

民歌搜集者須知

Н. БАЧИНСКАЯ
ПАМЯТКА
СОБИРАТЕЛЯ
НАРОДНЫХ
ПЕСЕН
民歌搜集者须知

原 著 者——恩·巴琴斯卡雅

翻 译 者——张洪模 吴同申

编 印 者——中央音乐学院民族音乐研究所

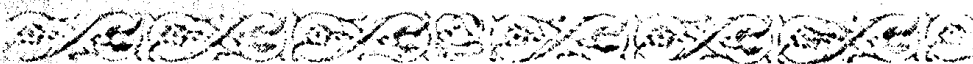
印 数——1——200

出 版 日期——1956年4月

工 本 费——0.35元

目次

搜集前的准备	2
当地的组织工作	5
选择演唱者是採集队工作中的重要因素	7
民歌採集音乐家在採集队中的作用	12
採集队所搜集的材料的整理工作	40

民歌搜集者須知

在我们国家里音乐界对于搜集、研究和记录民间歌曲有很大的兴趣。

民间艺术以它的清新的甘露哺育着苏联埃时代作曲家的创作。民间艺术正由于新的内容而丰富着，它反映了在争取美好的未来，在争取和平和全世界劳动人民的幸福，在为建设共产主义的斗争中的苏联人民的生活和创造，它存在并且日益兴盛。

如果说在俄罗斯革命前的条件下，从事搜集民歌的只是个别的单位。那么现在这工作已经吸收了广泛的音乐界人士：作曲家、音乐学者，其他专业的音乐家，业余音乐界中的热心者。

这本简略的小册子的任务主要是帮助乐于参加民歌採集队，然而不熟悉搜集和记录民间创作的特异的作曲家和音乐学者。但是不仅职业音乐家能够从事这重要而责任重大的工作；业余合唱队和乐队的积极分子，音乐小学的教师和高年级的学生，音乐中学和音乐院的学生，群众工作者和俱乐部的干部都可以参加这项工作。

在大学里学生（语文学者）的课程计划里有记录民歌的歌词，叙述诗的词和其他民间诗歌创作搜集工作的实习，莫斯科国立音乐院理论作曲系和合唱指挥系的学生也进行同样的实习（记录带歌词的歌曲）。

搜集和记录民间音乐创作（歌曲和器乐曲）是一个要求有

严格的准备的、重要的、责任重大的事业。

目前有两种方式搜集民歌。

固定性的搜集：搜集者选择和记载他长期居住地方的歌曲，或者是他家乡所在地的歌曲。这种搜集是最有效的一种，可以全面地搜集到当地音乐创作全部的形式和曲式。并且很有把握地熟悉它的特征。1888年出版的帕尔契科夫的“乌菲姆斯克省门捷林斯基县尼克拉耶夫卡村的农民歌曲集”即为一例。正如搜集者在序言中所说的这是他在三十年的时间内观察家乡音乐生活而选择记录的歌曲。

第二种搜集的方式是采集队的方式：由几个人组成的队，在一定的较短的时期（大约一两个月）到选定的地方去。采集队的工作对搜集歌曲也是有效的，参加采集队的基本条件是要有严肃的多方面的准备。

准备工作进行得越好越细致，采集队的工作就会越有效。任何样的匆忙、粗枝大叶都非常妨碍工作，相反地，周密的考虑和有计划就会保证了成功，这种准备工作应该是多方面的，它包括了音乐艺术问题、科学问题、技术方面的组织问题。

采集前的准备

为记录歌曲而选择的地区，常常是搜集者（作曲家）已经有了直接艺术印象和音乐印象，而作曲家想加深和扩展这些印象的那一地区。

同时还可能，作曲家並沒有直接的音乐印象，但是，在閱讀了文学作品，研究了历史，古迹，自然和社会生活的特征的影响下，对该地区发生了兴趣。经常有某个作曲家在产生了具体的创作构思时想熟悉一下当地的歌曲创作（在所作的歌剧，电影音乐中应该反映当地的民间音乐）。

