

《岁寒三友——松·竹·梅》的创作及感言

顾冠仁

寒冬腊月，劲松昂然挺立、英姿勃发，翠竹飘逸坚韧、直竿亮节，腊梅不惧风霜、含苞怒放，它们在寒冬严霜的艰苦环境中，终年不凋、刚毅坚韧、乐观向上的高洁风尚，象征着中国人民的品格与情操，历来为人们推崇，也是历代文人借此题材寄物抒情，来表达自己对理想品格及精神境界的追求。

“松·竹·梅”是我考虑已久的创作题材之一，用民族管弦乐来表达这一题材有它一定的优势，优势在哪里？我认为在于这个乐队能较为贴切地体现出这一题材所包含的神韵、气度，同时，中国民族乐器的特有魅力在这一题材里也能得到较为充分的展现。

音诗《岁寒三友——松·竹·梅》共分三个乐章：一、劲松；二、翠竹；三、腊梅。同处严寒环境中，但它们形态各异，在创作中必须抓住它们之间的不同点，并化为不同的音乐形象，采用不同的手法，在音乐上形成它们各自特色，乐章之间既有对比又有统一，让岁寒中的三个友人个性鲜明、神采各异，在对比中展现它们的精神风采。

下面分乐章介绍我的创作设想、立意。

第一乐章：劲松。这一乐章我抓住松树挺拔、苍劲、古朴的特点，创作了两个音乐主题。

例 1.

这一主题先由中音笙奏出前两个乐句，后两个乐句由全乐队奏出，开阔的节奏、大音程跳进的旋律以及强烈的音响对比，表现了松的挺拔、坚韧。

例 2.

The musical score is presented in four systems. The first system shows a piano accompaniment with a treble and bass clef. The second system is labeled '加入曲笛、二胡' (Add Guqin, Erhu) and includes dynamic markings *mp*, *mf*, and *p*. The third system begins with a measure number '7' and a *mf* dynamic. The fourth system begins with a measure number '10' and a *mp* dynamic.

这一主题突出了松的古朴、苍劲、凝重的性格与形象，主题开始用低音大笛演奏，配以琵琶独奏的复调衬托，低音大笛、琵琶的音色及演奏技法使这一主题更为古朴，较好地体现了劲松的神韵。主题的后半部分加入了曲笛、二胡等乐器，连绵发展的旋律加上和声织体的衬托，使音乐意境得到了进一步的展现。

整个乐章就是通过这两个主题的变化、展开、再现完成的。

第二乐章：翠竹。这一乐章我抓住竹的飘逸而有韧性、直竿亮节这些特性、气质，而使音乐明亮活跃、节节向上、乐观而充满生机。

在弹拨乐器奏出的飘逸、流动的伴奏音型的衬托下，梆笛清脆明亮的音色演奏出舒展而充满活力的主题。

例 3.

Larghetto ♩. = 62
梆笛 solo

乐曲中段更活跃,此主题前三个乐句非常流动活跃,连续快速的三连音节奏及句末的八度跳进使音乐充满活力,第四乐句是个扩充了的补充句,通过节奏的拉宽、调性的改变(c羽调)与前三个乐句(节奏紧密、G宫)形成对比。

例 4.

Larghetto ♩. = 62
弹拨乐器

弦乐

这一主题通过配器变化后,进入一段类似戏曲音乐“紧打慢唱”及〔摇板〕的段落,曲笛、梆笛分别作节奏自由的散板演奏,与前后音乐形成对比,翠竹飘逸的形象得到进一步的发挥。接下来两个主题先后加以再现。

第三乐章:腊梅。在传统民族器乐曲中,应首推古琴曲《梅花三弄》对梅花不畏严寒、凌霜傲雪、洁白脱俗的气质描绘得最为生动。所以第三乐章基本上以古琴曲《梅花三弄》作为创作素材。

下面是乐章的引子,一开始就使用了《梅花三弄》的特性音调(向上五度进行),第一句由低音乐器奏出,第二乐句使用“倒影”的办法由高音区乐器奏出,五度音程的跳进及有力的节奏进行,体现了梅花的坚强性格。

例 5.

Largo ♩ = 58

3

6

mp *f*

mp *f*

抒情的慢板主题,表现了梅花的纯洁、高雅,连绵不断的旋律,灵活的节奏安排,使音乐充满动力,在抒情、优雅中透露出坚毅和韧性。

例 6.

Largo ♩ = 52

4

7

mp *mf*

慢板主题通过配器色彩的变化以及使用复调手法的展开,使音乐形象进一步深化。

例 7.

Largo ♩ = 52

二胡
V. C.

4

中胡
V. C.

6

梆笛

9

mf

f

乐曲的中段是个展开性的段落, 由三个因素构成:

例 8.

Allegro $\text{♩} = 122$
mp

4

7

Detailed description: This musical score is for a single melodic line in treble clef, set in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegro' with a quarter note equal to 122 beats per minute. The dynamic is marked 'mp' (mezzo-piano). The score consists of three staves. The first staff contains the main melody. The second staff, starting at measure 4, features a rapid sixteenth-note passage. The third staff, starting at measure 7, continues the melodic line with another rapid sixteenth-note passage.

