

勤奋、敬业、钻研、创新

——二胡演奏家李长春音乐生涯侧记

西安音乐学院 曾金寿

李长春先生生于1944年。当时,国家处在抗日战争、解放战争的动荡时期,因此幼年基本上学无定所。1949年新中国成立,各行各业百废待兴,此时5岁的他深受艺术家庭(父亲是画家,大姐是音乐教师)的影响,对音乐显露出特别的天赋,不仅喜欢吹口琴、吹笛子、唱歌,而且还能哼几句京剧、豫剧、秦腔等剧种的唱段。1956年,西安音乐学院少年班开始招生,他以优异的成绩被录取,开始了他的音乐生涯。

李长春先生在西安音乐学院主攻二胡专业。先入少年班(附中),后考入大学部,12年的学习深造使他的专业技能炉火纯青。在校期间,他不仅掌握了多门民族乐器的演奏技巧,更重要的是认真学习和继承了老一辈教师做人、做事的高尚品德和理念。这不仅为他以后从事二胡事业打下了坚实的基础,而且也造就了他为民族音乐教育事业奉献一生的理想。

李长春先生学习二胡依靠时代的机遇和自身的天赋,而从事二胡演奏、创作及改革则是出于他对二胡的喜爱和坚忍不拔的毅力。实际上,他以二胡专业演奏为理想经历了曲曲折折的过程,但困难都被他一一克服了。无论在学校还是走向社会,他都以谦虚、乐观进取的精神面对。这种处世态度使他走过了人生的沟沟坎坎,最终作为西安音乐学院一名资深教授,

成为全国著名的胡琴演奏家、作曲家和改革家。

一、逆境求索

1968年大学毕业后,李长春先生被分配到陕西商洛地区丹凤县月日公社马炉大队当了农民。在偏僻、落后的山区,每日伴随他的是锄地、放牛、背粪、砍柴……繁重的体力劳动和巨大的政治压力并没有使他消沉和失望,山里人勤劳憨厚、淳朴善良的思想作风反而感动了他,使他更加体会到山区人民生活的艰辛和思想品格的高尚。他找到了回报这些乡亲的方法:积极组织马炉大队插队的大学生们热情地为当地农民排演节目,满足他们如饥似渴的文艺需求。在劳动之余,排练小合唱、三句半、快板、唱样板戏等,这都成了他们不可缺少的娱乐方式。自编自演、生动活泼的演出,时常博得数十里之外老乡们的热情欢迎。由于他不畏艰难、自强不息的探索精神,1971年被调入商洛剧团,终于有了与二胡朝夕相伴、从事创作的机会。此时,尽管上山下乡演出不断,生活条件很艰苦,但他始终不放弃在学生时代就萌发的乐改思考。经过反复细致周密的构想和设计,他和妻子一起,对二胡的琴弦、琴杆、琴轴、琴码、千斤、弓子、琴托等各部件均做出了充分精细的改造和无数次的探索与实践。为了找到合理的解释,他甚至废寝忘食

的学习相关声学知识和力学原理,有时还不远千里自费去北京寻找专家论证,经常利用节假日到西安,向乐器厂师傅求教。功夫不负有心人,经过多年的努力,他终于研制出一种全新的三根琴弦胡琴。李先生改革的三胡是基于高胡、二胡、中胡基础上的大胆创新。在设计上,一方面保留了传统二胡的基本形制、音色,同时在音域、音量及艺术表现方面均有新的突破。特点是:其一,在 d-a 定弦的基础上增加低音琴弦 g,使其音域向下扩充了纯五度;其二,依照民族管弦乐队弦乐声部高、中、低不同音区的要求,他先后又研制出“87 型高音、中音、次中音系列三胡”;其三,它不仅能像小提琴那样自如的演奏双弦,经他研制的双股马尾琴弓还可随意演奏出三条弦的和声效果。三胡不仅丰富了胡琴的音色、拓宽了音域,而且在演奏技法上有了大幅度的发展,从而极大地提高了民族弓弦乐器艺术表现力。1979 年 4 月 26 日,由中国音乐家协会、北京乐器学会组织,在中央音乐学院举办了李长春改革二胡座谈会,经他改革的三胡引起了音乐界、二胡界极大的兴趣和关注。时任中国音乐家协会主席吕驥、中央民族乐团团长、作曲家李焕之、中央音乐学院蒋凤之、二胡演奏家张韶、北京乐器学会秘书长朱虎熊、作曲家油达民和鲁日融等都给予了极高的评价。

