简练的笔触 形象的音画

-刘锡津月琴协奏曲《北方民族生活素描》述评

樊祖荫

继 2012 年由文化部艺术司、中国民族管弦乐学会主办,新绎文化发展有限公司协办的首届"华乐论坛"暨"新绎杯"经典民族管弦乐作品评奖之后,最近上述主办、协办单位又组织了第二届"华乐论坛"暨"新绎杯"经典民族管弦乐作品(协奏曲)的评奖工作。评选结果,除了李焕之的筝协奏曲《汨罗江幻想曲》与刘文金的二胡协奏曲《长城随想》荣获特别荣誉奖之外,还有十部不同类型的作品荣获经典协奏曲奖,其中有刘锡津的月琴协奏曲《北方民族生活素描》,我对锡津再一次获奖(第一届为民族管弦乐作品《靺鞨组曲》),表示由衷的热烈的祝贺!

一、关于创作背景

这部作品是为参加1980年8月举行的沈阳音乐周而写的(那 时期,东北三省为繁荣音乐文化而轮流在其省府所在地举办一年一 届的音乐周)。其时,"十年动乱"结束不久,各行各业都在改革开 放精神的鼓舞下,为振兴和发展我国的经济与文化而奋发努力。作 者也刚从中央音乐学院作曲系讲修回来, 学到的知识和本领正有用 武之地,为黑龙江省歌舞剧院参加音乐周准备曲目的需要,他如同 刚加上了油的汽车发动机一样,开足马力投入创作。从是年5月开 始,在短短的三个月中间,连续写作了三部民乐作品,即月琴协奏 曲《北方民族生活素描》、民乐小合奏《丝路驼铃》、笛子独奏曲《春 潮》与一首歌曲《铃兰》,且均具有很高的质量,在演出中博得了 观众热烈的掌声,反响强烈。《辽宁日报》、《沈阳日报》、《音乐生活》 杂志以及大会《会刊》等报刊杂志,则纷纷发表评论给予很高的评价。 其中,《丝路驼铃》与《北方民族生活素描》更成为日后国内外民 乐演奏团体的保留性上演曲目,并在1984年由文化部、广播电影 电视部与中国音协联合主办的全国第三届音乐作品评奖中, 分别荣 获一等奖和三等奖。时隔三十年,月琴协奏曲《北方民族生活素描》 再获重奖,则进一步验证了它那持久的影响力。著名琵琶演奏家刘 德海曾在一次研讨会上说过:"所谓经典作品,就是要能百听不厌!"

此话甚有道理。而要使作品百听不厌,则要由作曲家美好的主观设想与受众的客观感受相统一才能达到。从创作的角度来说,则涉及作品构成的方方面面,如作品的题材、体裁以及旋律等的创作技法的应用等等。

二、关于题材①

正如《北方民族生活素描》的曲名所表明的那样,这部作品是以反映北方少数民族生活为内容的。乐曲选取了蒙古族、鄂温克族、赫哲族和鄂伦春族四个兄弟民族的生活与劳动中最具特色的场景,构成了四个乐章的组曲。

1. 《赛马》(蒙古族)

乐曲描绘善于骑射的蒙古人在"那达慕"大会上扣人心弦的赛马场面。强烈的小军鼓引出月琴如同号角般的引子,接着,在双木鱼如同骏马欢驰的节奏衬托下,月琴奏出了具有浓郁蒙古族风情的、欢快的主题。随后,主题又以连续十六分音符加花变奏,形象地描绘出紧张热烈的赛马场面。中段虽是歌唱性的抒情段落,然而木鱼和乐队仍然保持着奔驰的节奏型,以使整个乐章的音乐意境更为统一。第三部分是主题段落的变化再现,该乐章在月琴快速滑音模仿出骏马长嘶的热烈气氛中结束。

① 各乐章内容的叙述,参照了作者提供的文字材料。

2.《驯鹿》(鄂温克族)

描写我国东北边疆的鄂温克人驯鹿的情景。"鄂温克"意即"住在大山林中的人们",捕鹿驯鹿是鄂温克人最主要的生产生活方式。 乐曲的引子以月琴几声泛音与笙呼应,模拟驯鹿的哨声。接着,在 乐队舞蹈般的节奏型上,月琴奏出极富民族特色、优美欢乐的主题, 巧妙地运用装饰音和推拉滑音,使旋律变得温柔可爱,表现了鄂温 克人驯鹿时的喜悦心情和鹿群的驯良、柔顺。主题反复时用月琴与 二胡及乐队形成对比,丰富了音乐的意趣和色彩。最后,月琴和乐 队奏出渐轻渐远的、似脚步声的音型,仿佛是人们赶着鹿群渐渐地 远去。

3.《渔歌》(赫哲族)

月琴以优美动听的旋律柔声歌唱,描绘了以捕鱼为生的赫哲人 在渔舟晚归时的欢乐情景。在微微起伏的乐队伴奏下,月琴的歌唱 十分舒展动人。结尾以富有色彩的和声及大提琴的低声吟唱,渲染 出晚霞锦绣、船歌悠扬的美丽意境。

