

# 交响曲《岩壑之崩》赏析

PB21010383 于俊骛

2023 年 12 月

## 目录

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>背景故事简介</b>        | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>整体鉴赏</b>          | <b>4</b>  |
| 2.1      | 基本乐理分析 . . . . .     | 4         |
| 2.2      | 情感分析 . . . . .       | 5         |
| <b>3</b> | <b>逐段赏析</b>          | <b>6</b>  |
| 3.1      | 主音乐器 . . . . .       | 6         |
| 3.1.1    | 管弦乐 . . . . .        | 6         |
| 3.1.2    | 二胡 . . . . .         | 7         |
| 3.1.3    | 竹笛 . . . . .         | 8         |
| 3.1.4    | 电吉他 . . . . .        | 9         |
| 3.1.5    | 二胡与竹笛合奏 . . . . .    | 10        |
| 3.1.6    | 落幕时分 . . . . .       | 10        |
| 3.2      | 唱词 . . . . .         | 11        |
| 3.2.1    | 官方版 . . . . .        | 11        |
| 3.2.2    | 听译版 . . . . .        | 12        |
| <b>4</b> | <b>《岩壑之崩》与革命浪漫主义</b> | <b>14</b> |
| <b>5</b> | <b>中国民族乐与西方交响乐</b>   | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>附：相关链接</b>        | <b>15</b> |

## 摘要

《岩壑之崩》是米哈游旗下的音乐团队 Hoyo-Mix 为游戏《原神》创作的一首交响乐，在游戏中充当战斗曲。本文将主要结合 2023 原神交响音乐会（见文末）的版本，对这首乐曲进行赏析，并对其中的“中国式革命浪漫主义”进行简要分析。

## 1 背景故事简介

在《原神》的世界观下，璃月（以古代中国为原型）的神明“岩王帝君”在开疆拓土时，在地下发现了一块有灵性的磐石，将它雕刻为龙的模样。最后画龙点睛，赋予了它生命，称它为“若陀龙王”。之后，岩王帝君一直带领若陀龙王四处征战，共御外侮，包围璃月，终换得来之不易的和平。

但是磐石最终无法抵御岁月的侵蚀，百千年后，若陀龙王因“磨损”而失去理智，与昔日的战友反目。与岩王帝君展开大战，最终战败而被镇压于“伏龙树”下。

然而后来随着一场地质运动，若陀龙王再次苏醒，向岩王帝君宣战。它的形体分裂为正、邪两面，后者再次战败而被封印。而若陀龙王正义的一面也因为力量的消散，在与帝君短暂的交谈和魂魄散去。《岩壑之崩》即是这场战斗中白热化阶段的背景音乐。

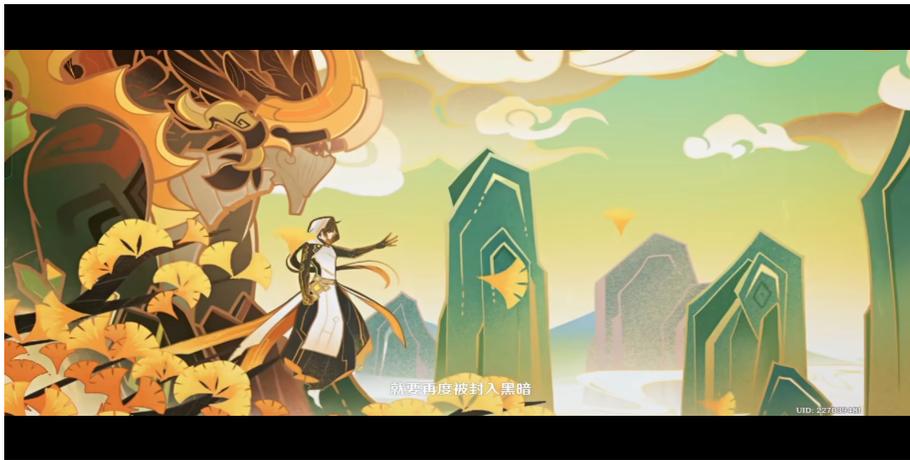


图 1: 背景故事

## 2 整体鉴赏

《岩壑之崩》是一首具有中国民族音乐风格的交响乐，整体气势恢宏，情感丰富，色彩分明。

### 2.1 基本乐理分析

本曲采用 Dorian 调式，作为中古教会调式的一种，它兼具光明宏伟感和沉重肃穆感，恰恰契合了本故事中的历史厚重性以及岁月史诗的浪漫。这种调式在中国现代音乐中较为常用，特别地，Hoyo-Mix 为《原神》创作的许多其他战斗类曲目都参考了此类调式。

