

赵德义,陈 明

从箏曲《阿拉木·古丽巴拉》 看乐曲移植的创新意义

摘 要:2002年,青年古箏表演艺术家高雁根据作曲家顾冠仁先生的弹拨乐合奏曲《阿拉木·古丽巴拉》移植、改编而成的同名箏曲,在由文化部举办的“全国青少年艺术大赛民族器乐比赛”中,荣膺“优秀新作品奖”。该作品现在已经成为了一首成熟的教学与演出曲目,也是乐曲移植领域里又一个较为成功的范例。与原弹拨乐合奏相比较,移植后的古箏独奏曲在体现乐曲风格、塑造艺术形象方面具有异曲同工之美。

关键词:高雁;古箏独奏曲;《阿拉木·古丽巴拉》;创新意义

中图分类号:J607

文献标识码:A

2002年,青年古箏表演艺术家高雁根据作曲家顾冠仁先生的弹拨乐合奏曲《阿拉木·古丽巴拉》(以下简称《阿拉木》)移植、改编而成的同名箏曲,在由文化部举办的“全国青少年艺术大赛民族器乐比赛”中,荣膺“优秀新作品奖”^①。该曲的移植初步完成于上世纪90年代。十多年来,通过多次教学与艺术实践等环节的锤炼,也历经多次的修改与完善,该作品现在已经成为了一首成熟的教学与演出曲目,也是乐曲移植领域里又一个较为成功的范例。与原弹拨乐合奏相比较,移植后的古箏独奏曲在体现乐曲风格、塑造艺术形象方面具有异曲同工之美;在音乐美育的推广和普及艺术教育、传播音乐文明方面,却是具有“同曲异工”之妙。

乐曲《阿拉木》是一首以新疆维吾尔族青年男女的恋情为题材的器乐曲。整个作品在范式上与当地的一种大型民间歌舞——赛乃姆^②十分近似,在体系上则归属于波斯·阿拉伯乐系^③中的塔里木支脉。这个乐系的特点介于“中国音乐体系”和“欧洲音乐体系”之间,它往往把一个全音分成四个等分,所以其音调大量存在“有条件的带腔”。所谓“带腔”即调式音阶中的某一级(多为第Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ级)音经常被微升或微降形成“活音”^④,类似汉族潮州音乐中的“活五”。“活音”与相邻音级间并不构成平均律中的半音或全音的关系,而是游移于它们之间如1/2或1/4不定。在乐曲《阿拉木》中,它的主题音调就在原调基础上微升了第Ⅲ级。

这种微升的音级正是体现乐曲《阿拉木》地域特征的重要因素,可以说是主题音调的灵魂。而演奏这种“活音”恰好是古箏的“强项”,有如二胡演奏滑音、钢琴演奏柱式和弦等。对于古箏这种乐器,只需通过左手

作者简介:赵德义(1941~),男,武汉音乐学院作曲系教授;陈明(1969~),男,文学硕士,武汉音乐学院作曲系讲师(武汉 430060)。

收稿日期:2007-07-10

的“按滑”,即可准确地演奏出大三度以内任何音高的“活音”。所以,乐曲《阿拉木》被成功地移植为箏曲,也是有一个重要的“物质条件”为前提的。试设想,如果用键盘乐器来演奏《阿拉木》,那在风格上恐怕就要大打折扣了。

器乐曲的移植,主要是乐器种类或表演形式的改变。在此过程中,肯定会涉及乐器演奏技法上的创新。但是,移植和创新都不能改变原曲的内在本质。这种所谓的“本质”,实际上是充满乐曲中的那种“原精神”。如果这种“精神”被改变,整个乐曲则会失去神韵而面目全非。上世纪60年代,黄海怀根据谷新善的双管曲《江河水》移植而成的同名二胡曲就是一个成功的典范。乐界流传着“一曲《江河水》,四海有知音”,指的就是经过移植的二胡曲《江河水》。它之所以被广泛认可,首要的原因应该是二胡所表达的柔美、幽怨更符合欣赏者的听觉审美,从而产生了强烈的共鸣。

