

电影动漫与经典音乐赏析

第十二课，中国乐器琵琶 的艺术与动漫音乐赏析

可以听的文学

——从《琵琶行》听十大琵琶经典名曲

杭州 G20 峰会的文艺晚会上，琵琶演奏家赵聪带来的《春江花月夜》和《采茶舞曲》惊艳了整个舞台，也让世界感受到了琵琶的魅力。

G20杭州峰会文艺晚会：《春江花月夜》

琵琶是中国历史悠久的主要弹拨乐器。琵和琶原是两种弹奏手法的名称，琵是右手向前弹，琶是右手向后弹。经历代演奏者的改进，至今形制已经趋于统一，成为六相二十四品的四弦琵琶。琵琶音域广阔、演奏技巧繁多，具有丰富的表现力。演奏时左手各指按弦于相应品位处，右手戴赛璐珞假指甲拨弦发音。

其实，琵琶作为我国古老的拨弦乐器之一，已有两千多年的历史。文学史上也留下了大量赋咏琵琶及其表演的诗篇，最有代表性的莫过于唐代白居易的《琵琶行》。

下面我们来听听蒋勋老师对于《琵琶行》的解读，领略文学描绘下的音乐美学。

《琵琶行》

【唐】白居易

浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。
主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。
醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。
忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。
寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟。
移船相近邀相见，添酒回灯重开宴。
千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。

转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。
弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。
低眉信手续续弹，说尽心中无限事。
轻拢慢捻抹复挑，初为霓裳后六么。
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。

间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。
冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。
别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声。
银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。
曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。
东船西舫悄无言，唯见江心秋月白。
沉吟放拨插弦中，整顿衣裳起敛容。

自言本是京城女，家在虾蟆陵下住。
十三学得琵琶成，名属教坊第一部。
曲罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒。
五陵年少争缠头，一曲红绡不知数。
钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。
今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。
弟走从军阿姨死，暮去朝来颜色故。
门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇。
商人重利轻别离，前月浮梁买茶去。
去来江口守空船，绕船月明江水寒。
夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干。

我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。
同是天涯沦落人，相逢何必曾相识！
我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。
浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。
住近湓江地低湿，黄芦苦竹绕宅生。
其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。
春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。
岂无山歌与村笛？呕哑嘲哳难为听。
今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。
莫辞更坐弹一曲，为君翻作琵琶行。
感我此言良久立，却坐促弦弦转急。
凄凄不似向前声，满座重闻皆掩泣。
座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。

正如蒋勋老师所言，白居易其实也是一位艺术造诣颇深的音乐家。而《琵琶行》可以说是一首艺术感染力很强的音乐诗。诗中一串串譬喻如“急雨”、“秋语”、“大珠小珠落玉盘”、“幽咽泉流”和“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣”等琵琶乐声的描写，表达深刻，形象逼真。

塞上曲

《塞上曲》是一首传统琵琶大套文曲，乐曲通过描写王昭君对故国的思念，表达了哀怨悲切之情。

十面埋伏

《十面埋伏》是一首著名的大型琵琶曲，堪称曲中经典。乐曲内容的壮丽辉煌，风格的雄伟奇特。垓下决战是中国历史上一次有名的战役。琵琶曲《十面埋伏》出色地运用音乐手段表现了这场古代战争的激烈战况，向世人展现了一幅生动感人的古战场画面。

刘德海 著名琵琶演奏家，教育家，中国五十年代末期成长起来的演奏家中的优秀代表。人们称他为琵琶大师，国宝，在国内外享有盛誉。祖籍河北沧州，1937年8月13号出生于上海。刘德海酷爱民族音乐，从小就开始学习琵琶、二胡、笛子、三弦等民族乐器，打下了坚实的功底，并表现了突出的音乐才能。1954年刘德海拜琵琶演奏家林石城为师，1957年考入了中央音乐学院，广采博纳，以后又向崇明派的曹安和先生、平湖派杨大钧先生等学习请教，采各家之长，大大发展了琵琶演奏的基本功，具备深厚的音乐修养。

1960年首次演奏《狼牙山五壮士》，在内容和技术技巧上，对传统乐曲有较大突破,丰富琵琶的演奏技巧，对现代琵琶演奏艺术，起到了很大的推动作用。1970年任中央乐团琵琶独奏演员。1973年和吴祖强、王燕樵合作创作了琵琶协奏曲《草原小姐妹》，首开琵琶大型协奏曲之先河。1983年任中国音乐学院教授、副院长，为当代琵琶演奏的代表人物。刘德海的演奏技术娴熟、自如，表演深刻、细腻又洒脱，富于激情。近年来不断探索琵琶指法的创新，取得了丰硕的成果。

