

文章编号:1003-9104(2003)01-0097-02

功崇惟志 业精于勤

——听筝曲《草魂咏》有感

张美林

(扬州大学艺术学院,江苏 扬州 225001)

摘要:傅明鉴先生的古筝曲《草魂咏》取材于白居易《赋得古原草送别》一诗而写成的。该曲无论从内容表达和演奏手法都有新的创意,是当今古筝曲创作中的一首脱颖而出的上乘之作。

关键词:古筝曲;《草魂咏》;傅明鉴;创意

中图分类号:J605

文献标识码:B

Thoughts on Listening to the zheng Music "Ode to the Grass"

ZHANG Mei - lin

我国著名古筝教育家、作曲家扬州大学艺术学院傅明鉴副教授在教学之余,除了研究筝史和文献外,还常常四处采风,体验生活,辛勤创作,写出了一首首挚朴优美的筝曲,以此来抒发他对古筝艺术的执着追求和对美好生活、对大自然的无限热爱之情。《草魂咏》(以下简称《草》)——写白居易“草”诗意,就是他在新疆一带采风后,大胆地运用现代作曲手法谱写成的一首具有浓郁民族风格的古筝曲。可以说这首乐曲,是当今古筝曲创作领域中一首脱颖而出的上乘之作。

第一次听到这一气势宽宏,又雅致俊逸的《草魂咏》,我还是在一个偶然的场合里,那简练而又出神入化的音乐思绪让我难以忘怀。乐曲浪漫飘逸、超然洒脱,个性化的风格,富于逻辑的陈叙,鲜明的动机,多变的节奏,深厚的内含,以及在音程的运用上独具匠心的处理,使我顿觉有“一声唱到融神处,毛骨萧然六月雪”之美感。之后,我与傅先生频频交往共事,就有更多的机会欣赏到《草》曲,也使我对傅明鉴其人和他的《草》曲有了更深刻的认识 and 了解。

《草》曲的曲情介绍上这样写道:“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”,这是唐代大诗人白居易对大自然中最寻常、而又富有顽强生命力的无名小草发自肺腑的歌咏,在此同时,诗人还寄予了对美好事物永不泯灭的深意,它给人以自强不息的坚定信念和百折不挠的奋斗精神。由此可见,《草》曲的作者对白居易“草”诗的深刻领悟以及创作《草》曲的动机所捕捉到的源头,并抓住小草积极向上富有顽强生命力的精神,作为他创作的原动力,并把这一动机始终贯穿于全曲,使音乐形象生动,栩栩如生。

《草》曲以朴实的民族音调 6、#1、2、3 为基调,用四段体的形式,大胆地把协和与不协和音程、对称与不对称乐句有机结合,用写意的手法把小草那种顽强的精神刻画得淋漓尽致,撼人肺腑,动人心弦。

第一段“草魂”,乐曲的第一声响就以强劲的低音区的一个拍击,如同盘古开天辟地般地震撼着大地,隆隆的弦音一下就把人带入了远古的时代,这时一个轻盈的高音区琶音把小草精灵般的形象展现出

来,该段以整段的散板,跌宕起伏的强弱变化和速度化的强烈对比,以及按颤半音不稳定的乐音进行,表现了小草的内在动力和它在艰难中顽强生长的无畏精神,奏出了“草魂”的最强音。该段结尾处曲作者大胆又巧妙地运用了左手按弦磨擦发声的技法,模拟了小草钻出大地舒展身躯的音乐形象。

