

作品简介

让人神往的丝绸之路上,丰富的音乐文化不禁让人充满 着绝美遐想。作者充分发挥民族器乐的乐器性能、音色特点及 演奏手法,运用西域音乐多元的调式特征,吸取弗拉门戈、探戈、 踢踏舞等各种世界音乐元素,使作品带有多元的音乐文化特点。 对弹拨乐的使用是作品的一大特色,充分利用弹拨乐器在演奏 上的推拉滑音,使作品在融入印度西塔尔琴元素的同时发挥着民族乐器独特的律制特点。音乐以一种开放式的结构在不断地变化,在蕴藏内在力量的同时逐步达到乐队辉煌的音响及审美心理的高潮,仿佛在金光照耀着的茫茫戈壁大漠中,来自四面八方的朝圣队伍,将生命的热情与梦想一起幻化在这条神奇而又充满希望的丝绸之路上!

明城 海湖湖湖

作曲家简介

姜莹

中国当代青年作曲家,致力于民族音乐事业的探索与创新。2010年硕士毕业于上海音乐学院后,任上海民族乐团驻团作曲,2013年调入中央民族乐团担任驻团作曲。其主要作品有:《丝绸之路》、《龙图腾》、《太极》、《富春山居图》、《印象国乐》等。

作品曾多次在国内外比赛中获奖并在多个国家和地区上演,其中包括有:文化部全国音乐作品比赛一、二、三等奖;第九届中国音乐"金钟奖"器乐作品比赛优秀奖;TMSK 刘天华中国室内乐比赛三等奖;第一、二届民族管弦乐学会全国作品比赛银奖;"祥音杯"室内乐比赛一等奖等。其代表作民族管弦乐《丝绸之路》被国内外民族乐团竞相上演。

2013年与导演王潮歌合作,担任大型民族 乐剧《印象国乐》的作曲,并获文化部青年作曲 家奖。

《丝绸之路》创作札记

姜莹

也许生命中的有些片段不会因为岁月的流逝而被遗忘,依稀记得那是 2008 年的 9 月,在开往上海的列车上,我和上海音乐学院的吴强老师在聊天。和她合作过一次,很佩服她排练时对作品演奏处理上的认真和精致,所以在她委托我为"金岂组合"写一首原创室内乐作品时,便一口答应了。一个月后,民族室内乐版的《丝路》便诞生了,随即这个作品在许多场合被演奏,而且每次都受到观众热烈的喝彩。后来,民族乐器一厂的"敦煌新语"室内乐组合要去参加 2009 年 CCTV 的民族器乐大奖赛,她们很喜欢《丝路》,于是在她们的委约下,我便着手写了一首与《丝路》风格相近的作品,名为《敦煌新语》,这首作品首演后也受到很多人的喜爱,这不免

计我对这两个作品的可塑性有了更多的想象。于是又一年后, 2010 年的10月,我和王甫建团长在乐团聊创作,无意中他在整理桌子 时看到一份关于中国民族管弦乐学会举办的第二届新作品征集章 程,说:"你有空就去参加吧。"回到家,我仔细看了一遍比赛童程, 这个比赛对我来说印象很深, 因为我当时还是大四的学生, 写的第 一部正式的民族管弦乐作品《空城计》参加了中国民族管弦乐学会 举办的第一届比赛,并出乎意料的获得了银奖的好成绩(金奖空缺), 虽然后来很多学校与部分乐团演出了此曲,但与室内乐《丝路》《敦 煌新语》的传播性和受音乐会欢迎程度来说还是有些差距。不能 说《空城计》这个作品不好,而是在与专业乐团不断的磨合和领悟 中,我逐渐意识到学院派的作品风格和专业院团音乐会所需要的作 品类型是不太一致的, 所以当时我决定参加这个比赛的最大梦想就 是希望为专业乐团写一首音乐会经常能演出的曲子, 而不是为了比 赛而比赛。借此契机,用了一周的时间,我一鼓作气完成了现在的 这首民族管弦乐曲《丝绸之路》。完成于2010年10月底的这部作 品,它的母体源自前面我所提到的室内乐《丝路》和《敦煌新语》, 准确地说我提取了这两首作品各自的精华部分,并把这两首室内乐 潜在的能量用更大、更丰富的民族管弦乐队来展现,所以当我在完 成《丝绸之路》后,我就有很大的把握,相信它一经问世一定会是 一部被大家所喜爱的作品。在作品完成的一个月后,我记得那天早 晨收到了一份来自北京中国民族管弦乐学会的快递,当我打开信件看到《丝绸之路》入选决赛的通知后,生平第一次高兴得流下了眼泪。无法说清那一刻的感受为何如此强烈,那不是因为比赛入选了,而是因为我知道《丝绸之路》即将从我的内心想象,幻化成由中国顶尖民族乐团所演奏出来的真实声音,这才是一个音乐作品真正的诞生。后来,这个作品依然获得了银奖(金奖空缺),但当我听完张列老师指挥中国广播民族乐团的首演音乐会后,我觉得这个作品将来的意义要比比赛的名次更加具有价值。果然在后来不到两年的时间里,这个作品已经成为海内外民族乐团频频上演的作品,还成为一些专业乐团的保留曲目,我想我的初衷也实现了。下面就具体谈谈我在写作《丝绸之路》中的一些思考和具体写作手法的运用。