研究民间音乐创作的音乐学者，除了固有的研究题目以外，为了填充那些音乐文物学地图上的空白（这种空白在广大的苏联领土上还有不少），也愿意到那些至今尚未被研究过的地区。

可惜许多作曲家到现在还不够重视听民歌的创作者和传播者——民间歌手演唱民歌的重要；直接听他们所演唱的歌曲会丰富从自然界、生活风格和歌唱手法直接得来的印象；亲自接触歌手们可以有很多收获。很多音乐家常常宁愿从记录中熟悉民歌而不想听具体的人唱的歌曲。他们翻看了几本歌曲集以后，碰到第一个中意的旋律时就选择了它。有时甚至对它的风格和它的词句内容都不注意。毫无疑问，这样肤浅地对待歌曲，常常会导至创作的失败。

基本的音乐艺术的准备，应当是非常严肃的，尽可能彻底地熟悉你所发生兴趣的地域的全部歌曲集。甚至於这些记录不完全正确，它们也不会给你一个关于当地音乐风格的特征和歌曲目錄的概念。好好地了解一下已经出版的材料是减轻搜集

者选择歌曲的工作的。

除了很彻底的研究歌曲集以外，将要参加採集队的人熟悉歌词記錄的选集也有好处。我们的广大的国家在民歌方面研究的还不很夠，可能有这样的情况，你所发生兴趣的地区还没有歌曲記錄，这时歌词集对你会有帮助的。它们能给你一个关于当地歌曲範圍的一般概念。

住在有大量声音記錄（例如錄音或唱片。譯者註）的地方（莫斯科或其他大城市）的人，最好在出發採集以前听选定地区的声音記錄（如果有的話）。

熟悉绘画和文学作品对理解一个地方的歌曲很有帮助。例如我们可以提出格拉德科夫的短篇小说“童年时代”。在这篇里作者感情深厚地叙述了自己家乡薩拉托夫的歌曲，並且用鲜明的形象表示出它在人民生活中佔有多么重大的地位。对薩拉托夫的歌曲发生兴趣的作曲家，不可以忽略这部作品。

同样的，如果你看到奥尔恰夫斯基省，即屠格涅夫的地方去採集民歌的話，就不能忽略了屠格涅夫的著名的“獵人日記”中的短篇小说“歌手”。（甚至都可以包括一个專門的任务：研究当地的男声独唱的传统。）

除了研究文学的、艺术的和音乐的作品以外，搜集歌曲的人必须了解他所选定的工作地区（省、边疆）的历史和文化，了解它的地理条件，了解居民是由哪些人种组成的以及他们从

事的职业和生活习惯，作曲家的知识越渊博，就越能够体会到人民的歌曲之丰富。如果记得记录现代的民歌是苏联作曲家协会的歌曲采集队的基本任务，那就应该特别注意研究要采集的地区的苏联时代的经济生活和文化生活。

采集队的组织和技术装备问题有很重要的意义。

组织工作应当在出发前很早以前进行。首先要联系一下当地的机关，人民创作之家，县执行委员会的文化科等。这是为了保证在工作中获得他们的帮助。

实际上技术上应该做的准备工作就是准备好装备采集队的器械（手摇录音机和电录音机）。但是搜集者自己越熟悉录音机的录音特点，就能够越有把握的领导工作；在记录的过程中，除了技术方面，还应该估计到在音乐方面有自己的要求。没有专门音乐修养和良好的音乐听觉的录音技师是不能够经常完成音乐方面的要求的。

当地的组织工作

当采集队的成员到达后，就应该立刻到当地的苏维埃组织和党组织那里去，使他们知道自己的来临。组织一个关于采集队的目的，关于搜集民间音乐创作的重要性，关于和业余工作者们在一起工作的报告会，并且在报纸上登载一条消息是很有益处的。

同地区博物馆的工作人员，俱乐部的领导人员，阅读

室的管理人員以及鄉村教師見面也很有益處。在省的、邊區的博物館中經常能找到很有意思的文物學的和歷史的資料。甚至有時還有民間歌曲的音樂記錄。

借助於當地的社會團體來了解個別有才能的歌手和有才能的合唱團，只是工作的初步階段。同演出人員的來往和談話，同他們的愛好民歌的親友談話可以幫助你擴大認識的範圍，還可能發現當地音樂界尚未發現的、新的天才歌唱家。

