)。综合这4篇文章, 笔者认为此方面的研究还可以从结构布局, 音调来源, 和声复调等方面更细致深入探讨, 这对此曲乃至传统音乐结构研究都有重要的意义。

2. 创作特点

此方面的文章也有3篇, 都是和《十面埋伏》进行比较的文章。梁冰《浅析琵琶古曲〈十面埋伏〉与〈霸王卸甲〉的创作特点》(《歌海》2007), 分为三个部分, 从头到尾详解了各种表现手法和音响所表达的音乐内容、意境。段妍的《浅析琵琶武曲〈十面埋伏〉与〈霸王卸甲〉的艺术特色》(《戏剧之家》2014), 谢伟2007年载于大舞台的《〈十面埋伏〉与〈霸王卸甲〉》都是这一类的文章。

(二) 内容特征

此类文章查到8篇, 张艺昆1995年发表于民族艺术研究的《雄壮英武悲动天——析琵琶独奏曲〈霸王卸甲〉》, 文章从音乐内容、演奏技法、意境等方面进行了分段描述。其他几篇大多数在题材、构思、格调、段落重点、表现手法, 意境表达、特殊技法方面对《十面埋伏》和《霸王卸甲》进行对比角度来写。如: 曹月2004年发表于艺术百家的《〈十面埋伏〉与〈霸王卸甲〉风格之比较》、王思丹的《对琵琶武曲〈十面埋伏〉与〈霸王卸甲〉的粗略比较》(《北方音乐》2010年)等。

(三) 小标题的研究

模仿各种不同的音响效果。例如各种大自然中的声音, 或是各种打击乐的音响效果……更加丰富了古筝的演奏。例如《西域随想》, 通过拍击琴弦、箏首、侧板等, 来模仿各种打击乐的效果, 像鼓声、锣声……《暎山》中, 双手义甲快速擦弦的声音, 来表现幽幽山谷神秘的气息……这些都是音响结构丰富和演奏技法提高的具体表现。

结语

综上所述, 古筝艺术在两千多年的发展史中形成的传统, 犹如一条滚滚流动的河流, 每一个时代的贡献都注入在这传统的河流里。正是这几千年来的历史根基和深厚的文化底蕴, 使得箏乐艺术在世界的乐器之林中, 有了自己的一席之地。我们作为新一代弹箏人, 继承传统和锐意创新是我们的义务和责任, 每一个弹箏人都应当在这美好的艺术道路上贡献自己毕生的经历。传统作品的宝贵经验是我们永久的财富, 我们要在“传统”和“创新”之间架起一座充满希望的桥梁, 让古筝艺术这朵古老而又新鲜的

花朵在民族文化艺术的大花园里开得更加绚丽夺目!

注释:

1. 摘自姚品文.《古代箏乐的文化属性》.《人民音乐》, 2002(10).
2. 参见王珊.《现代作品音响形态与弦乐器演奏》.《人民音乐》, 2002(438).

参考文献:

- [1] 李宝杰. 选自《开辟中国民族管弦乐发展的新视野》.《人民音乐》, 2004(3).
- [2] 王珊. 选自《现代作品音响形态与弦乐器演奏》.《人民音乐》, 2002(10).
- [3] 姚品文. 选自《古代箏乐的文化属性》.《人民音乐》, 2002(10).

陈应时1962年载于人民音乐的《关于琵琶曲谱〈霸王卸甲〉的分段标目》，文章首先罗列了不同版本的《霸王卸甲》分段标目，然后作者提出自己的观点：从主题材料贯穿全曲的原则使乐曲的分段标目和乐曲结构相符合。李荣声1963年载于人民音乐的《我对“关于琵琶曲谱〈霸王卸甲〉分段标目”的看法》表示：上文提到的陈应时的说法值得商榷。作者认为《霸王卸甲》各段标题虽不能完全恰如其分的表达本段的乐思，但它们也不是矛盾的。况且本曲的形式、结构又有其传统琵琶曲的特点。陈应时1986年发表于中国音乐的《论传统琵琶曲谱的小标题——从〈霸王卸甲〉谱谈起》，文章从不同版本和出处的乐曲却有不同数目的分段这一现象引发思考，通过对乐曲曲式结构、表现材料分析以后，认为：解释乐曲内容的第一手材料是乐曲的音乐材料本身，而不是乐曲的标题或小标题。这一见解无疑具有开拓性意义。