我至今未走过丝绸之路,但在写作前我通过阅读文字史料、观看相关纪录片等间接采风体验,获得了许多感性认识和想象空间。公元前 206 年~公元 8 年,在中国历史上的西汉年间,由张骞开辟的这条丝绸之路,把以长安(今西安)为起点,经甘肃的敦煌,出玉门关,进入新疆,再从新疆连接中亚细亚,因为这条横贯东西的通道以中原丝绸贸易的影响最大,故得此名。虽然起初是出于军事、经济交流等目的,但当它逐渐成为人类文明第一通道后,它的影响远远超出了军事、经济的范围,使得文化得以迅速交融与传

播、产生了多元文化交汇的重大文化成果、这也为中华文明日后辉 煌的历史奠定了深厚的基础。虽然这片茫茫的戈壁远离当时的政治 及经济中心, 但它无形中成为了各大文明沟通的文化集市与平台, 难怪唐代之所以成为中华文明的最高点,我想这关键在于当时通过 丝绸之路,大唐以其海纳百川、兼容并蓄的气魄把全世界的文明都 集中在一起, 所以, 从文化大融合的角度出发, 不禁让我联想到 当代的民族管弦乐队所包含的各种乐器其实也是一种多元的文化 交融, 这些身份各异的乐器也都是由丝绸之路传入中原的。例如, 源于波斯、阿拉伯的唢呐:由印度经龟兹传入内地的琵琶:从西 域及边疆少数民族地区传入中原的胡琴等,他们极大地丰富了古 今汉民族的音乐文化,可以说这条道路是集华夏文明、伊斯兰文明、 希腊文明、印度文明这四大古老文明于一身。在当时的世界格局中, 这四大文明的唯一汇聚地,就在丝绸之路上,如今回望那一时刻 的辉煌与灿烂,毫无疑问它是中华文化中最让人感到振奋人心的 亮点与值得借鉴的历史篇章。在这条涌动着激情与灵性的丝绸之 路上,它带给了我源源不断的智慧和思考,让我笔下的音符就像 一个个充满生命力的细胞,融合、幻化出一曲绚丽多姿的音乐篇章, 我试图用音乐的语言重现丝绸之路上那曾经的壮阔和辉煌的生命 印迹!

基于世界各地的文化都会穿梭其中, 启发了我在一些演奏法上

的写作借鉴了其他民族器乐的演奏特点。例如丝绸之路第一个出场 的乐器古筝的演奏法,就是出自对印度西塔尔琴和塔布拉鼓的借鉴, 古筝的滑音似乎是对塔布拉鼓东方化的演绎。而古筝刮奏就是来源 干印度西塔尔琴演奏前的调音,它的定弦就是西塔尔琴的调式风格, 我给了它一个特殊的排列,以便演奏家方便演奏异域风格的变音, 这一声刮奏与滑音一样不宜演奏得过于快速,而应突出它的过程, 并清晰地展现其调式音阶风格特征。说到调式音阶, 这首作品我在 调式上除了运用具有西域特征的调式音程外, 我还融入了大弗里几 亚音阶(即"弗拉门戈"调式)。多利亚音阶(即印度"拉格"调式)。 以及新疆维吾尔木卡姆七声音阶与中东波斯音阶的混合, 使作品呈 现出一种具有神秘东方气息的世界音乐风格特点。因为调式音阶 就像一个人的基因细胞, 起着作品整体风格上的指向性, 一切的 旋律、节奏、演奏法等都是对调式风格的延伸与体现。接着一声 苍凉的笛声把视角带到了广阔无垠的大沙漠, 这里我运用了贴胶 布的新笛,之所以不用贴笛膜的笛子是希望避开音色脆亮的常规 笛子音色, 让它更接近于当时的羌笛音质, 以展现玉门关外那份 遥远而寂静的苍凉感。紧接着唢呐的独奏打破了沙漠中的那份苍 凉与寂静,就像是从远处走来了一位带着头巾的阿拉伯人,我想 唢呐最早就是来自于波斯,现在的读音也还是波斯语(Surna)的 音译, 所以用它真正老祖宗的风格也许能让这件乐器找到它最适