《岩壑之崩》整体采纳了 4/4 拍的节奏，行进平稳、铿锵有力，具有明显的向前推进的感觉。恒定的节奏象征着坚定的心绪，是若陀龙王与帝君间不可避免的交锋的预兆。

这首曲子的速度较快，切合了“战斗曲”的主题，如同沙场上的兵刃相接的激烈、瞬息万变的形势，让人感到无退路可言，必须坚定迎战。每分钟 80 90 个四分音符的速度给人极强的振奋感和压迫感，充分感受到场上局势的紧张，不由得任何松懈。

在乐器的选择上，本曲作为一首交响乐，沿用了传统的管弦乐团的模式。在本场音乐会上，《岩壑之崩》由上海爱乐乐团和上海歌剧院合唱团共同演绎。从现场配置可以看出，除了传统的

- 第一、第二小提琴（中央左前）
- 中提琴、大提琴（中央右前）
- 低音大提琴（中央右后）
- 木管乐器（中部靠前）
- 铜管乐器（中部靠后）
- 打击乐器（中央左后）

外围还有木琴、定音鼓、钢琴、古筝、二胡、琵琶等特殊乐器。场地的最后还有电声乐器（电吉他、电贝司、电鼓等）、大鼓、人声合唱团（男声、女声、童声）。

管弦乐气势恢宏、声势浩大，为全曲铺垫了丰富的旋律。另一方面，作为一首体现中华文化底蕴的音乐，《岩壑之崩》加入了大量的民族乐器，如声色凄美的二胡、清脆透亮的琵琶、宁静悠远的竹笛，触动了中国人与生俱来的审美观。此外，部分片段添加了以电吉他为主的电声乐器，乐声激昂有力，情感狂漫奔放，将“交响乐”和“摇滚乐”两个风格大相径庭的音乐形式融合在一起，将情绪推向高潮。

上海爱乐乐团作为一支庞大的四管乐团，乐器种类繁多，声部丰富，将这首曲目丰富的层次最全面地表现了出来。



图 2: 2023 原神交响音乐会现场

## 2.2 情感分析

本曲的弦乐声部位于中低音，而管乐声部位于中高音，以二重奏的方式，丰富了各个音区，体现出时而高亢、时而低沉、时而悲怆、时而振奋的情绪波折。乐曲开头部分以管弦乐为主，主要起到铺垫情绪的作用，为后面的逐步递进推波助澜。同时，在人声吟唱的部分，管弦乐也起到基石的作用，为人声铺底，使其显得丰富、厚重。

开头短暂的管弦乐铺垫后，便到了二胡主音的部分。二胡的声音凄美悲凉，仿若若陀龙王失去理智后对于帝君镇压自己的不满，又如帝君因为曾经同袍的战友堕入深渊而叹惋。此时，本曲的情感基调已经基本铺垫完成，待到人声响起，便将海啸一般积压的情绪一并喷涌而出。

第一段人声过后，电吉他响起，进一步点燃了若陀龙王的忿恨之情，又令人敬畏于战斗的严峻。同时，电鼓开始掌控节奏，每次敲击都让听众内心一颤。此时，“悲”彻底转化为“愤”，进一步描绘了若陀龙王和帝君相互之间复杂的情感和态度。

最后一段唱词仿若若陀龙王的遗言。磨损后的它，已经无法意识到自己后来的所作所为造成了多大的破坏，以及昔日的并肩作战的情谊，而是只知道自己受苦受难，因此心存不甘，但也无可奈何。最终尘埃落定，曲终收拨当心画，战斗戛然而止，空留一声竹笛回味悠长。

### 3 逐段赏析

接下来，我们将对《岩壑之崩》的“曲”和“词”进行逐段赏析。

#### 3.1 主音乐器

本曲的主音乐器多次变化，色彩丰富，下面将根据主音乐器的种类对乐曲分段欣赏。

##### 3.1.1 管弦乐

开场的弦乐低沉急促，以大提琴的低音为主，以快而连续的三连音为确定了基本的节奏。密集的三连音具有强烈的紧凑感和急迫感，迅速给人以威压，内心也为之一震。该乐句采取重复演奏的方式，为后续做足了铺垫，象征着若陀龙王刚刚积聚了力量，还未开启战斗，但此时箭已在弦上，不得不发。

