王竹林交响音乐作品选集

中国音乐家协会杂志社出版

王　竹　林

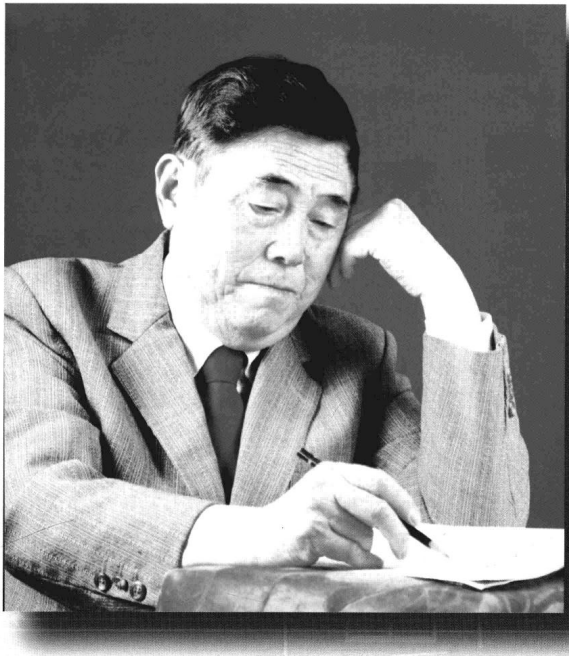
交响音乐作品选集

中国音乐家协会杂志社

二〇〇〇·北京

王竹林交响音乐作品选集

中国音乐家协会杂志社出版发行
中国石油报社印刷厂印刷
2000年9月第一版　2000年9月第一次印刷
国内统一刊号：CNII-1654/J
国内代号：2-255
定价：36.00元



王竹林近影

作曲家王竹林简历

王竹林，国家一级作曲，中国音乐家协会会员，民族管弦乐学会顾问。1928年11月生于河北省完县(现顺平县)。1938年任本村第一任抗日儿童团团长，同年“四四”儿童节，获全县抗日演讲比赛第一名，并被授予“儿童抗日先锋”锦旗一面。1940年春参加敌后乡村艺术训练班学习音乐与演戏，同年分配到完县抗日政府工作。1941年调入民族革命中学受训。1944年调入晋察冀冲锋剧社。1947年开始写作歌曲，在老同志帮助下写作的《野战军小唱》、《决不半路放下枪》，在华北部队中很是流行。1951年被派往中央音乐学院学习，师从吕骥、姚锦新、苏夏、陈培勋、江文也、阿拉勃夫(苏)等教授。1957年以优异成绩毕业于本科作曲系后，回到北京军区战友歌舞团担任领导工作。个人传记被载入《中国近现代音乐家传》中。

王竹林小时受到民间歌舞、吹歌会的音乐熏陶，很小就参加打霸王鞭、扭秧歌等活动。日寇入侵中国后，他唱着救亡歌曲投身到抗日战争的洪流之中，并长期从事部队音乐工作，写有近千首器乐、声乐作品。音乐作品个性鲜明，技巧纯熟，既立足于民族又大胆吸取现代技法。他早在五十年代就从事中西乐器相结合的创作探索，在交响性民族性方面做出了一定贡献。主要作品有：参加大歌舞《东方红》、《中国革命之歌》的音乐创作；舞蹈音乐《行军路上》、《草原女民兵》(合作)(被誉为贝多芬式的音乐)；舞剧音乐《雁翎队》(合作)、《森吉德玛》(合作)(获国家第三届文华音乐奖)、《鄂尔多斯情愫》(合作)(获国家五个一工程奖)及《徐福》等；管弦乐曲《幻想曲》、《雪趣》，二胡协奏曲《边疆叙事》，京胡协奏曲《舞台素描》及《金珠玛咪赞》等；交响大合唱《雪山之歌》及声乐作品《大寨红花遍地开》、《藏族人民纵情歌唱》、《晨曦》、《日月山的思念》、《你是太阳我是月亮》、《你要走了》等。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.erton

序

竹林原是个小八路，是从炮火的寒光、青纱帐的白雾中浴过的人。他眼睛亮，气势壮，性子刚，风风火火，胸无城府。论年龄我是兄长；论学龄先学者为师；论资格他是老大；日常生活中我们也是挚友。

