

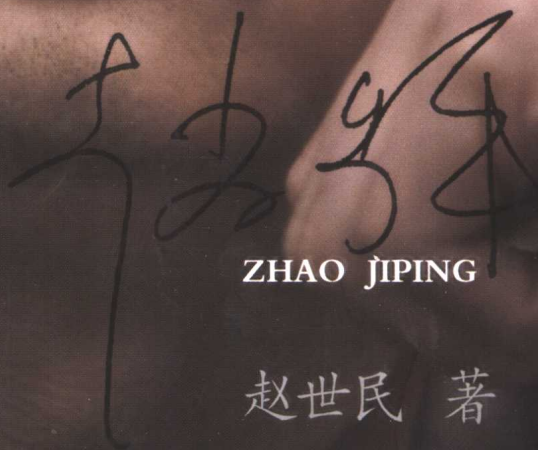
YUETAN SHENBI

乐坛神笔赵季平

广西人民出版社

赵季平亲历纪实

赵世民
果堂

ZHAO JIPING

赵世民 著

平
(jiping)

)

世民
课堂

赵世民亲历纪实

YUETAN SHENBI

赵世民 著

乐坛神笔 赵季平

ZHUO JI Ping

广西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐坛神笔赵季平 / 赵世民著. — 南宁: 广西人民出版社, 2003.9

ISBN 7-219-04859-9

I. 乐... II. 赵... III. 赵季平——访谈录

IV. K825.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 079269 号

策划编辑 罗宇飞
责任编辑
美术编辑 李筱茜
装帧设计
责任校对 农向东

广西人民出版社出版
(南宁市桂春路 6 号 邮政编码: 530028)

全国新华书店经销

中国农业出版社印刷厂印刷

1/32 开本 850 毫米 × 1230 毫米

8 印张 130 千字 217 幅图

2003 年 9 月第 1 版

2003 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-5000 册

ISBN 7-219-04859-9/I · 737

定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

《世民课堂》书系

汉字

中国文化的基因
——世民解字(二)

《汉字：中国文化的基因 ——世民解字》

广西人民出版社2003年版

《与大师面对面 ——世界音乐名家访谈现场乐评》

东方出版社1999年版

《看下去很美 ——赵世民幽默散文选》

广西人民出版社2002年版

《性，痛楚并快乐 ——唐医生性心理诊所》

中国文联出版社2002年版

《我怎样考上中央音乐学院》

广西人民出版社2003年版

赵世民

汉字学家 山东崂山人。1969年至1971年在云南草坝务农。1972年至1977年在北京玉渊潭中学读书。1977年至1979年在中国人民解放军国防科委篮球队任前锋。1979年至1984年在西北政法学院读法学哲学。1984年至1985年在中国人民解放军第二炮兵学院任马克思主义哲学教员。1985年至今在中央音乐学院任教。在中央音乐学院开过的课程有：《哲学原理》、《艺术创作动力学》、《老子庄子哲学》、《汉字源流》、《音乐评论写作》、《专业音乐教育学》、《人像摄影》、《莎士比亚戏剧赏析》、《孔子〈论语〉精读》等。赵世民是中央音乐学院最受学生欢迎的人文教师。

我和赵世民是好朋友，多年来经常在一起聊天。他关心我的创作，把我们的交谈记录下来。经过多年的积累，算是我音乐创作的心路历程。

世民是有心的，他在京城也是很有影响力的乐评人。从他的角度，进行了重新梳理，同时也表达了他对我音乐创作的评论，这对我本人也是一个回顾和总结。

如果这本书能流传开来，可能对一些后学者，提供一些参考价值，以避免多走一些冤枉路，尽量给他们在求学的道路上，起到事半功倍的效果。

这本书只是我创作到这个阶段的总结，以后随着我的创作不断深入，我和世民还要继续切磋下去，目的只有一个，为了谋求艺术道路的最高境界。

赵世民

2003年3月22日

ABW 63 / 14

【序】

陈凯歌说：

在金鸡奖颁奖典礼上(左一:赵季平,左三:顾长卫,左四:艺谋,左五:吕丽萍,右一:吴天明)

【目 录】

序

- 陈凯歌说:赵季平是音乐奇才 1
- 我冲着赵季平看《秦颂》 8
- 为《黄土地》,陈凯歌考验过我人品 18
- 我和艺谋劈开一只羊 29
- 孙玲咳嗽声压得很低 32
- 和赵季平看《情天恨海圆明园》 35
- 孙玲差点被选成林立果的妃子 39
- 孙玲得了肺结核 43
- 我爸梦见双木:赵林 45
- 在炼狱中写出了《情天恨海圆明园》 53
- 孙玲去世了 58
- 赵季平还没整理好照片 62
- 怀我时,我妈梦见了天使 64
- 我有一个球拍扫帚乐队 68
- 大学,我读的是二胡专业 72
- 在乐队,我是打击乐手 78
- ××,去榆林,一声炸雷 82
- 灌耳音 85
- 《小小红缨枪》 92
- 大兆失恋了 96
- 双簧管和乐队《陕南素描》 102
- 我和谭盾 108
- 《大宅门》,十天完成 114
- 作曲不是工匠活 120

