

郑秋枫器乐作品创作谈

发布时间: 2008-01-16 15:34:52

郑秋枫是我国著名作曲家，人们对他的熟悉是从他的那些脍炙人口的歌曲开始的，这些歌曲既具有高度的艺术性，又为百姓妇孺所熟知：《我爱你，中国》、《思乡曲》、《帕米尔，我的家乡多么美》、《颂歌献给毛主席》、《毛主席关怀咱山里人》、《女话务兵》、《我爱梅园梅》、《美丽的孔雀河》、《我要回来，母亲》，等等。然而，人们却很少知道，真正使郑秋枫走上专业创作道路的却是他的重要管弦乐作品，1959年创作的舞剧《五朵红云》的音乐。由此，我们看到了这位作曲家的另一面；器乐创作已经是郑秋枫音乐创作的另一个组成部分。

一、关于郑秋枫和他的器乐作品

郑秋枫1931年生于辽宁丹东市。1947年参加部队文艺工作，先后任广州军区战士歌舞团首席小提琴、指挥、创作室主任、副团长、团长、总艺术指挥、以及广东省音乐家协会主席。是国家一级作曲，国务院特殊津贴获得者。其间曾于1950-53年，入中南部队艺术学院（设在汉口，现北京解放军艺术学院前身）学习小提琴，兼修作曲。1962-65年入中央音乐学院作曲系学习。郑秋枫的声乐代表作《我爱你，中国》，1997年被列入'20世纪华人音乐作品经典'。

2003年由广东省委宣传部策划出资，广东省音乐家协会监制的《郑秋枫音乐作品选》CD唱片全套4张，由中国唱片广州公司出版。这套CD唱片共收录郑秋枫的代表作计声乐作品46首（部），器乐作品10首。其中的这10首器乐作品包括郑秋枫的成名作、舞剧《五朵红云》的音乐，以及自此以后各个时期的作品。这些作品在技术风格上，表现出了作曲家一贯的技术特征，也刻印着新中国成立后，我国一些作曲家的管弦乐、室内乐作品，其作曲技法的一般特征：严谨矜持，循规蹈矩，打着不折不扣的学院派印迹。这是那个时期的真实反映。

这10首作品，循着历史的足迹，我们看到了郑秋枫一些有着鲜明个性特点的东西，他们始终贯穿在作品中。也使我们看到了那些时代，看到了那些新中国成立后老、中、青作曲家为写出具有我国民族风格的器乐作品做出的不懈探索精神。

二、作品风格的总体特征

郑秋枫的器乐作品，就像他的那些声乐作品一样，反映着作曲家鲜明的个性：关于用民间曲调，即使按作曲家讲是纯粹的创作曲调，仍流露出民间意韵的音调；长于抒情的旋律风格，长音与宽广的气息律动；作为军旅作曲家，长期的军队生活，为军队创作的实践，使作品有着浓郁的军人气息，尤表现在鲜明的节奏，强烈的低音动力感方面。

1、作品的时代特点

任何作品的创作，都对那个时代有所反映，作者在大环境下的创作氛围中产生的主观愿望，在那个时代大环境背景下所催生出来的创作群体的愿望，在郑秋枫的器乐作品中都自觉不自觉地反映出来。

舞剧《五朵红云》的创作最能反映这一点。当人们经过1958年大跃进时代的'洗礼'，一股初生牛犊不怕虎的气概是当时年轻人所共有的。郑秋枫当时并未系统进行过作曲方面的学习，他那时的学习充其量是在演奏和指挥实践中对作曲知识的积累，之所以敢于写作这样的大型作品，除年轻人的热情外，与当时全国范围的敢想敢干的创作精神和愿望有关。

在我国建国初期的一批中小型管弦乐作品中，如刘铁山、茅沅《瑶族舞曲》（1953），王义午《貔貅舞曲》（1954），葛炎《马车》（1954），李伟才《中国民歌组画》（1955），施咏康《黄鹤的故事》（1955），李焕之《春节序曲》（1956），陆华柏《康藏组曲》（1956），辛沪光《嘎达梅林》（1956），刘守义、杨继武《欢庆胜利》（1956），这些在当时颇有影响的作品，其作曲者除个别是当时音乐学院的学生外，其余大部分作曲者从严格意义上讲并非都科班出身的专业作曲，但从他们这些现在看来略显稚气的作品中，透露着一股创作的朝气。他们共同的创作特点是注重旋律的优美动听及其民族风格或地方特色，在音乐的