竹林原为农民，是唱着秧歌、听着吹歌、打着霸王鞭进入晋察冀三军分区冲锋剧社的。由于演出需要，唱歌、拉二胡、拉小提琴、打打击乐等十八般武艺，多少都会一点。他说：我一生的工作都是按革命的需要而调动的，完全不是按个人兴趣选择的。全国解放后，组织上安排他到中央音乐学院作曲系学习，达六年之多，若不是由于健康原因，他还将是留苏学生。像竹林这样土生土长，经过革命战争洗礼，又经过严格的学院式的作曲专业训练；既能写好歌，又掌握民族管弦乐队和西洋管弦乐队的各种写作技能，以交响音乐思维来创作音乐的老同志，现在已屈指可数了。生活、语言、技巧三者的平衡对于任何艺术家来说都是重要的。

竹林在校期间就致力于中西混合乐队的音乐创作，离校后担任战友歌舞团领导工作，即大力创建“战友”的管弦乐队，这支队伍是我军实施“中西合璧”混合编制较早、较好、有影响的乐队之一。从五十年代起他就把二胡、三弦、笛子、云锣等民族乐器引入交响乐队，把钢琴(后来又把电子合成器)引入民族乐队。为表达“时代精神、民族风格和部队气魄”这个大方向，他进行各种组合的尝试。在创作实践中他重温了学院式的配器原则、写法，而且中国化地发展了，使它更简炼、干净。他在民族乐队交响化写法方面有新的探索，声部安排及多层次织体组合的音响是纯厚且丰满的；虽然民族乐器群在律制或其它方面仍有某些不协调或杂声，但从录音听来，较之我以往听过的，似乎技高一筹。当然，我并没有听过它们的舞台演出。

写军人、写人民革命斗争生活是竹林的大手笔，可以说文革前首都最为壮观的音乐舞蹈创作和演出活动都留下他写作的大歌舞样式的乐队音乐，如《东方红》、《中国革命之歌》、《椰林怒火》、《刚果河怒吼》等。

其中，《东方红》里《过雪山草地》中在G弦上那段浑厚有力的弦乐合奏，《飞渡大渡河》中那段气冲霄汉的军号音乐，《中国革命之歌》里《百万雄师过大江》中那段近似排山倒海般的钢琴与乐队的英雄气概的音乐，听后尤其使人荡气回肠，经久难忘。

竹林写过许多舞蹈和舞剧音乐，如《行军路上》、《草原女民兵》、《雁翎队》、《森吉德玛》、《鄂尔多斯情愫》及《徐福》等(其中有些是与人合写的)。音乐中的英雄性、史诗性、舞蹈式的场面性同样贯穿于他所写的各种体裁的器乐作品中。本集的四首作品便有如此特色。

二胡协奏曲《边疆叙事》实际上是一部二胡与交响乐队的组曲，以“心潮”、“沙海”、“怀念”、“驰骋”为小标题来表达自己在大西北地区军旅生活的感受——驼铃、沙漠、战友壮烈牺牲后的怀念。竹林写的器乐旋律并不直接采用哪首民歌，但它的确又是一首首饱含干旱泥土芳香的西北音乐风味的民歌，这就是竹林的语言功力。华丽的二胡独奏声部，类似小提琴技艺式的装饰乐句，这类的旋律美，在当今乐坛上久遗了。那甜美的新疆民间乐汇，那慢板转入快板的音乐跃动，那浪漫的情趣使我联想起萨拉萨蒂的《流浪者之歌》以及圣桑的《引子与随想回旋曲》。终曲的结束部恰到好处，并无小题大作之感。平日讲话直接了当的竹林写出这样深情细致的音乐，使人惊喜。

民族管弦乐《雪趣》表现东北地区瑞雪丰年时人们玩耍和观赏雪景的感受。作者说：这里有一些描绘性的音乐，我想到阳光灿烂、冰花和树挂，看到欢乐的人群。这部音乐的开头就很有气势，使人联想到壮丽、广阔的北国山河，这是一个广板的抒情段落。竹林说他爱听李斯特的钢琴改编曲《钟》的那种大气魄、辽阔的似无穷动的音响。竹林的乐队音乐总离不开钢琴，他爱钢琴的明亮与丰满的声音，在这里它也是突出的。两段欢聚的乡土舞曲，在纯朴与厚实的打击乐声中，响着新的吹歌音乐，时而对答，时而变奏。第二个舞曲的板胡音乐更拙雅可亲，这喧闹近似乡亲话语与笑声的音乐，使人倍感亲切。这是一首具有交响思维的音画。

