

音乐与音乐家

赵枫著

中国文联出版社

著

音乐与音乐家

音乐论文选集

赵 沅 著

中国文联出版社

音乐与音乐家
——音乐论文选集
赵 泓 著

•
中国文联出版社出版
(北京农展馆南里10号)
文联印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所发行

•
787×1092毫米 32开本 11印张 2插页 234千字
1988年11月第1版 1988年11月北京第1次印刷

•
印数：1—5,550册

ISBN7-5059-0459-0/J·159 定价：2.50元

前 言

解放以后，我一直从事行政、组织工作，因而没有时间专心地做些学问。但由于种种原因，陆续为国内外的报刊写了一些杂文和报导，几个热心的友人把这些杂文替我搜集起来，并建议我出一个册子。我翻阅了一下，原则上不加以大的改写，只作了少量的删节，把它付印出版。读者可能从中看到三十多年来，我国音乐生活中的一个侧面，也可以算是一种资料吧。

为了存真，文集中的文字只作了一些删节，肯定其中有不少偏颇的意见，还可能有点“敝帚自珍”的感情，好在是资料性的东西，读者也不会介意的。

作为资料，搜集得并不完备，因为十年浩劫中许多文字已经失落了。

赵 沅

1986年4月北京

目 录

生活、思想、技巧.....	1
试论音乐革命化、民族化、群众化的关系.....	27
中国音乐史文献资料要目引论.....	38
民族音乐的继承和发展.....	58
声乐表演的民族形式和外来形式的民族化问题.....	67
管弦乐创作民族化、群众化的一些感想.....	72
有关电影、电视插曲的一些感想.....	80
漫谈电影音乐.....	84
听中国钢琴作品演奏会后的感想.....	87
关于声乐的民族学派.....	93
漫谈调式与和声.....	96
关于民族音乐学问题.....	103
纪念杨荫浏先生.....	111
纪念萧友梅先生.....	115
纪念亨德尔逝世二百周年.....	118
论巴托克的创作.....	127
纪念里姆斯基—科萨科夫逝世五十周年.....	137
肖邦——波兰人民伟大的歌手.....	144
伟大的爱国者，伟大的作曲家.....	153

纪念普罗科菲耶夫·····	157
从巴托克百年诞辰谈起·····	166
希曼诺夫斯基的创作道路·····	169
在斯美塔纳逝世一百周年、德沃夏克逝世八十周年 纪念会上的讲话·····	173
在庞塞诞辰一百周年纪念会上的讲话·····	181
在中国人民庆祝罗伯逊六十寿辰大会上的讲话·····	184
纪念格林卡诞生一百五十周年·····	190
关于格里格的风格及其它·····	196
关于德彪西的讨论·····	199
音乐教育事业的胜利·····	209
关于音乐教育的讲话·····	229
音乐教育的几个问题·····	234
关于我国音乐教育·····	240
音乐教育必须坚持“古为今用、洋为中用”的方针·····	250
对普通音乐教育的一些建议·····	254
振兴国民音乐教育·····	258
音乐事业改革的断想·····	265
旁听交响音乐创作座谈会有感·····	270
民族器乐创作的几个问题·····	283
“双结合”创作方法的内涵·····	289
当前音乐生活中的几个问题（一）·····	294
当前音乐生活中的几个问题（二）·····	304
当前音乐生活中的几个问题（三）·····	313

生活、思想、技巧

一

音乐，和其他文学艺术一样，是现实生活的形象的反映，通过音乐形象去揭示现实生活的真理，以艺术的巨大感染力去宣扬作曲家、表演家自己对现实生活的主张。音乐艺术的形象性——通过个别反映一般，这是音乐艺术的基本规律之一。这个规律，是艺术上的唯物主义的辩证法。个别和一般的关系，也就是事物的矛盾的特殊性和矛盾的普遍性的关系。通过个别反映一般，也就是从特殊的事物反映普遍的事物。