4.《冬猎》(鄂伦春族)

这是具有戏剧性场面的乐章。生动描写了居住在大小兴安岭的 鄂伦春人冬天狩猎的激烈场面。简练的引子,渲染出原始森林的神 秘和狩猎前特有的紧张气氛:野兽低吼,骏马奔腾,栩栩如生的搏 斗场面扣人心弦。胜利之时,月琴与乐队奏出欢乐明朗的旋律,抒 发猎人满载而归的喜悦心情。

全曲以简练生动的笔触如同素描一般,勾勒出了四幅充满生活 气息而又形象各异的北方民族的风情画面。

从作者自编的《刘锡津音乐创作年鉴》中可以看出,他的音乐 作品,其题材多选自东北各民族的历史与现实生活,这当然与他"生 于斯,长于斯"的东北人身份有关。作家胡小石曾在一篇文章中这 样写道:"差不多与新中国同龄的刘锡津,出生在塞北,是吮吸着 黑土地的乳汁成长起来的作曲家。他的根扎在塞北,他的爱也集中 在塞北,这也就注定了他追求'美'的立足点也必然是塞北。从 十三岁戴着红领巾踏入黑龙江省歌舞剧院的大门, 他就不断在发现、 感知乃至表现着这片神奇而又温馨的关东大地所独具的种种美,一 首首,一部部炽热的赞歌飞出他的笔端,从各个层面,各种角度, 表达着他的赤子之情。"①引起我注意的是,在引文中提及的"一首 首,一部部炽热的赞歌"中,包括了很多部反映少数民族历史与现 状的音乐作品。作为一个汉族作曲家,能以平等的身份,主动走进 兄弟民族的生活,了解他们的过去与现在,虚心学习他们的音乐与 艺术,表达他们的愿望和理想,而丝毫不存猎奇心理,这是十分难 能可贵的。也正因如此,才能创作出像《北方民族生活素描》、《满 族组曲》、《靺鞨组曲》、《鄂伦春印象》、《乌苏里吟》等等不同题材

① 胡小石:《捕捉音乐之魂——作曲家刘锡津和他的作品》,《人民音乐》2003年第9期。

内容与体裁形式的、为各民族群众所认可和喜爱的音乐作品。

三、关于体裁

这次评奖,规定的体裁形式是民乐协奏曲。协奏曲由一件或数件独奏乐器和乐队协同演奏组成,它既要充分发挥独奏乐器的演奏技巧,又要与乐队之间形成相互交融与对比的关系,构成技巧性与交响性的融合,因而不同于一般独奏曲的"独奏加伴奏"的乐曲构成方式。我国的协奏曲创作起步于20世纪50年代,历史不长,民乐协奏曲虽然出现稍晚,但发展迅捷,对推动我国民族器乐的发展起到了极大作用,除了二胡、琵琶、笛子、古筝以及唢呐等常见独奏乐器的协奏曲之外,也出现了原本只用于伴奏的一些乐器的协奏曲,月琴协奏曲即是其中引人注目的一种。

月琴由阮演变而来,在北宋陈旸《乐书》中就有记载,具有悠久的历史。过去主要用于戏曲、曲艺、民歌和歌舞的伴奏,由于乐器构造等方面的原因,很少作为音乐会的独奏乐器。但锡津似对月琴情有独钟,他在写作《北方民族生活素描》之前,就已创作了多部月琴乐曲。如月琴独奏曲《迎红军》(1972)、月琴协奏曲《铁人之歌》(1977)、月琴与交响乐队《世世代代銘记毛主席的恩情》(1977)等。之后,又于1981年创作了月琴叙事曲《苏武》。之所以常写月

琴乐曲,与他当时所在的黑龙江省歌舞剧院有一位同事——著名的月琴演奏家冯少先有着直接关系。冯早年在海伦县剧团从事京剧伴奏工作,学会了京胡、月琴等传统京剧文武场的各种乐器,同时潜心研究对月琴的改革,1957年调入歌舞剧院后继续钻研,直至1958年获得成功。经他改革的月琴,品项大量增加,音域拓宽至四个八度,并创造了多种新的演奏技巧,使月琴的音色富于变化,音乐表现力得以大大提升。冯少先除了自己创作月琴曲之外,还和多位作曲家合作,产生了许多优秀的月琴协奏曲和月琴独奏曲,让月琴作为独奏乐器登上中国和海外许多音乐厅和大型音乐会的舞台。与他合作的作曲家之中,锡津的作品数量多,演出效果好,且常有新的技法要求供他练习和提高,因而成为最佳合作者。有了这样的条件和创作经历,锡津在写作《北方民族生活素描》时,对月琴性能的掌握和发挥已是游刃有余,下面仅举一例即可窥其一斑:

