

李忠勇交响乐 作品选集

李忠勇 著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

Lizhongyong
Jiaoxiangyue
Zuopin Xuanji

李忠勇交响乐 作品选集

李忠勇 著

LIZHONGYONG JIAOXIANGYUE ZUOPIN XUANJI

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

李忠勇交响乐作品选集 / 李忠勇著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5621-7077-8

I. ①李… II. ①李… III. ①交响曲—中国—现代—选集 IV. ①J647.611

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第216620号

李忠勇交响乐作品选集

李忠勇 著

责任编辑: 王菱 董宏宇

封面设计: 周娟 廖明媛

版式设计: 周娟 尹恒

排版: 重庆大雅数码印刷有限公司·吴秀琴

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区

网址: <http://www.xscbs.com>

印刷: 重庆紫石东南印务有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 15

插页: 8

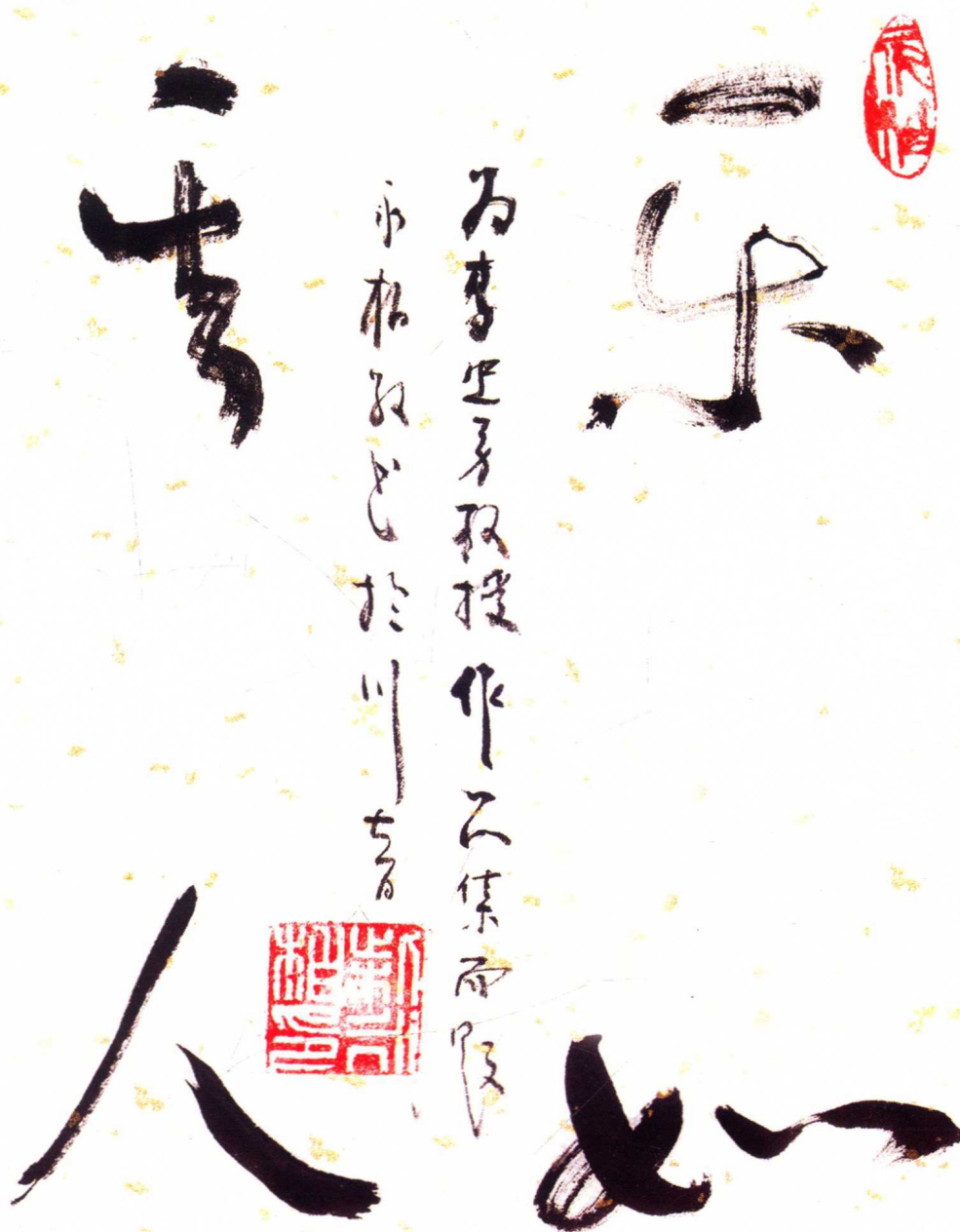
字数: 447千字

版次: 2014年11月 第1版

印次: 2014年11月 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5621-7077-8

定价: 58.00元

放歌天府写生云岭
廉洁勤宥德艺双馨
深切怀念李忠勇教授

二〇一四年九月

宋大能

作者简介

李忠勇(1934.12—2011.11)教授是我国著名的作曲家、音乐教育家、音乐理论家,是享受国务院特殊津贴的专家,曾担任四川音乐学院第三任院长职务。

1934年12月25日,李忠勇出生于湖北省武汉市,并在这里度过了他的童年时期。少年时期随父母入川在重庆成长,青年时期在成都求学、立业、成家,直至2011年11月谢世。