如果採集隊有很好的錄音機器（電錄音機）那麼在某一個（在人民創作之家，在省或區的執行委員會，在藝術組成工廠的俱樂部）報告會中用一部分時間來進行示範錄音是有益的。錄音的質量好，就經常幫助吸引公眾的注意力和激發對採集隊的工作的興趣。只有在細致檢查了機器進行過一次試驗的錄音以後，才能作公開的錄音。可能由於機器檢查得不夠細致，發生了技術上的問題使得工作停頓，就會在當地居民面前失掉採集隊的威信。

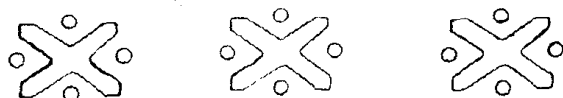
在採集隊出發以前，應當訂立嚴格的紀律，如果發生一些誤會，必須在內部而不可在演出人員面前或當地居民面前解決它們。採集隊的隊員要永遠是精神飽滿的，守時刻的和認真的。逗留該地的大部分時間要利用在听歌、同演員親友的談話和尋找優秀的歌手上。

在當時具體的情況下，創造方便的工作日程是重要的事。

为了使工作日程符合歌手们的空闲时间，有时要在晚上或夜里工作（例如夏天在集体农庄就要等他们从地里回家以后把家务事料理完毕，即在晚上十点钟左右召集他们）。

在同歌手们工作（录音，直接听写、记录词句）以外，空闲的时间应当用在把自己的印象和观察记在日记本中、整理听写的笔记、检查和誊清歌词。

一天内的全部记录：歌曲词句、关于演唱者的材料、有关的游戏、舞蹈等等的整理工作必须当天进行，或是在第二天，（如果工作已经拖到了半夜的话）以便及时检查和明确那些模糊的地方。这一切工作中有很多是如果不趁着有新鲜印象时立刻记录下来，以后就会忘记的。在未把全部漏洞补充上以前，决不可以离开这地区。

选择演唱者是采集队工作中的重要因素：

选择最有才能的、有音乐修养的歌唱者来记录独唱歌曲非常重要，而合唱要选择已经唱得很熟合得很好的团体。只有在这种情况下记录民歌才会非常有艺术性和非常有意义。

为了使采集队的工作能反映当地的美学标准（它们可能有时候和搜集者的美学评价有分歧），在选择演唱者时，特别在刚开始工作。一个搜集者只是开始熟悉当地歌

唱者手法的特征时，搜集者必须细致地听取当地居民对他们的歌唱的评价。

搜集者为了录音而选择歌唱者，合唱团和合奏团时会遇到各种有才能的人和各种有才能的团体。这时他应该很准确地观察到和正当地利用他们的歌曲知识和演唱的技巧的长处。例如：一个歌唱者具有很好的声音就会有利于歌曲的艺术性表现，另一个人的价值不在于他的声音和演唱的才能，而在于他知道数量很多的歌曲、有趣的词句和变体（在年老的集体农庄员和工人中经常会遇到这类的歌手）。

合唱团体——不大的重唱队、合唱队——也同样是这样的情形。在某些情况下它们会以优美而独特的、演唱广泛流传的歌曲的方法使你发生兴趣，在另一种情况下会以独特的当地歌曲使你发生兴趣。

无论在什么情况，首先要同那些唱得合得都很好的歌唱团体一起工作。从偶然凑在一起的演唱团体那里记录歌曲是永远不会收到艺术性的成果的。为了听和记录根据当地干部的推荐而召集来的优秀的男女歌手们（同一个村子的居民）并不永远都是唱得合得都很好的团体。在听的过程中和详细地打听以后，时常会发现住在村庄顶端的那部分人和其他也形成组的其它部分人唱歌的习惯有些不一样，在这种情况下，就要根据歌手们所提供的意见分开来组织合唱队。下面的一件事很有意思，

