

·民族艺术教育研究·

三木稔箏曲创作对我国民族古筝教学的借鉴意义 ——以《乡音》为例

张 珊

(中央民族大学 音乐学院,北京 100081)

【摘要】 三木稔是当代具有国际影响的日本作曲家,他的毕生精力主要集中在发展日本和亚洲民族器乐创作,他的一批优秀古筝作品已成为中国古筝教学和演奏的常见曲目。日本箏乐与我国古筝艺术有着同宗同源的关系,通过三木稔代表性箏曲《乡音》的音乐分析,追溯其箏曲创作的源流,把握其艺术特征,可以为促进和提升我国古筝教学实践及演奏水平提供借鉴。

【关键词】 三木稔; 箏曲创作; 循环再现; 核心音调; 借鉴

【中图分类号】 G752 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1001 - 7178(2009)05 - 0120 - 04

三木稔是当代具有国际影响的日本作曲家,他在发展日本和亚洲民族器乐创作方面成就斐然。日本箏乐与我国古筝艺术有着同宗同源的关系,通过对他的代表性箏曲《乡音》的音乐分析,把握其艺术特征,可以为促进和提升我国古筝教学实践及演奏水平提供借鉴。

三木稔(Minoru Miki)1930年生于日本南部四国岛东端的德岛市,1955年毕业于东京艺术大学音乐部作曲系,是当今享有国际声誉的日本作曲家。在他近60年的音乐创作生涯中,创作了不同体裁和形式的音乐作品,如歌剧《春琴操》、《一个演员的复仇》、《净琉璃》、《源氏物语》、《爱怨》;音乐剧《猴子之诗》;管弦乐《急之曲》、《马林巴协奏曲》、《舞》、《人生交响曲》、《大地的记忆》;室内乐《弦乐四重奏》、《钢琴三重奏》、《秋之曲》、《白耀》及数量众多的独奏曲、歌曲、合唱曲和电影音乐等。^[1]为日本及亚洲传统乐器写作的音乐,则是三木稔音乐创作中最具光彩和影响力的领域。早在1964年,他就参与发起并创立了以演奏日本民族器乐为主体的“日本音乐集团”,由此开辟了他毕生精心耕耘的艺术园地。

三木稔为“日本音乐集团”创作了大量的日本传统乐器表演作品,除为尺八、三味线和其他邦乐器而创作的乐曲外,箏曲占有极为重要的地位。其中,他与日本著名箏乐演奏家——“21弦箏派”领军人物野坂惠子长达数十年的合作,留下了一批堪称日本箏乐创作精华的作品,如《天如》、《佐保之曲》、《龙田之曲》、《从东方》、《箏谭诗集》(大型套曲)、《仙后座二十一》(箏五重奏)及箏协奏曲《松之协奏曲》等。^[2]上述箏作绝大部分由野坂惠子首演或录制唱片,一些重要的箏作如《仙后座二十一》受野坂惠子的委托,专门为她 and 以她为首的日本“21弦箏派”量身订制。正是由于作曲家和演奏家有如此密切的合作关系,从演奏实践的层面促进了三木稔箏曲作品的创新,同时也推动了古筝演奏技法的拓展。这批风格浓郁、格调清新的箏曲,不仅在日本国内有广大的听众基础,而且随着野坂惠子在国际乐坛的演奏和传播,使之产生了广泛的国际影响。

中日是一衣带水的邻邦,两国的音乐文化交往源远流长。早在7世纪中叶的唐代(日本奈良朝初期),作为中国传统乐器的古筝,连同七弦琴、

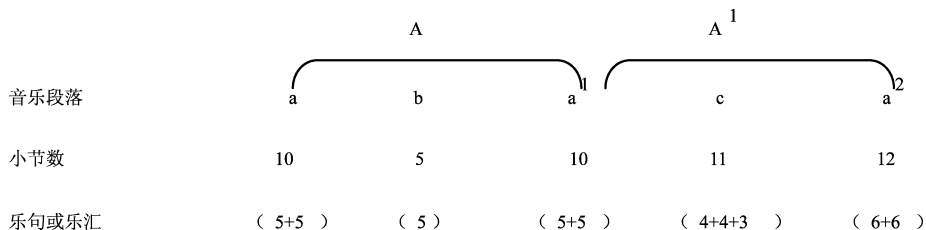
【收稿日期】 2009 - 02 - 10

【作者简介】 张珊(1968 -),女,贵州贵阳人,中央民族大学音乐学院民乐系主任,副教授。

阮咸、竽、笙、卧笙篪、箫、方响、拍板,以及琵琶、横笛、太鼓等“大唐乐器”,通过当时日本遣唐使团的音乐家们在归国时带回日本。这批至今保存在日本正仓院的唐传乐器共 15 种,计 59 件,^[3]见证了中日音乐交流的历史。