1956年7月,李忠勇毕业于西南音乐专科学校(今四川音乐学院)并留校任教。1960年被公派赴中央音乐学院青年教师进修班深造。学成后回校执教,先后担任过和声学、复调音乐、作曲技术理论等课程的教学工作。期间曾多次带领学生到农村、工厂、少数民族地区采风,收集民族民间音乐,进行音乐创作。李忠勇从教数十年,治学严谨,孜孜不倦,教书育人,成绩斐然,经常受到校、系两级表扬。1989年荣获国家教委、人事部、全国教育工会授予的“全国优秀教师”称号,并被颁发给证书和奖章,乃四川音乐学院迄今为止唯一获此殊荣者。

1983年后,李忠勇先后担任过四川音乐学院学报副主编、音乐研究所所长、副院长、院长等职务。在从事学院行政工作期间,以其坚持原则、廉洁奉公、无私无畏、光明磊落的工作作风,获得全院上下一致好评——“一身正气、两袖清风”。

1991年后,李忠勇教授还曾代表学院先后赴澳大利亚阿德莱德大学音乐学院、俄罗斯柴科夫斯基音乐学院、乌兹别克斯坦的塔什干音乐学院、加拿大西安大略大学音乐学院,以及美国明尼苏达州奥格斯堡学院、明尼苏达州立

大学音乐学院等校进行中国西南少数民族音乐专题讲学及友好交流活动。同期李忠勇还曾兼任过四川国际文化交流中心理事、四川省文联常务理事、四川省音乐家协会副主席、成都市音乐家协会主席等社会职务,同时还是出席全国第六次文学艺术工作者代表大会的四川代表之一。

在艺术成就上,李忠勇坚持文艺源于生活、高于生活的现实主义原则,以创作反映人民现实生活,具有时代精神和民族风格,为群众喜闻乐听之音乐作品为己任。毕生创作颇丰:计有大型音乐作品交响音画《云岭写生》、交响诗《江吟》、交响组曲《光雾山音画》、大合唱《女神之韵》共4部,还有若干器乐、声乐的多种形式独奏(唱)、重奏(唱)、合奏(唱)的中小型作品数十件,以及电影、舞剧、电视、话剧配乐作品等总共近200件。其中,为国庆30周年献礼而作的交响音画《云岭写生》曾获1981年由文化部、中国音乐家协会、中央广播局、国家出版局等联合主办的第一届全国交响音乐作品评奖的最高奖——优秀奖,1982年由人民音乐出版社出版总谱,中国唱片总公司录制密纹唱片和盒带向国内外发行。

李忠勇的一生,是平凡而不凡的一生。

XU 序

李忠勇教授以其崇高的思想品德、超强的人格魅力和一流的作曲技术赢得了同仁们的尊敬。他在科研和教学上有突出的表现,在音乐创作上取得了丰硕的成果,是四川音乐学院自改革开放以来第一位获得国家最高作曲奖项的作曲家,是我院一位丰碑式的人物。他一身正气、两袖清风,在为人、为学、为师等方面为我们做出了表率,是一位德艺双馨、名副其实的音乐家。

综观李忠勇教授的作品,我们可以从中领略到他广采博收、厚积薄发的艺术功力。

这些作品的成功,缘于作曲家丰富的生活阅历。李忠勇教授是一个热爱生活的人,“到人民生活中去,到大自然的怀抱中去”是他从艺的宗旨,他坚信现实生活和大地母亲能给他带来无穷的创作灵感。因此,每写一部作品,他总是要到当地去采风,去收集素材,去感受生活,希望在浓郁的气氛中找到创作的切入点。三十年前,他先后五次去云南,到瑞丽,到红河,住吊脚楼,宿山寨,体验生活。在那里观察山寨春晨,参与密林逐猎,欣赏撒尼跳乐,倾听月下情歌,参观节日路景,在此基础上形成了《云岭写生》的构思。在创作交响组曲《光雾山音画》前,他仍然遵循自己一贯的创作原则,精心安排创作过程。他于2003年8月初到光雾山所在地四川省南江县进行实地考察,阅览县志,参观革命博物馆,走访当地百姓,驱车上山浏览景观。经过几天的收集,对国家级森林公园光雾山的风土人情、神话传说、革命历史故事等有了全面细致的了解。在此过程中,渐次勾画出作品的蓝图。

这些作品的成功,缘于作曲家扎实的创作功底。他是一位学者,又是一位多产的作曲家,曾经出版过《歌词创作》一书,在学术期刊上发表有《肖斯塔科维奇复兴了帕萨卡里亚》《尊重传统 锐意创造——肖斯塔科维奇小提琴钢琴奏鸣曲第三乐章析要》《三个基本数据一张设计图式——赋格写作研究》《自由对题的飞翔空间》等多篇学术论文。他强调交响化与民族性相结合、音乐内容与表达情感相结合、音乐风格与时代相结合、传统技术与现代技法相结合、主调陈述与复调技术相结合等原则。这是他的艺术观,也是他一贯坚持的创作准则。李忠勇教授勤奋好学,既尊重传统的作曲技术,又兼容其他技法,认为任何技术都能为我所用。如《光雾山音画》

