

煞尾

作曲：刘青

一嗔，一喜，一笑，一怒 ——我与戏曲的不解之缘

刘 青

在写这篇文章的时候，耳畔听到的是从另一个教室里传来的学生们在学唱京剧的声音，我不禁感到一种温暖的力量，这是怎样的一种穿越，又是怎样的一种传承与沿袭……

小时候——“熏”

从我咿呀学语的时候，家里就每天都有“隆里格隆”的唱戏声。爸爸操着京胡，妈妈唱老戏或“样板戏”，声音又脆又亮，韵味十足。可我那时最厌烦的就是那个声音，京胡声音那么尖锐，唱戏的声音又那么缓慢，我完全不明白大人们为什么废寝忘食地乐在其中，甚

至有时我还用更尖锐的叫声来表达我的抗议!

但是只有一个时候例外，那就是爸爸的单位湖南省木偶皮影剧团演出时，我会场场不落地坐在第一排，看那些已经看过无数遍的木偶皮影戏，津津有味地听着戏里唱出的湘剧、花鼓戏或京剧，乐此不疲。这让我突然想到鲁迅先生写的《社戏》里的最后一句话：“真的，一直到现在，我实在再没有吃到那夜似的好豆，也不再看到那夜似的好戏了。”

进入音乐学院——“懂”

十六岁，我踏入中国音乐学院附中，开始接受正规的音乐教育。由于中国音乐学院是一所以传承与弘扬中国传统文化为历史使命的音乐学府，所以学校对中国传统戏曲音乐的教学也是相当重视，中国传统戏曲的学习伴随了我直到本科毕业的八年时光。

从那时候开始，我知道了秦腔、豫剧、山西梆子、越剧、广东粤剧、昆曲等等如此多的剧种；知道了〔摇板〕〔导板〕〔原板〕〔流水〕〔滚板〕等等那么多的板式；知道了青衣、花脸、老生、花旦、丑角等等这么多角色；知道了唱、念、做、打戏曲的四门看家功夫。从此以后，我似乎也“懂”了戏曲。但所有的这一切都只是作为一种知识被储存到我的信息库里。

记忆深刻的是“大四”那年，系里请来国内权威的打击乐演奏家，同时也是作曲家、理论家的李民雄老师来给我们开设了一个学期的京剧锣鼓课。从纸张上的理论到“仓才仓才”的锣鼓齐鸣，大家学得兴致勃勃。李老师的教学也非常有经验，他很准确地拿捏到了作曲系学生的欠缺与需求。从锣鼓经开始讲，他先详细剖析每一个文字谱所对应的相关音色，这已经让当时的我惊讶不已了，一个字居然能对应上类似于我们配器中所用到的复合音色，太神奇并且充满了智慧。之后他开始讲锣鼓经，〔四击头〕〔抽头〕〔回头〕〔长锤〕〔急急风〕〔走马锣鼓〕〔煞尾〕（这也是我第一次接触“煞尾”这个词）等等各式各样的锣鼓经，以表现各式各样的情绪以及戏剧性，惟妙惟肖，恰到好处。最后让我们实践操作，虽然大家还粗糙笨拙，但由京剧锣鼓所带来的或怡然自得，或咄咄逼人，或幽默诙谐，都已经可以感受确切。

自由创作——“悟”

时光流逝，一晃到了2003年，我已是作曲系的一名刚留校的青年教师。那年我们系将参加“2003成都全国中青年作曲家新作品交流会”，并在期间推出一台民乐室内乐新作品音乐会，于是大家开始纷纷为这台音乐会创作作品。

也许是封存的记忆再次被打开，也许是这个名词始终在我的脑海里等待着有朝一日的亮相，不管怎样，当时“煞尾”这个词毫无征兆但也毫不犹豫地占据了 my 思维，时隔在李民雄老师的课上第一次听到这个词已经过去了六年。