古筝由中国传入日本后,逐渐与日本的传统音乐(如地歌)相结合,由此以 13 弦筝的形式融入日本的音乐文化中,筝乐遂成为日本民族传统音乐的有机组成部分,流传于日本的皇室宫廷和民间,这一传统一直延续至今。到了近代,由于专业音乐艺术的发展和音乐表现的需要,作曲家和古筝演奏家纷纷酝酿扩展了 13 弦筝的音域和表现力,提出了许多古筝改良的方案。其中,试图使古筝在保持传统五声音位弦制的前提下,拥有 4 个八度音域的 21 弦筝的设想,于 1969 年正式提出,得到了众多作曲家和演奏家的响应。

在日本古筝由 13 弦筝(其后曾有 17 弦筝)向

这一结构形态,兼有西方音乐共性写作时期回旋曲式的主要结构要素——音乐主题(a)的循环再现,又体现了以中国和日本传统器乐曲为本源的一些重要的音乐形态特点,如以歌唱性的抒情旋律替代回旋曲式舞蹈性的音乐主题;以音调和节奏对音乐主题的引申(b段落)替代回旋曲式“插部”与主题的对比并置;以古筝演奏技法(压指、拨音、滑奏、速度与节奏的即兴处理等)的自由展现(c段落),突出非主题段落的连接过渡功能,为音乐主题的最后一次再现作好铺垫。此外,这一循环再现的音乐结构,由于歌唱性主题(a)陈述的鲜明性和完整性,又使这首乐曲形成了两个再现的三段体的叠合(A A¹),将音乐主题的呈示和再现置于更加突显的位置。

《乡音》的音乐主题极富日本民谣的特点,其核心音调由上行的 la si do mi 四音组成,与著名的日本民谣《樱花》的音调如出一辙,淳朴、典雅,

21 弦筝改制转型(改制初曾一度为 20 弦)的历史过程中,三木稔以作曲家身份直接参与了这一乐器改良行动。他以自己优秀的筝乐为 21 弦筝的改制定型提供了演奏实践的基础,并在与包括野坂惠子在内的古筝演奏家的合作中,丰富和拓展了古筝的音乐表现力。《乡音》所属的《筝谭诗集第二集“春”》即是伴随日本 21 弦筝最初的改制而诞生的。

《乡音》创作于 1979 年(同年由野坂惠子首演),是三木稔古筝独奏组曲《筝谭诗集第二集“春”》中的第 4 首乐曲。相对于三木稔其后创作的大量古筝乐曲来说,《乡音》属于他较早期(风格形成期)的古筝曲作。这首乐曲非常精练,总共只有 48 小节,用不太慢的慢板演奏,时间长度约为 3 分多钟。乐曲采用主题循环再现的组合原则作成,形成 a b a¹ c a²这一类似西方回旋曲式的结构形态:

在柔美、抒情的基调上,又略带一丝忧郁与伤感。这一源自故乡泥土的歌谣,深深印刻在作曲家的脑海中,常年萦绕于他的耳际。即使他已离开家乡多年,饱览过世界各地五光十色的风光景色,但这熟悉的乡音,却令他永难忘怀!正由于这是作曲家生命中感悟过的音乐,才显得如此纯朴,如此动情,值得他反复吟咏。

这首筝作在灵活运用东西方音乐有效表现手段的基础上,极富创造性地拓展了传统古筝擅长于单线条陈述的方式。其中,立柱式四部和声织体的贯穿,是作曲家三木稔丰富古筝音乐表现力的一次成功实践。这种四声部和声织体,上方旋律由右手使用拨子奏出;下方三声部由左手从低音到高音快速拨弦发声,很自然地获得类似欧洲钢琴曲织体中琶音演奏的抒情效果。在通常情况下,右手使用拨子弹奏的音响,总是强于左手指拨奏的发声力度,这就使处于上方声部的旋律线条