毛泽东同志在《矛盾论》中说：

“由于特殊的事物是和普遍的事物联结的，由于每一个事物内部不但包含了矛盾的特殊性，而且包含了矛盾的普遍性，普遍性即存在于特殊性之中。”

音乐形象的塑造的过程，也就是寓普遍性于特殊性之中的一个过程。特殊性就是个别，普遍性就是一般。具体的、鲜明的、生动的典型形象才能真实地、深刻地、发展地反映社会生活的本质和规律，也就是个别反映了一般。个别反映

一般，是音乐艺术也是文学艺术的最根本的规律和特征。

毛泽东同志在《矛盾论》中又说：

“矛盾的普遍性和矛盾的特殊性的关系，就是矛盾的共性和个性的关系。其共性是矛盾存在于一切过程中，并贯串于一切过程的始终，矛盾即是运动，即是事物，即是过程，也即是思想。否认事物的矛盾就是否认了一切。这是共通的道理，古今中外，概莫能外。所以它是共性，是绝对性。然而这种共性，即包含于一切个性之中，无个性即无共性。假如除去一切个性，还有什么共性呢？因为矛盾的各各特殊，所以造成了个性。一切个性都是有条件地暂时地存在的，所以是相对的。”

寓特殊性、个性、个别于普遍性、共性、一般之中，这就是典型环境中的典型性格——典型的音乐形象。

音乐形象是从文学中借用的一个术语。音乐形象指的是整篇音乐所塑造、表现并在欣赏者思想情感和想象中所唤起的形象的总和，这里指的不仅是音乐语言、音调的形象性，也不仅是音乐的标题性。《国际歌》用号召、斗争的音调塑造了这样一个宏伟的音乐形象——全世界无产者联合起来，为共产主义社会而斗争。《黄河大合唱》用颂歌、哀歌和战歌刻划了另一个动人的音乐形象——中华民族为民族的自由、解放而斗争。《春江花月夜》用恬静、安适、甘美的曲调描写了这样一个完美的音乐形象——一幅自然景色的优美的图画。

几千年前也有人发现过社会生活中的问题在于“患不

均”，但那时的音乐只能把“不稼不穡”的人比作“硕鼠”，而只有在无产阶级作为一个自觉的阶级登上历史舞台之后才有可能产生《国际歌》，号召无产者“做天下的主人”。《满江红》的“笑谈渴饮匈奴血”和“怒吼吧黄河”是不同时代的产物。《春江花月夜》和《田园交响乐》反映了不同时代不同民族的人对自然景色的不同感受。抛开它们表现的不同内容也仍然可以看出在语言、构思、结构、思维方式……上的迥然不同的民族特征。这里不是说这些作品有高下之分，而是说它们是不同的典型环境中的典型形象。对于它们的不同来说，这是特殊性和个别，也是个性、民族性……的体现，但对于它们同样在不同程度、从不同角度揭示了现实生活的奥秘来说，这都是通过个别反映了一般。典型的音乐形象，就是这种特殊性和普遍性、个别和一般、个性与共性的辩证统一。

社会的现实生活是复杂万端的，生活的本质只有通过生活中复杂万端的个别现象或若干个个别现象才能把生活的本质表现出来。

音乐以乐音为创作的素材。自然界的声音古人称之为天籁，南北朝时代的王叔斋把天籁归纳为风、雷、雨、霰……野哭、闻叹、市谗、村唱……戎鼓、晨钟……归轮、鸣榔……潮声……林声……鸟声……等，这里已不完全是“天籁”了，象“市谗、村唱”等便不是“天籁”。最早的音乐作品中，不少是描写自然景物的。而且，模拟天籁、描写景物的音乐直到数千年后的今日也仍有其审美的价值，以“市谗”为材料的叫卖歌，到今日仍在许多国家流传，作曲家仍有许多叫卖歌的创作。从古至今，作曲家要创造艺术典型的