结构、和声、织体、配器等各方面具有典型的欧洲古典主义的特征，均衡对称，单纯严格，清晰和谐，不尚修饰。在管弦乐领域所反映出来的这种特征与当时全国范围内的民歌合唱的发展，也就是具有民歌风格或采用民歌旋律加以改编的合唱是同步的。

在这一全国范围的创作背景中产生的舞剧《五朵红云》的创作，其技术特点也打上了鲜明的时代烙印。郑秋枫写的这场音乐共分2部分。第一部分热烈欢快，有着强烈的民族舞蹈律动和节日喜庆特征，主题采用五声音阶，实际上是一个四音音列：1 2 3 5，强烈的节奏动力，将少数民族节日夜晚篝火欢聚的情景展现出来，这一特点也是当时国内管弦乐作品创作中最为提倡和最有广泛影响力的特点之一。第二部分是完全抒情的格调，与第一部分形成对比，这种对比也符合一般人们的审美取向，对比中所取得的均衡对称的态势，也是当时创作中所常用的。这部分中有一段极为抒情的段落，采用长笛与大提琴的二重奏，表现男女恋人之间、兄弟姐妹间的一种意亲密。这段抒情二重奏使人很容易想到与《五朵红云》创作于同一年的小提琴协奏曲《梁祝》中的小提琴与在提琴对答的二重奏，这种巧合正说明了当时国内创作中的一种共性手法。

这种鲜明的民族风格，即当时国内创作中所倡导的时代风格，一直在郑秋枫的作品中延续着，这从作曲家的《嬉戏》、《鹭岛之春》、《瑶山吟》、《石鼓与叮咚》，起到八十年代的《珠海渔女》等作品中，都可以看到。作曲家在管弦乐创作初期所形成的民族风格这一个性，正是我国大多数经历过那个时代的作曲家所一直保持的，也是郑秋枫器乐创作中突出的一点。

2、作品的旋律风格

郑秋枫的大部分作品，包括声乐、器乐作品，其突出特点就是旋律气息的宽广悠长，这一旋律特征可以说贯穿了郑秋枫创作的一生。人们从他的代表作《颂歌献给毛主席》中那气贯长虹的单音长音，可以看到作曲家对长音的极端运用，使人们想起刘炽于1943年根据'陕北道情'音乐改编的歌曲《翻身道情》，歌曲中那单音长音的宽广展示，增添了作品的多少动人魅力和地方特色。这种手法在郑秋枫的作品中，已成为其旋律风格的形成主体。

《鹭岛之春》的音乐除了采用了闽台的芗剧音乐素材，增添了地方特色外，其长于抒情的长线条旋律是留给人们印象最深的东西。这个旋律宽广舒展，极具北方民族的豪爽之气，听不到矫揉造作之音，然而这个旋律又与整个作品的南方气息如此地协调，融合得如此完美。尽管我们在作品的中部听出了作曲家为表现南方民族的细腻小巧，而采用了一些特定的滑音奏法，但整个作品的张力，仍然是由长音的旋律线与低音主、属音交替所带来的亢奋情绪的对比所形成。

《嬉戏》中，首、尾两部分欢快的曲调，并没有淹没乐曲中段以长音为特性音的3/4拍的节奏律动：561 | 353- |，每一乐节最后的长音，特别是八分音符与二分音符在节奏律动上的落差，不仅形成了音乐的推动力，同时也展示了作曲家的个性旋律风格。尽管作曲家称这仅是一首习作，但作品的完美性，已超越了习作的特定含义。另一首小提琴作品《思念》，也有异曲同工之处。

《珠海渔女》在作曲家的舞蹈音乐作品中，是一部具有较完整构思的、接近纯音乐的作品，作品写于80年代，保留了郑秋枫作品的一般旋律个性。从作品中的那些不协和音的大胆运用，那些具有欧洲调式音乐风格的旋律片断的出现，人们已强烈感受到了时代的变迁。同时，在管弦乐不协和的和声语言背景下，高胡领奏的出现，又平添了几分中、西交融的特点。不夸张地讲，对于高胡与西洋管弦乐队的结合（尽管在此曲中仅为一小段），这部作品可能是这一结合的较早探索之一，人们从高胡悠闲的领奏中，体味到了南国的特色。然而全曲中引人注目的，仍然是作曲家那一贯的旋律特点，无论是从朦胧的引子中，第一部分、第三部分高胡的旋律中，还是从第二部分中段的四拍子抒情旋律中，长气息的抒情气质构成了旋律的主体。与这些形成鲜明对比的，是作品第二部分的谐谑曲性质的活跃曲调，旋律作了某些器乐化的处理，由此更映衬出了作曲家那舒展性旋律的特色。

