继承传统•振兴流派

发表刊物:作者:邵吉民

论文内容:

秦筝陕西流派是在几代陕西音乐工作者的共同努力推动下,扎根于秦川黄土地上成长起来的一支既古老、又年轻的乐种流派。

中国古筝源于秦地,"秦筝归秦"也就是顺理成章的事了。流派的形成不是凭空而起,而是经历千百年历史的积淀,乃是在一代传一代的传统基础上,逐步形成的。陕西秦筝流派,是在陕西民间音乐的根植下,培育出的一支新鲜筝花,它吸收了流行在西北地区的秦腔、迷胡、碗碗腔,以及关中的道情、民歌和西安鼓乐等民间音乐养料。因此说:陕西民间音乐是陕西秦筝流派音乐中,取之不尽、用之不竭的音乐源泉。陕西秦派筝乐,是依附在陕西民间音乐的基地上扎根、开花、结果。

(-)

在陕西,秦腔、迷胡、碗碗腔,这三大剧种在群众中流传最广,人们喜闻乐唱,雅俗共赏。三大剧种的音乐,揭示了人民的心声,在千年的历史长河中,人民群众在劳动生产、生活繁衍的过程中,创造了丰富多彩的戏曲音乐文化,以此来伴随劳动生产,倾吐内心的喜、怒、哀、乐,抒发自己对生活的肺腑真情。

无论是"宽喉大嗓,大起大落"的吼秦腔,或"委婉缠绵,柔情似水",真假声结合吟唱的碗碗腔,以及那"清新明快,热情爽朗"的迷胡音乐,虽说三个剧种的风格各异,但它们共同的一点,那就是劳动人民发自内心的情感流露,抒发了他们生活中的苦与乐。表现了秦地劳动人民纯朴憨厚、直爽善良的性格,揭示了秦地的风俗人情,用戏曲艺术形式,展示了各个历史时期的不同风貌。使人们从戏曲中陶冶情操,丰富精神文化生活,从中受到效益,起到了"寓教于乐"的作用。

戏曲是声腔艺术,唱腔是戏曲的灵魂。离开了唱腔,戏中的情就无法展示。戏是唱出来的,因之,吐字行腔显得格外重要。吐字要清楚,行腔要圆润,这是演唱戏曲的基本要求,但是真正达到"字正腔圆",还必须懂得"以字带腔,以腔包字"的道理。字是头,腔是尾,腔从字出,力求谐调,不能走韵。秦筝艺术和戏曲艺术同样具有声腔音韵的结合问题,传统筝曲演奏时,讲究"以声带韵,以韵补声",只有声韵结合,才会魅力无穷。

对于学习秦筝者来说,要想学好和掌握秦筝的风格、韵味,首先要从学习陕西地方戏曲的传统唱腔入门。

上世纪五十年代初,我在省文工团期间,曾聆听过陕西西府二华名艺人吴思谦、张国罗两位老先生演唱的迷胡调儿,老先生教唱时,首先要求我们把字咬清楚,拖腔时不能走韵跑调。此后进入西北艺专附中求学时,又接受了西府户县迷胡艺人——乔荣堂先生的教唱。乔先生用三弦边弹边唱,我们一句一句学,在演唱中,凡是吐字、行腔、归韵,比较准确的地方,先生总是眯着双眼,面带微笑;若有不对的地方,先生立即睁开眼睛,高声指责"不对,不对,重来,重来……"。我们就是这样一字一句,接受先生的教唱。我是班上戏曲音乐的课代表,课前对先生教唱的调儿,曾作过记谱笔录,但真正看谱学唱时,则感到在许多小的地方,谱上难以记录清楚,诸如滑音的长短,装饰音的轻重等,这些只能在课堂上依靠老师多次的口传心授下,我们方能领略。

周延甲先生,当时是我们的同班,其实他学唱"曲子",要比我早。上世纪五十年代,他曾在文化馆和当地迷胡剧团工作,学的是晋南迷胡,其迷胡调名基本相同,但在吐字行腔上,因语言四声不同,因之,晋南与陕西迷胡,在吐字、行腔、归韵等方面,有其小的区别。这是以说明迷胡音乐那"腔从字出"的特点,以及受地域色彩,语言发音等影响。

周兄留音乐校任教后,为了深入地学习戏曲,他曾几度去省戏曲研究院,向迷胡艺人黄忠信和崔生华先生,以及琴师黄育英先生学习。在周延甲先生的《实践、理论、流派、探索》一文中,曾对自己学习戏曲音乐,有这样一段回忆文字: "我的学习方法是黄、崔二老拿三弦弹一句,我用古筝模仿一句。一遍,两遍,直到老先生满意为止。我清楚记得,有一次黄老高兴地说:一个筝,一个板胡,一个三弦,