二、演奏技巧风格、谱本研究

（一）演奏技巧风格

此类文章查找到12篇。林石城1982年发表于中央音乐学院学报的《谈琵琶曲〈霸王卸甲〉的演奏》，侧重从演奏方面的详解：1.《霸王卸甲》“A、B、e、a”的定弦方法，把楚王的悲痛情绪和楚营军心涣散，楚军在匆匆逃跑之际的丢盔卸甲，颠荡形象情景表现得淋漓尽致。推绞弦时，也因“B”音产生出特有的音像效果。2.演奏技法，从乐曲的第一段《营鼓》第一句第一音开始到结尾详细表述了乐曲的演奏方法和所表现的意境，是一篇有关演奏技巧和教学研究的佳作。这方面还有张迎春的硕士论文《浦东派琵琶曲〈霸王卸甲〉演奏中的戏剧情境营造和人性表达》（《南京艺术学院》2013）。刘佳的《琵琶武曲〈十面埋伏〉与〈霸王卸甲〉的演奏探讨》（《艺术教育》2010）等4篇。

当代琵琶家刘德海在汪派曲谱的基础上大胆地对传统美进行挖掘，使《霸王卸甲》在立意、构思、布局、表演等方面更加合理，其绝妙改编无疑具有开创性意义。对于刘德海新版《霸王卸甲》的演奏技术方面的研究查到5篇文章。杨晨2011年发表于艺术研究的《承故求新勇于探索——〈霸王卸甲〉的演奏分析》对乐曲中运用的一些新的创新技巧，如：轮指、扫拂、上下滑音、揉弦、上弦音（“b3”）音的运用等集中进行了分类剖析。詹静漪的《浅析刘德海改编版琵琶曲〈霸王卸甲〉》（《音乐天地》2011）则是站在演奏者的角度，分析各段的演奏特点。宋薇的《浅谈琵琶古曲新弹——新编〈霸王卸甲〉》（《学园（教育科研）》2012）中提到乐曲“古”与“新”的结合，并结合美学来分析了新的技法。还有林娜《古曲新奏——论刘德海〈霸王卸甲〉的艺术风格》（《福建艺术》2011）。

其他版本的研究还有谢青2011年发表于《乐器》的《风中的歌——浅析〈霸王卸甲〉王范地演奏谱的艺术特点》，文章对王范地演奏谱《霸王卸甲》每章节的段落句子从演奏技巧和音乐处理方面都做了细致的分析。

《霸王卸甲》是著名的琵琶传统大套武曲，“扫弦”是演奏此曲的重要技法之一，扫弦这一技法如何运用，是演奏此曲成功与否的关键因素。这方面的研究有：刘石2003年载于艺术百家的《琵琶武曲〈霸王卸甲〉及其扫弦的运用》。

（二）演奏版本研究

1. 谱本研究

此类研究有4篇文章，宁燕2012年载于乐器的《霸王卸甲不同版本的比较研究》对琵琶三个流派：“浦东派”“汪派”“平湖派”的《霸王卸甲》从结构、旋律、技法方面做了对比研究，以此作为中国传统器乐版本学的一个研究尝试。胡琦斯的《新编〈霸王卸甲〉不同演奏版本的分析》（《黄河之声》2014年），对比了刘德海、杨靖两位演奏家关于新编琵琶曲《霸王卸甲》的不同演奏版本，重点分析了两位演奏家的不同演奏特点。此类文章还有付乐琳的《新编〈霸王卸甲〉中的性格演绎与文化解读》（《音乐创作》2008）对比了新旧两个版本的原创、立意。张延岩、刘华的《琵琶曲〈霸王卸甲〉》都是不同版本比较研究的佳作。