《十面埋伏》又名《淮阴平楚》。是一首历史题材的大型琵琶曲。

霸王卸甲

《霸王卸甲》是一首著名的琵琶传统大套武曲。这首曲子取材与《十面埋伏》一样，也是描述垓下之战，同样是采用章回式结构，但立意不同。《十面埋伏》的主角是刘邦，所以乐曲高昂，气势磅礴；而《霸王卸甲》的主角是项羽，所以乐曲沉闷悲壮。

霸王卸甲

21:24

06 霸王卸甲 刘德海 “霸王卸甲” 琵琶独奏音乐会 高清.flv

优酷

霸王卸甲

00:00:03 / 00:10:03

下一个

大浪淘沙

《大浪淘沙》是华彦钧创作的一首琵琶独奏曲，乐曲表现了作者对不平人世的无限感慨及对命运的态度。

昭君出塞

琵琶独奏曲《昭君出塞》由华彦钧传谱。乐曲通过刻画昭君出塞时的情绪变化，表达了作者对这一历史事件的无限感慨。

阳春白雪

《阳春白雪》，亦名《阳春古曲》，是一首广泛流传的优秀琵琶古曲。全曲呈现出一种明亮的色调，以清新流畅的旋律，活泼轻快而具有推动力的节奏，描绘了万物生机，春意盎然的景象。

阳春白雪

月儿高

《月儿高》曲谱初见于清嘉庆年间蒙族人荣斋所编的《弦索备考》中，后华秋萍《琵琶谱》中的《月儿高》，乐曲轮廓与其基本相同，但将各段曲牌名称改为抒情写景的小标题。全曲十二段，可分为起、承、起、合四个部分。

海青天鹅

《海青拿鹤》于元代出现，是一首专为琵琶创作的独奏曲。这首乐曲是现今所知流传年代最早的琵琶曲。此曲描绘勇猛的海青在天空与天鹅交锋，经过激烈的搏斗，将天鹅击落的情景，反映了中国古代北方民族的狩猎生活。

彝族舞曲

《彝族舞曲》是一首有着浓郁生活气息的极其抒情的乐曲，它是用音乐来描述在晚上，男女老少围着篝火欢乐地载歌载舞，勾勒出一幅山野风情的画卷。

夕阳箫鼓

《夕阳箫鼓》又名《浔阳夜月》，是一首著名的汉族琵琶传统大套文曲。此曲以柔婉的旋律，安宁的情调，描绘出人间的良辰美景，是一首抒情写意的乐曲。

琵琶在中国电影《金陵十三钗》中的运用：《秦淮景》

- 《金陵十三钗》的《秦淮景》属于苏州弹词。
- 《秦淮景》是战争史诗电影《金陵十三钗》的插曲。由江南民间小调《无锡景》改编而来，歌词描写了金陵十里秦淮的繁华景象。
- 除了南京话对白，影片中倪妮等12位“谋女郎”还以苏州话用苏州评弹的演唱方式演绎了歌曲《秦淮景》，深深打动了观众。据悉，这首民歌小调是根据《无锡景》改编而来，歌词中提到了瞻园、提到了白鹭洲，描写了秦淮的繁华、金陵的古韵，让观众对六朝金粉的南京有比较全面的了解。

古琴的迷人之处

修身养性、增长智慧。古琴作为我国传统文化四艺“琴、棋、书、画”之首，已有3000多年的悠久历史，丰富的曲目和厚重的文化积淀让古琴成为了文人雅士、达官贵人用以修身养性、增长智慧，走上人生巅峰的首选途径！**古琴使人内心平和。**古琴的音色和雅高贵、悠远沉静，古语有云“静可生慧”，因而喜欢古琴的人，修为、悟性和智慧都会增长。**古琴使人气质不俗。**懂琴的人，总会自然散发出一种知性美，比单纯的外在美更具吸引力！**古琴使人烦恼不扰。**闲时抚琴一曲，可以排解郁结于心的烦闷与忧愁。**古琴使人提升修养。**古琴承载了诸多传统文化元素，古典诗词、历史典故，以及儒释道之文化精髓。**古琴使人身康体健。**弹琴时左手按弦、右手击弦，可以使手指的末梢神经得到刺激，从而带动全身经络的活动，使气血和畅，身康体健。

古琴曲欣赏：《沧海一声笑》