【目 录】

《大漠孤烟直》	125
融合美民通	132
灵感和积累	136
《桃花满天红》第一次父子合作	144
马友友还是人类学家	150
西部和西方	152
左右倒休的大脑	158
“快给他治病,他的嗓子是声带小结”	160
柏林爱乐乐团演了我的作品	166
生死和名利	169
我父亲救了石鲁	174
武满彻推荐了我	179
赵季平电影音乐研讨会	181
凡人赵季平	186
我最爱马勒	190
莫扎特是锦缎,贝多芬是铁壁铜墙	196
我要写庄子的《梦蝶》	198
赵林说选一双拖鞋给我父亲	203
策划西部民歌博览会	205
“象”与势	211
易与通	223
爱与毅	237
赵季平创作年表	240
后记	243
附录 《世民课堂》书系简介	247

赵季平

是音乐奇才

一九八八年初，我在中山公园音乐堂看了电影《红高粱》。那红红火火的画面烧我眼睛的同时，那粗粗锐锐的音乐也扎我耳膜。就是直到今天，我脑海里一回映《红高粱》，耳根子还灼痛，是愉快的痛。

电影一开始的《颠轿曲》就以大俗狠狠地区别以往的电影插曲。由“我爷爷”（姜文饰）带着一帮轿夫，边颠轿上的“我奶奶”（巩俐饰）边唱着小曲：

客未走，席没散，
四下新郎寻不见。
急猴猴，新郎官，
钻进洞房把盖头掀。

在富士山上

定眼看，大麻点，
塌鼻豁嘴翻翻眼。
鸡脖子，五花脸，
头上虱子就接半碗。

丑新娘，我的个天，
龇牙往我怀里钻。
扭身跑，不敢看，
二蛋今晚就睡猪圈。

哎呀我的那小乖蛋。

他们唱得声糙曲粗，撩拨得我就像跳上了银幕，和“我爷爷”们，不，就是“我爷爷”们一块闹腾，搅它个黄土飞扬。

其实这不过是预预热。待电影情节进展到野合时，只见猴急的“我爷爷”踏出一圈高粱‘毯’，将“我奶奶”平放高粱秸上，“我爷爷”跪在地上，天转起来了，这时隆隆的大鼓声托着高亢的唢呐群声。我就觉头发根爹起，寒毛孔张开，生命的深层岩浆随着这音乐奔突。

绝了，过去的影片中，从未感受过这么张扬的音乐。

然后，又是“我爷爷”藏在高粱地里，用吼声送“我奶奶”：

唉——

妹妹你大胆地往前走哇，

往前走，

莫回呀头。

通天的大路九千九百九千九百九哇。

从此后，

你搭起那红绣楼呵，

抛撒着红绣球呵，

还打中我的头呵，

与你喝一壶呵，

红红的高粱酒呵……

最后一句，姜文都唱破了，不破还不够韵味呢！

《红高粱》获得当年柏林电影节金熊奖。导演张艺谋，主演巩俐、姜文火了。但人们不关心电影音乐是谁写的。可是家家音像商店都以五花八门的“妹妹你大胆地往前走哇……”招揽歌迷。各种晚会的相声小品也拿《红高粱》里的歌造包袱。比如郭达的《换大米》将妹妹的词全换成了“大米”。

当年五月，首都体育馆专门以《红高粱》为

主题弄了场大型晚会。《颠轿曲》就是抬着影片的道具，在场子里边颠边唱。《妹妹你大胆往前走》是张艺谋喊的，最哄哄的是场上十几个秃小子和看台一万八千的观众狂吼：

喝了咱的酒，
上下通气不咳嗽。
喝了咱的酒，
滋阴壮阳嘴不臭。
喝了咱的酒，
一人敢走青杀口。
喝了咱的酒，
见了皇帝不磕头。

这种场面我只是在二十世纪七十年代中期经历过，也是首都体育馆，歌咏大会，全场一万八千人唱《无产阶级文化大革命就是好》，那是组织唱的。

感受着热腾腾红高粱的气氛，我心里又幻化出电影《黄土地》的音乐，它和《红高粱》电影音乐是同一个作者。影片里那个小羊倌，平时不说话，结果一开口却唱了个《尿床歌》：

和《活着》剧组

石榴子那么开花哟，
一个叶叶长噢，
我娘那个卖我就不哟商量哎嗨哟，
只想寻下个好女婿，
谁想寻下个尿床郎。
你也尿，我也尿。
咱俩一起就尿他个娘。
哎嗨嗨哎嗨，
咱俩一起就尿他个娘。