值得注意的是，在贯穿郑秋枫个性旋律之中的，是那些极富色彩和魅力的以五声音阶为主构成的曲调框架，即使按照作曲家讲的'纯创作性的旋律'，也没有脱离中国民族的音阶调式特点，更不用讲那些原来就取自民歌素材的旋律。《瑶山吟》所采用的瑶族民歌，其短音后面必定出现长音的旋律内核，可能是吸引作曲家的重要一点，果然，郑秋枫选用的这首民歌主题在进行变化处理时，作曲家特别注意发挥了在三拍子中的一短一长的变化。世界上有许多作曲家在选用民间音乐时，往往自觉不自觉的注意到去选取那些符合自己旋律个性的音乐素材，即符合自己审美取向的音乐素材，和自己的审美取向得一致。如美国作曲家科普兰，他在选取民间音乐时，就注意到了对民间音乐的取舍和改编，是基于有助于形成自己的风格的创新思想和动因。显然，郑秋枫也有这方面的考虑，有时作曲家创作时不自觉地流露，潜意识的表现可能正是他们最真实地反映。

《团聚》是写的最晚的一部作品，全曲在三段式的结构框架内，清晰地表现着调式的对置。A段、再现A段，采用大调，五声音阶；B段，采用小调，曲调建立在七声音阶上，然而郑秋枫仍注意突出中国五声音阶的特点，五声之外的偏音具有一种特定的色彩提示。

3、作品的形式基石

郑秋枫的大部分管弦乐作品都是为舞蹈写的音乐，而这些舞蹈也多是描写军队生活的，这使人们想到了苏联红旗歌舞团，罗马尼亚'多依娜'军队歌舞团那些反映军队生活的雄壮悍健的舞蹈。郑秋枫的这些舞蹈音乐所描绘的舞蹈场景也多如此，因此当人们脱离开舞台视觉之后，静心听音乐，便感到作品的结构感过于强烈，包括《五朵红云》，《珠海渔女》这样有着自己完整音乐结构的作品也不例外。难怪世界上很多作曲家在为舞蹈

写音乐时，总怀有一种顾及，美国作曲家科普兰就曾对自己写作舞剧《阿巴拉契亚之春》有过一番感慨：‘多么莽撞，花费时间为一个现代舞去写35分钟的伴奏音乐，要知道，大多数的芭蕾和它们的音乐是怎样短的寿命’。

正是在这一创作背景下，郑秋枫的这类作品由于舞蹈的制约，其结构感略显单调，对于这种缺憾，作曲家显然已经注意到了，并在尽可能的范围内加以调整。《女兵》中，在三部分的结构中，增加了突破结构的公式化而作的弱化结构的一些处理，如削弱结构上的节奏方面的强烈对比，使抒情的中部仍带有强烈的节奏感，全曲统一在热烈的情绪中，等等。

在这类舞蹈音乐作品中，强烈的节奏感已成为必然。《篝火与鼻箫》、《女兵》、《珠海渔女》、《回旋曲--行》（甚至包括《鹭岛之春》），强烈的节奏赋予作品部队般的战斗气势，部队式的火热生活场景，而利用低音区的主、属音交替进行，是造成这一高潮的常用手法。在此同时，加强打击乐，特别是小军鼓的使用频率。《回旋曲--行》似乎将此种手法用到了极端，不管主题也好，插部也罢，一概辅之军乐般的打击乐节奏，直至出现少先队的军鼓号声，军旅特色跃然眼前，当然，这与作品是为一个队列进行而作有直接关系。

《石鼓与叮咚》是全部10首作品中唯一一部电影音乐选段，受电影内容的制约，整首作品充满了原始的野性，有着缥缈的神秘感，使人很容易联想到音乐所表达的内容。作品中，作曲家通过不协和音与打击乐的运用，十分完好地表达了主题思想，这里打击乐的运用已没有了强化节奏的意义，而是作为音乐旋律的一个组成部分，有着丰富的雕塑人物性格的内涵。作品虽短小，但已有了某种现代音乐的味道。这不由让人想起同一时期施万春为电影《雾界》所写的那充满神秘感的音乐。

郑秋枫的大部分器乐作品，在音乐结构上主要采用传统曲式结构，其中对比结构的作品居多。在和声上遵循传统的古典功能和声，不协和和弦一定要有解决，调性不可跑得太远，一般在一级关系调之内。但在《珠海渔女》中我们也听到了不协和的半音和弦的上行进行，这种不协和性与广东民歌式的主题旋律有很大关系。类似的情况，可以在洗星海的根据广东民歌改编的合唱《渔民歌》中看到：采用平行三度半音下行的背景式的伴唱与五声音阶旋律的男声领唱的交融。节奏感强烈，是郑秋枫器乐作品的一大特点，而其突出的旋律个性：以长音为主，以短音为辅，以宽节奏为主导，以紧节奏为调整，是作曲家最具代表性的特征。