我喜欢这两部作品，它鲜明、生动、纯朴且丰满，有思想，结构清晰。

慢转快、鲜明的对照，是竹林两首乐曲的共性写法，这是否是长年与舞蹈结缘有关。写法有些类同，与电影中的划出、划入手法类似，缺少

融合与转折，这会单一的。虽然民歌有联唱，曲牌有联奏，戏曲有板腔体等，其习惯固然值得尊重；但交响性音乐思维与结构规律、复杂与多样的写法是不可忽视的。我一方面承认竹林在这两部作品中感情已得到较充分的发挥，但又感到组织方法有点单一。

交响音乐《幻想曲》是一首有新思维的作品。他说：我写自己，内心有些不安，在追求的过程中有希望、有失望，近似在黎明前的徘徊。

与上述作品相比，这里在美学观念上就走得远了点，已非乡党的竹林，他不断更新知识，大胆吸收现代技法。这里用了泛调性，较长时间采用无主题写法。旋法或音乐格调也是中性的。至于和声，他说：我应用了大量的不协和音，但我追求的音响并不刺耳。此曲无戏剧情节，但有浓厚的感情；这里没有主题的贯穿发展，音乐是呈示、发展又出现新的，并不断的按此原则变化。他有他的美学观，既保持民族旋律的完美性，又用多样的和声、织体手法去丰富它。

我赞同竹林在美学观念上的扩宽，我认为这部新作品清新悦目，音乐想像力是丰富的，配器上有一些新的花头，有竹林音乐中的那种大气。在现实生活中，竹林生活质量不低，他忧国忧民，自己有时也不顺，这种徘徊之情是可以想像的。我只是感到写法不很统一，技法有点杂。竹林是个实践家，不是学者。其实，构成某一流派总有其基本的东西(或称底线)，各种技法的“混用”理应谨慎。

我十分欣赏经过一场混沌之后在弦乐上出现的那些真挚的富于人性的拙头拙脑的具有乡党竹林性格的音乐；我喜欢那出手不凡的音乐背景以及那段格调不俗的小提琴独奏音乐。全曲是好的，只是需要拿起剪刀来动点手术。我和竹林在学术(或艺术)上，口径有时不大一致。

《火与人序曲》表现了人与大自然韵律的和谐、欢跃和狂舞，有一种天人合一的感觉。这是一首舞蹈式序曲，也是竹林奔放不羁性格的一种流露。

读和听竹林的交响音乐作品选集，是学习也是一种艺术享受。这篇短文只能算我的听乐随想或读谱心得吧!

苏　夏

2000．6・北京

乐队编制

长　笛
双簧管
单簧管
大　管

圆　号
小　号
长　号

定音鼓
手　鼓
小军鼓
串　铃
梆　子
铃　鼓

柳　琴
琵　琶
竖　琴

二　胡

第一小提琴
第二小提琴
中　提　琴
大　提　琴
低音提琴

目　录

1. **边疆叙事**(二胡协奏曲) …… (1)

2. **幻想曲**(管弦乐总谱) …… (55)

3. **雪　趣**(民族管弦乐总谱)…… (111)