与此同时，气势恢宏的鼓声伴随而起。大鼓的隆隆声以全音符的方式演奏，犹如战车从营地中缓缓驶出，开向前线。速度不快，但每一次敲击都铿锵有力，步步紧逼，顿显气势。它犹如擂响的战鼓，宣告着大战在即。

上述乐句演奏两遍之后，小提琴开始切入。此时，主要声部仍然位于中低音区，将情绪暂且按住。各类提琴齐鸣，交织出丰富的色彩，仿若黑白的画面渐渐染上了七彩。大量的四分音符编织成悠扬的旋律，具有很强的歌唱性，悦耳动听，让人忍不住想随之哼鸣。一串串长音，是琴弓在琴弦上拉出的历史厚重感。我们仿佛看到了千百年前，帝君为若陀龙王画龙点睛的那一幕。

同样是两次重复后，铜管乐器突然闯入。相较于之前的弦乐，这里的管乐将音区拉到了中高部分，更加清晰、透亮。管乐比弦乐更加能突出情绪，长号等乐器在婉转的基础上添加了几分庄严肃穆，顿时我们便能察觉到其中的历史厚重感。声势浩大的铜管组让情感多了一些悲壮，遥想起当年帝君率领若陀龙王等出征时的场面，再想到如今二者形同仇讎，不禁令人叹惋。管乐演奏过程中，弦乐也没有暂停，依然按照连续三连音的节奏型在低音区铺垫，从而相较于之前，乐曲的层次更加分明。

### 3.1.2 二胡



图 3: 二胡（演奏者：马稼骏）

短暂的管乐乐段结束后，曲子来到了精华部分——二胡。二胡作为一种家喻户晓的民族乐曲，主要用于演奏悲伤、凄惨的曲目。其声凄美，可以表现出极强的情感张力。但是由于音色突出，往往作为用于独奏。但这里，Hoyo-Mix 将这一极具特色的民族乐器融入交响乐中，实属大胆创新之举。

这段凄厉的二胡声好像帝君的内心独白。他不愿意看到旧有磨损成这般模样，却为了璃月苍生，不得不对其宣战。岩王帝君虽如磐石般坚毅，但此时他的内心相比也是无比痛苦和挣扎的。他对磨损带来的背叛感到难以接受，却又无能为力，只能亲手终结自己的战友。

另一方面，这段旋律同样可以理解为若陀龙王的心绪。岁月无情，如今的他已经不再有从前的理智与记忆，只是对于帝君向自己开展感到困惑、委屈乃至怨恨。若陀龙王后来的确作恶了，但从某些角度来说，它又是身不由己，这更是一部无可奈何的悲剧。

二胡声如怨如慕，如泣如诉，将这一场悲壮又浪漫的史诗如走马灯一般展现在众人面前，闻之良久，不禁头涔涔而泪潸潸。

在二胡之下，琵琶、竹笛等乐器的声音隐约可得，那是单一得悲恸下涌流的百味杂陈，令这一曲的色彩更加复杂。

### 3.1.3 竹笛



图 4: 竹笛（演奏者：顾剑楠）

二胡渐弱之时，竹笛立刻接过接力棒，将情绪顶了上去。竹笛声音清脆，情感婉约。如同刚刚从雪山的山峰滑下，短暂的下坡后又立刻滑上了另一座高峰。一段升音使得情绪渐渐无法控制，宛若哭声传到天空，震碎晚星。

到达最高音后，竹笛采用了颤音的技巧，模仿着抽泣声，心跳也随之律动。此时，悲情已到达了顶点。颤音结束和，竹笛部分进入了短暂的空白，由音色更加平稳柔和的长笛填上。情绪从传达到接收，并不是一瞬间能够完成的，这一小段留白给予了听众回味的空间，更深刻地体会故事的

凄美。

暂停演奏的一小段时间，就是若陀龙王悲鸣后的沉思。它意识到的事实越来越多，单纯的“悲”已经不能传达它的情感。于是，竹笛再入，一段连续的将音阶将情绪收回，好像几声抽泣后抹干眼泪，也为下面情绪的转变做了充分的准备。

#### 3.1.4 电吉他



图 5: 电吉他（演奏者：安栋音乐团队）

电声乐器的加入达到了情绪转变的目的。电吉他作为激昂、力量的象征，一直是摇滚乐的灵魂。交响乐追求的是和谐、宏大，而摇滚乐主打自由、爆裂，二者的矛盾看似难以调和。但《岩壑之崩》中，作曲家别出心裁，将电声纳入了交响乐，用以推动气氛，营造紧张、激烈的局势，为整首曲子添上了神来一笔。

