

马头琴的美妙声音传遍世界

文/李櫻桃

“马头琴是世界上唯一有脑袋的乐器，有脑袋就有灵魂。那把把马头琴，在我眼里都是活生生的生命。”马头琴演奏大师齐·宝力高如是说。在众多乐器中，马头琴是最能代表草原文化的符号。如今，马头琴已被联合国教科文组织列入人类口头与非物质文化遗产名录，作为马头琴的非遗传承人齐·宝力高和他的学生们让马头琴美妙的声音传遍了世界各地。

能和天地对话的乐器

马头琴是一种两弦的弦乐器，蒙古语称“绰尔”。琴身是木制的，长约1米，鸣箱呈梯形，因琴杆上端雕有马头而得名。声音圆润，低回婉转，音量较弱。

马头琴的名字源于一个美丽的传说，相传一位牧人为怀念死去的小马，取其腿骨为柱，头骨为筒，尾毛为弓弦，制成二弦琴，并按小马的模样雕刻了一个马头装在琴柄的顶部。

从《蒙古秘史》《元史》中的记载来看，成吉思汗至忽必烈时期，蒙古民族乐器尚以弹拨乐器为主，元代的蒙古军人和牧民，善弹火必思，喜跳集体踏歌。当草原游牧音乐迅猛发展之后，马头琴这件拉弦乐器便脱颖而出，得到广泛普及，并且最终取代弹拨乐器的地位，成为蒙古民族最具草原特色的民间乐器。

马头琴是演奏蒙古古代长调最好的乐器，它能够准确地表达出蒙古人的生活，如辽阔的草原、呼啸的狂风、悲伤的心情、奔腾的马蹄声、欢乐的牧歌等。

齐·宝力高认为，马头琴是能和天地对话的乐器。草原人赋予马头琴生命和灵魂，而马头琴用它那渗透世间悲欢离合的苍劲乐声，为草原人消愁解难，替他们诉说衷肠。

马头琴奏响维也纳金色大厅

齐·宝力高穿着时尚、装扮新潮，一点也看不出是一位年过七旬的老人。出生于通辽市科左中旗哈拉胡少村的齐·宝力高，4岁就迷上了音乐，7岁时，父亲请木匠为他做了潮尔和四胡。不识乐谱的齐·宝力高，抱着心爱的乐器，凭着感觉一遍遍地练习，1年后，他就能和民间艺人合奏几十首民歌了。

1958年，他被内蒙古实验剧团(后改为歌剧团)选中，开始走上专业化的艺术道路。此后，他在艺术道路上创造了许多个第一并荣获众多奖项：被中国文联、原文化部授予双重非物质文化遗产传承人称号；荣获世界音乐和平奖、世界游牧文化最高奖——成吉思汗奖等多项国际大奖；创建了世界上第一支马头琴乐队；在世界音乐殿堂——维也纳金色大厅举办了全世界第一场马头琴专场音乐会，成为去金色大厅的第一位马头琴演奏家。他曾出访过亚、欧、美、非四大洲，在世界各地共举办过千余场独奏音乐会，被誉为“亚洲的马头琴帕格尼尼”。

赋予马头琴新生命

布和是呼和浩特市非物质文化遗产项目马头琴制作技艺的第四批代表性传承人，也是呼和浩特市骏马乐器厂的制琴师。布和说，马头琴的制作工序特别繁琐，从最开始选料到最后安装琴码，要经过115道工序，每一道工序都不能马虎。

齐·宝力高认为，内蒙古地区传统的旧马头琴，音质不标准、音色不清晰、音量小，由木条制成的弓子很难适应高难度的演奏要求。出于对演奏的精准要求，他对马头琴进行了3次大的改进。第一次是将马头琴定音鼓的皮改为蟒皮，增加了马头琴的音量，扩大了音域；第二次是将蟒皮面马头琴改为梧桐木面。这次改进后的马头琴，在重奏、齐奏、协奏乃至与交响乐队合奏时，音质音色都得到了空前的提高，极具穿透力；第三次在马头琴演奏方法里加入了小提琴、二胡、四胡、大提琴及原来没有的跳弓、击弓、碎弓、抖弓、连跳弓、砍弓、连砍弓等弓法技艺。

齐·宝力高对马头琴的改进得到了大多数制琴师的认可。布和说：“齐·宝力高老师赋予了马头琴新的生命。改进后的马头琴得到了大多数音乐爱好者的认可，现在老工艺几乎被改进后的新工艺取代了。”

作品源于草原生活

马头琴的优秀曲目很多，传统的琴曲风格多样，富有草原特色，曲调委婉，多是描绘自然风光或对马的歌唱，如《朱色烈》《凉爽的杭盖》《四季》《牧马人之歌》《走马》等。蒙古族有许多杰出的马头琴演奏家，他们在

继承、发展马头琴艺术上做出了很大的贡献，较著名的就有色拉西、桑都仍等。

齐·宝力高是桑都仍的学生，他的演奏风格热情奔放，雄浑沉实，是内蒙古新一代马头琴学派的杰出代表。他创作了许多马头琴曲，其中一些独奏、协奏曲早已成为金曲，如《万马奔腾》《鄂尔多斯高原》《回想曲》《草原连着北京》《初升的太阳》《大草原》等，同时他创作的歌曲《锡林河》《难忘》《马头琴之歌》《忘不了》等也已成为家喻户晓的歌曲。

他的作品全部源于草原生活，最引人瞩目的是由他创作的《万马奔腾》，让人对蒙古马充满了崇拜之情。“创作《万马奔腾》源于我对蒙古马牺牲精神的感动。”齐·宝力高说。

6万人爱上马头琴

“齐·宝力高国际马头琴学院”是内蒙古自治区政府建立的世界上第一所公立的马头琴艺术高等教育学院，刚开始学院只有30名学生，开办第二年就有了50名学生，现在已经拥有一大批来自世界各地的学生。

鄂尔多斯市歌舞剧院艺术总监、国家一级演奏家巴图吉日嘎拉就是齐·宝力高的学生。从事艺术工作以来，他创作了许多具有浓郁地方民族特色的音乐作品，其中《飞翔吧！鄂尔多斯》在全国百家城市电视台音乐展播评奖活动中获得了创意金奖，人们称他为内蒙古西部鄂尔多斯高原马头琴演奏风格奠基人之一。他说，这些成绩都得益于齐·宝力高老师的教诲。

“马头琴发展到今天，在全世界已经有近6万人在演奏了。相信随着我们的推广，世界各地越来越多的人会喜欢上马头琴。”齐·宝力高说。

