

古筝协奏曲《东渡》诞生记

张 弓

2010年五月我排演了扬州古琴古筝节目赴上海参加世博会扬州展馆演出后，又赶排节目赴北京参加首届中国农民艺术节大型广场演出，为著名歌手蔡国庆、吕薇主打歌曲《谁不说俺家乡好》伴奏，演出获得成功，并为各国驻华使节演出获最高演出奖“金穗奖”。

作为“中国古筝艺术之乡”的扬州，自古就有“千家养女先教曲”的传统，国内三分之二琴筝也产自扬州。但是，相对于扬州地方数万会弹筝者，能够代表扬州本土特色的古筝曲目却十分缺乏。我虽从七八十年代在扬州开始传播古筝艺术的教学培训，一是缺少乐器，二是当时除教一些传统筝曲外，创新和改编的筝曲非常少。因此，在上世纪八九十年代由我编著，江苏文艺出版社出版发行的《古筝弹奏指南》一书中，将江苏扬州地方的一些耳熟能详，群众喜闻乐见的地方特色的民歌小调，如：扬州民歌《杨柳青》、《泰兴花鼓》、高邮民歌《数鸭蛋》等改变成筝曲《喜迎春》、《放鸭歌》、《拔根芦柴花》、《板桥道情》等筝曲。

2010年8月湖南省举办首届“音美尔杯”古筝大奖赛，我有幸与古筝名家吉林赵登山、厦门焦金海、天津李洪安、西安樊艺凤等应邀担任大赛评委。在比赛中，湖南选手参赛曲目中，湖南原创筝曲较多，几乎每个参赛选手都能演奏湖南本土原创筝曲参赛，他们把家乡的美景湘江水、浏阳河、洞庭湖和曲调巧妙地融入到古筝艺术的筝曲创作当中，这给我的启发很大。扬州有一百多家古琴、古筝的专业工厂，硬件已名列全国古筝生产之首，而筝曲创作相比湖南却是差距就甚远了。

湖南习筝者，以及筝曲创作的队伍蔚为壮观，在湘江艺术团里几乎每名演奏者都对湖南本地域曲目耳熟能详。其中创作于1973年的《洞庭新歌》是根据新创湖南民歌《洞庭鱼米香》进行改编，乐曲生动描绘了洞庭湖的美景，以及人们由衷的欢欣喜悦的心情。最著名的要数《浏阳河》，它是创作于上世纪50年代的歌曲，旋律流畅，优美动听，70年代由著名筝演奏家张燕将其改编为筝曲。乐曲采用了变奏曲的形式，对原创乐曲旋律进行巧妙的变化发展，描绘了湖南美丽的风光，表达了湖南人民对家乡、对生活和对人民领袖的深情爱戴。另外，还有焦金海创作的《苗岭的早晨》，宁保生作曲，王中山改编的《春到湘江》等著名筝曲。我在湖南期间深深被湖南当地原创筝曲所吸引，同时让我进入了深深思考。扬州有2500多年的建城史，素有中国古筝之乡美誉，文化底蕴深厚，可谓名副其实。大赛期间，湖南当地评委对扬州古筝事业的发展纷纷给予褒奖，但不可否认，原创曲目始终是扬州古筝艺术发展中的“短板”。

扬州筝曲创作的路径究竟在哪？细数湖南古筝名曲除了一部分“地产”作品，还有一些曲目出自外来名家之手。这使我认识到要想让扬州也像湖南那样丰富多彩，就必须“走出去，请进来”。还应在扬州古筝界培养后备人才，除了让他们要学会演奏外，还要掌握作曲的基本能力，学会融入地方文化特色。同时还要邀请作曲家来扬州采风创作，共同打造经典古筝曲目精品。带着这样的想法回到扬州，立即写了一篇文章：“一场在湖南的古筝大赛”原创作品大放异彩——古筝之乡如何奏响原音？建议走出去，请进来的报道在扬州日报文体新闻版中发表，引起强力反响。