电吉他入场时以四分音符为主，辅之以少量的八分音符，减少了几分狂放，使其在管弦的乐曲声中更加和谐。此时，若陀龙王的怨气开始积聚。电吉他的旋律游离在管弦乐主旋律附近，但有所跳脱，给人以躁动感，不断将情绪往高潮推。这时候，之前的历史厚重感以及岁月的悲壮感一扫而去，取而代之的是愤慨、怀疑、不甘。

随着电吉他的几声尖锐的泛音，它彻底离开了管弦乐的恢弘，独树一帜

帜，有几分混乱的感觉。此时，电吉他的节奏也逐渐加快，从之前的四分音符为主，转变为急促的十六分音符。同时，揉弦、推弦等技巧一并用上，尽显情绪的千回百折。若陀龙王的愤怒不断上涌，即将喷薄而出。

在电吉他演奏的同时，电鼓也在充当起节奏的骨架，节奏迅速加快，令人心潮澎湃。电鼓与电吉他形成了华丽的配合，使其在一众管弦乐器中不失本色。

接下来的人声吟唱部分，电吉他采用闷音十六分音符扫弦的方式弹奏和弦，为人声做底部铺垫，颇有“你方唱罢我登场”的意味。

### 3.1.5 二胡与竹笛合奏

人声部分彻底迸发出若陀龙王的忿恨之情。在这之后，二胡和竹笛共同返场，接住了无处安放的情绪。

这一部分与前一段二胡的主旋律近乎相同，但是采用了更多没有延音的短音，更加铿锵有力，相较于前一段坚毅了很多。此时，无论是帝君还是若陀龙王，都完全践行了自己信条。历史的长河中物是人非，我们无法回溯时光，只能直面当下的处境。这时候的帝君已经认清了现实——若陀龙王已堕入深渊，无法回头。无奈但是决绝，他毅然向若陀龙王发起了最后的进攻。宛如诸葛亮挥泪斩马谡，这段二胡诉说出了帝君对若陀龙王的不舍，同样也向其传递了最后的诀别。

竹笛在二胡的音区上方飘荡着，隐约可以听见，高低、强弱对比鲜明。它仿佛一个说书人，站在历史的上空，细细品读着这一段史诗，也为之叹惋。若隐若现的笛声为这一段历史添加了一份空灵感与神秘感，诉说着故事的另一面，直至一声划破天空的长音，引出第二段唱词，叙述若陀龙王最后的怨言。

### 3.1.6 落幕时分

在人声吟唱进行的同时，各个声部也在逐渐把握速度的递进。弦、管、电等乐器不约而同地采用迂回的方式演奏上行音节，仿佛在空中盘旋，不断上升，最终飞到天际，绽放出绚丽的烟花。同时，这种回环的旋律营造了一种不稳定的感觉，如狂澜之即倒，大厦之将倾。

乐曲最后，一切戛然而止，就如悠古的山峦崩裂，巨石轰然倒塌。当一切还回味在战斗的余韵中时，一声清澈的竹笛幽然响起，又即刻消失不见，像是最后一颗尘埃落定，宣告着若陀龙王的终结，以及这一场载入史

册的大战的平定。笛声渲染出的幽静，与大战的激烈形成鲜明对比，仿佛最终淡于历史的长河、人们的传唱。

## 3.2 唱词

将人声引入交响乐的演奏并非首创，早在 Beethoven 的《第九交响曲》中，就有了人声合唱《欢乐颂》的先例。但将交响乐填入中文歌词的情况实属少见。

人声吟唱的部分可谓《岩壑之崩》的灵魂之一。中文的单字全部由“辅音+元音”的方式组成，没有多余的辅音，读起来更加一字一顿、铿锵有力、富有极强的震撼性和表现力。《岩壑之崩》作为一首气势恢宏的中国风交响乐，其中的唱词增添了历史沧桑感以及叙事宏大感。在西方音乐中，为了展现出恢弘的气势，战鼓声、人声、教堂钟声往往起到决定性作用。《岩壑之崩》表明了“人声”这一要素同样适用于中国音乐。