三胡的研制是李长春先生长期以来从事二胡演奏教学过程中不断思考、不断探索的结晶。从其设计到定型,都离不开李先生对二胡的热爱以及他善于思考、钻研与创新的精神。他研究的目的,是欲探寻二胡如何能适于时代的声音和寻求民族弓弦乐器更加完美的艺术表现力,结果证明,研究是成功的。这项研究自上世纪 70 年代末以来不断地荣获中华人民共和国文化部、陕西省人民政府、陕西省教委等部门的多次奖励。其成果亦经专家审核鉴定并选入国家科委所编《中国成果技术大全》(1989 年 22 期);1996 年 11 月,再次选入由香港新华通讯社出版社向海内外发行的《世界优秀专利技术精选·中国卷》中。

在十余年反复研制的艺术实践过程中,投入大量精力进行艰苦细致的创作及新乐器的演奏练习后,终于使得这项成果趋于成熟。因此,当三胡演奏在中央广播电台、陕西广播电台、电视台播出后,引起了广大听众和音乐界同行专家们的强烈反响。为此,陕西省科委专为李先生拍摄了电影片《民乐新秀》。此项成果在台湾、新加坡、马来西亚等地亦产生了广泛的影响,并得到了音乐界专家们的充分肯定和赞赏。

二、陕西情怀

除了对二胡进行改革之外,李先生在其音乐创作方面亦是成果颇丰。在他的生活中,如果说二胡的改革是通过探索寻找二胡发展的最大潜力,那么通过二胡音乐创作则是他对不同历史时期自己的感性体验、种种人生感悟的另一种表达。他认为,“一件乐器的推广应用和流传,乐器改革只是占其中极小的位置,而绝大部分有赖于为它创作大量能发挥其特性的、真正感人的音乐作品及其精湛的演奏艺术”^①。而事实上,在他所从事的五十多年二胡演奏与教学生涯中,通过音乐创作寻找二胡的艺术魅力一直就没有中断过。为此目的,他先后创作了大量二胡曲、三胡曲,同时,还改编、移植了不少中外名曲。这些作品难易程度各异,具有鲜明的地域风格。而其中的大部分乐曲,今天均被纳入音乐院校所用二胡教材之中,深受二胡学习者的喜爱。这些不同程度的二胡曲,对于学习者而言,无论对指法、节奏、技巧的训练均大有帮助,而且对于调性转换、弓法训练也大有益处。对于演奏者来说,通过对不同地域性风格乐曲的掌握,可较全面的提高二胡演奏技能,并在此程度上抒发个人情怀、弘扬优秀的民族音乐文化。如代表性的作品有:《怀想曲》《闹社火》(中音三胡独奏曲,与冯宁合作,创作于 1977 年、1982 年)、《秋忆》(二胡独奏曲,与梁欣合作,创作于 1997 年)、《欢庆》(二胡齐奏,创作于 2000 年)、《清华泪》(二胡独奏曲,与张冀文合作,创作于 2003 年)、《怀想曲》(二胡独奏曲,创作于 2007 年)、《陕南社火》(二胡独奏曲,创作于 2008 年)、《泪思》(二胡独奏曲,创作于 2010 年)、《春到长安》

^①李长春.三胡曲集[M].台北:学艺出版社,1997:1.