2. 改编曲研究

宁燕2009年载于齐鲁艺苑的《琵琶曲〈霸王卸甲〉的交响化发

展》中谈到琵琶与管弦乐队协奏曲的《霸王卸甲》，文章从配器技法、音乐风格、音乐表现几个方面着重分析独奏曲版本和协奏曲版本的异同，以探寻民族器乐交响化发展的创作之路。韩兰魁1994年载于《交响》（西安音乐学院学报）的《传统题材 现代思维——试论以琵琶曲〈十面埋伏〉、〈霸王卸甲〉为题材的交响乐创作》，文章通过对以琵琶曲《十面埋伏》《霸王卸甲》为题材创作的交响乐作品的分析，从一个侧面反映了中国作曲家在继承民族传统音乐文化的基础上，汲取世界现代作曲技法方面所做的有益探索。

三、美学研究

专门从美学角度研究《霸王卸甲》的文章查找到8篇。较具代表性的有：2005年池玲珑发表于音乐探索（四川音乐学院学报）的《永恒的悲美——琵琶曲〈霸王卸甲〉音乐赏析》，深入挖掘我国民族音乐宝库中的一种“以悲为美”器乐特征。作者以人物的内心情感变化和悲剧性为主线，分析了各段落所体现出的“悲美”表现元素。王璠2013年发表于乐器的《琵琶武曲〈霸王卸甲〉的艺术审美特征探析》从风格、乐曲所运用的写实方法及对“楚歌”“别姬”段落的表现，剖析讨论了其美学特征。王婧如2013年发表于四川戏剧的《谈谈〈十面埋伏〉与〈霸王卸甲〉的审美价值》从审美艺术的角度强调乐曲的魅力所在。梅予馨硕士论文《旧题新意——析琵琶曲〈霸王卸甲〉刘德海改编版本的意境》（《星海音乐学院2009》）从意境角度入手，结合音乐表演美学理论，对此曲的一、二度创作进行了分析与研究。还有闫姝宁2014年发表于北方音乐的《浅析琵琶曲〈霸王卸甲〉的悲剧色彩》杨文欢《浅析琵琶曲〈霸王卸甲〉中的悲剧美》（《大众文艺》2010）从欣赏者的欣赏心理阐释悲壮美。

四、其他

从演奏者的角度来研究的文章，赵玳珂2010年载于现代交际的《浅析演奏者之角色定位——以琵琶古曲〈十面埋伏〉〈霸王卸甲〉为例》指出演奏者的不同角色定位（视角、心态、观念）不同，产生的音乐效果和风格亦不同。还有杨广金《琵琶演绎的英雄挽歌——听黄晓霞演奏〈霸王卸甲〉》（《大舞台2008》）。

总之，在梳理这些资料的同时不难发现，学者们对于《霸王卸甲》的研究面较广，大多集中于音乐的形态，对于《霸王卸甲》渊源、音调来源，各谱本的比较、民族文化审美心理探讨和如何使这样的经典走入更多人们的欣赏视野等方面研究还不够深入甚至还未见。《霸王卸甲》的研究有着深远意义，望更多有识之士来开拓新的领域。

注释：

- 1.李光华《优秀琵琶曲精选与解析》[M]，济南，山东文艺出版社，2006年。
- 2.袁静芳.民族器乐概论[M].北京：人民音乐出版社，1987.190.

参考文献：

- [1]庄永平.《霸王卸甲》考略[J].乐府新声（沈阳音乐学院学报），2005，02：34-37.
- [2]王承植.琵琶曲《霸王卸甲》的流变[J].中国音乐，2004，03：41-44+48.
- [3]谢青.悲壮挽歌——浅析《霸王卸甲》刘德海演奏谱[J].中国音乐，2013，03：181-184.
- [4]张艺昆.雄壮英武悲动天地——析琵琶独奏曲《霸王卸甲》[J].民族艺术研究，1995，02：74-76.
- [5]陈应时.关于琵琶曲谱《霸王卸甲》的分段标目[J].人民音乐，1962，08：31.
- [6]李荣声.我对《关于琵琶曲谱〈霸王卸甲〉分段目》的看法[J].人民音乐，1963，03：22-31.
- [7]宁燕.《霸王卸甲》不同版本的比较研究[J].乐器，2012，11：49-51.
- [8]韩兰魁.传统题材 现代思维——试论以琵琶曲《十面埋伏》、《霸王卸甲》为题材的交响乐创作[J].交响（西安音乐学院学报），1994，01：36-38.