

乐潭 1

秦·兵马俑

作曲：彭修文

演奏：中国广播民族乐团
指挥：彭家鹏

作品简介

幻想曲《秦·兵马俑》是彭修文于1984年3月听闻秦兵马俑出土有感，伏案奋笔，一气呵成，创作了这部富有悲剧色彩的作品。它以拟人化的手法表现秦末士兵久戍不归、思乡心切的痛苦与愤怒心情，间接地揭示了秦始皇穷兵黩武、炫赫武功的淫威残暴，饱含同情地诉说了苛政之下离人嫠妇的悲

怆凄凉。逝者如斯，空留下默默无语的兵马俑，已经成为历史的见证。

创作时间：1984 年

首演时间：1984 年 4 月

首演乐团：中国广播民族乐团

演奏过该作品的乐团：中国广播民族乐团、香港中乐团、台北市立国乐团、台湾高雄国乐团、新加坡华乐团、中央音乐学院青年民族乐团、西安音乐学院民乐团、沈阳音乐学院民乐团、四川音乐学院民乐团等专业乐团。清华大学民乐团、香港城市乐团、香港宏光中乐团、新加坡多家学校华乐团亦演奏过此作品。

作曲家简介

彭修文 中国现代民族管弦乐一代宗师，杰出的作曲家、指挥家，曾任中国民族管弦乐学会会长，中国广播艺术团艺术指导，中国广播民族乐团首席指挥。

彭先生共创作改编了四百多部作品。代表作品有：《将军令》、《花好月圆》、《彩云追月》、《瑶族舞曲》、《月儿高》、《乱云飞》、《丰收锣鼓》、交响诗《流水操》、交响诗《怀》、《灵山梵呗》、幻想曲《秦·兵马俑》、套曲《十二月》、第一交响乐《金陵》等。改编外国民族民间音乐：《达姆达姆》（阿尔及利亚）、《美丽的梭罗河》（印度尼西亚）、《相马盆呗》（日本）、《肯塔基故乡与苏珊娜》（美国）等，以及管弦乐经典作品：贝多芬的《雅典的废墟》、比才的《卡门》组曲、德彪西的《云》、斯特拉文斯基的《火鸟》、穆索尔斯基的《图画展览会》、莫扎特的《弦乐小夜曲》等，均受到中外听众、专家、学者的热烈欢迎和高度赞赏。

我所知道的 幻想曲《秦·兵马俑》

彭 弘

1984年初,在广电部院内,我父亲彭修文先生偶遇中国唱片总公司的高级音乐编辑王苑珠,谈到近期出土的陕西秦兵马俑这一轰动世界之事,王苑珠说:“老彭,你能写点儿东西吗?……”“我想想看……”。之后整个春节假期父亲都潜心于兵马俑的创作准备。

由于彭修文没有参观过陕西秦兵马俑,手里也只有王苑珠给他的一本画册,反复翻看,觉得无从下手,只得另辟蹊径。站在书柜前寻思,猛抬头,看见前段时间因其他事情找资料翻过的《史记》,马上觉得何不换个角度去断想一下秦史,臆写一下兵马俑——士兵呢?打定主意,

注:作者为中国广播民族乐团大提琴演奏家,彭修文先生之女。

便开始仔细翻阅《秦本纪》、《秦始皇本纪》。

秦王通过五代艰苦卓绝的努力,横扫六国,建立起统一的帝国。书同文,车同轨,统一度量衡,秦始皇功勋彪炳。但其苛政猛如虎,穷兵黩武,使百姓苦不堪言,民不聊生。官逼民反,揭竿而起,大泽乡暴动是全民内怨的爆发,秦朝既辉煌且短暂地覆灭了。

有了理性的思考,如何用音乐来表现,也就是如何以感性的方式来表达呢?彭修文想,音乐是让人听的,如果音乐作品不能让人们听进去,听懂,感动,无论你怎么说好,人们也是不领情的。

中国人的文化表达方式多以感性的表现去开掘理性的思考。艺术的表达多以感性的方式呈现,理性是隐藏在显像之后的,是艺术家的深层思考。直接以艺术家的哲思示人,不仅在表达方式上有难度,更重要的是对受众的接受度有很大的挑战。这就凸显了艺术家是表现自我,还是表达群体意识,而这群体意识所体现的又是国家、民族的核心价值与文化取向——和。人们需要艺术家的艺术作品所具有的引领性,可提升大众的价值取向、文化品位,所以不可小觑艺术家的艺术作品对意识形态的影响力。

