

浅析样板戏《智取威虎山》 与古筝乐曲《打虎上山》

■ 魏 军

【摘要】:本文拟在对根据京剧样板戏《智取威虎山》中《迎来春色换人间》一折改编而成的古筝乐曲《打虎上山》的分析基础之上,从古筝现代作品的创作、京剧的传承等方面作为切入点进行深入地探讨和研究。

【关键词】:样板戏;古筝;杨子荣;京剧的传承

一直以来,由于深受多年致力于从事样板戏研究的戴嘉枋先生的影响,我也一直追随着戴先生和我的恩师田克文先生的步伐,从未放弃过对中国20世纪60、70年代音乐这一领域的研究工作。从事古筝教学多年,偏爱现代作品,尤其是对根据京剧样板戏《智取威虎山》中《迎来春色换人间》(又名《打虎上山》)一折改编而成的古筝乐曲《打虎上山》情有独钟。

京剧样板戏是20世纪60、70年代重要的艺术表现体裁之一,在中国当代艺术史上曾达到登峰造极的地位,随着四人帮的垮台地位一落千丈,被批判、否定。沉寂多年以后,在20世纪80年代末又重新登上历史舞台,至今仍有着广泛而深远的影响。

京剧样板戏《智取威虎山》中选段《迎来春色换人间》的音乐主要分为两大部分,第一部分为纯器乐演奏的前奏,第二部分则为《迎来春色换人间》的唱腔音乐。现代古筝乐曲《打虎上山》就是由著名的古筝演奏家、作曲家赵曼琴先生根据这一选段的音乐创作、改编而成。乐曲具有强大的音乐气势、节奏快而不乱、音乐性格鲜明,将原样板戏中的英雄人物侦察员杨子荣在深入座山雕的土匪巢穴之前对战斗胜利的渴望和必胜的信念以及其大智大勇的英雄的音乐形象和性格刻画得入木三分。

京剧样板戏《智取威虎山》中的选段《迎来春色换人间》的第一部分是纯器乐演奏的前奏,首先在一阵急速、紧密的锣鼓节奏中,演奏出了代表着英雄人物机智、勇敢、坚定的性格的主题,接着以8分音符同音反复形式构成的马蹄声音型为主要动机进一步发展了这个主题,体现杨子荣一马当先,勇往直前的精神。而赵曼琴在创作、改编中将这一以8分音符同音反复构成的马蹄

声音型以及《解放军进行曲》的音乐素材,作为古筝乐曲《打虎上山》的引子部分,并用了附点节奏加以重整,直接快板进入,表现出英雄的坚定、英勇的音乐性格。

在正式主题出现之前,本来应该是由圆号吹奏的四个乐句的旋律,赵曼琴先生则将其改编成了古筝中常用的长摇技法,利用演奏者对古筝特色音色的把握来再现这一场景。紧接着,古筝乐曲就以急速有力的节奏展示音乐主部,表现了英雄人物穿越林海、横跨雪原,不畏艰险险阻,誓要捣毁匪巢的音乐场景。古筝乐曲的正式主题也只是样板戏中只有十个字一句的唱腔了:“穿林海,跨雪原,气冲宵汉。”在样板戏演唱中采用紧打慢唱的演绎形式,但是移植到古筝作品中,则采用“快四点”的演奏技法来体现。在对这首现代古筝乐曲的创作中,赵曼琴先生更是大胆地使用了自己独创的和弦长音、多指按弦、快速指序等高难度技巧,使这首短短不足三分钟的音乐作品成为了现代筝曲中高难度技巧优秀曲目代表之一。尤其是作品的艺术独特性在中国古筝的历史进程中具有划时代的历史意义。

随着古筝这一传统民族乐器在大众中的影响不断扩大,越来越受到大家的喜爱和重视,学习古筝的不同年龄层越来越多,那些传统的音乐作品流传甚广,但是从长远来考虑,仅仅凭那些仅有的传统作品只是继承而不足以谈到发展,这就需要更多的作曲家投入到对这一传统乐器音乐作品的创作中,虽然已经有了赵曼琴、王中山、何占豪等等作曲家已经大量改良传统的演奏技法、以及将西方作曲技法与中国的传统音乐创作结合起来,也创作了一批优秀的如古筝协奏曲《临安遗恨》、《西楚霸王》,古筝独奏曲《打虎上山》、《茉莉芬芳》,古筝重奏曲

《百花引》等音乐作品,但还需要创作出更多、更有特色的优秀作品才能让其继续发扬光大,得到更好的传承。

而透过这种在样板戏的唱腔音乐的基础上进行创作的手法,除了对改编后的器乐有着积极的意义,对京剧这一传统的艺术体裁的传承和发展也有着一定的推动作用,通过一些优秀作品的推广,无疑也让更多的群体在更多的音乐领域逐步地了解京剧、喜爱京剧,也促使更多的有识之士投入到对中国传统音乐的传承和推广这一历史使命中来!无论是曾经在音乐历史进程中取得过多么辉煌的成绩的艺术体裁,还是那些逐渐被世人慢慢遗忘的艺术种类,只要我们有志去研究、保护它们,让这些代表了中华民族的传统文化不会随着岁月的流逝而消亡,让我们一起努力将我们伟大民族的传统文化一代代传承下去,这无疑是留给我们下一代最好的文化遗产!■

参考文献:

- [1] 戴嘉枋. 样板戏的风风雨雨[M]. 北京:知识出版社, 1995, 4.
- [2] 赵曼琴. 赵曼琴教学筝谱[M]. 北京:同心出版社, 2004, 1.
- [3] 戴嘉枋. 论京剧“样板戏”的音乐改革(上)[J]. 黄钟, 2002, 1.
- [4] 张彤. 中国筝曲的继承与发展[J]. 艺术研究, 2006, 2.
- [5] 张彤. 现代筝曲的创作风格与表现手法[J]. 黄河之声, 2011, 10.
- [6] 云茜. 浅谈古筝音乐的继承与发展[J]. 青年文学家, 2011, 16.
- [7] 郝志宇. 浅析京剧样板戏《智取威虎山》中《打虎上山》音乐的艺术性[J]. 黄河之声, 2012, 13.

(江汉大学音乐系)