例 1. 第一乐章《赛马》

上例从第 3 小节起,是该乐章主题呈示之后的过渡与主题的变奏段落。所用的演奏技法主要是双弦的震音、滑指、长时间的连续十六分音符的跳音,加上颇快的速度,以及由**p**到**f**的各种力度变化,这些都对演奏者提出了很高的要求。从实际的演出效果来看,作曲家的要求得到了完美的体现,高难度技巧的运用既充分发挥了乐器性能,又与音乐内容的表现相吻合,创作与演奏均获得了成功。可以预期,由于刘锡津与冯少先长期联袂合作创作出了许多月琴名曲,推动了月琴这一乐器及其音乐的发展,他们的名字将会载入中国乐器发展史的史册。

锡津对民族管弦乐队的写作更为熟稔,光是协奏曲就创作过多部,如唢呐协奏曲《红红火火二人转》、高胡协奏曲《鱼尾狮传奇》、笛子与乐队《日出乌苏里》、二胡与琵琶双协奏曲《天缘》以及《牧笛协奏曲》等,而对这部协奏曲的乐队处理则稍有不同,它的乐队编制仅有十二个声部,除独奏乐器与五个弦乐声部之外,尚有管乐

两个(笛与笙)、弹拨乐三个(中阮、扬琴与筝)及一组打击乐。 声部虽不多,但四个功能组齐全,不会影响整体音响的平衡,至于 乐队人数的多寡则可视不同的条件和需要而定。四个乐章的写法均 服从于协奏曲体裁的要求,既为独奏乐器的发挥留出了足够的空间, 又常常予之对比和竞奏,以多层次的织体形式和丰富的音色变化, 达到了音画式的描绘与交响性的展开相交替、相融合的艺术效果。

四、关于创作技法

上面已谈及了乐队的写法问题,下面主要从旋律写作与曲式结构两方面予以讨论。

(一)特定风格的旋律写作

创作反映少数民族生活题材的音乐作品,在旋律的写作上常需运用相关民族传统音乐的典型音调。在器乐创作中经常采用的方法有两种:其一,运用相关民族的有代表性的现成曲调予以变化发展;其二,根据作曲家对相关民族传统音乐的了解,按作品内容的需要,创作具有该民族音乐风格的主题。二者的方法各有千秋,很难说孰优孰劣。只要运用得当,符合作品内容的表现需要,成为乐曲有机的构成部分就是好的。锡津在他的作品中两者都有应用,以后者居多,《北方民族生活素描》中的所有音乐主题即是自己创作的。要写好具有特定民族音乐风格的旋律,就要求作曲家真正了解和懂得

乐谭 7

该民族的传统音乐,从丰富的民间音乐语汇中提炼出典型音调。获得民族音调的途径很多,锡津采用的主要方法是,多次深入到各民族中生活、考察,学习和采集民间音乐,在长期积累的基础上进行提炼和创作。我认为此种方法在当下仍具有积极意义。

(二)组曲的结构

组曲,是将各自独立的不同乐曲组合在一起的一种套曲形式。 对比统一是其普遍遵循的结构原则。《北方民族生活素描》的四个 乐章,即是按这个原则进行构思和组合的,现将各乐章主要主题的 调性、速度和表情列表如下:^①

		I	II	Ш	IV
主要调性:		g 羽	d 羽	G宫	g 羽
速	度:	快速	中速	行板	急板
表	情:	热烈欢快	喜悦温顺	优美舒展	激烈紧张

从上表即可看出,各乐章之间贯穿了对比与再现统一的结构原则。其中,第三乐章在再现部之前,还安排了由月琴独奏的、炫技性的华彩乐段,这既是该乐章情感表达的需要,也是协奏曲体裁惯用的结构组成部分。

① 第三乐章的主题,在总谱上所表记的速度原为"中板",但括号内注明的拍速则为。**3**=**7**,故而列表时改为"行板"。

这部作品所应用的创作技法,是在传统技法的基础上与相关的 民族音调相结合而构成的。不同技法的形成虽与不同的时代风格相 联系,但技法本身并无高低之分。技法的选择与应用,主要取决于 作品特定的题材、写作对象以及作曲家本身的喜好,上述特定的题 材与写作对象决定了这部作品选用传统技法。不同的技法领域均可 创作出完美的作品,月琴协奏曲《北方民族生活素描》的成功,再 次印证了这一道理。

综上所述,这部协奏曲性质的月琴组曲的写作,从内容到形式,从旋律到多声,从独奏到合奏,都是经过精心的设计而收到了完美的效果。正如作家胡小石十年前对这部作品所做出的评价:作曲家在写作中"时刻关照我们民族的审美习惯,这样的民乐作品,不但没有'中国货洋包装'的弊病,反而使民族底蕴更加厚重,作品显得新颖,丰满,具有旺盛的生命力"。^①

18 • 16 • 14

① 胡小石:《捕捉音乐之魂——作曲家刘锡津和他的作品》,《人民音乐》2003年第9期。