“从使用的乐器来看……双管发出的凄厉之声比二胡要更加撼人。但二胡这件乐器声音似乎更柔美,音与音之间的处理可以更为细腻缠绵,虽然凄厉之声逊于双管,但悲怨之情豪不逊色……比如《江河水》引子后的慢板第一次出现的高更加把位的音,谷新善演奏此音通过加大气息结合哨片在嘴唇内快速伸缩,吹奏出一种撼人心魄的凄厉悲怨之声;黄海怀则通过左手大幅度的,快而密的压揉,加上满满的一弓,哀怨凄切揪人心弦……”

从目前的情况看来,移植后的二胡曲《江河水》在流传的广度方面占据了绝对的优势,以至于原双管曲的版本鲜为人知。这不仅不是“坏事”,反而耐人寻味。首先,二胡这种乐器要比双管普及;其次,用二胡来“倾诉”幽怨,比双管更胜一筹。也许当初黄海怀并没有预料到今天的这种局面,但是作为一个成熟的二胡表演艺术家,准确地捕捉到《江河水》中的二胡语言,并“拿来”为己所用,则是一种精神!是一种责任!从这种意义出发,二胡曲《江河水》的流传绝非偶然。

乐曲《阿拉木》的结构总体上分为两大部分。第一部分是富有歌唱性的行板,表现了勤劳的小伙子对心爱的姑娘唱出了深情的思念和赞美之情;第二部分是流畅的小快板,描绘出美丽的少女在手鼓的伴奏下翩翩起舞。第一部分是典型的赛乃姆结构,即:引子、歌曲一、歌曲二、歌曲三……终曲。《阿拉木》则是将主题旋律以模仿等不同手法重复了四次。示意如下:

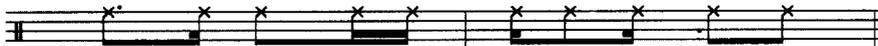
引子 + 旋律 1 + 旋律 2 + 旋律 3 + 旋律 4 + 旋律 5

(1-4) (5-13) (16-25) (29-38) (61-70) (74-83)

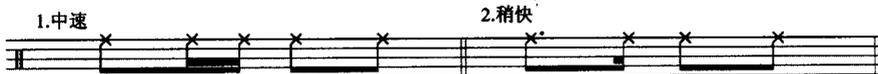
箏曲在移植过程中,针对这些反复出现的主题旋律并没有机械地简单重复,而是充分展示了古筝的不同演奏法特点。如旋律 1 用轻巧、流畅的轮指演奏;旋律 3 与 5 则变成了富有歌唱性的摇指弹奏。在某些地方还创造了一些特色技法,如即指用手轻压弦把余音止住。这种技法的运用增加了音乐的节奏韵味,使之听起来动感十足。此外,为了更准确地体现这种新疆调式的特征和便于演奏,作者一改传统的五声定弦而采取了新颖的六声定弦,这也是古筝定弦法的一个创新之举。

箏曲《阿拉木》还有一个重要的特点就是:作为一部独奏的器乐作品,它却保留了一件与作品风格密切相关的“伴奏乐器”——手鼓。手鼓的节奏洗练、流畅,并且是作为全曲的引子出现而先声夺人,使人们想起了蓝天白云、牛肥马壮的戈壁草原,也想起了能歌善舞的维族人热情的赛乃姆。