的有些乐章使用了音乐内容所需的集合、十二音等现代作曲技术。他认为传统技法是千百年来人类音乐文化的结晶,不能轻易抛弃,只有在牢固掌握传统技法的基础上才能在艺术创作的天空之中自由翱翔。

这些作品的成功,缘于他深厚的民间音乐情结。李忠勇教授从学生时代起就喜欢学习民间音乐,倍加珍惜每一次采风机会。第一次采风是1956年参加中央民族考察团,他带着对民族音乐的赤诚与热爱,第一次直接接触民族民间音乐,他们荷枪实弹来到四川的大凉山,冒着生命危险(当时偏远地区还残留少量土匪)去收集当地民歌;1958年,赴南充地区参加了劳动辅导采风队,带领学生一边劳动一边收集民间音乐;1962年,他又带领作曲系三年级学生到川北采风体验生活;1963年他再带领学生赴涪陵地区收集民间乐曲;1964年他又到巫山地区采风创作……总之,他常常如饥似渴地吸收民间音乐中的丰富营养。他还到过川东、川南、川西、川北各地,用纸和笔记录下了许多宝贵的民族音乐资料,巴山蜀水的许多地方都留下了他的足迹。他认为在人民生活的历史长河中所形成的民间音乐蕴藏着鲜活的音乐语言,是作曲家取之不尽用之不竭的创作源泉。交响诗《江吟》便是他童年、少年时期在长江边长大,耳濡目染船工号子的魅力,用学者型的思索和艺术家的想象力去概括提炼而成的富于哲理性的佳作。

李忠勇教授的音乐思想、创作精神和学术成就是我院一笔不可多得的财富,他对音乐的倾心热爱和执着追求,他孜孜不倦的求学精神和严谨的治学态度,他虚怀若谷的品德和丰富的生活阅历为后辈提供了启迪和思路,他的作品和他的人品一样是我们学习的典范。李忠勇教授在音乐世界的探索精神使人为之鼓舞,在音乐世界的成就使人为之感叹,他为中国民族音乐谱写了新的篇章。

四川音乐学院前院长 易柯教授

2014年5月

MULU 目 录

序	易 柯
云岭纪实	001
交响音画《云岭写生》的艺术特色	007
交响音画 云岭写生	015
一、山寨春晨	017
二、密林逐猎	045
三、撒尼跳乐	081
四、月下情歌	113
五、节日路景	137
交响诗 江吟	179
附录:李忠勇赴天津就诊前留言	233
写在后面的话	234
后记	235

云岭纪实

——生活、采风、创作札记

我对祖国西南地区各兄弟民族的生活、风情及民间音乐的兴趣由来已久。早在一九五六年秋,我刚毕业留校,学校领导就派我参加中央民族调查组(即由中央民族事务委员会组织的全国少数民族社会历史调查组),赴四川大凉山地区调查彝族的社会历史发展情况。当时虽无条件收集民歌,但在白日外出采访时,偶尔于途中、马上,也能听到从山野传来的悠悠马布声,夜间宿在堡子泥楼,也间或可闻与月光同时穿过瓦板缝隙透入的娓娓月琴声或口弦声。这是我第一次在实地生活中接触民间音乐,它使我感到是那样的新鲜、动听,印象之深,久久难忘。从此伊始,引起了我对兄弟民族民间音乐的浓厚兴趣和关注。一九六五年我又曾去西昌地区会理县参加农村工作,又有机会接触了热情好客的彝族、傈僳族社员,在“三同”中,也直接听到了许多优美动人的民歌。据当地乡亲们讲,这些民歌流传在金沙江两岸的村寨中,他们唱的歌中好多都是从金沙江对岸云南那边传过来的。出于向往和好奇,我曾和一些同志渡过金沙江,专程去云南永仁县的拉蚌镇小游,这是我第一次到云南。在金沙江畔,不仅初次领略了亚热带河谷地区的风光美,还感受到了在特定时空中的音乐美。一天中午,我正和一位同志在江畔芭蕉林中歇凉,耳际忽闻轻柔的歌声,循声望去,见一傈僳族中年妇女正在溪边汲水,背上背着一个婴孩,她一边舀水,一边哼着悠缓的催眠曲,这是多么富于诗情画意的景色啊。

自一九七二年起,我曾有幸五次去过云南。其中有三次下到地处边疆的州、县和社队村寨中去体验生活。每一次南疆之行都给我留下了鲜明而深刻的印象;每一次都使我有新的感受和收获;每一次都给我以激励和启示。交响音画《云岭写生》就是在一九七二年和一九七八年两次时达半年的体验生活、进行采风的基础上创作的。

美的采集

一九七二年十月我随学院观摩小组赴昆明看云南省民族歌舞调演。这时的昆明,温暖宜人,叶绿花开,久闻春城四季如春,果然名不虚传。及至看完调演,异乡情调给我的新鲜感,更驱使着我决定争取下去走走、看看。于是,我先和一位同志到了以苍山洱海驰名天下的大理县,那里的一切都是富于美感的。南国异乡更使我神往,此后,我决定只身前往德宏州。