2010年8月下旬，因我在鉴真佛教学院一直担任学院的古筝教学任务，在

学院大明寺方丈鉴真佛学院常务院长能修大和尚与我一起谈起十一月二十六日日本唐招提寺鉴真坐像从日本赴上海世博会展出，结束回扬州“省亲”，扬州要举行全城盛大的欢迎仪式。这激起我想请作曲家来扬州创作一首原创的筝曲作品的意念。我与能修大和尚讲起：扬州是著名的历史名城创作题材众多，如大运河人工开凿的母亲河有两千多年的历史，我一直想请作曲家写《大运千秋》、《鉴真东渡》这样题材比较大的筝曲作品等。能修大和尚听后很高兴，他表示如能创作大型古筝曲作品《鉴真东渡》他愿出资协助完成此项千秋之举。我当时很高兴，有了大和尚支持，请谁来写这样大型筝曲作品呢？这时王小平古筝艺术培训中心正在举办全国古筝师资培训班，并邀请了全国知名专家教授授课。我应邀参加，在与几位专家交谈中，透露了扬州为迎接鉴真大师坐像回扬“省亲”，准备请作曲家写《鉴真东渡》大型筝曲作品计划。这时几位专家向我推荐了好几位全国知名的作曲家，经反复考虑我认为请的这位作曲家一定不但是筝曲作品写得好，还要有很高的知名度。最后我相中了《梁祝》小提琴协奏曲的作者之一——上海音乐学院的何占豪教授。我在向市领导汇报这件事时一提到这位作曲家，大家都一致赞同。

上海音乐学院何占豪教授与陈钢共同创作了《梁祝》小提琴协奏曲，这样家喻户晓的名曲，1959年我考入南艺上学时就观看了上海交响乐团协奏，南京前线歌舞团陈稼华领奏的《梁祝》小提琴协奏曲。1991年中国古筝艺术第二次学术交流会上何占豪老师带着他改编的筝曲《梁祝》、《茉莉芬芳》在交流会上获得好评。这是第一次与何占豪老师接触，但没有深交。这时我想到金韵乐器厂十周年时曾由何占豪为该厂创作过《金韵十月秋》筝曲。考虑熊立群厂长与何老师的关系，我向熊厂长透露想请他与何占豪老师联系为扬州写一部大型筝曲作品《鉴真东渡》的计划。熊厂长很乐意的从中帮助联系。熊厂长与何教授联系后，何教授很乐意接受为扬州创作一部反映“鉴真东渡”的筝曲作品，并表示不收取高额创作费用，象征性的收取一点人员往来经费即可。这让我大喜过望，于是向领导汇报后决定请何占豪教授于2010年9月来扬州，并由熊厂长亲自开车去镇江迎接。那天伴着蒙蒙细雨，何占豪教授来到高僧鉴真一千二百年前担任扬州大明寺方丈的鉴真纪念堂，与大明寺方丈能修大和尚，我市知名文化学者许凤仪、韦明铎等好一番交流，并将有关鉴真大师东渡的资料、文献、电视剧专题片“鉴真东渡”录像给了何教授。何教授看完资料后说回上海创作，准备10月下旬将曲谱初稿写出来。我说不行因作品写出后还要组织排演，是一大工程，迟了赶不上11月26日演出，请何老师能否快一点。10月12日何老师来电通知我们与担任领奏的人员去上海。这样我们就于10月13日邀请了扬州音协名誉主席戈弘先生，大明寺方丈能修大师，以及担任领奏的顾丽、吴蓉一同前往上海拜会何老师。

在何占豪老师家中，何老师向我们介绍了他创作的经过，并将作品模拟录音放给我们听。他说：“用音乐写鉴真还真有点难度，鉴真精神是传播文明，弘法普济的大同精神。在这样一个伟人面前要全面体悟他，感受他，却非一朝一夕之事，压力很大，但我一定去努力。”何老师的这番话，让我们非常感动，同时也明白了，何老师50年代中期诞生的《梁祝》享誉世界，在国内也家喻户晓，这次将刻画鉴真当做是自己晚年的一部力作来打造的。

鉴真大师代表了扬州人民的品德，体现了一种胸怀世界的国际主义精神。扬州蜀岗之上的大明寺鉴真纪念堂前晚风拂来，何教授思绪万千，与大明寺大和尚畅谈鉴真心灵的共鸣点，要走进他博大的世界里去。是什么样的坚强的信念驱使着他？他是如何坚韧不拔的面对着一一次次暴风骤雨般的打击？在他平静的

外表下，内心是怎样一种复杂的情感？这些何老师都是需要跨越千年去仔细揣摩的，然后才能塑造能打动人心的鉴真高大音乐形象。

何老师在写鉴真东渡筝曲的同时提出，写鉴真会去寻找鉴真最真真切切的情感脉络，并恰当而巧妙地揉合进扬州地方特色的音乐元素。何老师强调：“宁静而崇高的是鉴真大师给我们感受最深的地方，一切音乐艺术元素都要围绕这两个词语。”

