

黄 波

一曲江河水 四海有知音

论黄海怀的二胡曲创作

编者按]在中国民族音乐创作的历史长河中,涌现出许多为繁荣祖国的民族音乐呕心沥血、默默耕耘的杰出人物,他们为民族音乐的发展作出了巨大的贡献。我院已故著名二胡演奏家、作曲家黄海怀先生就是其中一位。他移植改编的《江河水》,创作的《赛马》、《洪湖颂》等堪称当今二胡曲中的代表。对黄海怀先生的创作、演奏、教学及其生平的研究,无疑会促进当代二胡艺术的发展。本期发表的黄波(黄海怀先生的长子)的文章,对黄海怀先生的生平及其二胡创作进行了初步的探讨。我们欢迎大家参与这一讨论。

作者简介]黄 波,男,1962年生,现为厦门大学艺术教育学院音乐系讲师。通讯地址:厦门大学 522信箱。邮编:361005

曾记得 80年代,世界著名的指挥家小泽征尔先生第一次来到中国,当他听到二胡曲《江河水》之后,被其震撼人心的艺术感染力所深深打动,不禁为之伏案恸哭!当一曲《江河水》的影响广布于海内外时,当音乐家们用不同的形式和体裁把《江河水》改编成声乐曲、室内乐、管弦乐作品时,人们是不会忘记将《江河水》成功地移植为二胡曲,并使之成为传世之作的一位才华横溢的民族音乐家——黄海怀先生的。

黄海怀先生(1935—1967)虽然英年早逝,仅在人生旅途中渡过了短短的32个春秋,但他将毕生奉献给了祖国的二胡事业。他以卓越的艺术才能,怀着对祖国民族音乐事业的无限热爱,谱写了一曲曲富有艺术感染力的作品。无论是热情奔放的《赛马》,还是动人心弦的《江河水》和作者生前未来得及搬上舞台的二胡协奏曲《洪湖颂》等,这些久演不衰,久听不厌的作品,是中国音乐文化宝库中不可多得的艺术珍品。

今天,我们对他的二胡曲创作进行研究和探索,借以告慰黄海怀先生的在天之灵,同时对促进二胡艺术的繁荣与发展应具有一定的积极作用。

黄海怀,1935年生于江西省萍乡市,他自幼受民间音乐的熏陶,酷爱戏曲,并向民间艺人学会演奏多种民族乐器,二胡、京胡、笛子等样样精通。由于他具有很高的音乐天赋,很快熟练地掌握了民间乐曲《杜鹃哀鸣》、刘天华的二胡曲《光明行》及《空山鸟语》等的演奏技巧。1952年出任萍乡一个业余剧团副团长,经常登台演奏,初步显露其艺术才华。并为以后在二胡艺术上的成就奠定了坚实的基础。

1955年,黄海怀先生考入武汉中南音专(现武汉音乐学院的前身),在系统的音乐训练中,他对音乐的灵性和悟性迅速提高,在周华林先生的悉心指导下,对二胡的热爱达到了如痴如

迷的地步。为了更广泛地吸取各种民间音乐的营养,他努力学习各种地方戏曲诸如汉剧、楚剧、豫剧等,对其风格、韵调、行腔有了深入的了解。众多音乐风格的吸取,为他以后的演奏和创作打下了良好的基础。

1958年,黄海怀以优异的成绩毕业并留校任教。在母校执教期间,培养了一批优秀的二胡演奏人才,并开始致力于二胡的演奏与创作方面的探索和研究,成功地创作和移植了具有独特艺术风格的《赛马》《江河水》及《洪湖颂》等作品。

50年代末至60年代初期正是黄海怀青年时代,其二胡演奏技巧日臻成熟,艺术经验逐渐丰富,于是在强烈的创作欲望和饱满的创作激情的驱使下,佳作相继问世。但随着60年代中期“文化大革命”的到来,中国大地笼罩在一片阴影之中。音乐创作乃至整个文艺事业都处于停滞和扭曲的状态,他的身心受到严重摧残,不幸患了重病,医治无效,于1967年英年早逝,时年仅32岁。

如果从我国二胡创作的年代和整体发展趋势进行分析,我们不难看出,从20-30年代以刘天华创作的《空山鸟语》为代表的十首二胡名曲,到40-50年代以阿炳创作的《二泉映月》为代表的三首二胡精品,为二胡艺术的创作和发展奠定了良好的基础,并把二胡艺术推向了一个新的高度。50-60年代,以一批学院派为代表,他们在挖掘、整理民间音乐的基础之上,相继创造出一批具有地方音乐风格的优秀作品,如《豫北叙事曲》(刘文金)、《河南小曲》(刘明源)、《秦腔主题随想曲》(鲁日融)、《山村变了样》(曾加庆)、《金珠玛米赞》(王竹林)、《赛马》(黄海怀)、《江河水》(黄海怀)、《梆子风》(项祖英)等。这一时期的作品一个典型的特征是:以各地方的音乐体裁为基础进行加工、发展和再创作,展现了各地不同的音乐风格及生活风貌,形成了一股新的、多元化、富有激情的创作热潮。80-90年代以来,二胡的创作又有了全

