

岩缝中的奇葩

——“文革”时期中国钢琴音乐创作

常爱玲

(齐鲁师范学院音乐学院, 山东 济南 250013)

摘要:“文革”初期,钢琴艺术遭到残酷“批判”和“声讨”,中外钢琴音乐作品和教材被称为“毒草”遭到禁绝、销毁。就在中国钢琴艺术将要销声匿迹的时候,钢琴家们用勇气和智慧创作了大量独具特色的钢琴艺术作品,使中国钢琴艺术在政治的岩缝里绽开绚丽的奇葩。

关键词:钢琴艺术;文革;京剧

中图分类号:J609.2

文献标识码:A

文章编号:1008-2816(2011)06-0139-04

钢琴艺术在欧洲已有三百多年的发展历史,1840年随着鸦片战争的炮声来到中国,经历了新文化运动、抗日战争、解放战争、建国初期、“文革”和当代等几个发展阶段。在百余年的历史进程中,一代又一代钢琴艺术家们学习借鉴西方各国钢琴艺术成就,汲取广袤中华大地的文化资源,形成和发展了具有鲜明民族特色的中国钢琴艺术。特别是在新中国成立之初,中国钢琴艺术在演奏、创作、教学等方面都出现了前所未有的繁荣景象。上世纪60年代,正当中国钢琴艺术以朝气蓬勃的姿态向前大步迈进的时候,一场持续10年之久的文化大灾难降临了,史称“文革”。“文革”对我国的政治、经济、文化,无疑是一场浩劫,中国钢琴艺术也未能幸免。钢琴被说成是“大、洋、古”,与民族化的道路背道而驰,不能为革命服务,应该砸烂;中外钢琴音乐作品和教材被称为“毒草”而遭到禁绝、销毁;为中国钢琴艺术事业建立了卓越功勋的钢琴家惨遭迫害;艺术院校的钢琴专业被撤销……但是,艺术自有艺术的规律,钢琴自有钢琴的生命力。在中国钢琴艺术的一片瓦砾中,钢琴艺术家们用勇气和智慧使中国钢琴艺术在政治的岩缝里开出了绚丽的奇葩。

一、钢琴伴唱《红灯记》的诞生

“文革”时期,文化生活非常枯燥。在音乐创作方面,“革命样板戏”成为主流,可谓是“一花独放”,唱遍大江南北、城市和乡村。“革命样板戏”是“文革”时期最为重要、最为奇特的音乐现象。“江青将一批音乐戏剧作品定为无产阶级文艺的光辉样板,称之为‘革命样板戏’。它们是:革命现代京剧《智取威虎山》、《红灯记》、《沙家浜》、《奇袭白虎团》、《海港》,革命现代芭蕾舞剧《红色娘子军》、《白毛女》,革命交响音乐《沙家浜》,共8部,称为八大样板戏。”^{[1](158)}

在“样板戏”盛行的年代里,钢琴演奏是没有生存之地的。在这样不利的环境下,著名钢琴家殷承宗以变通的方式,让钢琴这件“资产阶级的乐器”转而为工农兵服务。1968年春,在中国京剧院和中央乐团的支持下,殷承宗试着为现代京剧《红灯记》创作钢琴伴奏,并获得了极大的成功。中央首长高度肯定了这一“洋为中用”的艺术新形式,决定作为建党47周年的特别献礼,于1968年7月1日在北京人民大会堂演出,向全国进行广播。翌日,《人民日报》以头版头条特大字号通栏标题作了报道,中央新闻电影制片厂将其制成影片在全