三、对郑秋枫器乐作品的认识

郑秋枫是一位伴随着新中国诞生而前进的作曲家，收录在一起的这10首器乐作品，覆盖了作曲家几乎一生的创作，这些作品虽说不上经典，但从中可以窥见作曲家每个时期一定的作曲风貌，折射出新中国成立以来器乐创作的历史特征。

舞剧《五朵红云》作为新中国建国后第一批重要作品，与当时同为国庆10周年的献礼舞剧《小刀会》（上海实验歌剧院，商易作曲）、《鱼美人》（北京舞蹈学校，吴祖强、杜鸣心作曲），《石义砍柴》（天津歌舞剧院，曹火星作曲），是最为引人注目的四部舞剧。《五朵红云》的音乐，是以黎族民歌《五指山歌》为素材创作的‘红云主题’为主线，采用黎族的调式写成的‘柯英主题’是贯穿其中的副主题，舞剧中有很多富于海南民族特色的音乐，如《织裙舞》、《舂米舞》，郑秋枫创作的刻画黎族人民强悍个性的《篝火舞》是舞剧中最富个性和戏剧性的音乐之一。整部舞剧的重要特色，就是从民间音乐中提炼舞剧音乐素材，这也是当时最为引人注目的一种创作特色。

上个世纪六十年代--七十年代，郑秋枫的器乐作品，仍沿用了从民间音乐中提取创作素材的手法，这时期的几部作品都有着这方面的强烈感觉。受全国大气候的影响，我国文艺界曾片面强调民族化、群众化，最极端的例子就是文化部门当时曾采用行政手段停办了音乐院校的西洋乐器专业，刮起一股‘洋乐队下马风’，可以想见，在那股风潮下，郑秋枫是在何种情况下于1965年写了《嬉戏》，以至何以现在才录制。在随后的‘文革’中，1975年的《瑶山吟》正可谓闲来无事之作。

八十年代以来，随着‘文革’的结束，郑秋枫的第一部带有技法突破性的作品《石鼓与叮咚》，多少反映了当时最热门的音乐创作话题--新潮音乐，尽管这部作品的风格可能与电影内容有关，但作曲家所采用的类似现代音乐创作的手法仍无可否认与大环境有关。创作于同一年的《珠海渔女》，也同样反映出当时全国范围内的新潮音乐创作思潮：利底亚调式的音阶经过句，不协和的和声背景，铜管乐器的大量下滑音阶，采用12平均律的西洋管弦乐队与采用七律制的地方性极强的民族乐器高胡的对撞，这些手法尽管极为单纯朴实，说不上有什么重大突破和冒尖，但它们的出现仍具有一种信息的意义。

在二十世纪最后一年的作品《团聚》中，作品的A部用大调，表现悲痛，B部用小调，表现痛苦的回忆，大小调的旋律风格完全不同。如果说A部大调的音乐，通过五声音阶构成的主题更多带有中国特色的话，那么B部小调的音乐则更多带有欧洲巴洛克时期的教学音乐风格，尽管作曲家一再声称毫无此意，只是想通过表现男、女主人公团聚的场面折射澳门回归的大历史背景，但人们从音乐中听出的中、西音乐文化的对撞，直到中、西音乐文化的交汇，或许正是作曲家潜意识中要表达的意思。

不可否认，郑秋枫能随时调动中国打击乐，熟练运用中国民间音乐特别是广东地方音乐，并使之融于自己要表达的内容中的能力，也是他获得成功的重要因素之一。

作为一个擅长声乐创作，并以旋律风格独特为优势的军旅作曲家，郑秋枫在他不多的器乐创作中，仍显示了旋律写作的功力。同时，郑秋枫作为新中国建国后第一批从业余走进专业行列的作曲家，他的成长，也是我

国大多数这样的作曲家的一个缩影。毋庸置疑，郑秋枫的器乐作品与他的声乐作品一样，为繁荣我国的音乐创作，为探索我国器乐创作的新路，做出了贡献。

来源：省音乐家协会 作者：何平

广东省音乐家协会版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像

地 址：广东省广州市天河区龙口西路550号 邮 编：510635 电 话：（020）38486835、38486299 传 真：（020）020-38486833