新的发展。其创作由60年代的风格小品发展到结构复杂的大型作品,以及用现代技法创作的无标题音乐的作品等。其中最具代表性的作品有《蓝花的叙事曲》(关铭)、《新婚别》(张晓峰、朱晓谷)、《长城随想》(刘文金)等。这一时期的作品由于有更多的专业作曲家参与,使得二胡曲的创作更具规范性,其创作技法更趋完善,为二胡艺术开辟了全新的发展方向。

综上所述,黄海怀先生创作的《赛马》和移植的《江河水》,无疑是他所处年代里最具代表性、最优秀的二胡作品之一。

《赛马》是黄海怀毕业任教后创作的第一首二胡作品,它是根据蒙古族民间音乐体裁而创作的。乐曲旋律流畅明快,结构规整精巧,动机简洁明了,是一首典型的快、慢、快三段式结构的精美小品。作者以欢快明朗的格调,简洁精练的乐句,把蒙古族人民在盛大节日里激烈竞技的赛马盛会和载歌载舞的民俗风情展现得淋漓尽致,使人如同身临其境一般。

《赛马》在创作上的显著特点是旋律的简约化和节奏的动感化,除中段部分采用蒙古族优美的曲调外,其它主要段落则是在节奏上的叠加和重音立体动感变化中发展。如第一段激昂奋进的旋律,生动、逼真的形象,作者用模仿马蹄声的节奏形式,在旋律展开、力度叠加及和声织体转换中,进行反复的对比,构画出具有现代美感的立体三维画面,使音乐形象栩栩如生。《赛马》创作上的另一精采之处是作者在创作中的不拘成规,大胆创新,率先将西洋弦乐器的拨弦技巧首次运用于二胡的创作和演奏中,更使《赛马》具有独特的风格,从而极大地丰富了二胡的演奏技巧和表现力。

从《赛马》的创作中不难看出,黄海怀在继承民族音乐精华的同时,还敢于创新并借鉴西洋乐器演奏技法为我所有,这也正是《赛马》的成功之处。1962年3月,在广州举行的首届《羊城花会》上,黄海怀以《赛马》一曲成名,引起轰动。《赛马》的成功,为他以后的创作奠定了

坚实的基础。

如果说《赛马》是黄海怀一个成功的开始,那么《江河水》的成功移植则是他音乐创作步入成熟的标志。在1962年3月的《羊城花会》上,当黄海怀第一次听到用双管吹奏的民间乐曲《江河水》,便被这首乐曲吸引住了,该曲激发了他强烈的创作激情。他下决心,一定要用二胡独特的表现手法和演奏技巧,将他从此曲中悟到的内涵、神韵,加以发展和进行新的创造。他在尊重原曲调的基础上,首先根据二胡独特的音色及演奏特点,将第一段弦式定为 $m\dot{i} - \dot{si}$ (1 = bB), 中段转为 $re - \dot{h}$ (1 = C), 并根据乐曲悲痛哀婉的音韵大胆采用压揉(一种民间艺人的揉弦方法), 同时用特别记号注明不需揉弦的地方, 以期达到乐曲特有的效果。同时在旋律上采取加花, 转调对比、顿、抑交错, 形成强烈的戏剧冲突。

黄海怀以其敏锐的观察力, 丰富的想象力, 准确地把握住了音乐最深层的内涵, 使《江河水》以全新的形象展现在人们的面前。欧洲一位伟大的艺术大师曾指出: “所谓艺术家, 就是他用他自己的眼睛去看别人见过的东西, 在别人司空见惯的东西上发现出美来”。从这一点来讲, 黄海怀无疑是成功的。

1963年5月, 第四届“上海之春”全国首届二胡大赛在上海举行。黄海怀以《赛马》《江河水》参赛, 演奏和作品双双获得成功。这两首乐曲也随之风靡全国。事实证明, 用二胡来表现《江河水》这一代表中国传统女性性格形象的主题是十分准确和高明的。二胡以其极富有人声美的音色, 柔和细腻的表现手法, 令人听来如泣如诉, 感动万分! 著名二胡演奏家闵惠芬又将此曲传播到海外, 受到了世人的瞩目。真是“一曲江河水, 四海有知音”。《江河水》从一首影响不大的民间乐曲到被黄海怀成功地移植成为今天具有广泛影响的二胡曲, 无不体现他对艺术创作的灵性和对音乐准确的驾驭能力。