中国的诗、词、歌、赋、寓言、典集,无一不是以最简洁、凝练的语言表达深刻的哲思。在今人读来有点艰涩,但在当时却是通常语汇。由此引来另一个话题,即作品的时代性。

彭修文在“文革”期间曾为几百首古诗词谱曲。为写幻想曲

《秦·兵马俑》，他精选了几首与他构想的内容相符的歌曲作为音乐的主题动机。

杜甫《兵车行》（节选）两首、范仲淹《苏幕遮》，前者为军队的主题，后者为第二段思念的主题。既用了当下人们都能理解的音乐语言，同时又融入了在人们共同记忆中认同的历史音乐语言，通过讲故事的方式，引领人们进入时间隧道，走入秦士兵的内心。所以叫幻想曲《秦·兵马俑》，是为了使听者能有感同身受的意念，感同身受的感动。通过耳朵，浮现画面：军队的雄壮，始皇的功勋，兵士的疾苦，成就了大秦帝国王朝的霸业。而连年征战，使得士兵劳苦不堪，积怨成愤怒的呐喊，音乐结束在愤懑的怒吼之中。

当时有位朋友到我家里，跟我父亲谈到有一件古乐器——陶土制作的埙——很有意思，并吹奏了一下。其音色暗淡悠远，让我父亲一下子就想到他的作品中思念所需的音色，正好用古老的乐器去表现古代的故事。

所有拉过胡琴的人都知道，如果练琴吵人时，会用一根铅笔夹在弦和琴筒之间，或用一个小铁夹子夹在琴弦上，这样就起到一个弱音器的作用了。同时，其音色也发生了变化，有一种凄凄苦苦的感觉。彭修文把这种技法用到第二段，对秋夜秋风情境氛围的音响烘托得非常贴切。

老广播民乐团排练有个习惯，不管是谁的作品，一定要在开排前，

由指挥详细介绍作品的作者、内容、风格、特性，以唤起演奏员的主动性演奏，尽快地“入戏”。这种工作方式加上多年的合奏默契，排练比较容易进入音乐内容的表现中。

幻想曲《秦·兵马俑》在广播民族乐团第一次视奏时就已获得团员们的认可了。大家问：“老彭那旋律是哪儿的？”“中段的埙，使得挺好的。”“胡琴加弱音器挺像秋风刮过水边树叶儿声的。”……团员的认可，给了彭修文很大信心。

记得首演幻想曲《秦·兵马俑》，是1984年4月在北京海淀影剧院，我们卖票二百七十多张。台上的演奏员都担心最后一首新作品能否留住这不多的观众。当要演奏到最后一曲时，彭修文走到台中央，向观众致敬，并细致地介绍全曲——

今天我们将为大家演奏一首我的新作品，幻想曲《秦·兵马俑》。因为是个大部头的作品，我先向大家介绍一下，我写这部作品的一些想法：

秦陵出土之兵马俑群，轰动世界。

秦始皇统一天下，书同文，车同轨，功勋彪炳，武功赫赫，这是他的历史功绩。然秦王朝暴政专横，人民不堪忍受，终于在几十年内覆灭了。

这首乐曲不是实写兵马俑，而是从俑想到了人——当年的士兵。因此写成一首幻想曲。

一、军整肃，封禅遨游几时休

拂晓，远处传来的鼓声，军队行进的声音与号角的起伏声混在一起。乐队在不断地渐强，把音响推到了顶点。红日喷薄而出，阳光普照大地，原野上甲仗鲜明的大军正浩浩荡荡地行进着。由中音唢呐吹出了辉煌雄劲的军队主题。不久在二胡上出现了一段富有感情而又略带愁苦旋律，这是士兵们内心的情感。音乐再次高涨，金鼓齐鸣，管乐奏出了华丽而又威严的调子，显示了皇帝銮驾的气派，音乐具有仪仗性。在一段密锣紧鼓之后，大军收兵了。

二、春闺梦，征人思妇相思苦

夜色四合，篝火点点，报时与警戒的更鼓不时敲打着……在寂静中传来了如泣如诉的歌声（由古乐器埙奏出），加了弱音器的胡琴群奏出了起伏的震音，仿佛是秋夜的风声，更增加了思乡的愁绪……梆子不紧不慢地打着，引出箏的独奏（这是彭修文曾写过的一首《捣衣歌》），好像是一位妇女在为戍边的丈夫拆洗冬服，默默地思念、回忆离她远去多年而不归的良人，渐渐地入梦了，“碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠”。多么晴朗的秋日啊，是这样的一个秋日，良人离她而去……忽然间，仿佛看到丈夫就在眼前，真是悲喜交集（由中胡与柳琴二重

