

丝竹声里的“唱调”依循

——记上海文广民族乐团戏曲音乐作品音乐会

□曹萌

《四友斋丛说》中有云“善吹笛管者，听人唱曲，依腔吹出，谓之唱调。”唱调是器乐演奏声腔化的一种艺术形式。它承载了中国人传统的音色审美观——近人声、尚自然。近人声、尚自然的音色追求，是许多作曲家、演奏家在中国传统音乐境域的最高艺术追求。

2014年11月2日，上海文广民族乐团在上海音乐厅举办的戏曲音乐作品音乐会就是这一“唱调”追寻的又一载体。该场音乐会可谓是大牌云集。选用作品的作曲家有金复载、周成龙、何占豪、张晓峰等，启用的演奏家有左翼伟、汝艺、毛宇龙等，指挥则由王永吉先生担当。仅这些耳熟能详的名字，该场音乐会的艺术价值就值得期待！

音乐会以金复载先生的《申江曲香》开场。在《申江曲香》里，金先生采用沪剧、淮剧、越剧、京剧四大剧种中人们耳熟能详的旋律，提炼为作品的四个主题。他以笛子吹奏《紫竹调》作为开篇，渲染了乐曲的江南风韵；曲终则以堂鼓的缩板造势，转入京剧声腔，以管乐器的吹腔进行表达。乐曲中的各个主题相互融合，展现了上海海纳百川、多元文化共存共荣的城市文化精神，寻找到了传统与现代的汇合点。

“睡茶糜抓住裙钗线，花似人心好处牵”应该是对周成龙先生笛子协奏曲《牡丹亭随想》的最好回答。在《牡丹亭随想》中，他发挥了竹笛乐器的特征，一口丹田之气托住淼淼清音，如水中行舟，移步换景，时而翠竹白墙时而柳絮飘飞，让我们丝竹声里寻觅一种线性的昆腔水韵和一种自然感情释放的皈依。

如果说《牡丹亭随想》听到的是“美”，那么在音乐会下半场的《老腔》中，我们在秦腔的粗犷与悲怨里听到了一种力量，大苦大悲中的大乐。作曲家周成龙在这

部作品中用高低音唢呐的对答来模仿嘛簧。嘛簧是一种帮腔，即主唱领起，全体合声，一腔三折，一唱三叹。作曲家恰当的把握了这一音乐形式的音腔特点，凭借几十年对于民族乐队的熟稔，用混响与打击乐的交织，烘托了悲苦中的乐，这才是陕北人性格的真实音响刻画。这部作品由著名唢呐演奏家左翼伟先生担任主角，他用深厚的演奏功底和青年时期的西北记忆，用唢呐模拟人声，用呼吸控制技巧，发挥了唢呐的高亢、苍劲与悲凉，最大限度还原了唱腔的情感。使人一时间仿佛置身于西北那个叫环县的村子，那里风高土燥，秋早春迟，民习艰苦，但却盛行着古老的剧种——皮影戏，唢呐鲜活的诉说了那个农牧交汇地带的悲情嘛簧与灯影人声。这部作品的成功，唢呐演奏者的精彩表现功不可没。

《丽歌行》是作曲家张晓峰创作的二胡协奏曲。作曲家用《黛玉葬花》的故事，带人进入自己的作品，然后通过独奏

与乐队的对答转入徐丽仙的形象刻画——学艺道路上的艰难与不懈追求，他让音乐的发展更具有聆听的吸引力。《丽歌行》是一部苏州弹词演唱的器乐模拟，它既刻画了弹词艺术家徐丽仙的形象也展示了“丽调”唱腔的风采神韵。著名二胡演奏家汝艺演奏功底扎实，无论是左手滑音的技巧，还是高音区的炫技性演奏都轻松自如。汝艺在演奏中用深厚的音乐素质精准地把握了《丽调》，一切都是那样的娓娓道来，我相信在演奏《丽歌行》之前，汝艺当是听了百遍《丽调》才运功揉弦的。

这场音乐会中，还有推广地方剧种的作品：如以江南戏曲沪剧、锡剧曲调为音乐素材创作的二胡协奏曲《情根》、以甬剧老调和江南小调创作的合奏《雨之韵》、以高邮西北乡老淮调创作的《春来淮调回旋曲》等等。这些作品为日益暗淡的地方剧种的推广具有一定的积极作用。其中《雨之韵》的曲式可谓格致，作曲家邓伟民以甬剧

