

奔放热烈而又精妙无比——记印尼甘美兰乐队的首次访华演出

作者：靖灿 来源：世界民族音乐学会 发布时间：2006-6-19 14:31:02

在刚刚结束的北京现代音乐节上，5月27日下午的一场演出非常特别，那就是来自印度尼西亚的甘美兰音乐。这也是1956年至今50多年来，印尼甘美兰乐队的首次访华演出。

甘美兰是印度尼西亚最为著名的音乐类型。甘美兰一词是爪哇语，既指以打击乐器为主的合奏乐队，也指这种乐队演奏的音乐，同时也可泛指印尼以打击乐为中心的大合奏。一个正规完整的甘美兰乐队包括大中小吊锣、大小釜锣、排锣、金属排琴及弓弦乐器列巴布、拨弦乐器切连朋、竖笛和鼓类乐器。甘美兰的音乐功能除了用于节日仪式、自娱自乐外，也可以为皮影戏、舞蹈、戏剧伴奏。其风格主要分为爪哇和巴厘两种，前者斯文典雅、舒缓平淡，后者奔放热烈、活泼欢快。这次来华表演的乐队就属于巴厘风格。

巴厘岛在印度尼西亚一万多个岛屿中属于较小的一个，位于爪哇岛的东边，面积约3000多平方公里，居民信仰印度教。它的文化受到印度教的很大影响，但又具有强烈的村社群体文化特征。巴厘乐队中最有特色的就是凯比亚尔（kebyer），所演奏的乐曲都是一些经过改编的传统乐曲。甘美兰乐团的团长阿迪是一位著名的巴厘岛音乐家，致力于甘美兰传统音乐的继承和发展，并且为来自世界各地的学生教授巴厘甘美兰音乐、舞蹈、戏剧。据他说，虽然甘美兰乐队有一套固定的编制，但也可以加入任何其他乐器，而且现在也用来为流行歌曲伴奏。另外，巴厘岛除了受印度教的影响外，由于和中国长久的贸易往来，也受到中国文化的深刻影响，例如在巴厘岛就有一个传统剧目，讲述的是一位中国公主在海上遇难后漂流到巴厘岛，并与当地的王子结婚的故事。除此以外，阿迪还给我们具体介绍了各种甘美兰乐器，着重说明了这次所用两种金属排琴的区别：一种用于演奏五声音阶，一种用于演奏七声音阶，由于使用的乐槌不同，因此发出的声音一个清脆激越一个柔软温婉；这两种金属排琴又都有形体的大小之分，并且在琴键下全部带有共鸣筒。而在这次表演中阿迪使用了一个极为有趣的乐器，它的样子非常像中国的二胡，据说是将中国的二胡和巴厘的列巴布相融合制成的，也称之为列巴布。这件乐器的琴杆上方被雕刻成马头形状，声音较之二胡给为柔和抒情，表现力很强。

此次演出虽然只有八首曲目，却包含了巴厘岛甘美兰音乐的不同类型。首先是一首传统剧目，它是皮影戏的开场音乐。不同音高的金属排琴奏出不同的节奏型，在鼓手的引导下，不断的变幻着节奏、速度和力度，忽高忽低、忽快忽慢、忽强忽弱，据说这就是巴厘岛甘美兰最明显的特点。其后，是几首阿迪根据传统音乐创作的乐曲。据他说，他采用了一些现代的、流行的元素，给观众带来的无限的新鲜感。后来，上演的是巴厘岛另外一种有名的音乐类型——面具舞。两个面具舞讲述不同的故事，前一个描述了一位宰相的滑稽面容；后一个就是巴厘岛那有名的中国公主的传说。与中国戏剧不同的是，舞剧中有一个丑角，他既负责调侃，也负责解释和讲述故事。次而在公主将王子和他的爱人变成石像后，演员又换了衣服和面具，表现不同的形象。

通过这次演出，听众切实感受了巴厘岛的甘美兰音乐。它的音乐分为几个不同的层：节奏层用鼓奏出；旋律层由不同的金属派琴奏出，既有核心旋律也有为之装饰变奏的旋律。听众可以很明显的听出不同的音高、节奏型、旋律交叉结合在一起，既有序的构成一个整体，又可清晰地听出不同乐器各自的声音。笔者以前听巴厘岛甘美兰时，总觉得各种乐器混在一起，非常吵闹；这次通过观看现场，却觉得它活泼欢快，各种乐器按一定规律奏出，形成统一的整体，其中那精细微妙的感觉让人觉得甘美兰实在是魅力无穷。

来自印尼的民间音乐家们通过甘美兰音乐及其伴奏的歌曲、舞蹈，让中国观众享受了一场异域音乐的听觉、视觉的双重盛宴！

科研秘书 Email: mp@ccom.edu.cn 电话: 010-66425730
网站编辑 Email: zlexin@ccom.edu.cn 电话: 010-66412839
版权所有: 中央音乐学院音乐学研究所
网站设计开发: 中国高校人文社会科学信息网