第二段“荣荣”一改“草魂”段那种不协和、不对称的音乐表现手法,而是以优美的三拍子节拍、浓郁的民族风格曲调、朗朗上口的歌唱性旋律飘然出现,描绘了一幅一望无际碧绿叠翠、“风吹草低见牛羊”的茫茫草原。右手的摇指,左手的刮奏,如歌的律动,表现绿波荡漾,此起彼伏,生机勃勃,一派欣欣向荣的兴盛景象。当作者在祖国西部第一次面对宽阔无边大草原,风儿徐吹来,“芳草碧连天”的绿色海洋,荡起层层碧浪,一个艺术家的真情触动了,情感的涌动使他不得不提笔,这发自内心的真切的呐喊,饱蘸着作者对大自然无限热爱的浓浓深情。继而,一段非乐音的弦上、弦轴盒上的节奏拍打和效果拨弦,以及创新地在高、中、低音区次第扫弦的技巧,把小草的摇曳拟人化地描绘成粗犷、颠狂、热烈的舞蹈场面。此段乐曲高亢激昂,时而飞流直下,波涛汹涌,时而和风拂柳,静谧悠雅,纵情的抒发使小草的精神得以进一步的升华。更可贵的是作曲者在整段乐曲中仅用了6、#1、2、3几个基本音编织而成,在演奏技巧上不敢弄玄虚,用傅先生的话来说:“一切从乐曲的内容出发,繁琐的演奏技巧在这里只能破坏整个乐曲的情绪。”据我所知,曲作者在这段乐曲的谱写上所花的功夫不是由简变繁,而是几经修改,由繁化简,力求旋律质朴流畅,主题鲜明突出。从这洋洋洒洒、个性鲜明、简洁明了的旋律中,不难看出作者在运用民族音调的基础上,体现着勇创革新的创作灵感,以及作者在古筝乐曲创作中的思维流向。

与欢快奔放的第二段形成鲜明对比的第三段“野火”,在一阵突起突落的刮奏和一组半音阶上行模进后,引出了激烈的柱内、柱外疯狂的交错刮奏,以及节奏极不稳定的柱外刮奏和乐音强弱、快慢极度变化的不协和乐段,突出的表现肆虐的野火,刻画了小草在烈火中奋力挣扎和它那不屈不挠的斗志。该段结尾处以缓缓落下和余意未了的情绪,刻意表现了“野火烧不尽”的意境。

猛然间从低音区向高音区一阵由强到弱的连续拍击后,接着一个轻盈琶音,把春雷滚滚、万物初醒的意境呈现在人们面前。这是乐曲进入了第四段“春

光”。此段再现了“草魂”音乐主题——春风荡漾、大地露翠。在乐曲终止前作者又一次运用了左手按弦磨擦发声的技法,塑造了小草历经万难,在春风中自强不息,奋发向上地钻出大地的动人音乐形象。

我与曲作者傅明鉴先生谈到他创作《草》曲时,他兴奋地问我:“您到过一望无际、碧波荡漾的大草原吗?你感受过数百里无一人烟,满目荒石,只有小草在那乱石的缝隙间显露出顽强的生命力吗?”接着他又动情地娓娓向我述说了他两度深入新疆、内蒙采风的亲身感受:“在新疆库尔勒去塔里木的路上,白天空气干热得如同火柴不用划就能自燃一般,到处是被太阳晒得烙手的大小各异的鹅卵石,满目一片灰黄,仿佛让人感到一切生物在这里都无法生存下去。可当您发现小草却在乱石缝中探出头来时,您会骤然地兴奋,对它产生一种无比的崇敬感,感受到生命与生命之间的那种相互依存的一种特殊的人性化情愫。在内蒙古,锡林郭勒大草原,那凉爽宜人的芳馨,足以让人陶醉不已,流连忘返。辽阔的大草原如同随意铺开的绿色地毯,逶迤地伸向天边。风儿轻轻吹来,万顷碧波翻滚,到处充满着勃勃生机,到处流淌着大地的温情。”

虽然,在音乐创作中,力求体现出现代与传统,原始神韵与理性思考等方面的对立碰撞又统一的创作理念,已不是什么新鲜的话题,但就探索而言,傅先生可称得上是成功的。我们不难看出,在他沿袭传统创作技法的同时,应用其当今音乐创作手法,把具象的物,通过抽象音乐语言的表达,进行巧妙的构思和有机的创作,这美不胜收的物化语言,充分体现了傅先生创作上的哲学思辨和他高尚的人格魅力。让人倾倒、让人折服。

《草》曲是以现代人的思维,用简练朴实的手法,融浓郁的民族风格,抒怀古之幽情,歌小草之精神,蕴寓意之深刻。《草》在追求原始的神韵中,溶入了作者创作的主体意识和他个性化的美学追求,即用现代表现手法和审美价值取向,来讴歌赞美人们最崇高的情怀和信念——善良、真挚、爱心和奋斗精神。在当今带有“装饰性”的音乐大潮里,傅先生耐得住清贫和寂寞,仍然醉心于他的“纯音乐”的天地,用他那一腔热情去咏唱人世间最壮美的歌。“根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔。”我坚信,在未来的日子里,傅先生将用他那一腔真情和痴情去耕耘那片他所酷爱的音乐园地。