收稿日期:2011-07-08

作者简介:常爱玲(1970—),女,山东莒县人,教授。

国放映,北京邮票厂将其设计成邮票由邮电部于1969年8月1日全国发行,钢琴伴唱《红灯记》一时间轰动全国。

在该作品中,钢琴伴奏作为表现内容的形式,尽量保留了京剧《红灯记》的韵味和特色,采取的是带旋律的伴奏形式,对原京剧唱腔没有做太多改变。在旋律的起伏上,突出了京剧唱腔中字头、字腹、字尾及声调的变化,用钢琴富于变化的伴奏织体代替庞大复杂的民乐队,使伴奏形式简单化,方便群众演唱和欣赏,更容易被人们所接受。钢琴伴唱《红灯记》将京剧曲调和钢琴表现手法结合起来进行创作,用钢琴为京剧伴奏,改变了京剧历来由民乐队伴奏的传统表演风格,开创了西洋乐器演奏中国京剧的先河;将钢琴与京剧这两种完全不同质的音乐文化载体进行嫁接,既保留了京剧唱腔和打击乐的基本特点,又发挥了钢琴音域宽广、气势雄伟、富于表现的特长,充分展示了钢琴和京剧和谐共鸣所产生的艺术魅力。这一成功的尝试说明,“西方的钢琴艺术与中国的古典戏曲艺术能够融合在一起,且具有新的韵味和美学价值。”^{[2](68)}这一“洋为中用”的艺术形式开创了钢琴的革命时代,在中国音乐发展史上有着非常重要的地位和意义。它诞生在严酷的政治环境下,让几乎消失了的钢琴艺术获得了再生;它最大范围地把钢琴的声音带给了中国的广大民众,成为钢琴音乐在中国史无前例的大普及;从江南到塞北,从都市到村庄,很多人就是从这部钢琴伴唱《红灯记》的影片中才开始认识钢琴、喜爱钢琴的;它创造了数千场久演不衰的艺术神话,成为伴随几代人共同成长的历史记忆。钢琴伴唱《红灯记》是中国钢琴艺术发展史上极为特殊而浓重的一笔,是在“文革”初期中国钢琴濒危之际的一次成功尝试,不但挽救了中国钢琴艺术,而且为后来的钢琴协奏曲《黄河》以及其后的中国钢琴音乐创作奠定了坚实的基础。

二、钢琴协奏曲《黄河》的问世

《黄河大合唱》诞生于战火纷飞的抗日战争时期,是我国优秀人民音乐家冼星海先生创作的音乐巨著。作品以黄河作为中华民族的象征,歌颂了中国人民的英勇不屈的斗争精神。在钢琴伴唱

《红灯记》获得了巨大成功之后,中央乐团的殷承宗、储望华等艺术家就计划把冼星海的《黄河大合唱》改编成为钢琴协奏曲,以突出钢琴的地位,发挥其独奏乐器的艺术特性。

1969年2月7日由殷承宗、储望华、杜鸣心、盛礼洪、刘庄等人组成的钢琴协奏曲《黄河》创作组正式成立。1969年12月,创作组集体完成了对《黄河大合唱》的改编。协奏曲共分由4个乐章组成:第一乐章《黄河船夫曲》。以汹涌澎湃的黄河,衬托出黄河船夫不畏艰险勇往直前的坚强意志,象征中华民族不屈不挠的英雄气概和斗争精神。第二乐章《黄河颂》。这是一首中华民族的颂歌,歌颂了中华民族五千年的辉煌历史,告诉世人中华民族是一个强大的民族,她正以雄伟的姿态傲然屹立在世界的东方。第三乐章《黄河愤》。清脆的笛声以陕北民歌的风格奏出开阔而悠扬的引子,《黄水谣》的音乐缓缓流出,钢琴愉快而欢畅的演奏,展现了中国人民和平幸福的生活;之后以《黄河怨》的旋律刻画出暴敌入侵、国土沦丧后,百姓流离失所、无家可归的凄凉景象,表现了人民群众对敌人的满腔仇恨。第四乐章《保卫黄河》。由铜管奏出具有号角般的引子,号召全国人民团结起来抗击侵略者,紧接着由钢琴铿锵有力地弹奏出“保卫黄河”的音乐主题,表现了中国人民斗志昂扬奔赴抗日战场的情景。在乐曲结束前,揉进了《东方红》和《国际歌》的旋律,钢琴和乐队的竞奏,把全曲推向了高潮。三者结合在一起,强烈地体现了中国的抗日战争是世界反法西斯战争的一部分,揭示了只有中国共产党领导的中国人民才能赢得这场战争的伟大胜利。这部作品于1970年5月在北京首演,获得极大成功,并给予了“样板戏”的待遇,红极一时。