即：革命以前，鄉村里經常性的歌唱小組（或隊）的組成特異是多半按照地區（村子的一端或是几条街）結合的，而現在它們被新的結合原則所代替了。例如：是根據田里的生產隊或小組結合的。在這種隊里經常女生產隊長是領唱者。為了不把時間浪費在召集歌手和听的上頭，應當預先詳細向他們說明採集隊的任务：記錄歌曲的最好的演唱。

搜集者經常會碰到這樣的情形：由於各種原因合唱團沒有能夠定期的練習，剛巧這時有很久沒練唱了。在這種情況下，如果可能就把工作時間用在听和記錄其他演員的演唱上，而要給合唱團一個練習几次的可能。如果所有的歌唱者都是當地的老住戶，並且它們有共同的演唱方式，那麼這只需要一個較短的時間就夠了。

毫無疑問，選擇歌曲的觀衆應當根據它們的鬼趣及藝術價值，要記住民歌是詩意的音樂作品，不僅應當力求把最好的曲調變體記錄下來，還要把最完善的有藝術價值的歌詞記下來。因此搜集者不應該只從一個歌手那裡記錄自己喜愛的歌曲，還應該向其他熟悉並愛好歌唱的歌手們了解這首歌曲，把這些人知道的有價值的歌詞和曲調的變體也記錄下來。

我們常常听到音樂家拒絕記錄詞句。他們說：“詞句是語文學專家的事情，我們的工作是曲調。”這完全不正確，決不是必須要一個語文學家才能準確地把歌詞記錄下來（為了音樂

的目的)。實踐證明民間音樂學者或作曲家記錄的歌詞時，更正確，（特別是從形式上來看和保持重要的節奏上的細節方面）。雖然語文學家——搜集者編了一些關於記錄詩句的方法的參考材料，但是在他們的實際工作中到現在還沒有剷除忽略詩的歌曲形式的缺欠。

民歌的詞句經常很長，在音樂會上演唱時常就省略了。記錄集體農民的和工人的業余合唱團在音樂會上演出的歌曲時，必須要向清楚他們是否唱完了全部的詞句，省略了歌曲中間的詞句或歌詞的形式沒有（例如：時常把重複的詩句和副歌的歌詞刪掉）。當然，這兩種歌詞的形式——省略了的和完整的都要記錄下來。

採集隊可能遇到在思想方面有害的歌曲（例如內容猥褻的對口唱），那麼不僅必須拒絕記錄這類的“民間藝術”，還要解釋一下傳播這種歌曲的害處。

如果搜集者非常熟悉當地的（即在那裡進行記錄工作的地方）歌曲体裁，他在選擇歌曲時就會容易多了。革命以前在民間歌曲創作領域內多數的活動家都有一種特征：對於記錄古老的歌曲特別感興趣，他們認為好像是在“可鄙的”對口唱和其他城市影響的排擠下它們將要消逝了。蘇聯時代的民間藝術的搜集者把注意力集中在反映我們蘇聯現實的、現代民間詩意的音樂創作上面。

苏联作曲家协会采集队的主要课题是搜集现代民歌。搜集者（作曲家）或音乐学者由于自己的创作兴趣可以把注意力集中在各种古老的歌曲上。但是我想提出记录以下这些体裁的歌曲特别重要，即：革命前不能自由记录的革命歌曲，工人歌曲，关于农民起义、农奴制和雇农的歌曲，反对沙皇制和富农的对口唱等等。记录社会题材的歌曲将是对研究俄罗斯人民歌曲创作的科学的最有价值的贡献。

民歌採集音樂家在採集隊中的作用

機械記錄民歌是用手搖錄音機（現在已經很少用了）或電錄音機來進行的。手搖錄音機雖然有優點（構造簡單便於攜帶），但在民歌錄音史上已成過去。只是在例外的情況下才用它，所以我們只簡單的講一下。