筝独奏组曲《筝谭诗集》由 4 个子集组成,分别以冬、春、夏、秋为子集标题。创作的时间跨度前后约 15 年(1976 - 1990)。《乡音》为第二集“春”(包括 5 首乐曲)中的第 4 首。其余 4 首为 1. 萌芽;2. 三月;3. 云雀;5. 华丽。

得以在拨奏营造的静谧、温馨的音响衬托下突显出来。这种看似“立体”的四声部织体,实际上依然保持了线形流动的传统古筝音乐特点,是对古筝曲单线陈述传统的一种丰富,更加突出了这首乐曲音乐主题的咏唱性。当音乐主题第二次进入时(a¹),在多声部音响组合基本不动的条件下,作曲家局部改变了这种多声织体的演奏方式,将原先右手和左手的弹、拨配合,转而由左手拨弦完成。此时左手大指、食指和中指同时拨奏筝曲1、2拍上的3音和声,其后半拍的低音,则由小指或无名指轻轻带出。这一弹奏方式的变化,给音乐主题的再次呈现带来了新意,使音乐线条更加流畅和生动。

巧合的是,我国古筝的弦制也是由古代的13弦演变为今天普遍采用的21弦。这表明,三木稔筝曲《乡音》的艺术形式和载体,与我国的传统筝乐有着同宗同源的亲缘关系。从筝曲意境的含蓄、内敛、端庄、平和,讲究流动的线条美和单个音色的考究等表现特征来看,《乡音》的艺术表现特点,与我国民族传统器乐一些重要的共性表现特征是一脉相承的,共同体现出东方音乐质朴的特质。另一方面,《乡音》饱含的日本民族音乐文化因素又显而易见。^[4]这集中体现在乐曲的主题音调上:方整性对称、上下句应答的音乐主题,兼有日本民谣的歌唱性与吟诵性,经过前后3次完整的呈示和再现,给人留下至深的印象。其结束句,空灵的泛音与左手拨弦夹杂,和实音奏出的音乐主题叠合在一起,以虚幻、缥缈、宁静、朦胧的色彩,描绘出作曲家脑海中依稀可辨的“乡音”记忆,升华了音乐的意境。这表明三木稔的筝曲创作,深深地植根于日本的社会生活和民族音乐文化土壤之中。

对欧洲古典音乐表现技术的借鉴,是近代中日音乐家在建设和发展民族新音乐文化过程中的又一共同点。东西方音乐文化交流的史实表明,由于历史的原因,在吸收西方音乐文化方面,日本走在了中国的前面,筝曲创作中对西方作曲技法的借鉴亦不例外。^[5]这首创作于上世纪70年代的筝曲,作曲家三木稔除运用循环再现的音乐结构形式外,还大量运用了欧洲多声部音乐组织常规的立柱式四部和声织体、分解和弦织体和琶音,有效地丰富了传统筝曲的织体样式,为古筝演奏技法的拓展开辟了新的路径。

从上述对《乡音》艺术表现特点的分析和创作源流的追溯,可以看出三木稔的筝曲创作以高起点的艺术水准、新颖的陈述方式和浓郁的民族韵味,显示了当今21弦筝的生命力。三木稔包括《乡音》在内的一系列优秀的筝曲创作,以及他在传统古筝乐器改良和扩展古筝音乐表现力方面的成功实践,直接推进了日本民族音乐的发展。他数十年来立足筝乐本源,深入发掘筝乐艺术表现性能,与演奏家一道创造性地拓展古筝乐器的演奏技法,不断引领古老的筝乐焕发出东亚民族的时代艺术光彩,为发展日本民族音乐文化作出了贡献。

三木稔中年以后,更致力于在日本及亚洲器乐界之间建立起良好的合作关系,并为此付出了极大的努力。1999年,他组织了“亚洲乐团”;2002年,他又组织和指导“亚洲室内乐团”,并担任这些乐团的艺术总监。他将源于亚洲文化圈的传统乐器加以组合,创制新声,成为世界多元音乐文化格局中独具亚洲地域和民族特色的音乐文化品种,为当代东方音乐作出了重要的贡献。

鉴于三木稔在发展日本和亚洲民族音乐文化方面的杰出成就,使他赢得了中国民族音乐界的敬重。他曾两度出任我国举办的二胡、古筝、琵琶演奏国际比赛古筝专项的评委。2004年3月,汇集了他筝曲创作精粹的《三木稔古筝作品集》由我国人民音乐出版社出版,进一步推动了其筝曲在我国的传播。近年来,三木稔的筝曲已成为我国筝乐界教学和音乐会演奏的常见曲目。

