

陈和昌：要让黎家乐器登上国际舞台

研究自制黎族竹木乐器逾二十载——
文/海南日报记者 林诗婷 图/海南日报记者 武威

陈和昌吹奏椰嘴。

1 自制乐器 传播黎家好声音

陈和昌来自陵水隆广镇母造村，进入海南省民族歌舞团已有20余年，他有着精湛娴熟的演奏技艺，以及高超的黎家乐器制作技能，团员们总亲切地称这位“老资历”为“阿公”。

若不是亲眼目睹，我们很难将硬邦邦的竹子，同焕发着音乐色彩的各式黎家乐器联系起来。在省民族歌舞团的宿舍内，阿公兴致盎然地演示着灼吧、鼻箫、咧咧、吡哒等各具特色的竹木乐器，展示不同乐器的音色特点、表演风格，很快解开了记者的疑惑。

原来，生活在海南中、南部地区的黎族人民，善于利用村边或山里常见的竹子、树木等作为原材料，制作乐器或劳动生产工具，有时候甚至只是一片树叶，在心灵手巧的黎族百姓手下，都成为了可以传递各种美妙声音的乐器。

土生土长的“黎家娃”陈和昌，正是在老一辈人的熏陶下，耳濡目染地爱上了黎家传统音乐，爱上了这一件件造型独特、颇具海南韵味的黎家乐器，并积极投身于黎家竹木乐器的制作、改良、发扬事业中。

自上世纪90年代初正式接触黎族竹木乐器制作、改良工作以来，阿公制作的黎家乐器已有数百

2 正式触乐 开启非凡音乐之路

事实上，阿公的音乐之路在其童年时期便开始萌芽。

受村里长辈们的影响，阿公童年就开始喜欢上各式各样的黎家乐器。“茶余饭后，大家都喜欢坐在村口或者自家门口‘玩音乐’，用竹子、椰子等材料制作的乐器演奏曲调各异的黎家曲子。”原生态的材料，经过长辈们的巧思设计，成为一件件独具特色的乐器，这着实引起了阿公对音乐的兴趣。

“没有钱买笛膜，我们便用甘蔗皮替代；缺乏制作材料，我们用椰子壳做二胡；没有钻孔设备，我们便用烧红的钢筋管在竹子上烫出一个个孔。”在阿公的回忆里，没有标准的制作流程，童年时期的乐器常常五音不全。

正是村里的长辈们对音乐的向往与追求，发挥天马行空的想象力，制作出一件件特色乐器，令阿公逐渐爱上了与音乐相伴的日子。11岁时，他开始学习第一件乐器——口拜。凭借着黎家血液里天生对音乐的那份敏感，仅用了2个月的时间，阿公便能与长辈们一起参加八音乐队演出了。此后，阿公课余时间便常与长

3 毕生夙愿 黎乐登上国际舞台

阿公对黎族乐器有着深厚的情感，为了制作出更能表达黎族音乐魅力的乐器，从制作原材料的选取开始，他都花了很多功夫。

为了挑到称心的竹子，阿公深入五指山、琼中、万宁、陵水多地，走村入户，走进深山寻找好材料。“竹子要挑结实的，水分不能太多，海南高温天气较多，要选择更易储藏的材料，以免材料缩水、变形，影响了音乐呈现。”经过多番寻找、反复试验，阿公逐渐总结出一套经验，最终发现，陵水地区一带的毛竹，是制作黎家乐器的上等材料。

材料的处理亦非易事。为了尽可能最大化呈现最佳演奏效果，阿公有着严格的原材料处理流程。竹子切断后，需要先晾晒1天，让植物内的水分蒸发，再放置在阴凉处阴干2年以上，令竹子逐渐成型，变得更加结实。

紧接着，挖孔试音又是一大难题。竹子究竟适不适合做乐器？试音是初步筛选的方式。“试探地在竹子上挖一个小孔，尝试能否吹出声音，并用定音器对调，对原材料适合做哪种乐器进行初步判断。”阿公说，挖孔过程需要谨慎小心，往往孔洞位置稍有偏差，音乐质感、音准便有很大差别，“牵一发而动全身”。