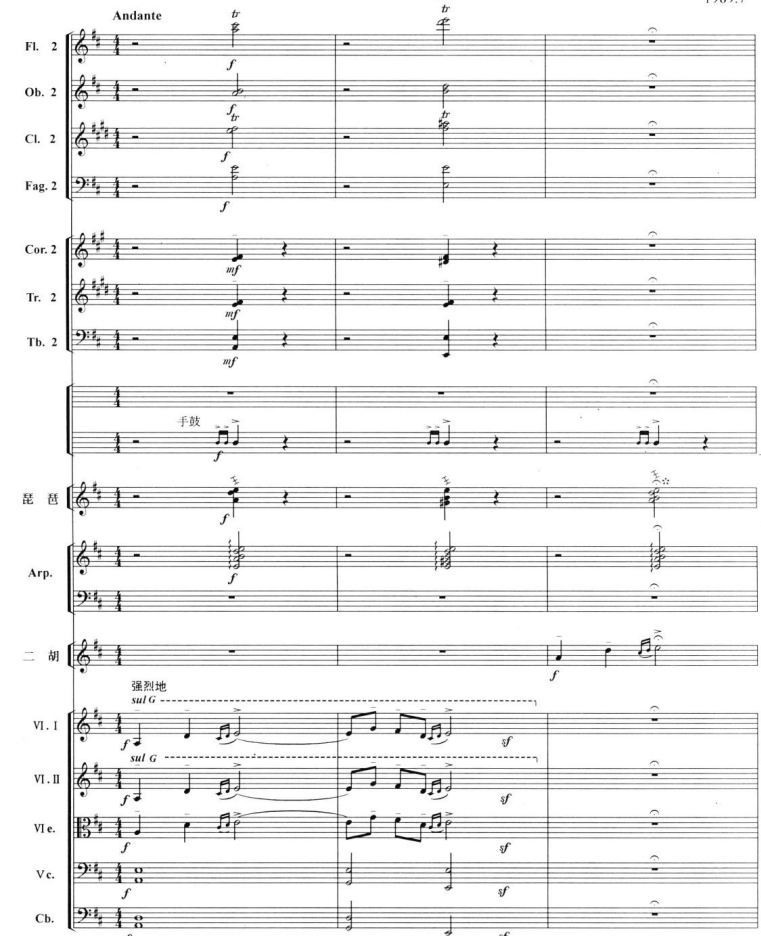
4. **火与人序曲**(管弦乐总谱) …… (155)