由于《原神》更新了若陀龙王相关剧情后，官方并未第一时间公开歌词，于是《岩壑之崩》的唱词有了两个版本。

### 3.2.1 官方版

从官方给出的歌词来看，它采用了中国传统的“楚辞体”，更加符合“史诗”这一概念。大量常用于文言文的单字，组成了华美而情感丰富的歌词：

邃宇兮 黑翳逐  
山野兮 窘步  
出！  
君常违兮 国隳芜  
蓄讎怨增歔  
惶惶兮 所陵迟恶途  
归兮！  
巉石峦岩穀转乎  
万川湍流吞穹庐  
山崩岩萃  
愆辜安除？

零落兮 困涛兮  
浇季兮 穷路  
林峻茂 兮掩殊途  
审行迷 延伫立远兮  
山穹覆

官方的歌词从若陀龙王的视角，写出了失去理智的它，对于昔日的战友——岩王帝君向自己开战的怨恨和内心独白。

开头的几句意为：“久远深邃的星空中，你驱逐我了双目的黑翳。如今在深山荒野迷失，无路可走。”概述了“画龙点睛”的史实以及若陀龙王的身世。

接下来的“我来到世间。自你离开后，这片国度便陷入毁灭与荒芜。憎恨悲怨潜滋暗长，不知所归应是何处。纵惶然，我终踏上险恶的前程。”是若陀龙王的内心独白，表明了岁月加诸它的磨损不可避免，以及自己失去本心的无可奈何，叹遍了世事无常。

之后，若陀龙王叙述了它与帝君的前一场战役，诉说了对帝君的不满：“你最终归来。流水易转，山石不移，万流席卷，势吞天穹。即使战得山脉崩裂，山岩颤抖，罪恶又何时会被镇压？”

以上的第一段唱词刻画了若陀龙王的内心，为纯音乐添加了说明，使得听众更深刻地理解若陀龙王做出如此选择的内心挣扎。而后，乐曲结尾处，若陀龙王战力渐竭，道出了它的遗言。

“我们的命运，扑朔迷离，孤独无依，在这乱世，难以找到出路。重岩叠嶂，苍翠繁茂，掩盖了我们的不同归路。回望已走出多远，行有多折，只觉和你渐行渐远。我再度被山穹下星宇深邃的黑暗所吞噬，在伏龙树之底。”

由此，若陀龙王的心路历程一目了然。听懂这段歌词后，我们无法再一味归咎于若陀龙王，只能感叹世事无常，命运不公。这段唱词补全了乐曲，将故事中若陀龙王的形象塑造得更加丰满。此时复听原曲，便是另一番感受。

### 3.2.2 听译版

值得一提的是，游戏官方最初并未公布歌词。细心的网友听出这很可能是中文歌词，于是一些古汉语知识丰富者尝试听译。经过一些讨论，最终形成了以下的“民间版”歌词：

随君兮 巍宇如  
山巅兮 夫终途  
君长归兮陌路  
随重岩争雄  
恨繁兮作土  
君 叹石而捻土为目  
为臣为友为忠骨  
山崩岩殒 坚如磐土

地龙起 争锋中  
交击兮 忠勇义  
平涛惊天怨众生  
誓凝愿弗变兮山永护

与官方歌词中，若陀龙王对帝君的忿恨不同，听译版歌词突出了两者为了璃月苍生南征北战、共守一片安宁祥和得国土的伟大革命故事，即：

“跟随您征战，您的身子伟岸如山巅。最终您一直走在不同的道路上，与重岩叠嶂争霸，可惜繁华的城市被毁为焦土。您叹息我身为岩石，捻起泥土作为我的眼睛。我是臣子、是战友、是忠义者，直至山峦崩裂、岩石阻绝，也像磐石一般坚强。沉睡于地下的龙雄起，在交战中争锋。我的忠心、勇敢、义气，平定波涛惊动上天。我发誓坚定信念不变，永远守护这篇河山。”

后来官方歌词放出，二者对比后发现网友的翻译几乎全错，原因无外乎选词过于生僻以及咬字不够清晰。这一版歌词在正确率方面无疑是失败的，但它补全了官方歌词没有体现的另一面。帝君与若陀龙王亦敌亦友，他们不只是当下的敌对关系，也是曾经并肩作战、守护璃月苍生的革命战友。如果说官方歌词是倾诉了若陀龙王的心路历程和对帝君镇压自己的怨言，那么听译版歌词就是曾经的若陀龙王诉说衷肠，并讲述这一场波澜壮阔的浪漫史诗。