主题一定，接下来就是做相关的功课。

第一个功课：重读锣鼓经。

其中最重要的就是把京剧锣鼓经拿出来重新学习，这时再要找到李民雄老师已是不可能的事了，幸运的是当时我们学校的打击乐演奏家王以东老师也是这方面的专家，他给了我极大的帮助。我记得当时我们俩就在我们家狭小的客厅里，他给我讲解，分析，唱，念，打，几天下来，加上当年学习记忆的恢复，我已经对锣鼓经掌握得比较详细了。

第二个功课：音色的寻找。

就是与每件乐器的演奏家沟通。在《煞尾》这部作品中多次用到了非常规演奏法，比如开头引子部分，需要每件非打击乐器模仿打击乐发出的非乐音效果，这就需要到每件乐器上去尝试。记得那时我一间间琴房地跑，琴头，琴码，琴板，弓子，各个位置音色的尝试，最终确定下来每件乐器的敲击部位与敲击方法。

此外，唢呐这件乐器在《煞尾》中运用了颇有特色的演奏法。在我的脑海里，京剧里有两个人物特点是最鲜明的，一个是花脸，

一个就是青衣，如何来表现他们是我苦思冥想的问题。在与唢呐演奏家探讨的过程中，我了解到有两种民间唢呐的演奏技法叫“卡戏”与“口弦”，这两个音色恰恰惟妙惟肖地勾画出了花脸与青衣两个角色，这使我如获至宝！

另外一件在音色上有特色处理的就是琵琶了。这次创作应该是我第一次运用琵琶在我的作品中，因为事实上我原本是不太了解琵琶这件乐器的。但通过细致地与演奏家沟通后，我发现琵琶的音色与演奏技法极为丰富，弹挑之间她既能发出珠圆玉润的玲珑之声，同时压弦、绞弦、扣板等等技法又能模仿锣鼓经中打击乐发出“粗糙”的音响效果，因此乐曲中部的那段锣鼓经〔抽头〕，打击乐节奏的部分全部交给了琵琶，这使得锣鼓经的韵味还在，但音色又是非打击乐器的，给人带来了新鲜的音色效果。

第三个功课：曲牌的确定。

到目前为止，我的任何一个作品都从未抛弃旋律，我希望旋律既能引起听众的共鸣，同时也能成为统一全曲结构的一个重要元素。在构思《煞尾》的那段时间里，我反复听了大量的京剧曲牌，但都不是我所想要的。直到有一天，我自己在钢琴上弹出一段旋律，似乎是我自创的，但又好像似曾相识，就在我疑惑拿不定主意的时候，我把这段旋律哼给我爸爸听，他一听就说这是〔朝天子〕的旋律啊，只不过你稍加了修饰。我恍然大悟，原来小的时候那些曾让我“厌

烦”的旋律重新被唤起！或者说她们早已深深地埋藏在我的记忆之中，永久不会消逝。

最后我想我的所有的创作意图都浓缩在了这段乐曲介绍里了：

“煞尾”——京剧锣鼓经中干净利落的收头。作品始终围绕着这一强劲节奏材料，并在各样乐器上寻找模仿京剧打击乐的音色，达到节奏材料与音色材料的统一，同时也借用唢呐的特殊演奏法来勾画京剧中的人物形象。全曲以两种对抗性的元素，即铿锵有力的节奏点状素材与婉转流畅的旋律线性素材为结构作品的两大框架，并在乐曲的结尾处将清透秀丽的京剧曲牌显现于一片热烈繁杂的音响之后，将“煞尾”留于听者的回味之中……

我从戏曲中“悟”到的

戏剧性张力 戏曲给我的第一大养分就是“张力”。一台戏，动辄三个小时以上，要牢牢地抓住听众的神经，持续吸引人们的注意力，这里面所需要的戏剧性张力是至关重要的。剧情的张力，音乐的张力，人物形象的张力，表演的张力，无处不在。在戏曲的舞台上，有黑脸的张飞也有白脸的曹操；有着戎装的木兰也有挽长袖的貂蝉；有雍容的贵妃也有灵巧的红娘；有落魄书生的油纸伞也有富贵人家的大排场；有白娘子的万丈红尘也有法海和尚的不二法门。