边疆叙事

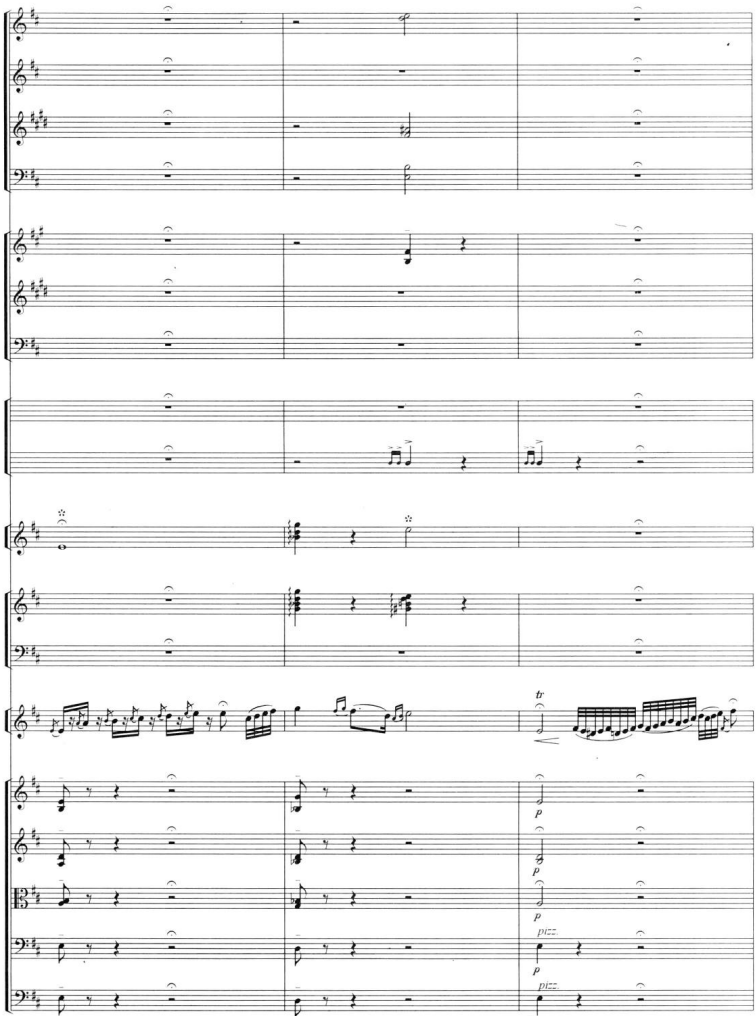
二胡协奏曲

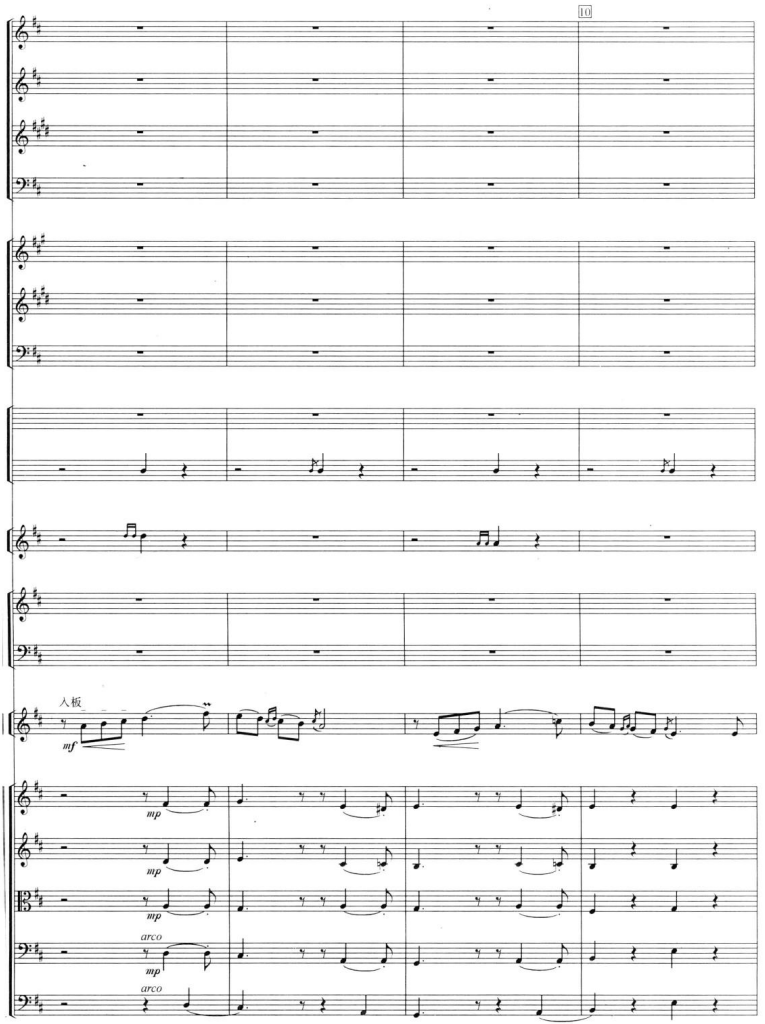
（一）心　潮

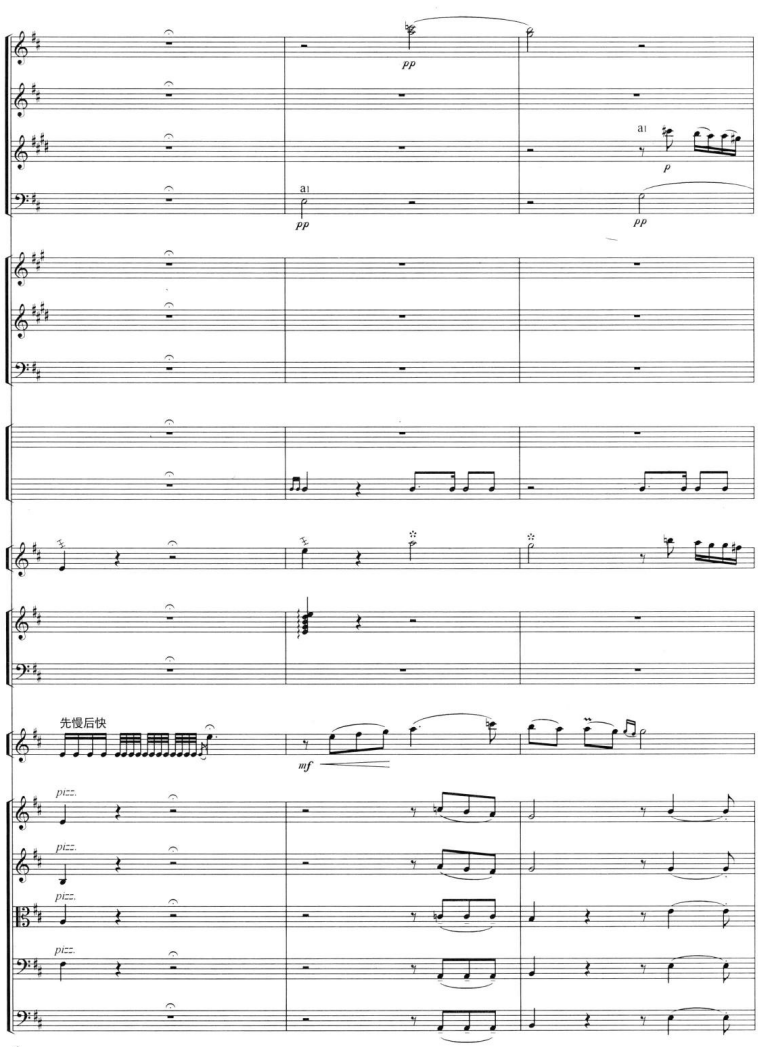
王竹林曲
1989.7

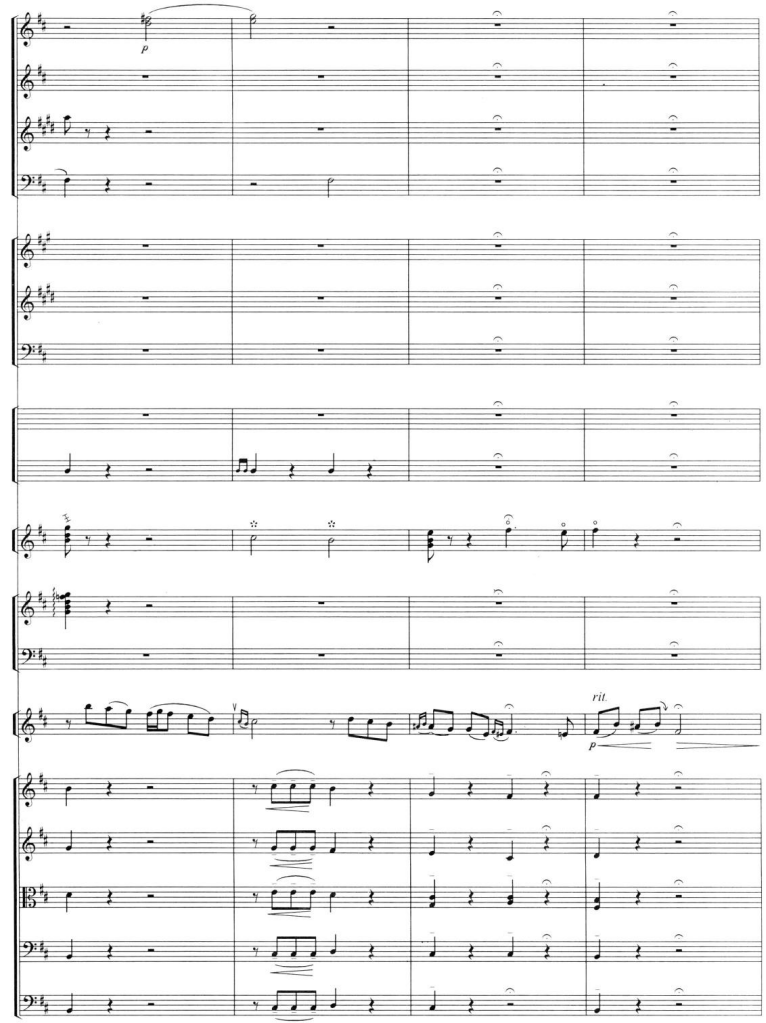