合的语言。追根溯源、现在的民族管弦乐队中、很多乐器都是从国 外引进的。在中原地区发展的时间长了也逐渐被汉化了。所以、我 们现在一提起唢呐常会想到民间红白喜事的那类风格或是汉族民俗 文化的气质体现。但我想,从他们的本源中应该能找到另一种风格 化的音乐语法,就像一件伟大的艺术品,它的呈现不只是自己单 方面的生命力,它一定有着层次丰富的景深。所以很多乐器的运 用我挖掘并借鉴了他们各自最早的风格特征,以使民族乐器展现 未被注意的演奏风格和手法。在引子中最后一件独奏乐器是板胡。 它的音色很特别,我想用它来演奏新疆的艾捷克风格是再合适不 过的了。此处由板胡演奏员直接演奏萨塔尔,这种特定乐器无疑 具有直指人心的穿透力,能把风格瞬间带到特定的地域。这也是 我第一次在录音中听到此外用萨塔尔演奏时的那份难以忘怀的惊 喜。在引子部分结束后, 吊镲渐强的滚奏带出了以琵琶为主奏的 弹拨乐群体。琵琶在南北朝时由印度经龟兹传入内地, 所以我想 突出它具有南亚乐器的拉弦特色, 这也正好和西塔尔琴演奏时的 推拉风格—脉相承, 并且这样能更加突出琵琶的个性音色。六小 节后,中阮声部演奏全曲的主题乐思,它是一个以小二度迂回开 始的曲调,对于这个主题的诞生我现在还记忆犹新。那是一个阳光 灿烂的下午,在快乐的心情下我写下了一个让自己很满意的主题。 常常一个好作品成功的关键就是那开启的第一步。有些人问我旋律 素材是取自哪里,我只能说我用想象的旋律去描绘我向往而又未曾去过的丝路。也许每个人的心中都有一条丝绸之路,无需用前人固定的文本来带领自己想象的方向。想象力是艺术创作最为宝贵的灵感,感性地说丝绸之路就是一个我凭空想象出来的作品。可喜的是它用自己的音乐密码,生动形象地传承了丝绸之路那生生不息、吐纳百代的独特禀赋。

另外,除了对古老文明的追溯与思考外,我还考虑到用一些当代比较流行的艺术门类作为参考,比如探戈、弗拉门戈、踢踏舞等世界音乐元素风格。当然,这些风格会转换在乐曲的某些角落,并不是拿来主义。比如第一段低音胡琴和倍低音胡琴的拨奏是探戈风格衍生的律动,弗拉门戈的炫技在室内乐版《丝路》里体现得淋漓尽致,而在管弦乐版里因为考虑到整体结构与演奏的难度,所以只保留阮声部在装饰音上的一些扫弦风格,有点类似吉他的扫弦效果。而中间一段所有乐器拍打琴板的效果可以从踢踏舞中找到出处。这些借鉴都是为了丰富民族管弦乐队开放多元的音乐语言,除了整体乐队的展现,我也有意识地希望每件乐器都能展现它最有效的音区及音色,这也是我配器的主要宗旨。我相信,只有细节的丰富与精致,才能形成整体的完美和精彩。从整体结构来看,不得不说这个作品的后半部分,也就是作品最后的四分之一处,是乐曲最激动人心的段落。有一次在跟指挥家刘沙聊

文个作品时,他也同样认为,这个作品最精彩的地方是在后半部分 一支新笛独奏开始到结尾的这一整段。没错,这也是我最喜欢的一 部分。新笛看似波澜不惊的一句旋律下涌动着岩浆般的弹拨乐群体, 它们似乎在不断地积蓄能量。当新笛的旋律结束后, 弹拨乐以渐强 的方式演奏 $G^{-b}A-B-C-D$ 这个主要音阶动机。之后,这个音阶在 不断地重复与上升中又被交给各个声部。在这个过程中, 所有的乐 器以不同的织体与层次都在做一个大渐强。虽然每一个层次通过 配器的叠加已经为高潮的出现做了层层铺垫, 但是我认为, 要真 正把这个作品的张力展现到极致, 还需要从每一个声部每一个小 节的渐强去为最后的辉煌、灿烂的顶峰做准备,比如打击乐大军鼓、 大锣、定音鼓。如何在看似一个等级力度的范围中,每一下都应 该有渐强的幅度,其他弦乐组、管乐组、弹拨组都需要有意识地 渐强,而这个渐强已经很难用力度记号去准确标记每一小节渐强 的细微差别了, 这就需要像录音师那样把所有调音台上的按钮逐 渐推强的那种感觉,那种能量的积蓄也像飞机起飞前那种能力的 积聚与爆发,或者更准确地说,也许它更像在沙漠中太阳升起在远 处的地平线,它的光芒逐渐把整个沙漠染成一片金色,也把每一个 拥有梦想的灵魂照亮。

粗略地谈了些这个作品的点滴创作体会与过程,关于音乐内在的奥秘,文字也很难说得清楚、详细,也许在音乐会现场聆听

一遍作品才是一种最佳的解读蹊径。如今《丝绸之路》已成为我艺术创作道路上的一个重要坐标,虽然我至今还未踏上过那片神奇的大漠,但也许我的潜意识中希望它在我心中永远保持一份神秘、一份神圣,也是我对信仰的执著追求和对大自然的崇敬与赞美之心!