芒市漫步 从大理到德宏傣族景颇族自治州所辖的瑞丽县,途中要经过州府所在地芒市(潞西县)。一到芒市,更使人感觉宛若置身异乡异国。首先是那树干粗大树叶浓密的林木,路旁盛开的各色鲜花在丽日蓝天的映衬下显示出亚热带地区所特有的风光美。再看人们的穿戴装束,更是色彩鲜丽,引人注目。在芒市逗留期间,一天傍晚我曾和当地的一位同志在城郊漫步,亚热带地区的月色是很迷人的,一切景物都沉浸在银色的月光中,显得像水晶宫那样晶莹剔透。比月光更迷人的当数那充满诗意的民族风情,一对对年轻的情侣偎依在路边浓荫大树下,有的二人头上共顶盖着一条长大的薄毛毯,亲昵地私语着,过往的人们只见其四只脚而不见其上半身,热恋的情侣似乎忘掉了周围的一切。在路灯下踱步的恋人也有不见上半身,只见四只脚在地上移动的。在月光笼罩下,那情景、那气氛对于我这外地人来说,实在是颇有几分神秘感。而后我又漫步至傣寨,月光下的傣族村寨更有一些神话色彩。一幢幢幽静的竹楼,一簇簇暗蓝的棕榈,一丛丛

苍黑的香蕉林构成了一幅天然的水墨画,不时还可闻轻柔的傣调歌声,兴许又是哪位青年在心爱的姑娘的楼前倾诉着爱情。此情此景真给人以天上人间合而为一之感。

勐秀狩猎 我从芒市到达瑞丽时,已是农历腊月了,在内地此时早已进入隆冬时节,而那里却是金秋艳阳天。在瑞丽江畔铺满金色稻谷的田野里,我曾和傣家社员一道下田翻打晚稻,共享丰收的喜悦。在田间,傣族妇女劳动的歌声、欢乐的嬉笑声交织在一起,汇成了一股热烈的声浪。再环视田野,在一蓬蓬墨绿色的大青树浓荫的陪衬下,有红色的拖拉机在机耕道上运粮,有牛车在拖金黄色的谷草,更时而可见一排排身穿鲜色筒裙、头戴尖顶竹斗笠、肩挑着盛满谷子的篾箩的傣族妇女的身影,轻快地在阳光下闪动着,那声态和情态简直可以和舞台群舞形象媲美。在瑞丽江畔,我不仅分享了傣家人丰收的喜悦,还在界桩旁的竹楼上,听过傣族老民兵队长讲他们如何亲手捉拿潜入国境的敌特的故事,他还说住在山上的景颇人打野兽、抓坏蛋如何在行。不久,我又到了景颇山上,在勐秀公社户南大队等地,我都受到了以好客闻名的景颇人的热情接待。房东和我同睡一张床,同盖一条被;晚间在茅屋里的火塘旁,老人总爱指点着火塘上方竹笆上堆满的被常年柴烟熏得漆黑乌亮的各种野兽头骨,讲述他狩猎的经历和战绩(景颇汉子以猎取猎物多为荣,而野兽头骨的多少就是其战绩的标志)。在坡陡路险、葛藤交错的密林里,我曾像景颇人那样全身披挂、手执猎枪、腰挂长刀、肩背酒壶,随景颇猎人一道或出没于密林中,或埋伏在山垭岩后,和他们一起领略了夜间狩猎时紧张而又兴奋的情趣。为我带路的青年向导木日糯,善奏“山比”(竹笛),白天在行路中,他常边走边吹,那悠扬自在的笛声,不时地唤出巡逻于林中的民兵或埋伏于岩后的猎手们。我和木日糯会受到他们的邀请,在路旁草地上席地而坐,大家用竹筒盛酒互敬,随“山比”而歌。在诚挚豪放的氛围中,我几乎忘了自己是一个外乡人。在路过当年曾和日寇鏖战的险山隘口时,景颇人总会回顾长辈们当年用长刀、箭弩击溃凶残的日军,使敌人始终不能进入景颇山寨的英雄事迹。那险山、隘口便是景颇人永远引以为自豪的历史见证。在瑞丽期间,歌舞能手梅合当还为我表演过雄健剽悍的景颇刀舞,小伙子孔黎明也为我演唱了粗犷的景颇民歌。当时的情景印入脑际,至今难忘。

路南观舞 一九七八年十二月,在阿诗玛的故乡路南县,我曾幸运地观看了上蒲草村为京沪等地去的同行们组织的一个民间歌舞晚会(主要由生产队的业余文工队表演)。撒尼人那欢快活泼的短笛声,隆隆震响的大三弦声动人心弦;姑娘们灵巧多变的舞姿,小伙子们矫健敏捷的跳跃,真使人目不暇接。那充满激情赞颂幸福生活的歌舞,强烈地感染着观众。土台上下,人们的情绪同样炽热。以至晚会结束时,许多社员还自动留下继续歌舞,以尽其兴。当天深夜,我躺在床上兴奋难寐,晚会的音乐和舞蹈画面回旋于脑际,跳动在眼前:那颇不一般的大三弦,蒙皮底边安有一拉弦的铜皮,弹奏时发出沙沙的金属声,兼有打击乐的效果;女舞者中有人持形似“莲宵”的棍棒(俗称“霸王鞭”,中空,安有铜片),用以击手和全身各部,能发出打击乐声,也可用手摸出声;男群舞者中还有用银光闪闪的三尖叉做出古代武士那样击、刺的动作者,三尖叉对碰出金属声;还有那迷人至极的“大三和弦”,歌手和乐手们均以此为基础进行变奏,其组合和表情的多样实在令人惊叹。我辗转反侧尽力捕捉,回忆晚间那些极富特色的声态,当时在既无照相机也无录音机的情况下,我真想将那些动人的声、像如录像那样储存于脑中,以便将来再现它们。