用手搖錄音機在掌握錄音技術方面不需要特別的知識；使用這個器械只需要短時期的學習即可。最好採集民歌的作曲家或音樂學家親自使用手搖錄音機錄音。關於如何使用的問題可以詢問任何一個有“野外”採集工作經驗的民俗學的音樂學家（參看本書末所附的參考書目錄）。

除了掌握使用器械的基本規則以外，主要地，需要演習，即：需要善於使歌者排列得合適，不致於有些聲部的聲音被其他聲部的聲音遮蓋，並且它們的音量配合得要自然。大家都知道，在錄音的時候，例如把管弦樂灌成唱片，音量比較低的樂器（低音提琴、巴松管等）要放在靠擴音器比較近的地方，因為它們的聲音弱。在人聲方面也有同樣的情形：通常在所錄的音響中，高音（在離器械的距離相同的情況下）比低音响亮。常有這樣的情形，即：好像是很响的嗓音在錄音以後再放時，聲音反而比較其它原來聲音較弱的嗓音聲音弱。這是由於演唱者們的歌唱方式、他們的嗓音的性質不同的原故。所有這些特點都需要熟習，需要在出發採集前練習錄取具有不同

嗓音的歌手（单个的和成组的）的歌唱。

使用手摇录音机的人应当记住这种器械的性能的局限性：很大的声音在再放时声音特别震耳，而轻的声音在再放时几乎听不见了。因此用手摇录音机很难记录具有很强的歌唱和隐约可辨的歌唱结合在一起的演唱风格。手摇录音机以录中等音量 and 没有对比的音度过度的歌唱所收的效果最好。用手摇录音机记录许多人唱的合唱最困难，因为所有的歌手不能都站在离喇叭口最适当的距离，同时大的合唱在演唱时通常声音非常喧嘩。记录七八个人组成的不大的合唱组唱的多声部歌唱容易收到好的效果，正确地排列歌手是只有凭经验才能做到，所以应该在出发以前很久便练习录音（不要像通常常有的情形：在临出发以前的前夜才练习）。

现在在采集队中有更复杂的和完善的录音机，例如，电录音机，这种录音机有专门的技术员负责照料。但采集民歌的音乐家只免去了机械的技术操作的职责。有关录到最好的、最艺术的歌唱音响的一切问题：正确地排列歌手的位置、所需要的音量（当然，要选择歌手和歌曲）仍然由搜集者负责。正因为如此，所以作曲家或音乐学家应当指导录音的音乐方面，他负责选择歌曲和演唱者，负责音乐方面的音质。

电录音机在录音的层次和传达人声和乐器的音色方面比手摇录音机不知要好多少倍。但是在采集队工作的条件下，用电

錄音機又有其它困難。第一，通常在駐紮地沒有電錄音所需要的電力和電的穩定性。在用所謂“移動式發電機”做電源時，電壓永遠是不穩定的。因此常常所錄的音，從音樂方面說雖然是完美的，但由於技術方面有缺欠，竟成了廢品；電壓稍微有些搖擺不定就可以在錄音上引起音高的歪曲，歌曲由一個調“滑”到另一個調去了。雖然有經驗的技術員幾乎永遠有訓練有素的耳朵來檢查缺欠，但在這方面仍需要音樂家的監督。

在用电錄音機錄音時除了這樣的容易發覺的大缺欠以外，還有一些不太容易發覺的缺欠也可能大大（並且是不能容許的）歪曲了所錄的作品的節奏。這主要是發生在這樣的情形下，即：當用的是回膠帶，膠帶捲粘在一起，膠帶捲展開的勻稱的運動受到了阻礙。

還必須考慮到這一情況，即：大部分採集隊通常都是在夏季下鄉（因為許多民俗學家平常都有教學工作），而這時許多鄉村的發電廠都在修理。關於這一事項要記住：在確定採集隊的路線時，要先同地方工作人員取得連系，把詳細情況打听清楚。

在用电錄音機時的另外一個困難通常是地災問題。很少能夠找到一個適於錄音的地災：它的音響的條件方面很令人滿意，場所的大小也令人滿意，而且還是电气化的。

大家都知道，理想的音響是在專門的錄音室內取消不需要