唱腔的基本调来塑造人物，表述故事情节，以江南小调来做乐段间的过渡承递。这一曲式配置，加上合奏乐器的角色承担，让甬剧的唱腔与伴奏的舞台表演刻画的栩栩如生。另一个较具亮点的则是瞿春泉的《春来淮调回旋曲》，他巧妙地借用了“银纽丝”的六句体乐段曲式，在丝竹、管弦乐器的唱、和中，将小调民歌唱腔表现得生动、灵活。

一场音乐会的成功，其杠杆撬动的支点当属艺术总监。这个支点对于该场音乐会来说就是王永吉。王永吉先生是上海文广民族乐团的艺术总监并兼任指挥。一个乐团的乐风在一定程度上体现了掌舵人的艺术修养、艺术品位以及社会责任。王永吉先生是个学贯中西的音乐家，他既有京剧院、电影乐团、民族乐团的指挥经验，又有芝加哥交响乐团的学习经历。他的指挥棒在空中所划出的弧线优雅、简明、干练，因为他敏捷、沉稳的指挥思路和多年的艺术沉积，让他这样一个音乐家在感性中又不缺失一个艺术领导宏观规划的理性。他带领着上海文广民族乐团推广中国传统音乐，让许多尘封于唱片的曲种、剧种，走入大众，对于引领传统音乐风尚的复兴起到了积极的推动作用。

如果说作曲家、演奏家挥洒自如的运用作曲技巧和演奏技巧是王国维所说的第二境界，那么近人声、尚自然的传统音乐追求则是“暮然回首，那人却在灯火阑珊处”的最高艺境。当我们用音符、用指法讲尽故事时，我们更想要的“本我”人声附载音乐之上的直接宣唱，因为这其中才有不同地域方言的声腔音韵，这种涵盖“知不可为而为之”的艺术追求才是淋漓尽致表达中国人生活、风貌的最佳途径，今晚丝竹声里唱调的依循更是证明了这一点。

我和竹笛演奏家邬满栋先生

□李崇望

2015年新年刚过，就收到邬满栋先生给我寄来两盘光盘，其中一盘CD是他演奏二人台曲牌和小戏音乐，另一盘VCD则是他几十年来在国内巡回演出、出国访问演出的录像。我出于对他演奏二人台音乐的赏识，急切地打开CD光盘聆听二人台的曲牌和小戏音乐吹奏，听得我是如痴如醉。听他演奏二人台音乐是最大的享受，是灵魂的洗礼，从骨子里都渗透着美感，可以说二人台音乐是神曲、仙乐，深受广大人民群众喜爱和欢迎。当地老百姓流传“少吃一顿饭还能活，不听不看二人台演出可是活不了”，可见二人台音乐对老百姓的生活，对农业生产促进是多么的重要啊！

邬满栋先生出身在黄河岸边，黄土高原山西河曲县一位农民家庭，这片土地素有民歌的海洋、二人台音乐的故乡之称。当地老百姓不论老年年少，还是青年男女都会唱几段嘹亮、高亢、抒情、柔美的情歌、山歌、小调和二人台小戏。邬满栋先生从小就生长在这样一块丰富多彩、具有浓郁乡土气息音乐的土壤里，学唱民歌、学吹竹笛演奏二人台音乐，还曾在本地二人台剧团工作过一段时间。应该说他的血液里都融化着二人台的旋律，他吹奏二人台音乐非常地道。我曾研究过邬满栋先生吹奏竹笛的特色、风格、技巧，首先他有一套科学的呼吸方法和独特而娴熟的气息应用技巧，讲究音色柔美、圆润、高亢、嘹亮、入耳动听。音量要有很强的穿透力，在农村广场演出三里五里甚至十里八里

都能听到竹笛的声音，而且还要具有晋西北二人台音乐浓郁的味道、特色和风格。他特别重视乐曲内容的表现，讲究以情动人，每当他演奏乐曲进入激情、较劲、高潮的段落，应用他特有的花舌、滑摸、历音、刹音、喉音、气颤音等北派竹笛的技巧，尤其是即兴演奏加花变奏。他能把观众欣赏音乐的心灵和他吹奏二人台音乐的旋律交融在一起，将我们时而高高卷起抛入云霄，兴奋、愉快；时而又随着他演奏的旋律深入低谷，使你伤心流泪。可以说他演奏每一个音符都情感化了，让你佩服，让你着迷，带给你无限的愉悦。