来年子那么春暖哟，
花儿开了哟噢，
床下那个蛤蟆就闹哟嚷嚷哎嗨哟，
一推推到了东海去，
推到了唐王的金殿上。
唐王听了哈哈笑，
尿床人是我同行。
哎嗨嗨哎嗨，
尿床人儿是我同行。

在澳门

教何赛飞唱歌（右）

那歌唱得又稚又土又直。还有在酒席上扎着白羊肚手巾的民歌手唱得干酸扁尖的《信天游》，《祈雨》合唱的悲壮和陕北安塞腰鼓的生命喧腾，都不同以往的电影音乐。

就像《黄土地》的画面造型划时代一样，我记住了导演陈凯歌一九八四年撂在西安的一句话：“贵省赵季平是音乐奇才！”

赵季平是《黄土地》和《红高粱》电影音乐的创作者。

和艺谋、凯歌

从这时，我关注着赵季平。

果然，他又拿出了作品来加重陈凯歌那句话的分量。一九九〇年我看到了张艺谋导演的电影《菊豆》，电影音乐是赵季平。它不同于前两部“黄红”生命的热烈喧腾，而突出一支远古幽灵般的埙，憋出主人公的压抑，渗出他灵魂的苦汁。今天我写到这，想起《辛德勒名单》里的电影音乐（威廉姆斯作曲），那伤感的独奏小提琴（帕尔曼演奏）流出主人公内心对犹太民族爱莫能助的深沉的眼泪。

一九九一年，我又看到了他作曲的电影《大红灯笼高高挂》。这次赵季平主要以京胡没完没了的嘶鸣和女声合唱无影无踪的紧逼连成一个循环圈，只此象征女主人公颂莲在这枯井似的封闭大院里窒息中的挣扎呻吟。我在日本电影《追捕》里听过用这种类型的音乐循环脉动以推进剧情。

一九九二年我又看到了赵季平写的电影音乐《秋菊打官司》(张艺谋导演)和《霸王别姬》(陈凯歌导演)。他一戏一招儿。《秋菊打官司》几乎看不见人为创作音乐的痕迹,那听起来似乎是场景带出来的自然音响都是精心选择与影片的纪实风格协调一致。《霸王别姬》将京剧音乐交响化,丰富了剧情表现。

赵季平对我是个谜。钱钟书对一个要采访他的英国记者说:“你喜欢那个鸡蛋就尽情享受那个鸡蛋,没必要认识那个母鸡。”可一般的人就是藏不住这种好奇,吃了鸡蛋,非要见见识识这是只什么样的鸡。更何况我呢,从八十年代起,一直在研究音乐英才诞生的秘密,所以我更想见到赵季平。他长得什么样?肯定长着络腮胡子,脸上见棱见角。他哪来的那么旺盛的创作动力?

在家

这期间我打听到他毕业于西安音乐学院。他哥哥是大名鼎鼎的赵震霄,在新加坡交响乐团当大提琴首席。那他爸就一定赵望云了。一九八一年在西安我看赵望云画展时,听说他儿子赵震霄也很有名,是拉大提琴的。

提起赵望云,那可了不得,他是长安画派的创始人。在八十年代初,国画家我除了知道画虾的齐白石、画马的徐悲鸿和画驴的黄胄,那就是赵望云了。据说黄胄还是赵望云的徒弟。

赵季平原来出自这名门之家。

那段时间我又看了不少赵季平作曲的电影。有喜剧风格的《现世活宝》(段吉顺导演),有新疆味的《梦断楼兰》(张子恩导演),还有河北梆子味的《烈火金刚》(何群导演)和城市摇滚风格的《青春无悔》(周晓文导演)。

我更想见到赵季平啦!

一九九二年,我在中央音乐学院的《老子庄子哲学》课上,组织学生们讨论,结合老子庄子的自然观点,来谈谈赵季平的电影音乐。

我随意点了一个叫赵林的同学,他还没说话呢脸先红了,班上其他同学大笑。我以为赵林怯场,鼓励他:“别害怕,大胆地说,赵季平不就写过‘妹妹你大胆地往前走’嘛。”这时一个陕西籍的同学郝维亚喊:“赵季平是他爸!”

我惊疑地问赵林:“是吗?”

赵林小声说:“是。”像犯了错误被抓住。

我掩饰不住狂喜:“我找你爸好几年了,他什么时候来北京一定帮我约一下,我要采访他。”

赵林:“没问题。”

我 冲 着 赵 季 平 看

一九九三年,赵林告诉我他爸随陕西省歌舞剧院到北京演歌剧《张骞》。我赶到演出场民族宫大剧院。从节目单上,我得知赵季平是这个单位的院长,第一把手。他是这部歌剧的总监。