甲寅同乐 在红河海拔较高山区甲寅公社米田寨,我观赏过一次很有幻想性的哈尼族民间歌舞。在圆月初升的一天夜晚,寨子前小学操场上点燃了一堆熊熊的篝火,收工的人们围着火堆尽情地唱着跳着,有些害羞的十四五岁的小姑娘躲在斜坡的大树后,时而大声地跟着唱几句歌,时而吃吃地笑一阵。山里夜间的云雾不时顺山沟翻涌而上,把山寨的房屋、林木“淹没”一尽,也把那跳舞的、奏乐的、帮唱的、围观的统统拥入云雾的怀抱中。身临其境,才知“人在云中舞,歌在雾中飞”的描述并非虚构。

山顶闻笛 一九七八底,在著名的歌舞之乡——红河县阿扎河公社的垭施、洛孟大队山寨生活期间,我还观赏过别具一格的歌舞表演。彝族歌手李正兴和许赫洛等人热情地为我演唱了民歌,演奏了竹笛、巴乌、草竿、三弦、四弦、树叶等当地乐器的独奏或合奏的器乐曲。那具有独特调式风格,横向发展与纵向结合都很突出的增四度,在我听来是格外的新鲜,他们唱或奏的是那样的自如。一群彝族男女青年在民间小乐队的伴奏下表演他们最喜爱的民族歌舞,笑脸、舞姿、歌声和色彩奇异的民间器乐合奏浑然一体。我当时就像一个采矿者探明了一片矿床一样,狂喜的心情不可抑制,不禁为他们击掌踏足,为他们打节奏。在垭施、洛孟这两个生产大队的背后有一座山峰,人们称之为洛孟后山,它在当地人民生活中具有特殊的地位,也是当地彝族历史和现实生活的见证者。人们从孩提时代到青年时代以至老年时代都爱攀到山顶游玩。在那形似江外(指红河以南)彝家姑娘银冠的山顶,人们可以俯览养育自己的家乡的全貌。近,可以观看雄奇壮观的深沟壑谷;远,可以眺望层峦叠翠的群山和蜿蜒其间并伸向远方的盘山公路;不远不近处,则可见陡峭的山脊斜坡上,在蓝天辉映下闪着银光的层层梯田。当我正心旷神怡地为天然花园般的山顶,为祖国南疆美丽的大好河山而动情时,身边又传来了悠扬高亮的彝家笛声……原来有两个小伙子正上山来玩,高兴起来便奏起了他们随身携带的小竹笛。瞬息,后山侧坡浓密的树林里,飘出了采山栗果的姑娘们高亢而和谐的歌声。于是,笛声、歌声回荡在宽阔的空间,情绪时而舒展,时而热切。为我带路并做翻译的县委工作组李元庆同志说,他们是不相识的不同寨子的男女青年,正在用笛声和歌声互相邀约,他们晚上要上山来唱歌跳舞,谈情说爱哩!在那特定的环境中,这一切使人感到似乎置身于无限深广的画面里,从视觉到听觉乃至整个身心都饱餐着祖国大自然的美,感受着边疆人民生活的美,领略着人民创造的民间音乐的美,体验着边疆人民透过音乐表达的情操美。作为一个音乐工作者,置身其间,自己也成为那画面中的一分子,这怎能叫人不心花怒放呢?

石屏听歌 在石屏县邑他得村的山林中,我曾感受过山野之声的美妙。记得在我去邑他得村寻访彝族民歌手杨大妈、陈大嫂等人的那天上午,听人说她们已上山割茅草去了(盖越冬的三七棚用),我和同行的龙桢祥同志决定上山去找,我们先到村西山林垭口等待,一边和在林中砍柴的妇女们聊天,一边帮她们理柴,至午后三时许方和割茅草的歌手们相遇,遂在林间小路上唱了起来(因当时极“左”流毒未肃清,社员们在家里唱民歌还有顾虑,怕人说又在搞“四旧”),在附近砍柴的姑娘们、大妈们也跟着民歌手一道唱(独唱)合(帮腔)海菜腔。渐至日落西山时,林中景色光感对比很强,晚霞将树梢涂抹成金黄色,树荫深处则显得更加浓绿苍黑。明亮悠长、婉转深情的歌声飘荡在山间林中久久不绝,别有一番情趣。那种在动态过程中发自山野的纯朴歌声绝不是室内和在舞台上能够听得到的。