我是邬满栋先生演奏二人台音乐的粉丝，非常崇拜他演奏二人台音乐浓郁的地方风格、特色和黄河岸边、黄土高原的乡土气息。应该说没有喝过黄河水，吃过黄土高原的小米、莜面栲栳栳是不会吹奏出浓郁的二人台音乐的特色风格的。几十年来我经常听到音乐学院毕业的学生吹奏《五梆子》《喜相逢》等二人台音乐风格的乐曲，技巧完成的不错，但是不感人，为什么？我就不详述了。

邬满栋先生是著名的竹笛演奏家也是一位颇具特色的作曲家，几十年来他创作了大量的二人台音乐风格的竹笛独奏曲，在国内外经常上演和录制光盘，广为流传，深受广大人民群众欢迎。如笛子协奏曲《走西口》（邬满栋、刘铁铸曲），和刘铁铸先生共同创作的还有：《叮嘎叮》《兴头》《思儿》等十多首笛子独奏曲，和我还创作了《大泉山下育新人》《高

峰在前》等。这些独奏曲二人台音乐风格特别浓，味道特别的足，充分展现竹笛演奏二人台音乐的独特技巧，演出后非常受观众的欢迎和喜爱。

使我深受感动的是，他不保守，不拘泥于二人台音乐特色风格和技巧，大胆地、刻苦地求教、学习、研究国内外吹奏竖笛、横笛、义嘴笛、排箫、簫及长笛、单簧管（他曾吹了二十多年的单簧管，为芭蕾舞剧《红色娘子军》《沂蒙颂》等伴奏）和我国南派竹笛特色技巧，以及亚非拉吹奏的特色技巧。如演奏我编曲的笛子独奏曲《萨玛哈舞曲》，它是阿拉伯风格的旋律，既有增二度和声音程的演奏，也有半音阶音乐的进行。其中还有7/8拍子的节奏，乐曲风格、技巧难度是很大的（1964年中国音乐学院举办院庆音乐会，该曲由竹笛大师曾永清先生首演，一炮打响，竹笛界广为流传）；再说乐曲内容情感的表达，既有深沉、凄凉苦痛的引子，也有欢快、活泼、激昂行进似的段落。技巧的应用，情感的变化和二人台音乐截然是两回事，但是邬满栋先生勇于突破他故有的特色技巧，竟然经过艰苦努力学习，严格按照要求训练，上台演出获得极大成功，引起同行、专家们的赞赏和热议。

另外，我创作的笛子协奏曲《刘胡兰之歌》是表现刘胡兰可歌可泣的英雄壮举，乐曲内容情感变化幅度很大，我采用了西洋奏鸣曲式的结构，也学习了很多西洋长笛演奏的技巧，但在高音区飘荡着刘胡兰音乐主题。整个乐曲可以说不论是技

巧、吹奏的方法还是风格和二人台音乐挂不上勾，可邬满栋先生提出要演奏这首乐曲，我真有些担心，他能完成吗？千万不可把刘胡兰的英雄形象吹成二人台音乐了。。我真没有想到，他非常刻苦的钻研，努力的学习，曾多次邀请我到他家共同研究刘胡兰英雄主题的塑造，展开部竹笛技巧的应用。上世纪七十年代山西省“音协”第二次会员代表大会，笛子协奏曲《刘胡兰之歌》隆重进行首演，受到与会代表们的热烈欢迎和高度评论，纷纷祝贺山西省出现第一部大型协奏曲作品。

之后，文化部举办全国“独唱、独奏、重唱、重奏”调演音乐会，《刘胡兰之歌》改名为《胜利的消息要传开》并谱写为钢琴伴奏演出后，深受首都专家、同行、评委、观众的好评，中央电视台、山西电台特地录音，每天多次播放，持续播放多年。由此，邬满栋先生步入竹笛技巧全面、风格多样、更高层次的竹笛演奏大师。

我和邬满栋先生相处二十多年，出于对二人台音乐的热爱和勇于探索新的竹笛演奏技巧，共同语言颇多，艺术的鉴赏能力和水平也相投，两人不论在工作中还是生活中的情趣，感情是很深的。我赞赏他、学习他、研究他的竹笛演奏技巧风格兴趣很高，由于个人的能力所限，音乐理论水平不高，已是耄耋之年的老人，只能写点自我感受和学习心得。邬满栋先生是难得的人才，愿他在古稀之年继续努力，发奋图强，做出更为显著的业绩。