坚定了自己的创作道路和发展方向。他开始更广泛地吸取民族传统音乐的丰富营养, 尤其开始着重对湖北地方音乐的整理、挖掘和研究。在其后的几年里, 他潜心研究, 精心构思, 一首气势磅礴、旋律优美、结构完善的取材于湖北地方音乐风格的二胡协奏曲《洪湖颂》, 在他的笔下诞生了。遗憾的是正当他准备将这首乐曲更进一步完善, 并把它搬上舞台之际, 文革这场灾难使得这一宏愿化为泡影。不久, 病魔夺走了他年轻的生命, 留下了这一终生遗憾。然而, 令人欣慰的是14年后黄海怀先生的学生著名二胡演奏家吴素华于1984年在武汉举办了“全国民族器乐大赛”的开幕式上, 将《洪湖颂》这一用西洋管弦乐队协奏的大型作品首次搬上了舞台。演出获得极大成功, 在人们热烈的掌声及赞扬声中, 我们仿佛看到了黄海怀创作的延续和升华……

黄海怀虽然在人生旅途里只渡过了短短的32个春秋, 但从他所留下的几首作品中, 我们不难看出他对中国民族音乐素材把握的准确性和表达的敏感性, 是与作者的音乐修养、艺术境界及审美理想紧密相关的。他的作品所体现出来的是中国民族民间音乐纯朴和自然的美, 因而深受广大民众的喜爱而流传至今。

综观黄海怀的二胡曲创作, 其突出特点是纯朴真挚, 腔正味浓, 风格独特。《赛马》热情奔放, 纯朴自然, 形象生动鲜明。中段采用大段落拔弦更是开二胡演奏技法之先河。《江河水》悲痛哀婉, 刚中有柔, 柔中带刚, 感人心肺, 催人下泪。《洪湖颂》气势磅礴, 味浓秀美, 倾诉了作者对生命的感悟与对祖国大好河山的赞美之情。

我们以今天的眼光来分析不能不得出这样一个结论: 黄海怀用他对音乐内涵至深的领悟能力, 对创作大局把握的超前能力, 以及对音乐表现熟练的驾驭能力, 使得他的创作总是具有浓郁的民族色彩和鲜明的个性特征。

随着《赛马》《江河水》的成功, 黄海怀更

黄海怀留下的作品虽然为数不多, 但却是

我们宝贵的音乐财富。从这几首二胡作品里我们可以看到作者对音乐的无限热爱，对琴艺的刻意探索以及对创作完美追求的精神！从《赛马》、《江河水》到《洪湖颂》，记载着黄海怀人生和艺术创作的双重升华。

黄海怀所创作的几首二胡曲，使我们能够从中得到这样一种启示：只有按照二胡这种乐

器自身所固有的特性及规律，充分挖掘和发扬它的优势，表现二胡其独有的艺术风格，在中国民族音乐这一丰富的土壤里努力探索，不断追求，才能创作出具有中国音乐神韵和时代特点的二胡精品。

责任编辑 蔡际洲

简 讯

○由中国音乐家协会和中国戏曲音乐理论研究会联合主办的全国戏曲音乐论著与论文评奖活动，于今年8月下旬在北京举行。我院刘正维教授的论著《戏曲新题——长江中上游小戏声腔系统研究》获最高荣誉一等奖，蔡际洲副教授的论文《中国戏曲音乐学学科建设构想》荣获二等奖。

这次评奖是在中国音协书记处常务书记冯光钰同志的主持下，由中国艺术研究院余从等专家组成的评委会从80年代以来发表的论著和论文中评选的。这次活动也集中展示了自1989年中国戏曲音乐理论研究会成立后，先后组织的四次全国性研讨会的学术成果。（刘夜）

○日前，历时九个月，由《湖北农民报》发起并承办的“我是农民”歌曲征集活动已见雌雄。我院姚峰副教授作曲，栾志龙作词的《黑土地牵着咱农民的心》荣登榜首。

“我是农民”征歌活动共收到全国29个省、市、自治区的词、曲来稿分别为13400余首、3500余首。全国300名词、曲作家为次创作了高水平的作品。姚峰的这首获奖歌曲为男女声二重唱，由他和空政歌唱家周灵燕演唱，日前已在北京录制完毕。（李文龙）

○著名旅美作曲家瞿小松于10月18日来我院就他近年来的音乐创作作了专场学术讲座。介绍了他1993—1994年创作的室内歌剧《厄迪普斯之死》、1991年创作的打击乐三重奏《Lan Mot》和1990着手构思与创作的室内乐9首——《J》（寂）系列；并介绍了这几首作品的创作过程、演奏情况以及美学思想。

时隔10日，另一位著名旅美作曲家谭盾也来我院访问，并举行了标题为“未来之路”的音乐创作专题学术讲座。介绍了他在美国获博士学位的毕业作品——交响乐《死与火》和新近创作的四幕歌剧《马可·波罗》等作品，以及这些作品的创作过程。之后，与在场的师生进行了座谈。谭盾在这次访问中，被聘为我院名誉作曲教授，院党委书记邓道祥为谭盾正式颁发了聘书。（朱爱国）