美的摄取

云岭边疆真是一个天然公园,也是歌舞的海洋,光和色的宝库,称之为“美的王国”是一点也不过分的。我为祖国大自然的杰作惊叹,为纯朴的兄弟民族人民和美好的现实生活吸引。在那儿漫游的过程中,自始至终,所到之处无不使我感到新鲜和奇异,甚至在远离边疆的人说来是见惯不惊的事物,在特定的环境下也会使人感到新鲜的。譬如逛街时穿着民族服装的姑娘系的都是红色金丝绒围腰,有的手上仍戴银镯,有的却已换上了新手表;在山区公路上遇上身穿绣花对襟衫的小伙子,身背新崭崭的猎枪,脚蹬亮闪闪的自行车;在从前没有文字的高原地区的湖边丛林里听到朗诵世界史的读书声……这些都使我产生了新鲜感。至于那些遍及山寨社队的水电站、中小学、供销社、书店、农机站、拖拉机、高压电杆电线等等,本已不算新鲜的事物,但当我走在宁静的还带有几分原始美的高山上看见它们时,也觉得格外新鲜。我好像是一个美的采

集者,感到云岭边疆无处不是美:自然风光美,现实生活美,人民的情操美,民间音乐美。在云岭生活期间,美的体验不断地丰富着我大脑的“库存”,激动着我的创作热情,活跃着我的音乐思维,并启发着我的构思和想象,《云岭写生》的构思渐次酝酿成熟。有了体验怎样去表现呢?我感到采用多乐章的组曲形式便于概括,最初我想写的很多,听过和见过的各种声态、动态、情态、景物都在我脑中涌现,就像万花筒一样使人眼花缭乱,初拟标题就有十多个,除现在的五个乐章之外,还有《三月街前》《瑞丽江畔》《边寨摇篮曲》《白石岩前的故事》等等。其中有的还写作了主题,做了结构布局,设计了和声。想来想去,最后,我给自己确定了以下原则来进行取舍:1.要反映边疆兄弟民族人民的现实生活,要描绘云岭高原现实的美景;2.要选取生活中我印象最深的声像和情画;3.要表现鲜明的民族风格和色彩;4.要广采博收地吸取生活素材和音乐素材,而不局限在某一地区、某一民族的范围内。经过反复斟酌,为了便于集中和概括,在忍痛割爱地舍去了构想中的若干内容后,决定从现实生活中选取几组“镜头”来反映多民族地区“色彩多”这一云南边疆的特点,于是确定为现有的这五个乐章:

第一乐章摄取红河山区春晨景色为背景,表现人们在自由清新的气氛中,日出而作时的感受和对祖国大地母亲深挚热爱的感情;第二乐章摄取围猎时紧张激烈的情景,表现边疆人民勇敢机智、豪放剽悍的性格;第三乐章摄取情调热烈的歌舞场面,表现边疆人民对幸福生活的感受和尽情地欢乐;第四乐章摄取月夜湖畔男女青年倾诉爱情、嬉戏游玩的情景,表现他们富有诗意的爱情生活和对美好未来的憧憬;第五乐章摄取色彩缤纷的民族节日画面,表现边疆各族人民在宽阔的山间大路上尽情放歌欢舞、迈步行进的情景。

在可以作为素材的众多生活内容中,舍弃了许多想写、该写、也值得写的题材,而选定以上五个方面,是因为这些相对能概括反映我目睹耳闻的边疆的现实。十年动乱结束了,党的民族政策改善了,农村政策落实了,边疆的人民方得以在自己繁衍生息的土地上自由呼吸、纵情歌唱;也只有社会主义的阳光更加照亮了边疆之后,收工晚归的人们方能尽情娱乐,跳起自己喜爱的民族舞蹈;极“左”路线的精神枷锁打碎了,青年人才重新有了表达爱情的自由(我听说过,在“文革”时期,弹弦子唱情歌是要受到谴责的,甚至有的地方还要关禁闭、扣工分)。爬过高原山间崎岖的小路(有许多地方实非人们概念中的路),或新中国成立前去过那隔沟能闻声、常年难见人的边疆山区的人,就能体会到新中国成立以来贯通于边疆的大路在当地人们心目中有那么大的意义。边疆的保卫,边疆的建设,边疆的繁荣,都靠这大大小小的山间公路疏通啊,它就是社会主义康庄大道的象征。十年动乱结束后,党的春风又把社会主义祖国大家庭的温暖送进了边疆地区,各族人民又兴高采烈、意气风发地行进在这大道上。这些就是我选定上述五个方面内容的现实基础。选择这几方面的内容,也因为这些是我在体验生活的过程中直接感受的,是我熟悉的;同时又能够大体表达构思中最主要的想法——寓情于景,从而描绘祖国西南边疆美丽的风光和表现各民族人民热爱家乡、热爱美好生活的感情。

就音乐的构思来说,为了适应内容的需要,能以较宽阔的视野和较丰富的色调来反映生活,五个乐章分别选用了彝族、哈尼族、景颇族、拉祜族、撒尼人(属彝族一支)的音乐素材。考虑采用交响音画形式和多乐章组曲结构,则是因为内容本身适于采取标题音乐的写法;另一方面交响组曲既有丰富的表现力,又有多面性、灵活性,宜于概括表现不同的内容、不同的画面,且在一定程度上便于做交响音乐民族化、群众化的探索和实践。从我国人民群众的审美习惯考虑,我以为自己在构思和写作的过程中应该重视作品是为谁而写的这个基本前提。更何况自己在体验生活期间曾经接受过那么多人的叮嘱。