给鉴真进行音乐“塑像”最后确定为用古筝演奏的古筝协奏曲，这是因为鉴真大师的故乡在扬州，扬州又是闻名全国的古筝之乡，所以选择用古筝来表现人物的心路历程特别适合。用古筝来领奏，用古筝乐队协奏，钢琴伴奏，合唱队协唱，打击乐钟鼓齐鸣，这些元素集中表现双目失明的鉴真六次东渡，传播文明的一往无前和气壮山河，同时加入善于表现人物内心细腻情感的庙宇特有的钟磬、木鱼、影铃等乐器，曲调中还将融入代表鉴真精神庄重大气的佛曲特点，扬州本土音乐“拔根芦柴花”、日本民歌《樱花》、《北国之春》；融入郭沫若的诗词和台湾佛光山星云大师的名言等。

何占豪教授还告诉我们，如果把宁静和崇高当做主题，把缅怀和歌颂当做主线，那么在这首筝曲中不仅要完整展现鉴真的形象，还要留下让世代歌颂传唱的经典元素。

何占豪教授在一个多月的时间里，从早忙到黑，凌晨四五点钟起床为《东渡》谱曲。十月十一日，古筝协奏曲《东渡》创作全部完成。回扬州后我们立即组织排演，在市文广新局的协调下，由扬州大学、鉴真学院、扬州文化艺术学校、王小平古筝艺术培训中心等单位集中44名筝手演奏，60多名合唱队员，加上钢琴、打击乐十一个声部人员集中排练，我负责总协调，戈弘、傅明鉴担任排练和指挥，中途何占豪老师亲自由上海赶来扬州排练现场进行指导。亲自指挥排练，大型古筝协奏曲《东渡》终于在11月26日上午在鉴真学院鉴真图书馆门前广场一千多人参加的大型纪念活动上拉开帷幕，出席纪念会的有中央、省市领导，外交部、国家宗教局，日本、韩国、台湾、香港地区佛教代表团，并由中央电视台、香港凤凰卫视、台湾东昇卫视、日本、韩国各大电视台现场向全世界华人直播大会盛况。在纪念大会上，并由作曲家何占豪先生亲自指挥，一百多人参演的古筝协奏曲《东渡》演出成功，现场一片欢呼，取得很好的演出效果。

谈到这次古筝协奏曲《东渡》的创作和演出成功，何占豪教授深有感触地说：我们每个人心中都有一个鉴真，怎样能写出不一样的鉴真大师？我的定位是大师的形象是虔诚庄重，也是和蔼可亲的，所以我所展现的作“人”的鉴真大师形象。

《东渡》融汇了扬州民歌《拔根芦柴花》、日本民歌《北国之春》、《樱花》、以及佛教音乐元素，并将郭沫若的诗词《鉴真东渡》融于其中，慷慨悲壮、气势磅礴，筝曲全长十二分钟三十八秒分钟左右，以缅怀和歌颂为主线，用三大篇章重现鉴真当年东渡之路六重感情：一缅怀，二乐观，三搏斗，四悲怆，五喜悦，六歌颂，贯穿曲中，彼此转换，形象鲜明，高潮迭起，塑造了虔诚庄重而又和蔼可亲，“作为有血有肉之人”的鉴真大师形象。

一支好的筝曲只有感动作曲者自己，才能感动听众。我自己已经被这个音乐形象深深打动了。何教授说，在创作过程中最让他觉得激情澎湃的地方就是在他创作意境中的鉴真克服了各种困难，船队即将在日本靠岸，胜利在望的一段，因为心灵相通，所以一气呵成。

在音乐的最后部分的合唱设计中，郭沫若的诗词《鉴真东渡》将协奏曲推向高潮，本来设想在郭沫若诗词的最后加上四个字：伟哉！鉴真！但最后何老师还

是忍痛放弃了，因为筝手筝曲都意境淋漓尽致的表达出作者想要表达的这个主题来了。

《东渡》筝曲表现了深刻的内涵，动人心弦，在古筝之乡扬州启动原创曲目的开始，意义非同寻常，填补了古筝音乐史上的诸多空白。必将推动鉴真精神更好的被继承和发扬的同时，今后扬州将不断有新的原创筝曲问世。