

民族之花吐芳华

——读《中国传统多声部音乐研究》

李雪颖

自20世纪50年代以来,乐界对中国传统多声部音乐进行了全面而深入的探究,取得了丰硕的成果。为了进一步的传承与发展,著名音乐理论家、音乐教育家、作曲家樊祖荫教授总编撰,与多位年轻学者共同撰写的国家社科基金项目《中国传统多声部音乐研究》(五卷本)由安徽文艺出版社出版发行。这是该社继《昆曲艺术大典》《中国黄梅戏优秀唱腔全集》等传统音乐著作后,最新推出的一套传统音乐研究的鸿篇巨制,它不仅对构建中国多声部音乐学科起到奠基作用,更对中国传统音乐学科的整体建设与发展也起到推动作用。

扎根传统 塑造经典

中国传统多声部音乐是中国传统音乐的重要组成部分。《中国传统多声部音乐研究》是对我国传统音乐各个门类的多声表现手法进行研究的论著,分总论、民歌、器乐与歌舞、说唱和戏曲五编。

《总论》主要内容是综述中国传统多声部音乐的类别,分析产生和发展的历史与现状以及研究的方法和目的等;《多声部民歌》是针对汉族、壮族、布依族、傣族、侗族等30多个民族的多声部音乐以及风土人情进行论述的系统介绍;《器乐与歌舞中的多声部音乐》论述民间器乐(包括独奏、重奏、合奏)和少数民族歌舞中的多声部音乐,并以藏族、彝族、朝鲜族歌舞乐为例,系统剖析少数民族歌舞乐中的多声形态;《戏曲中的多声部音乐》论述各剧种中由唱腔与唱腔、唱腔与乐队、戏曲器乐中的重奏与合奏,以及乐队本身(包括锣鼓乐)构成的多声部音乐等;《说唱中的多声部音乐》的研究涵盖京韵大鼓、苏州评弹、侗族传统说唱“君”中的多声部音乐等。丛书内容广博、论述严谨、意义深远,堪称经典。

立足本体 纵横延展

针对国外一批音乐学者提出的“中国的民族音乐只是光光的一个曲调,没有复音音乐”这一论调,《中国传统多声部音乐研究》坚持立足本体,从“多声”的视角将传统音乐从个别到一般进行了颇为详尽、深入的梳理和归纳性研究,厘清了我国传统音乐中是否存在多声部音乐的表现形

式,有力地驳斥了一些外国音乐研究著作中提出的中国民族音乐是“单声部”的论调。

无论是多声部民歌、器乐、说唱还是戏曲音乐,它们的基本构成方式与表现方式都是单声部与多声部共存的,只不过其多声思维方式与形态特征不同于欧洲音乐而已。因此,对中国传统多声部音乐进行从个别到一般的整体性研究,弄清各音乐类别中多声部音乐的独特的构成规律,就会有助于对中国传统音乐的全面认识,也会有助于中国音乐理论体系的总结与构建。这既可以让国人更全面地认识和了解中国传统音乐的全貌,提升民族文化自信;又能让世界各国增进对中国传统音乐文化的了解,消除偏见,纵横延展,加强各国人民之间的相互理解和尊重,进一步促进世界多元文化的对话与交流。

开拓创新 回归本真

《中国传统多声部音乐研究》第一次把民歌、器乐、歌舞、说唱与戏曲音乐中的多声部构成方式与表现形式作为一个整体加以观照和研究;第一次提出了中国传统多声部音乐,乃至整个中国传统音乐的思维特征及其相应的形态特征,并与欧洲的音乐思维特征相比较进行对照研究,独具创新。

丛书包含众多传统音乐曲谱资料,值得一提的是,丛书收录了海量珍贵音频资料。这些音频,大多是樊祖荫教授长期亲临田间地头采风积累所得,回归本真,真实记录了当时演唱者原汁原味的音响资料,针对音乐学习的特点和用户需求,在融媒体平台上传音频资料,扫二维码即可试听。此外,《中国传统多声部音乐研究》通过线上传播的创新渠道,如APP、微博、微信、抖音视频及音乐直播平台等推送图书简介、宣传海报、音响片段,建立专业领域专家学者数据库,并同步提供线上客户服务,吸引更多的读者,提升了丛书的影响力和读者黏合度。

“一语天然万古新,豪华落尽见真淳。”《中国传统多声部音乐研究》摒弃浮华敷衍,流露醇厚本质,一如丛书编撰者致敬传统、匠心制作的初心。愿更多的人发掘中国传统多声部音乐的独特魅力,愿这朵民族之花竟吐芬芳,生生不息!