时候，总是透过个别现象去反映生活的。《百鸟朝凤》通过林声、鸟声描写出生活的愉悦之情。不能要求《长征》交响乐写出长征的所有事件和人物。歌剧《白毛女》也是通过一个贫苦家庭的父女二人的命运来透视农村中的封建剥削和压迫的。但不论是一支短小的歌曲还是长篇的交响乐，不管是和语言文字结合的声乐作品还是不藉文字说明的器乐著作，音乐对生活的概括总是给予欣赏者以具体、鲜明的音乐形象，并使欣赏者也积极参加艺术创造的过程，从形象中感受到生活的本质。冼星海的《第二交响乐》中，展示了人民和法西斯的形象：人民的苦痛和斗争，法西斯的残暴和不义，作曲家倾注全身心的情感于其中，使我们在其巨大的感染中得出法西斯必败、人民必胜的结论。

音乐形象，就是这种特殊性和普遍性、个别和一般的辩证统一，而且是通过个别、具体的形象的感染，使欣赏者从而透视出生活的一般、抽象的本质的。因此，典型的音乐形象，从内容上说，必须能够反映出社会生活的本质和规律，表达出时代的精神和风尚，从形式上说，必须显示出民族的气派和作风，体现出个人的独创和风格。

歌剧《白毛女》在我国音乐创作上的巨大意义就在于：通过鲜明的音乐形象，真实地反映了我国民主革命时期的广大农村中的阶级斗争的社会本质，而这一切又是具有群众喜闻乐见的中国气派和中国作风的风格的。

贝多芬的作品，所以能成为当时的时代精神的反映，便在于他的整个创作中那种敢于向当时的庸俗、愚昧风气进行挑战的精神，他的《第五交响乐》便集中地表现了这种气概，并且预言着理性、正义的必然胜利，而所有这一切正是

反封建的时代精神的本质的表现。

音乐史中所常说的“莫扎特风的”东西，那种无邪中隐含着感叹愤激之情，甘美中包藏着无限惆怅之意的风格，也正是和当时那种反对封建等级、反对专制愚昧的思想密切连不可分割的。这是个人的风格的独创，也是当时的时代思想的集中表现，这是他本人风格上的特征，也是当时的时代思潮的体现。从形式上说，也是当时时代风尚的集中体现。

十余年以来，特别是近三、五年来，管弦乐创作在我国得到巨大的发展。这些作品或者表现壮丽的现实生活，或者热情洋溢地刻划历史和当代的英雄人物，或者一定深度地表现了革命斗争的历史，并且都在管弦乐的群众化和民族化方面作了有益的探索。《嘎达梅林交响诗》、《青年钢琴协奏曲》、《梁祝小提琴协奏曲》、《第二交响乐》（马思聪）、《抗日战争交响乐》、《长征交响乐》、《第一交响乐》（罗忠谿）、《浣溪沙交响乐》、《向秀丽交响诗》、《穆桂英挂帅交响诗》……等作品，以奔放的热情歌颂了党和她的领袖，歌颂了革命和历史的英雄人物，以生动的笔触反映了我国人民的革命斗争，反映了我国社会主义建设和新生活中的新人新事，作品中充满着革命乐观主义的精神，充满着民族的、乡土的色采和芳香。

但也应该指出，有些作品在音乐形象刻划方面还存在一些问题。总的来说，是有些作品所创造的音乐形象还不够深刻和丰富，因而还缺少那种沁人肺腑的感染力量。

其所以如此，原因是多方面的。

要创造生动、深刻的音乐形象，首先要求作曲家有认识生活、分析生活的能力。只有获得这种能力才有可能将丰富

的生活内容、复杂的矛盾斗争以尽可能的思想高度和思想深度，通过鲜明、生动、准确的音乐形象，真实、具体、深刻地体现到作品中。

毛泽东同志在《实践论》中告诉我们：“社会实践的继续，使人们在实践中引起感觉和印象的东西反复了多次，于是在人们脑子里生起了一个认识过程中的突变(即飞跃)，产生了概念。概念这种东西已经不是事物的现象，不是事物的各个片面，不是它们的外部联系，而是抓住了事物的本质，事物的全体，事物的内部联系了。”