其他啥都不要,就美极了。"黄育英琴师是知识分子,有文化,通乐理。他用板胡我用筝,学得就快了。 而且板胡一拉,好像筝也就更有味儿了。可见,中国乐器历来是以合作的面貌出现的,有个互为补充、 映补生辉的作用。

我在此大段引文,讲述周兄当年向民间音乐学习的概况和体会,目的在于说明学习戏曲音乐,继承传统对秦筝流派的形成,及其发展,所起的重要影响和作用。没有当年向前辈艺人及琴师学习迷胡和碗碗腔音乐的积淀,就不会编写出《古筝迷胡曲集》,没有刻苦勤奋的探索和钻研,也更难以创作出像《百花引》、《秦桑曲》这样的秦筝代表作名篇。

 (\Box)

流派是在不断学习、不断吸收中渐渐形成壮大起来的。陕西秦筝流派是我国民族乐坛上一支强劲军旅。一有群体演奏实力(以周延甲为代表的领军旗手,实力派有曲云、魏军、周望、尹群、樊艺凤等骨干核心);二有名家名曲(《秦桑曲》、《百花引》、《香山射鼓》、《三秦欢歌》、《黄陵随想》、《云裳诉》、《锁风沙》等);三有理论队伍(李世斌、周延甲、樊艺凤、曲云、魏军等);四有接班新人(专业学筝青少年,有数百人)。

像这样一支强大的群体秦派筝乐大军,在全国民族乐坛出现,让人感到振奋。

但是,我们不能满足已往取得的成果,还应当继往开来,明确今后的方向,看到我们的不足。因之,振兴陕西秦筝流派的任务,乃是当务之急,正像赵季平院长在成立西北民族音乐研究中心的讲话中所指出的: "学习、继承和创新西北民族传统,服务于地方现代文化建设;开展国际国内音乐学术交流,组织各种学术活动。"

这段讲话,是针对西北民族音乐研究中心讲的,但对我们秦筝学会来说,仍有其指导意义。我们秦派风格的作品不少,但贴近人民生活,反映新时期时代面貌的新作品还不多。在研究、探索秦派风格、韵味等方面,应当向纵深发展,不能老是围着微升、微降和几个"特性音"上,转圈圈,唱老调。流派与流派之间要互相交流、相互学习、取长补短,才有进步。秦派古筝与秦派二胡的同属秦派,均系长安乐派,但技法有别,如何互学互补?值得探索。

秦派古筝以本土风格和特定技法为标签,取得了秦筝流派的乐风和成果。但如果广泛吸收其它乐种 及流派的一技之长,将会使秦派筝艺前途更广阔。像赵曼琴、王中山先生的快速指法弹筝技巧,如能在 秦筝乐曲中展现,将会使秦筝在表现力方面更加增彩、更加丰富。

在筝曲创作方面,以往的作品、其中有百分之八十以上,均出于演奏家之手。优点是由于演奏家对 乐器熟悉,因之,演奏起来比较得心应手,但在主题发展、曲式结构、深入音乐意境等方面,均有欠缺 和不足。

我是主张作曲家和演奏家联手创作、互相取长补短,广开思路,创作出的筝曲一定会出新成果。 长期以来,我在思考,如果有谁能创作出一部秦筝协奏曲该多好啊!既有秦风秦韵,又有时代风貌。既 有人文精神,又有高雅的艺术品位。我试拟了一个标题:《大秦之声》,通过筝乐演奏,以展示"大秦 帝国"的过去及未来之光辉形象与风貌。

第一乐章《三秦欢歌》。轻快活跃的小快板可运用迷胡音乐素材,描述三秦大地勤劳勇敢地人民, 在黄土地上辛勤耕作的愉快心情与生动的劳动场面。

第二乐章《黄土情诗》委婉柔和的慢板,可采用《碗碗腔》和秦腔慢板音乐素材为主,意在描绘三秦大地的风花雪月,风土人情。写景寄情,乐曲要写出人们对故土的热爱与眷恋。风格要求古朴、新颖、充满诗情画意。

第三乐章《渭水新潮》辉煌、豪放的慢板、快板、紧板。意在描绘三秦大地的巨变,人们在新时期、 新时代、新政策的感召下,振奋精神,向着未来,高唱秦歌,勇敢奋进。

音乐素材以秦腔音乐为主,兼容迷胡,碗碗腔,及渭北秧歌等。

可采用传统的板腔转换体,曲牌联套体与奏鸣曲式,三结合的新型创意曲式,以展示《大秦之声》那豪迈、激越之情,与秦筝那特有的新风韵。

让陕西流派的秦筝,再造辉煌,使大秦之声越过巴山秦岭,漂洋过海,响彻四方! 希望我这个招标有人看中,如有响应,请接招标图纸,我将一文不取。(开个玩笑······)愿将它奉献给 作曲家,以作参考。

谢谢大家!