(二胡齐奏,创作于2010年)、《长安秋月》(二胡独奏,创作于2014年)、《草原风情》(三胡三重奏,创作于2015年)等。

李长春先生创作的素材大多来自陕西地方戏曲,陕北、陕南民歌,小戏等。他通过二胡特有的演奏手法——压、滑、揉、打等来表现作者情怀。同时,运用不同的伴奏乐器,如:钢琴、扬琴、古筝与小乐队的各种组合技巧(琶音、和弦等)来衬托乐曲的意境。如《怀想曲》就特意运用了碗碗腔中的原始唱段来凸显秦地特有的地域性音乐风格,而其中快板段通过快速换弦、跳把、连续快速分解和弦与八度音程跳进,使音乐充满着催人奋进、坚定有力、激情昂扬的气势。尾声部分则用慢板表现了波澜壮阔的气势。其抒情部分是对先烈深切的缅怀,音乐悲怆深沉,但充满着苍劲有力的气势。另一部作品《陕南社火》则采用了丰富多变的陕南音调,在旋律写法上,作者为了展示二胡的音域和富于歌唱性的音色特点,其引子以高亢的陕南山歌为基调,采用了弓弦乐器独有的技法,如空弦音与旋律音反复交替出现的手法。在乐句的处理上,作者采用二胡与钢琴伴奏的交相呼应,生动地表现出连绵起伏、气势雄伟的秦岭大山和阵阵山歌在耳边环绕回荡的声响。作品以丰富多变的山歌、小调,加上极具时代特性的变化音和欢快的节奏运用,不仅使得旋律格外清新、充满浓郁的地方色彩,而且展现了春节期间当地民间闹社火的热闹场面。此外,钢琴伴奏的巧妙配合,使音乐浓淡有序,耐人寻味;变化音、半音阶旋律的进行,大大增强了二胡的技巧性;而其左手各类技法,如打音、滑音、颤音的成功加入,使得欢腾热烈、绚丽多彩的乡土画面悠然展现在人们的眼帘。这两首作品可谓是他创作中的代表。在乐曲整体构思、结构、音域、指法、弓法等方面无不经过深思熟虑,不仅为学习者提供了学习多种技巧的可能性,而且也成功的塑造了作曲家对本土音乐文化的深厚情怀。

三、教学研究

李先生从事二胡教学五十余载,可谓桃李满天下。他治学严谨、博采众长,能针对学习者因材施教,循循善诱,扬长补短,所以往往在最短的时间内能达到所要求的预期目标,并能在理解乐曲及表演技能方面逐渐形成自己独到的见解。经李

先生指导过的学生,许多任职在全国多个文艺团体、高等艺术院校,他们均已成为二胡艺术事业发展中的中坚力量。

在教学过程中,为了配合教学,他还潜心学习研究,相继发表学术论文数十篇。此外,他还编写了大量二胡教材、发表多部专著,如:《实用二胡教程》(合作)、《三胡曲集》《二胡演奏法》《二胡名曲选》(中、高级教程)、《二胡演奏法补充教材》《中外二胡曲精选》(合作)、《西安音乐学院二胡考级曲集》(上下册)、《二胡与外国小提琴名曲》(合作)、《李长春胡琴作品选集》等。这些教材采取循序渐进的编写方法,适应不同程度、不同级别的使用者,有很强的实用性、技术性,深受广大二胡爱好者普遍欢迎。特别应该提及的是《二胡演奏法》一书,此书目前已成为陕西二胡普及教育中较受欢迎的书籍。同时,也被国内许多音乐艺术院校采用。

四、思奏不息

回头看,李长春先生从考入西安音乐学院少年班至今,在二胡道路上已走过了60年的音乐生涯。这条路既坎坷,又充满着种种人生体验。在不平坦的人生旅途中他严以律己、宽以待人、为人谦和、办事低调,在人生最艰苦的时候,他也从未中断过对民族音乐事业的热爱,从未放弃锲而不舍的探索精神,也正因为此,他被陕西省文化厅授予“陕西省终身成就艺术家”称号。

如今,李长春先生虽然年过古稀,但他的精神依然焕发,奋斗不息,坚持练琴、写作。他说:“在二胡艺术道路上他才刚刚起步,还要继续努力”。2015年10月15号由陕西省文化厅主办,陕西省歌舞剧院有限公司承办,在西安音乐厅举办“陕西省终身成就艺术家系列·李长春作品音乐会”全面展示了他的创作与演奏精品。这次音乐会由李长春先生和他的学生:来自中国音乐学院、香港中乐团、陕西省歌舞剧院、西安音乐学院、西安文理学院等单位的多位二胡名家共同登台演出,旨在共同追寻、诠释胡琴音乐中的黄土情怀,回报三秦父老,回报母校——西安音乐学院。

老骥伏枥,志在千里。笔者衷心祝愿李长春先生身体健康,祝贺“李长春作品音乐会”取得圆满成功! ♪