钢琴协奏曲《黄河》,不仅仅是对《黄河大合唱》简单的改编,而是较好的借用了西方音乐体裁——协奏曲。在创作技法上以西方传统的功能和声为基础,而在结构上却没有沿用西方传统的奏鸣曲式和三乐章结构,采用的是典型的中国传统的启、承、转、合的组曲形式,从而使四个乐章的联系更为紧凑,整个作品一气呵成。该作品不仅体现了中国传统音乐风格和中国文化精神,而且利

用钢琴独特的表现手法把革命英雄形象及黄河汹涌澎湃的气势表现得淋漓尽致,使原作所表达的中华民族不屈不挠斗争精神得到了很好的再现。它是一部用西方音乐体裁,表现中国民族音乐风格的作品;它既有华丽的、高难度的演奏技巧,又有巨大的艺术感染力;是音乐创作中将外来形式“民族化”的典范,把中国钢琴协奏曲的创作提高到了一个崭新的水平;是我们国家迄今为止最成功的大型器乐交响作品。自“文革”至今,协奏曲《黄河》在国内外音乐舞台久演不衰,“成为20世纪中国钢琴协奏曲中公演次数最多,出版乐谱和录制音响、音像数量最大,传播面最广的作品。”^{[3](16)}钢琴家储望华说:“‘文革’一场摧残人类文化的浩劫,为千万人咒骂,原来的那个创作集体亦人走茶凉,《黄河》却千百次地被演奏着。”^{[4](20)}

三、民族与民间音乐改编的高潮

改编是音乐创作手法之一。1913年,赵元任的《花八板与湘江浪》奏响了中国传统乐曲改编钢琴曲的“前奏”。后来有刘雪庵根据琵琶谱《平沙落雁》改编的钢琴独奏曲《南来雁》,江文也根据琵琶古曲《浔阳月夜》改编的钢琴叙事诗《浔阳月夜》等。新中国成立后,根据传统器乐曲改编的钢琴作品,主要有:江文也根据北魏古箏曲《典乐》改编的钢琴奏鸣曲《典乐》,陈培勋根据粤调小曲改编的钢琴独奏曲《卖杂货》、《思春》、《旱天雷》、《“双飞蝴蝶”主题变奏曲》等。虽然有不少作曲家以不同的选材和构思,运用丰富的表现手法,推动了钢琴改编曲的进一步发展,然而真正将钢琴改编曲推向高潮的是“文革”时期。“文革”初期,由于受当时“革命”思潮的限制,创作题材受到制约,创作技法停滞不前。钢琴伴唱《红灯记》和钢琴协奏曲《黄河》的成功改编,开创了钢琴与其它艺术形式结合的先例,使“钢琴改编曲”这种艺术形式发展起来,并成为这一时期中国钢琴曲创作的最主要形式。作曲家们在严酷的历史条件下,在政治的缝隙里,改编了一大批有影响的中国民族民间音乐,用西洋音乐多声化手法、民族化的和声、复调等技法,使钢琴这件西洋乐器与中国旋律融为一体,焕发出独特的中国魅力。这一阶段因曲目数

量多、乐曲分量重、创作质量高,而成为钢琴改编曲发展的黄金时期。

这些改编曲主要分为三种类型:

1. 对“样板戏”音乐的改编。由于钢琴伴唱《红灯记》的诞生,使“‘文革’初期的钢琴音乐创作大部分都是‘样板戏’音乐的改编曲,是‘学习’和‘宣传’‘革命样板戏’的产物。”^{[5](112)}在题材上因政治上的要求,表现革命传统剧目的较多。代表作品有:根据革命现代京剧《智取威虎山》唱段改编的《甘洒热血写春秋》、根据革命现代京剧《杜鹃山》音乐改编的《家住安源》、根据现代舞剧《白毛女》音乐改编的《北风吹》、钢琴组曲《红色娘子军》、弦乐钢琴五重奏《海港》等。在当时的政治环境之下,“样板戏”的主题旋律和结构不准有任何改动,作曲家只能在有限的空间里进行改编和小幅度的创作。因此多采用形式的简单转换方式,将原作的旋律在钢琴上复述,创作技法很难有进一步的突破,钢琴的发挥受到一定的局限。