通过对三木稔具有代表性的筝曲《乡音》的音乐分析,追溯他筝曲创作的源流,进而理性地认识和把握其筝曲创作的艺术特征,对促进我国筝乐教学实践和演奏水平的提升有着宝贵的借鉴意义。三木稔筝曲创作的实践,使我国筝乐界从中受到启迪,获益良多,在为我国古筝艺术的教学和传承注入许多新的表现因素的同时,也带来了一些值得认真学习和深入探究的挑战课题。比如,民族音乐及器乐如何在保持传统民族风格和特色的基础上,探讨其时代陈述方式及艺术表现性,拓展其演奏技法,增强其民族韵味;民族传统器乐的改革、创新、交流、传播、拓展及借鉴;在全球多元文化格局的背景下如何推进民族传统音乐及器乐的发展,等等,都可以促使我们在民族器乐教学和研究过程中做进一步的探讨。

[参考文献]

- [1] 三木稔. 三木稔古筝作品集[M]. 北京:人民音乐出版社,2004.
[2] 冯文慈. 中外音乐交流史[M]. 长沙:湖南教育出版社,1998.
[3] 张前. 中日音乐交流史[M]. 北京:人民音乐出版社,1999.
[4] 罗忠镕. 现代音乐欣赏辞典[M]. 北京:高等教育出版社,1997.
[5] 王耀华. 世界民族音乐概论[M]. 上海:上海音乐出版社,1998.

**Referential Significance of Minoru Miki's Zheng Music to
Teaching Classic Zheng in China
——Taking Ah, My Hometown as an Example**

ZHANG Shan

(School of Music, Minzu University of China, Beijing, 100081)

[Abstract] Minoru Miki is a contemporary Japanese composer famous in the international world. He devotes all his life mainly to developing ethnic musical instruments in Japan and Asia. His excellent classic Zheng music pieces have become popular music pieces in teaching and performing classic Zheng in China. Japanese Zheng music shares the same source with Chinese classic Zheng music. Analyzing Minoru Miki's representative Zheng music Ah, My Hometown, tracing the source of his music creation and understanding his artistic features, can provide references for promoting and improving the level of teaching and playing Chinese classic Zheng.

[Key words] Minoru Miki; composing Zheng music; circular reappearance; core pitch; reference

(责任编辑 郭聪)

消息·

哈经雄教授主持的国家重点课题成果以优秀等级通过鉴定

2009年9月5日,由中央民族大学哈经雄教授主持的国家社会科学基金“十一五”规划教育学国家重点课题《西部大开发与少数民族教育改革和发展研究》结题成果鉴定会在该校召开。鉴定专家组经过听取课题组汇报、阅读课题研究材料、和质询答辩后,一致认为该课题所提交的研究成果质量较高,对有关部门制定决策提供了有价值的参考,并对民族教育学科发展及研究队伍的成长起到了积极的推动作用,因此一致同意该课题成果通过鉴定,鉴定等级为优秀。

课题组从构建社会主义和谐社会、实现中华民族伟大复兴的高度,从社会文化变迁视角审视西部大开发重大战略对新时期民族教育发展的重大意义,侧重分为“加强新时期民族教育发展政策与立法保障”、“社会转型与各级各类民族教育革新”、“文化视角的民族教育特别课题”三大模块,对国内研究较为薄弱的十个专题(“当代国外少数民族教育机会均等政策经验与教训”、“西部大开发以来民族教育政策的成就、经验与展望”、“加快我国民族教育立法研究”、“基础教育新课改在民族地区的调适”、“职业教育:少数民族学生生涯发展的视角”、“成人教育:民族地区新农村建设视角”、“高等教育:民族院校改革与发展”、“一体化态势下少数民族双语教育的改革与发展”、“一体化态势下教育与民族文化遗产”与“新时期民族团结教育:涵化、民族认同与国家认同视角”),组织全国20多所高校和科研机构的研究人员,不仅对典型民族地区进入了深入调查,而且进行多学科视角的探讨,进而提出了西部大开发时期民族教育较为理想的发展思路及其落实措施。该课题研究出版了12部学术著作,并发表40多篇论文。其中若干成果引起了国家有关领导的重视和批示,产生了较好的社会影响。

(常永才 供稿)