经过精挑细选，阿公根据不同竹子细微的差别，再进行挖孔、打磨、造型，制作

辈们走村串巷表演，逐渐培养出了过人的乐感与扎实的音乐基本功。

如果说童年时期是对阿公音乐梦的启蒙，那么，1982年，阿公在17岁时，有幸进入到当时的海南黎族苗族自治州民族歌舞团，便是其正式迈上音乐道路的开始。

当时，阿公的音乐才华被一名老师看好，便将其推荐到歌舞团学习。以往，阿公都是跟着村里长辈们学习“野路子”音乐，不懂看乐谱，演奏时也常随心所欲。进入歌舞团后，阿公第一次系统学习了乐理知识，接触到了咧咧、吡哒等更多的黎家乐器，并开始登上了更大的舞台表演。

而后，阿公的音乐世界大门正式开启。在接下来的十余年时间里，阿公先后到陵水、琼中等地的歌舞团工作，累积了丰富的表演经验。

“没有演出工作时，便一边务农，一边做音乐，音乐成为了我生活的主线。”阿公说。

1997年，经过层层选拔、考核，阿公正式进入到省民族歌舞团，成为一名黎族乐手。从那时开始，阿公开始接触到更多的黎家音乐文化，着手研究、制作黎家乐器。

“黎家乐器音调与其它乐器不同，有的乐器仅能发几个音符，只有真正了解黎家乐器，才能创作出真正适合黎族本土乐器演奏的作品。”2002年，经过多年潜心研究，阿公与其老师花了数月时间，改良制作出了咧咧、吡哒、口拜、鼻箫、灼吧等传统黎族乐器，并用这些乐器呈上了一场元素丰富的海南黎族歌舞诗《达达瑟》，作品广受好评，黎族音乐开始被更多的人熟知。

陈和昌的口拜。

陈和昌的咧咧家族。

陈和昌吹奏灼吧。

陈和昌展示口咧。

黎家阿公的黎乐“家谱”

文/海南日报记者 林诗婷

海南传统黎乐从何时开始盛行？研究自制黎族竹木器乐逾20载的海南省民族歌舞团黎族乐手陈和昌说，他从小便从老人们讲的故事中得知，黎乐是祖先一代代流传下来的文化瑰宝。宋初的《太平环宇记》中亦有记载：“琼州聚合推敲歌乐。”

淳朴的黎家儿女，无论是在借物抒情，还是在表达劳动、嫁娶的情感时，其原生态的唱腔、乐器演奏形式，均令人着迷。被歌舞团团员们称为“阿公”的陈和昌，20余年来自制了数百件黎族竹木乐器，演绎出一首首独具琼岛民俗特色的动人乐曲。

关于黎家乐器、黎家音乐文化，还有哪些故事？不妨一同来读一读他的黎乐“家谱”。

吹奏乐器“兄弟团”

黎族竹木乐器是我国民族器乐宝库中的珍贵财富。资料显示，传统黎族竹木乐器主要有独木鼓、叮咚、口弓、咧咧、吡哒、口拜、鼻箫、灼吧等。其中，以竹子为主要材料的吹奏乐器咧咧、口拜、灼吧等，以其清亮、悠扬的乐声特点，在黎乐演奏中，发挥着重要作用。

口拜：竹身为主体，尾部配有喇叭形、笔筒型等形态各异的扩音载体，陈和昌称其为“黎族的喇叭”。其音色与喇叭的确有几分相似，其声悠扬嘹亮，在表演中特别适合带动气氛，呈现出黎族人民劳动、节庆、欢乐等丰富多彩的生活场面，在吹奏乐器家族中属于“大嗓门师兄”。