这一旋律从慢板主题(例 6)变奏而来, 表现了梅的乐观与自信的性格。

第二个旋律因素直接运用了古琴曲《梅花三弄》的旋律片段, 但变得坚强有力, 加上半音阶快速上下行的进行及打击乐器的烘托, 表现了梅花不畏风雪、傲霜斗雪的坚毅品格。

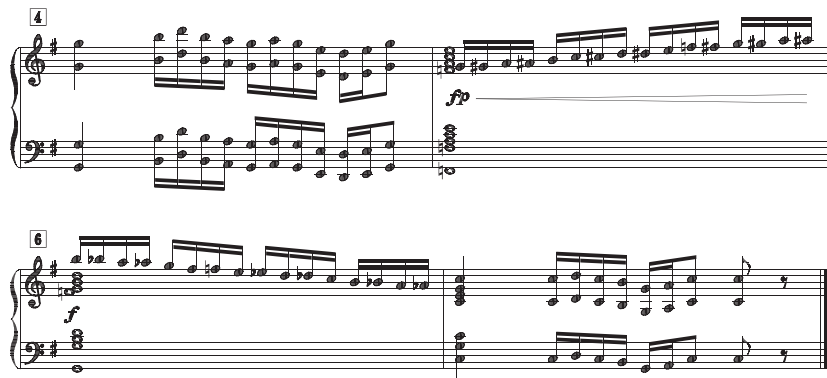
例 9.

Allegro $\text{♩} = 122$
f

2

Detailed description: This musical score is for a piano accompaniment, consisting of two staves: treble and bass clef. It is in 4/4 time with a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'Allegro' with a quarter note equal to 122 beats per minute. The dynamic is marked 'f' (forte). The score starts with a two-measure rest in the treble staff, indicated by a '2' in a box. The bass staff begins with a rhythmic accompaniment of eighth notes. The treble staff features a melodic line with frequent chromatic (half-step) movements.

第三个旋律因素是本乐章引子素材(例5)的展开,在弹拨乐器演奏的坚定节奏的衬托下,低音乐器轮廓分明的旋律及与之相呼应的高音区管乐旋律,表现了腊梅在艰苦环境中刚毅不屈的性格。

例 10.

Allegro

乐章发展到高处,慢板主题(例6)再现,此时音乐变得极其辉煌、灿烂,象征着严冬即将过去,阳光明媚的春天将要到来,人们对未来充满着美好的憧憬和希望。

半个多世纪以来,我国民族管弦乐艺术有了飞速的发展,乐队编制的完善,乐器制作技术的提高,特别是乐队演奏员演奏技艺及素养的提高,为民族管弦乐艺术的发展提供了非常好的条件,也为作曲家的创作提供了更多发挥的余地,吸引了更多作曲家加入到这一艺术品种的创作中来。尤其近三十年来出现了不少优秀作品,从这次评选出的十二首作品可见一斑。其实不在十二首之列的也有不少优

秀之作，可见民族管弦乐创作的势头是良好的、可喜的。

从 20 世纪 60 年代初尝试写作的幼稚之作小合奏《京调》及改编的弹拨乐合奏《三六》至今，算来已有五十二年的创作经历，除了“文革”那十年，民族管弦乐的创作始终伴随着我，从未中断过。对自己所从事的事业越喜爱、越执著，就越感到自己的创作能力与事业发展对我们的要求距离越大。2002 年退休后，我静下心来，认真学习些东西，听了不少作品，中外古今的都有，特别是年青作曲家的作品，学习他们的创作经验及创作手法来充实自己。另一方面给自己定下个创作守则：不接赶时间的创作任务，不写别人指定的而自己并没有感受的创作题材。这十年来所有的委约作品从作品题材、形式到交稿日期都由我定好，报请委约方认定后再投入创作。这样既可以做到有感而发，又能尽可能地做得深思熟虑些，不至于因赶时间而粗制滥造。如香港中乐团委约创作的乐队协奏曲《八音和鸣》（2002 年），曲笛、古筝双协奏曲《牡丹亭》（2004 年），新加坡华乐团委约创作的三弦协奏曲《草原》（2006 年），上海民族乐团委约创作的合奏音诗《岁寒三友——松·竹·梅》（2008 年），中央民族乐团委约创作的合奏音诗《忆江南》（2010 年），台北市立国乐团委约创作的琵琶、三弦双协奏曲《双档——说书人》（2010 年），广东民族乐团委约创作的高胡协奏曲《紫荆花》（2011 年），台湾艺术大学委约创作的洞箫、曲笛与乐队《梅花操》（2011 年），这些近十年来创作的大型作品，形

式风格各异，有些创新多些，有些更传统些，但每首作品从题材到具体创作手法都是经过认真思考过的，也是用心写的，所以演奏后都有较好的反响。

我们要学习松、竹、梅的精神与品格，但人终归不能与自然界的物类相比，也不可能做到“长青不老、终年不凋”。本人已进入我称之为“所剩时间(指具有旺盛创作精力)不多”的年代，但愿抓紧时间，趁还有些精力，力所能及地为民族管弦乐事业再做些事，再添几块铺路石。