美的回报

云岭高原的各族人民是祖国西南边疆的建设者、保卫者,也是美的创造者。我在那美的王国里漫游,几度来去,看不够那儿奇雄、秀丽的景色,听不够那些声韵迷人的音乐,体会不尽边疆人民丰富多彩的生活。在和豪爽热情、敦厚纯朴的少数民族同胞相处的日子里,我得到了不少的收获,受益颇深。从他们口中,我了解了边疆地区黑暗、原始、悲惨的过去;从他们脸上,我观察到幸福、自豪、奋发的的情绪。耳闻目睹边疆地区人民生活的变化,我才体会到边疆人民为什么谈起新社会、共产党,谈起祖国大家庭,谈起他们繁衍生息的家乡时总是那么笑咪咪的。和他们生活在一起,我感到自己的思想好像也受到了净化似的。

在美的王国里,我深深地意识到民间艺术的生命力。从边疆人民的歌舞乐中,我学习到活生生的民间音乐语言。如前面所谈,我在洛孟后山闻笛或在石屏山村采风的实感,就远比我在城市或室内听录音时的印象鲜明而深刻得多。它们不是在纸上或磁带上以资料的面貌出现的,而是以有血有肉的活的音乐形象出现在它的创造者们诗意般的生活中。记得一九七八年在云南生活期间,曾遇见一位外地去的同行,他听说我曾去过红河县的垭施、洛孟大队,就问我:“听说那里的彝族歌舞音乐不错,但我有些奇怪,看那些记录的谱上有那么多的:

怎么好唱,怎么跳得起来?”在我未去之前我也有过同感,因此我向他介绍了所见所闻:“那里的姑娘们小伙子们唱得很带劲,跳得很奔放,乐手们也奏得欢呢!”并向他建议以后有机会可亲自去看看,去听听。就我个人的经验来说,凡是自己走下去、住下去,花了力气亲自在民间歌手、乐手那儿学习、记录的民间音乐,总是记忆最深刻的。除去年最近这次外,以前每次下去采风都是在一无录音机二无照相机的情况下进行的。一分为二地看,虽然有很多不方便,但全凭耳听手记、眼看笔画,再加步行体验,却给我留下了永不会磨灭的印象。哪怕是相隔多年,每当我背吟到那些动人的曲调,就会同时在眼前出现记录那些民歌时的环境,那儿的山光水色,那里的村寨屋舍,那些演唱者们亲切友好的笑脸,就会在脑中闪现出许多和群众同吃同住时的生活细节。这样的生活形象和艺术形象的积累,无疑大大丰富了我头脑中人民的声音、人民的形象以及祖国大自然形象的“库存”,丰富了自己构思和进入创作过程时的想象力,使我感到写出来的音乐形象有实感有依据,自己心里也才觉得踏实一些。

在美的王国里,我每次都幸运地领受了边疆人民的情谊。和那些平凡而诚挚的兄弟民族的父老兄弟交友谈心,常常是十分愉快而又富有启发性的。记得在瑞丽县曾有一位叫麻展的景颇族小姑娘在为我唱了民歌后,说希望我能用她给我唱的调子写出好听的曲子来。红河县彝族山寨的李正兴大爷,是吹拉弹唱的能手,他为了我的记录的需要而一遍遍地反复唱奏,疲乏了就喝一口茶水,抽一筒烟,从早到晚为我劳累了一整天却不计报酬。最后,大爷也如麻展姑娘那样对我提出殷切的希望,他说他们等着从收音机里听到我用他们为我唱的歌、弹的调而编写的曲子。最近一次下去也领受了同样真挚的情意:在澜沧县边远的糯福寨,拉祜族社员李娜海、张扎尔,紧靠国境的勐海县打洛镇曼夕寨布朗族社员岩的星大爷,以及南糯山水火寨的偏洛老爹、半坡寨的黑桑大哥,乃至著名的澜沧民间艺人张老五等都热情地为我唱民歌、弹乐曲,当他和围观的干部、社员们知道我是搞作曲的以后,有不少人都希望我能用他们那个民族的调子写出他们喜欢听的曲子来。拉祜族大嫂李娜海还在当即自编自唱的歌曲中,称赞我不辞劳苦、不远千里来到边境寨子,说这体现了党的民族团结政策,对我的采访表示谢意。她的谢意和称赞,使我感到受之有愧,深感不应辜负忠厚善良的少数民族同胞的深情厚谊。边疆的人民群众和在当地工作的同志,热诚地支持我的工作,无保留地

供给我“原料”，他们热情地盼望我用他们为我提供的“花粉”酿出“蜂蜜”来。可我能不能回以报偿呢？边疆人民的情谊常使我产生强烈的负重感，并给我以鞭策和激励，促使我思考尽快写出他们想听到的作品来。《云岭写生》也就是在为国庆三十周年献礼的同时怀着这样的心愿创作出来的。我体会到，这平凡可贵的情谊对于我们从事文艺创作的人来说，可以转化为一种激发创作热情的动力和灵感。