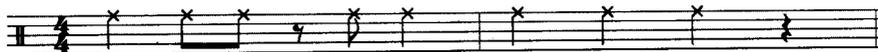
手鼓的节奏型

赛乃姆的节奏型

3. 中速

通过比对就不难看出,乐曲中手鼓的节奏型脱胎于赛乃姆。

在新疆维族,赛乃姆根据具体地域的不同可能在规模或形式上稍有区别,但有两个特征是基本不变的:第一,乐器的伴奏,其中的击打乐器通常就是手鼓^①;第二,相对固定的节奏型(即以上三种)。箏曲《阿拉木》在移植过程中,可以说准确地再现了赛乃姆的这两个重要特征,这就为乐曲风格的准确定位再次埋下了伏笔,也是乐曲在移植、取舍过程中的点睛之笔。

三

高雁作为一名青年古筝演奏家,在听到这首乐曲时,首先是以一个表演艺术家特有的灵性准确地拿捏住《阿拉木》的脉动,并自然触发了对古筝的联想,之后又以一种感悟和责任将它移植、改编成了古筝独奏曲。箏曲《阿拉木》被广泛认可,这里除了作者本身在中国民族民间音乐方面具备较高的艺术素养外,在很大程度上这种感悟也无不得益于顾冠仁先生的蓝本。有人评价说:“顾冠仁先生对传统的民族音乐非常热爱,植根较深。因此他的作品,不管怎样的延伸、铺陈,新生的音响,都和民族艺术有深厚的血缘关系。它所伸展出来的新枝、新叶,即使非常庞杂,别致,也像在一个主干上长出来的枝杈,而不使人觉得斑驳陆离,有生硬凑合之感,这是非常可贵的”。同样,高雁能够在不失原作之精髓的前提下,勇于创新、大胆移植,用全新的演奏形式准确诠释原作,在更加广阔的领域使它得到推广与传播,这也是非常难能可贵的。

类似移植成功的例子还有不少。事实上,如果没有电影歌曲《花儿为什么这样红》,可能塔吉克族的民歌《古丽碧塔》还在沉睡!如果没有轻音乐《送我一支玫瑰花》,那喀什的民歌《鸽子在屋顶上飞旋》可能还会在当地的屋顶上飞旋。所以说,原创的音乐是可贵的,是值得尊重的。而成功的改编、成功的移植,其创新意义同样是不容忽视的!

注释:

- ①同时还有《娃娃河》荣获文化部颁发的“新作品奖”。
- ②维吾尔族的民间歌舞音乐主要有赛乃姆、麦派尔、纳兹尔库姆和萨玛,其中节奏型较为稳定的是第一、四两种,即赛乃姆和萨玛。
- ③同时采用该音乐体系的还有乌兹别克和塔吉克两个民族。
- ④该名称由周吉先生最早提出,即在一定范围内音高上下游移的音。有人也称之为“润音”。
- ⑤在赛乃姆的伴奏乐器中,乐器的多少不定。但击打乐中的手鼓必不可少,有时还有萨巴依和它石。

[参 考 文 献]

- [1]王艺,胡志平.双管曲《江河水》与二胡曲《江河水》——兼谈改编与移植中所体现出的创造性[J].南京艺术学院学报,1999(1).
- [2]王耀华,杜亚雄.中国传统音乐概论[M].福州:福建教育出版社,2004,(2).
- [3]田联韬主编.中国少数民族传统音乐[M].北京:中央民族大学出版社,2001.

责任编辑、校对:孙 凡

The Innovative Significance of Transcribe Music

ZHAO De-yi & CHEN Ming

Abstract: The *zheng music Alamu Gulibala* was transcribed from Gu Guanren's pluck instrumental ensemble by Gao Yan in 2002 and it won the prize of *Excellence New Work* in the National Youth Art Competition (Chinese Traditional Musical Instruments Competition) held by Ministry of Culture. Compared with the original pluck instrumental ensemble work, it is truly remarkable that the transcribed *zheng* solo piece *Alamu Gulibala* so differently can achieve the same effect on the aspects of the style and figuring art image. It was a good example of transcribing successfully and it become a teaching and playing repertoire nowadays.

Key Words: Gao Yan, *guzheng* solo piece, *Alamu Gulibala*, significance of creation