咧咧：“亲戚”众多的，要属咧咧。陈和昌将其自制的咧咧一字排开，“高矮胖瘦”的咧咧代表着C、D、E、F、G等不同音调。其类型类似于笛子，长短、宽窄不一，能表现出不同的音调及风格，音色清亮、欢乐，无论是独奏还是配奏，音色均格外吸引人。

灼吧与尺吧：另一对不得不提的“兄弟”，是陈和昌制作的灼吧与尺吧。两者主体相似，均为吹奏乐器，用一根细长竹管将主体与吹音口连接。不同的是，两者“身高”不一。其中，灼吧一般主体长度在1米以上，音乐悠扬婉转，表演者拿起这样细长的乐器演奏时，别具一番民族特色；而尺吧主体则较短，音色也较为厚实。

“迷你”乐器大能量

黎族传统乐器古朴简约，表演乐曲也多为单曲体，以一个曲调为基础做多次反复演奏，在反复中仅有速度变化，以反复演奏的方法加深了人们的音乐印象。不过，别小看这些简约的乐器，有时，一片随手摘来的细长树叶，亦或是一个仅拇指大小的“迷你”乐器，便能爆发出巨大能量，音乐声响令人惊讶。

口咧：陈和昌耗时最长研究

自制的乐器之一——口咧，便属于黎族竹木乐器家族中“迷你”乐器的典型代表。口咧的主体结构是一根仅有5厘米长的小竹管，夹着一片2厘米长的哨片，演奏者将嘴唇在哨片上进行细微移动调整，便能吹奏出清亮、高昂的乐曲。

“别看口咧尺寸很小，但是能吹出3个调，可以轻松演奏出一个完整作品。”陈和昌说，小时候他看到老人们会就地取材，用一根小竹管吹奏音乐，模仿知了的鸣叫声，以此逗乐小孩，他印象非常深刻。从上世纪80年代开始，陈和昌便开始断断续续研究自制该乐器，经过反复试验后，终于在2016年制成。

吡哒：令人吃惊的“迷你乐器”不止有口咧，像两根细长筷子拼接而成的吡哒也能爆发出充满力量的声音。由于吡哒主体是由两根竹管拼接而成，有两排发音孔，因此对该乐器的制作要求会更高。对称，是对该乐器的一大考验。“常常需要反复试验，才能制作出两根竹管音色一致、对称的吡哒，制作耗时较长。”陈和昌说，不过正因为有两排发音孔，小小的吡哒能发出具有共鸣的乐曲。

取材本土的特色乐器

黎乐的一大特色，便是原生态。传统乐器的设计中，无一不体现着劳动者的巧思。在乐器原材料的选取上，更是恰如其分表现出黎乐自然、原始的特点。

据陈和昌回忆，其童年时期，老人们喜爱音乐，在金钱匮乏的年代，便就地取材，发挥天马行空的想象力，用当地的竹木、动物皮、果壳等制作特色乐器。“甘蔗皮、椰子壳、青蛙皮等，能想到的、想不到的，都能成为制作乐器的原材料。”陈和昌说。

椰嘴：在海南随处可见的椰子，在黎家人的巧手制作下，变身成为特色乐器——椰嘴。顾名思义，椰嘴就是用椰子壳做的一种吹奏乐器，外型似陶埙，两者音色亦有几分相似，其表演的乐曲声低沉、婉转，适合表达哀愁、思乡的情绪。

牛角号：另一件源于劳动的乐器也十分特色，是用牛角做出的牛角号。其主体便是一个牛角，通过打磨、制作等多道工序，成为黎家常见的特色乐器。吹起牛角号，声音低沉，铿锵有力，给人一种置身于山顶上或开阔草原中壮丽的景象。“牛角号吹奏出来的音乐，特别有号召力，能够带动起整体的氛围，也体现出黎族儿女热爱劳动、热爱自然的情感。”陈和昌说，时至今日，一代代流传下来的古老黎族乐器，仍具有极强的文化力量，他也将努力继承和发扬黎族文化精华，让黎家音乐与时俱进。📍