我带着要对美的赐予者还予报偿的愿望创作了《云岭写生》，这仅是想通过风景画、风情画的写法来反映边疆人民的现实生活风貌和思想感情的一种尝试而已。去年有同志问我是怎样把视觉印象转变为听觉形象的，这问题使我很难回答。我所做的只不过是尽我之所能，尝试将我在美的王国中看到的、听到的、体验到的和理解了的，表现在作品中而已。在构思和写作的过程中，我力求在作品中处理好风景画与时代感的关系，景与情的关系，继承和创新的关系，以及技巧和内容的关系等。其实这些问题在边疆人民群众中都是可以迎刃而解的，他们是没有偏见的。举例来说，前不久，我在云南澜沧县民间盲艺人张老五家将我带去的《云岭写生》的全部录音放给他听时，他以兴奋而专注的表情听着，不时面带微笑，间或还用手指在膝盖上击拍，听完后他说：“合了，合了。”（即认可之意）这对我来说，无疑是一次重要的“评分”，使我受到很大鼓舞。他还希望我多创作，多向外介绍他们拉祜族的音乐。我应做的实在太多，而所做的却微乎其微，今后只有加倍努力，争取在搞好教学工作的同时，多做些深入生活和创作上的实践，才能了却这未了之愿。

的确，云岭高原的风光是迷人的，那里有壮丽的山峦、奔腾的大川、茂密的森林、浩淼的蓝天，还有奇艳的鲜花、璀璨的晚霞。边疆的大自然令人流连忘返，而边疆人民和我的许多新老朋友更令人想念，在他们那里有学不完的知识，有感受不尽的友谊，有汲取不完的主题、素材、语言和诗情画意。生活的空间是浩瀚无际的，但愿我有更多的机缘和时间深入到人民中间去，以往我只不过是走马观花似地到过一些地区，这怎能使人满足呢？

李忠勇

原载《音乐研究》一九八三年第二期

交响音画《云岭写生》的艺术特色

在这次全国交响音乐作品评奖中获优秀奖的交响音画《云岭写生》是一部以清新见长的标题性交响组曲。从整体来看,《云岭写生》在运用交响音画的表现形式与创作技巧同民族特点相结合方面,使交响化和民族化统一于一体之中,取得了可喜的艺术成就。它从艺术构思到写作技法均有所出新。它的标题给人以新鲜感,从绘画艺术类别中借用而来的“写生”二字,表明这部作品的构思意在以写实为基础,再现云岭高原的生活风貌。一篇篇乐章揭开了一幅幅色调不同、笔触各异的画面,描绘出祖国西南边疆壮丽秀美的自然景观和各族人民如诗如画的现实生活情景。这部作品如果没有作者两次到云南深入生活的基础,很难想象它会具有今天这样的艺术效果。作者李忠勇同志曾于一九七二年前往大理、保山、芒市、瑞丽等地深入当地生活和采集民间音乐。一九七八年九月,他又深入到红河、建水、石屏、路南等地的彝族、哈尼族等山寨社队体验生活,并直接从当地农民歌手中记录民歌和民间乐曲。云南绮丽的亚热带风光和各族人民独特的生活习俗以及丰富多彩的民间音乐给予作者强烈的感染,使他产生了表现祖国南疆生活风貌的创作欲望。《云岭写生》的构思,渐次地在作者脑中融汇而出,甚至其中一些乐章的主题均可见于他当时的速记本上。《云岭写生》的这一创作构思过程,不正好说明“生活是创作的源泉”这一观点的正确么?

从人民生活和民间音乐的沃土中滋生出来的《云岭写生》,带有它自身的艺术特色。

浓厚的生活气息

《云岭写生》是一组绘画性表象十分鲜明的交响音画,这部套曲分为五个乐章,每个乐章各有其具体的形象,反映着不同的情景,表露出特定的生活实感。

第一乐章《山寨春晨》,这是一幅描绘朝景的风景画,它基于作者在红河县彝家山寨体验生活时所得的印象和感受。乐曲所表现的是从晨曦初透的黎明到阳光煦照的清晨,山寨景色不断变幻的视觉印象,以及大自然的广阔。整个画面展现出红河地区特有的清新而壮丽的春晨景象。

第二乐章《密林逐猎》,这是一幅狩猎生活的速写。在这个乐章里,运动感极强的第一主题贯穿始终,气势豪迈的猎歌(第二主题)则交替穿插其间,或与之重叠出现,用以表现围猎的情景和猎人勇健的形象。对比强烈的力度变化和第一主题的分化、截切、贯穿,均予画面造型以实感效果。这个乐章能表现出逐猎的谐趣,功属那位为作者带过路的景颇猎人木日糯(译音)。作者在瑞丽县勐秀公社体验生活时,他曾腰挎长刀,肩挂酒壶,带领作者进入密林去打猎,同时讲述过许多围猎的趣事,这一直接和间接的生活感受便是作者刻画形象的基础。

第三乐章《撒尼跳乐》,这是一幅表现民间歌舞场面的油画。音乐从头至尾格调炽热,色彩斑斓,再现出撒尼人跳乐时尽欢尽乐的热烈情景。

第四乐章《月下情歌》,这是一幅美化爱情的淡彩画。它再现了云南各兄弟民族诗画般的爱情生活。作者在这个乐章中所表现的意境正是基于其曾在月下漫步时的所见所闻。

第五乐章《节日路景》,这是一幅描绘民间生活的风情画。云南各兄弟民族均有自己民族的节日,每逢佳节,便可见到山路上一群群身着盛装的男女老少有说有笑、载歌载舞赶赴盛会。这个乐章因此而用色鲜丽,以浓墨重彩的笔调描绘出五彩缤纷的节日路景。

源于生活,又以艺术的真实再现生活,这是《云岭写生》的艺术特色之一。