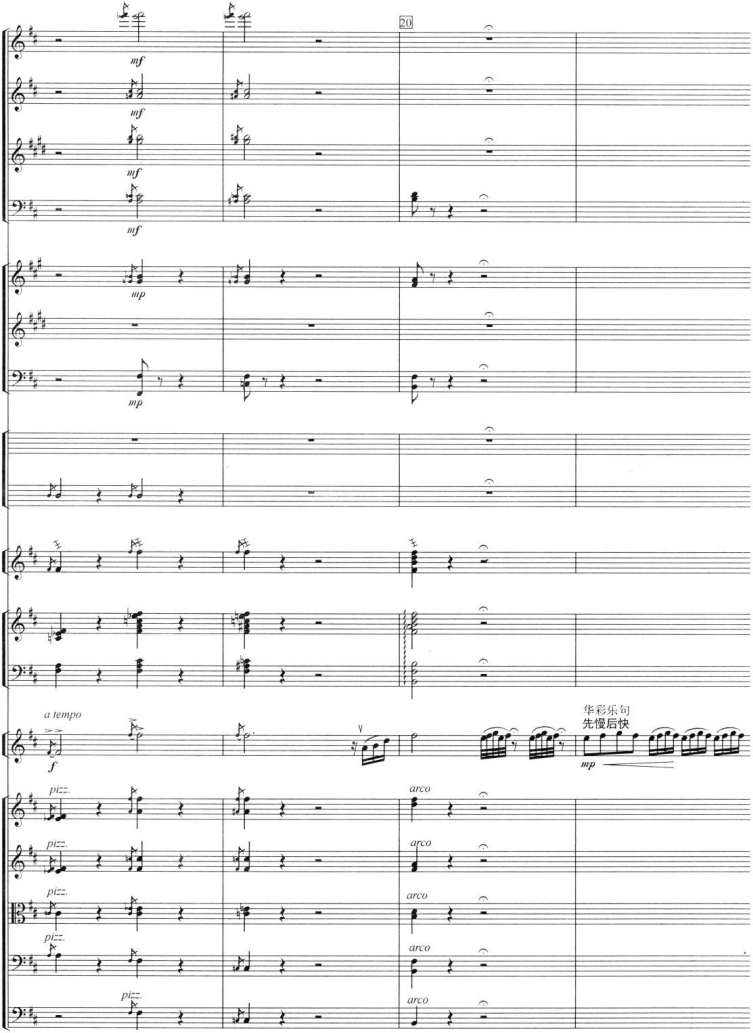
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertong

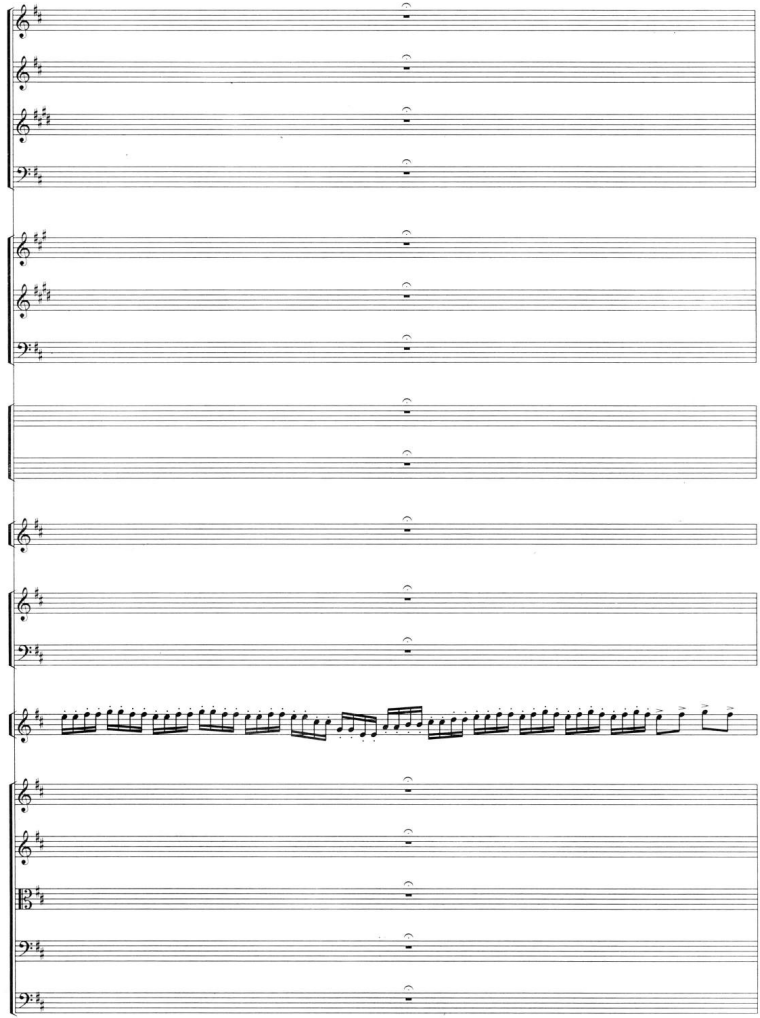

tr
p
p
p
pizz.
p
pizz.
p


10
入板
mf
mp
mp
mp
arco
mp
arco


pp
a1
p
a1
pp
pp
先慢后快
mf
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.


p
rit.
p


20
mf
mf
mf
mf
mp
mp
a tempo
f
华彩乐句
先慢后快
mp
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
arco
arco
arco
arco
arco



此为试读,需要完整PDF请访问: www.erton