2. 根据古典传统器乐曲的改编。主要有:根据江南丝竹《春江花月夜》改编的《夕阳箫鼓》,根据二胡曲改编的《二泉映月》,根据琵琶曲改编的《十面埋伏》,根据唢呐曲改编的《百鸟朝凤》,根据古琴曲改编的《平湖秋月》、《梅花三弄》、《流水》等作品。此类改编曲的音乐素材主要来源于流传已久的中国古典乐曲,作曲家在改编中保持了我国古典音乐情景交融、寓情于景、借景抒情的创作原则;用适合于传统古典乐曲的和声、复调等手法,通过对原音乐材料进行删减、补充,保留乐曲的基本结构,继承了传统古典音乐旋律突出的特点,使音乐中横向单一的旋律线条与纵向多层次的和声叠置进行结合,深入地挖掘和表现了传统音乐的思想内容;用钢琴的演奏技巧模仿古筝、琵琶、唢呐、箫等民族乐器的音色,既使传统音乐钢琴化,又使钢琴改编曲具有浓郁的民族气息和深厚的中国情结,产生了极为突出的演奏效果,大大拓展了钢琴的表现力。

3. 以民歌和创作歌曲的旋律为素材改编的钢琴曲。主要有:《陕北民歌主题变奏曲》、《浏阳河》、《陕北民歌钢琴独奏曲四首》(“山丹丹开花红艳艳”、“绣金匾”、“军民大生产”、“翻身道情”)

《松花江上》、《红星闪闪放光彩》、《南海小哨兵》、《挑担茶叶上北京》等。这些作品全部采用原歌曲的标题,表现歌颂性的内容。创作手法上基本包括原曲完全呈示、对音乐主题进行伸展、加花和扩充性的变奏、引进对比性的材料、最后是再现结束全曲。这样的创作手法就像一个框框,限制着改编者进行艺术发挥。即使在这样的条件下,“作曲家们仍做着艰苦的努力,留下了一些具有创造性的、艺术价值较高的钢琴音乐作品。”^{[6](144)}

一部优秀的艺术作品就是一个时代的印记,其成功与否取决于艺术感染力与影响力。今天,中国钢琴艺术在自由、多元化的创作环境里已是多姿多彩、硕果累累,在国际音乐舞台上占有一席之地。但“文革”时期产生的优秀钢琴艺术作品,仍然是在钢琴演奏、教学中深受欢迎的曲目,是海内外舞台上久演不衰的经典作品。四十多年来,

在钢琴艺术的百花园里,这一绚丽的奇葩沁入心扉,独领风骚。

参考文献:

- [1] 常爱玲. 中国钢琴艺术史研究[M]. 济南:山东教育出版社,2010.
- [2] 卞萌. 中国钢琴文化之形成与发展[M]. 北京:华乐出版社,1996.
- [3] 戴嘉枋. 钢琴协奏曲《黄河》的音乐分析[J]. 音乐艺术,2004,(4).
- [4] 储望华. 《黄河》钢琴协奏曲是怎样诞生的?[J]. 人民音乐,1995,(5).
- [5] 居其宏. 新中国音乐史——1949—2000 [M]. 长沙:湖南美术出版社,2002.
- [6] 梁茂春. 中国当代音乐[M]. 北京:北京广播学院出版社,1993.

A Brilliant Wonderful Work from Arduous Nature ——“Cultural Revolution” Period, China’s Piano Music

Chang Ailing

(School of Music, Qilu Normal University, Jinan 250013, China)

Abstract: “Cultural Revolution” initially, Piano brutally “critical” and “denounce” foreign teaching piano music and is known as “poisonous weeds” have been wiped out, destroyed. Piano Art in China will disappear when the pianists were thinking very hard, deal wit, courage and wisdom with the creation of a large number of unique piano works of art, the Chinese art of the piano in the harsh political fissure in the wonderful blooming brilliant.

Key words: Chinese Piano; Cultural Revolution; Opera

(责任编辑:许海丽)