“孤独星球”裂变记

——评伍美珍新作《孤独星球杂货店》

徐慧莉

我是用一个多小时就看完《孤独星球杂货店》一书的,有一种酣畅淋漓的感觉。该书是著名儿童文学作家伍美珍的中篇小说集,2020年5月出版,由《孤独星球杂货店》和《睡不着的小书虫》两篇文章组成,属于“阳光姐姐”小书房系列。

《孤独星球杂货店》讲的是“学渣”方乐天开了一家微店,店内出售的东西是友情。最初,“学霸”江冰蟾对此不屑一顾,后来成为其中最热心的一员。在这个过程中,她发现了许多跟她一样的“孤独星球”。而这家微店,成了孩子们相互交流和沟通的桥梁,更让江冰蟾体验到帮助别人的快乐。《睡不着的小书虫》讲的是爱玩、爱交友的方乐天,生病住进了医院。在病床上,他迷上了连环画《西游记》,常常幻想自己变成了无所不能的孙悟空。他还认识了小病友洋洋,洋洋是白血病患者,他的健康牵动着方乐天的心。这段住院经历,让无忧无虑的方乐天心理发生了变化。

书中人物语言出彩有趣,人物个性鲜明,细节设置出其不意,并融入了大量心理咨询技术,还采用了名著串串烧的形式,让人在阅读的同时,享受着知识的饕餮大餐,是一本值得阅读的好书。

语言出彩有趣。中篇小说《孤独星球杂货店》从方乐天的一个开微店的来电入题,运用孩子们喜闻乐见的对话方式,采用小孩子之间相互斗嘴的模式,将故事层层推进,语言有趣,比喻形象,可谓“妙语连珠”。比如:“竹笋炒肉”的“黑话”,挨了监护人的“杖刑”“冰美人”“呆萌”等等,让人读了就舍不得放下,有很强的带入感。

人物个性鲜明。在《孤独星球杂货店》一文中,江冰蟾和方乐天是两个截然不同的角色,江冰蟾因为学习成绩好,与人交往比较少,性格变得孤冷高傲,对“学渣”堂哥方乐天很是瞧不上,时时加以挖苦打击;而方乐天呢,虽然成绩不太好,但是他为人热情,又爱帮助别人,朋友遍天下,即便被江冰蟾打击,也能巧妙地将矛盾消解在自我解嘲中。比如:在江冰蟾说方乐天上架只卖一百元时,方乐天则说江冰蟾能卖一亿元,自己赚到了。在《睡不着的小书虫》一文中,洋洋这个人物也写得特别好,比如:在洋洋妈妈告诉大家,“洋洋胆小,还特别怕女生,尤其是漂亮的女生”时,洋洋一头扎进他妈妈的怀里,用小拳头打着他妈妈。看到这里,洋洋那天真可爱的形象赫然在目,让人不由得为之一乐。

细节设置出其不意。书中故事整体推进有力,没有废笔,不愧为名家。微店是当下流行的,

一般儿童文学中很少涉及,而伍美珍老师把这个流行元素巧妙引入,十分接地气。在日常生活中,网上微店卖的都是物品,《孤独星球杂货店》中方乐天微店里却卖的是友情,这个创意让人拍案叫绝。与此同时,“学霸”江冰蟾缺少的就是友情,“蛋壳组合”是她最心烦的三个女生,在江冰蟾加入微店之后,被“蛋壳组合”的成员——班长凌扬波发现,江冰蟾担心她会向班主任告发,出乎意料的是,一向爱打小报告的凌扬波居然没告密,这让江冰蟾心里的藩篱慢慢地撤除了。

还有“微信密码”设置这个细节,平日里方乐天与江冰蟾总是斗嘴,显得水火不容。但是,方乐天在设置“我有友情要出租”微店的密码时,却恰恰用了江冰蟾的生日,这让江冰蟾感到意外,作为读者的我,也不由得为之一愣。由于这个事件,使得江冰蟾的内心起了涟漪,开始反省自己的日常行为。

运用了心理咨询技术。本书中,心理咨询技术运用得比较好,起到了心理疗愈的效果。在江冰蟾听到江老师说自己高冷时,心情颇为沮丧,江老师立刻察觉到她的情绪变化,赶紧说江冰蟾在她心目中不像是学生,而像是她妹妹,并说了自己小时候一段与江冰蟾差不多的被同学孤立的经历,这立刻拉近了师生之间的距离,减轻了江冰蟾的心理压力,这便是“共情”。同时,文中还引入了尊重和积极关注这两个心理咨询技术。在方乐天开微店时,江冰蟾发动家人、老师参与进来,用烦恼币来收获友情卡,一个烦恼币换取10元人民币。在江冰蟾获得六十七个烦恼币时,其父母没有食言,给她兑现了670元人民币,而江冰蟾把这些钱捐给了妇女儿童发展基金会,帮助那些经济条件不好的患病儿童,这让江冰蟾的人物形象瞬间得到升华,成功完成了“孤独星球”的裂变。

采用名著串串烧形式。本书中引入了名家名著,形成了好书串串烧的模式,比如:文中引入了台湾作家方素贞的《我有友情要出租》、日本著名推理小说家东野圭吾《解忧杂货店》、沈石溪的动物小说、辫子姐姐的心灵花园、阳光姐姐的《我来自孤独星球》,还有连环画《西游记》等,这些名著中的人物与本书中的人物形象有机结合,相辅相成,形成了书中有书、逐步深入的模式,知识量非常大。

除了以上特点之外,还有这本书装帧精美,插图特别丰富,尤其适合少年儿童阅读,即便是大人读起来,也没有任何违和感。