视觉张力始终是最直接的感官,带给人们最强烈冲击。而戏曲在“张力”这一点上做得不遗余力。

同样在《煞尾》中,我也试图追求一种动与静,快与慢,强与弱,乐音与噪音,粗犷与秀丽,磅礴与纤细之间的巨大张力,让听者强烈地感受到戏剧性的效果。

细腻,唯美 戏曲中唱腔最美、身段最美的当属青衣。一个云手,一个盘腕,一个转身,几步圆场,一挥水袖,一个低眉,一个亮相,身法,步法,眼法,手法,无处不让人感受到那细腻柔转的闺中情愫,和绵长如缕的芊芊愁思。如此精致攒出来的一个女人,怎能不美?在《煞尾》的结尾处特别设计了唢呐演奏家在用口弦演绎出青衣的似娇似嗔的语调同时,加入些许身段的表演,使观众在听觉与视觉上同时进入情境,感受青衣那细腻与唯美的气息。

中国戏曲的脸谱艺术也是极为讲究的。那一笔一画勾勒出的线条,好似流转的韵律,黑、红、白等等色彩的运用,好似浓郁的陈酿,通过不同的色彩与细腻的笔触,脸谱瞬间呈现出千变万化的人物特性。

作为一个女性作曲家,追求音乐中的细腻与唯美也必然是性情所至,而恰恰中国民族乐器尤为具有这些特质。在《煞尾》中,笛子、琵琶、二胡、古筝都有展示单音魅力的部分,一个音如抽丝般从微弱纤细平直的无表情,到慢慢揉颤所带来的起伏跌宕,之后再

回归平静，只需一个音就呈现了变化万千的情感表达，在这一个音中，展示了中国式的哲学与美学所引发的中国式音乐思维的境界。

情趣 在这里我想要提到的是中国戏曲艺术中诙谐逗趣的一面。在看《红娘》《三岔口》等等名剧时，听戏的现场往往都会传来阵阵笑声。俗话说无丑不成戏，丑角是京剧的主要行当之一，他的插科打诨、亦庄亦谐、幽默滑稽、自然成趣，为戏剧添加了必不可少的“佐料”。

音乐同理，她不仅仅是优美的，激昂的，伤感的，欢快的，沉重的，有时也需要一点点的幽默诙谐，这样的情趣能带给听者鲜活的感觉，会心的一笑。

在《煞尾》中有一段笛子、二胡、古筝的对话，短促的音乐语汇，滑音的夸张运用，三件乐器互相之间的眼神交流，俏皮与诙谐之感呼之欲出，生动地挑动着听者的神经。

神韵 戏曲是写意的，因为它需要在小小的舞台上再现不同的场景，展现或恢弘、或清幽的意境。这像极了中国的水墨画，在一方宣纸上，用寥寥的几笔勾勒出山水，刻画出鸟兽；用浓的、淡的、浅的、深的墨色去表现大千世界里的种种色彩。

戏曲艺术中无论是黑头花脸的粗犷豪迈，还是青衣花旦的娇羞哀怨，无论是一段唱腔的抑扬顿挫，还是一个眼神的顾盼流转，都讲究的是一个精、气、神。中国戏曲的神韵是浓烈的，是充满了张

力的，在一个强大的气场中凝聚了喜怒哀乐，悲欢离合的人生百态。

中国戏曲给我的养料是取之不尽，用之不竭的，到目前为止，从戏曲中吸取营养我所创作的作品有：

《煞尾》——2003年，京剧。

《入漫》——2008年，古筝与乐队，昆曲。

《鼓与歌》——2009年，扬琴、笙与打击乐，安徽花鼓与黄梅戏。

《前奏曲与赋格》——2013年，十八世纪钢琴（fortepiano），湖南花鼓戏。

《偶·戏》——2014年，民族管弦乐队，福建南音与傀儡戏。

戏曲对我的滋养我想这才仅仅开始，随着我人生的不断历练，人生感悟的不断积累，对戏曲艺术也会不断有更深入的领会，她将会带给我更多的灵感。目前我已开始构思我的下一部作品，也许创作的根基与灵感来源还是“戏”。