奏),正诉说着,一声锣响,梦碎了……

三、大纛悬,关山万里共雪寒

还是行军,还是皇帝的仪仗,不过朔风怒吼,天上飘飘扬扬落下片片雪花,正是“玉龙飞舞、铁甲生霜、关山望断、归程何日”。音乐变得悲壮苍凉,“将军白发征夫泪”。

最后,乐队奏出了不安而略带怒气的动机。像是一声呐喊:苍天呐,我们何时能回家呀?音乐在强烈气氛中结束。

观众在听介绍时非常专注,当乐团演奏乐曲结束时,报以长时间的热烈掌声。台上的演员也为之鼓舞。演出结束,后台聚满了要求指挥签名的观众,大约有七八十人。民乐团新来的团员非常惊讶:“民乐团居然有那么多的乐迷呐。”观众争相说“我听懂了”“我听懂了”……有一位观众对彭修文说,“这种讲解特好,以后多给我们讲讲……”“下回能给我们讲讲《春江花月夜》是怎么回事儿吗?……”后来我父亲说:“看来,大家是听懂了才有那么大兴趣,音乐是要让人们听的,不听,说什么都没有用。”

首演的成功,这部作品即成为广播民族乐团的保留曲目。中央人民广播电台音乐部编辑进行专访,中央电视台制作专题片播出,中国国际广播电台对外国听众介绍,中国唱片总公司录制发行唱片。随着

影响的不断扩大，海内外不少院团演奏此曲，唱片公司也跟进录制发行。台湾的福茂唱片公司第一次到大陆来录音，就找到彭修文要出他的专辑，题目就是幻想曲《秦·兵马俑》，据说销路非常好。后香港雨果唱片公司也出版了以《秦·兵马俑》为题的彭修文专辑唱片。1991年初在香港，彭修文亲自指挥香港中乐团演奏题为《兵马俑传奇》的音乐会，连续演出三场爆满。1993年，也是彭修文亲自指挥台北市立国乐团演出题为《兵马俑》的音乐会，几乎全台湾省的国乐同仁都欣然前往聆听。演出结束后，时任台湾《中央日报》董事长的曹圣芬先生对我父亲说：“今天你指挥的音乐会，让我对国乐刮目相看，气势磅礴，叹为观止。”1994年在新加坡，彭修文率团演出四场完全不同曲目的音乐会，场场爆满，许多人是连看四场，其中就有《秦·兵马俑》。然而这些都是以华人世界为主的反映，那么外国人是否有兴趣呢？

中国国际广播电台对外播出此曲反响强烈。其中，对日本播出后，日本的听众每年三月自发组织团队到北京来听广播民族乐团的演奏，坚持了三年，每次来都少不了要听幻想曲《秦·兵马俑》。1993年为纪念中日邦交正常化十五周年，日本福冈市政府特邀彭修文与其市民管弦乐团合作题为“中国的传统与现代音乐”彭修文作品音乐会，彭修文将音乐会上演奏的作品全部改编成管弦乐版，其中就有幻想曲《秦·兵马俑》，演出反响强烈。中国驻日大使说：“在日本举办中国人的个人作品音乐会还是第一次。”

中唱广州分公司曾在 1990 年找我父亲改编录制了一批民族乐器演奏外国古典音乐的唱片，并发行到了美国。一位名叫大卫·拉克辛的好莱坞电影音乐作曲家（写了二百多部电影配乐）专门收集《图画展览会》改编版。他从唱片店里看到我们的唱片有《图画展览会》，就买来收藏，并找到中国留学生帮他给我父亲写信，询问改编曲里配器的问题，同时希望能了解更多的中国音乐。我父亲给他寄去了一张唱片，其中有幻想曲《秦·兵马俑》，很快，他回信说：“我喜欢幻想曲《秦·兵马俑》，它写了一个妇人，一个魔鬼，一群士兵……”。要知道，我父亲不会英语，回信只是几句中文。对方手中也没有乐曲说明，能体会到如此，真让人惊异于音乐是没有国界的！

1994 年 10 月，彭修文终于有机会去西安参观了秦始皇陵兵马俑博物馆。距他写成幻想曲《秦·兵马俑》已过去整整十年了。真正是幻想曲啊！

中国广播民族乐团带着“兵马俑”，走访了世界许多国家和地区，这浩浩荡荡的兵俑随着音乐走进了不同国度人们的视线，为中国音乐的传播立下了汗马功劳！

有人曾对我父亲说：“您应该写本书……”他答：“我想说的，都写在我的音乐里面了。”

有人曾劝我父亲说：“您应该写本民乐配器法。”他答：“我还有许多设想没实践呢。”

有人甚至直说：“我愿意帮您著书立说。”他答：“还早。有些事情我自己还没搞懂呢。”

中国传统文化的核心概念“和”的文化精髓始终贯穿于父亲的音乐中。他认为，乐可以教化人，从而达到和谐社会。中国的音乐家，首先要会说中国话，讲中国人的事，抒中国人的情。父亲是个标题音乐家，他的音乐都有明确的指向性，同时，他也欣赏听众借此散发的联想。高尚的爱国情操，高度的文化自觉，神圣的使命感，成就了他用音乐书写历史。幻想曲《秦·兵马俑》这部史诗篇的音乐作品，就是他对那段历史的感悟。作品从人道主义角度，阐释了官民关系，对人民大众寄予了无限的同情。