带着这一版歌词回去重听《岩壑之崩》，情绪就完全转变到了对立面。二胡的凄凉转变成悲壮、电吉他的狂乱转为勇猛、竹笛的幽泣化为号角。若陀龙王并不是只有邪恶的那一面，它也曾征战沙场，为璃月立下汗马功劳，这一份歌词便是它没能说出的话。

“完整的音乐创作需要三个阶段，作曲家的谱写、演奏家表现、听众的

加工。”我想，这份听译版歌词的出现和流传便是对第三阶段的最好诠释。

## 4 《岩壑之崩》与革命浪漫主义

古时的中国战争频率较高，仅仅是我们所可以叫出名字的战役就数不胜数。为了国家的繁荣与稳定，更为了苍生黎庶，我们有时不得不使用“战争”这一手段。古往今来，中华民族的历史上涌现了一大批保家卫国的仁人志士，涌现许多家喻户晓的事迹。许多民族英雄满怀报国热忱，为了正义南征北战。这其中，又有许多浪漫的革命故事，被后人所熟知、传唱、崇尚。

在《岩壑之崩》对应的故事情节中，岩王帝君即是璃月的一位明君。“我虽无意逐鹿，却知苍生苦楚。”“只愿荡涤四方，护得尘世一隅。”而若陀龙王就曾是一位忠心耿耿、不畏牺牲得臣子，随帝君征战，共御外侮。他们守卫璃月的故事代代相传，最终在说书人口中创作成了一段佳话。

历史上的卫国将士往往失去了很多，年华、亲情甚至生命。而《原神》的故事中，若陀龙王失去的是“理智”。除去故事对应世界观的艺术创作外，这与前者并无本质区别。或许，若陀龙王在获赐双目之日、在效忠璃月之时，就已经料到自己可能无法归于美好的结局。曾经骁勇善战、义薄云天的若陀龙王在岁月的消磨下失去了理智并非它本意，之后的作恶可恨亦可怜。我想，假如入世那天若陀龙王就已经知道自己奋力作战却最终陷入疯狂、被永久地封印在伏龙树的结局，他也会义无反顾地走上战场。

游戏内的情节经过了许多艺术加工，不再具有真实性。但《岩壑之崩》的创作团队，一定也想通过这首韵味深长的乐曲，呈现一种“中国式的革命浪漫主义”，直击每个中国人的内心，引发深深的共鸣。若陀龙王的故事虽然只是艺术加工，但却引得无数人为之动容。我想，这便是《岩壑之崩》想要传递给每一个人的感情色彩吧。

## 5 中国民族乐与西方交响乐

交响乐产生于文艺复兴时期的西方，具有恢弘大气的风格。而中国民族音乐婉转悠扬，具备明显的东方特色，两者的似乎很难混为一谈。但《岩壑之崩》的成功说明它们之间并无不可逾越的鸿沟，具有中国民族特色的交响乐具有存在的价值。

曾经为了能让民族乐器和管弦乐相容，我们发明出了一些“填补音区”、“调和音色”的新乐器。但后来的实际演奏表明，这些新乐器往往会使得整首曲子显得不伦不类，更是失去了创作的初衷。

在中西方音乐的融合方面，Hoyo-Mix 迈出了成功的一步。以《岩壑之崩》为代表的一系列中国风交响乐，一经问世便颇受赞誉。正如鲁迅先生所倡导的“拿来”主义，我们不应该卑微地改变中国民族音乐，以适应西方交响乐的范式。相反的，我们应该保留最具中国韵味的这些乐器，并通过调整以管弦乐器为代表的乐器的调式、演奏方式等，这样才能创造出符合中国人审美的乐曲。

《岩壑之崩》保留了管弦乐的沉稳肃穆、波澜壮阔，但也将二胡的悲情、竹笛的清脆、琵琶的柔和等等有机融合在了其中。音乐是人类共通的语言，无论什么风格的音乐，都有其相同的一面。有了 Hoyo-Mix 的成功尝试，我相信并期待未来的更多具有中国特色的优秀交响音乐的诞生。

## 6 附：相关链接

以下文本使用了超链接，可以直接单击访问。

- 2023 原神音乐会现场：<https://www.bilibili.com/video/BV1Rj411p7b1/?p=13>
- 网易云录音版：<https://music.163.com/#/song?id=1861578703>
- 总谱：<https://www.bilibili.com/video/BV1EG411g79e/>
- 若陀龙王相关剧情：<https://www.bilibili.com/video/BV1xZ4y1F7Wf/>