列宁在《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》中说过：“物质的抽象，自然规律的抽象，价值的抽象及其他等等，一句话，一切科学的（正确的、郑重的、不是荒唐的）抽象，都更深刻、更正确、更完全地反映着自然。”

毛泽东同志和列宁讲的是辩证唯物论的认识论，科学和艺术在认识世界、认识生活这一点上说，是完全相同的，只是方法上的不同而已。所以，毛泽东同志把这种辩证唯物论的认识论推广到文学艺术上去，便说：“人类的社会生活虽是文学艺术的唯一源泉，虽是较之后者有不可比拟的生动丰富的内容，但是人民还是不满于前者而要求后者。这是为什么呢？因为虽然两者都是美，但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”

要抓住生活的本质、生活的全体，生活现象的内部联系，就必须具有洞察生活的能力，才有可能从生活现象的万花筒中理出头绪，才能更深刻、更准确、更完全地将生活反映到作品中去。作品的思想深度决定于作家的思想、深度，

作家的思想深度源自作家的社会、艺术的实践。作曲家只有正确地认识生活才能在作品中反映生活，作品之所以能反映生活必须要作曲家对生活有所认识、有所主张。作曲家的社会、艺术的实践是作曲家认识生活的深度和广度的根本环节之一。所以，我国古代才有“行万里路，读万卷书”的说法。光读万卷书不行，还要行万里路，才能“世事练达皆文章”。

我们有些作品之所以还嫌不足，主要原因之一便在于作曲家认识生活的能力不足，也就是思想的深度、广度不够。其次当然还有表现方法表现技巧上的缺点。不提高认识生活、洞察生活奥秘的能力，不可能深刻地表现生活，当然不具备高度的技巧也无法用音乐来表现生活，这是自不待言的了。对生活认识的深度和表现生活的高度技巧，二者应该统一，但认识生活的能力则是决定作品的思想深度的根本环节之一，表现技巧永远不可能弥补生活和思想的空虚。

我们的管弦乐作品在短短的时间中取得了巨大的、可喜的成绩，这可以说是从无到有的，因而必须充分肯定。我们之所以能取得如此的成功，也正是作曲家按照毛泽东的指示，投入了群众的火热斗争的结果。但是，我们的缺点还是对于伟大的、丰富的革命现实缺乏分析的能力，不能高瞻远瞩地站在历史发展的高度，更高、更强烈、更集中、更典型、更理想地反映生活的本质。因而，在音乐形象的创造上，不能作到高度的集中和概括，而对生活、历史、现实的反映或者深度不足，或者只是作现象的描绘。

二

音乐形象，是指的整篇音乐作品所表现的思想情感并在欣赏者的思想情感中所唤起的形象。所以，它既是思想内容的总和，也是创作技巧的表现。这就要求具有高度的思想性、鲜明的时代感、集中的表现力、完整的艺术性和艺术上的独创。我国古代绘画理论中的“六法”，首先讲“气韵生动”，后来又发展为“六要”，主要也是讲气韵，所谓“气者，心随笔运，取象不惑；韵者，隐迹立形，备仪不俗。”意思便是要求艺术家能在极其复杂的事物中能摄取主要的对象而毫不困惑，能在复杂的现象中有所取舍而不落俗套。所以要“度物象而取其真，物之华取其华，物之实取其实，不可执华而为实”，才能达到“气质俱胜”的“真”。就是说重要的在于捕捉事物的本质而不要为现象所惑。所以要求“神形兼备”，不要“得其形而遗其气”。重要的在于“神”不在于“形”。古人论诗，说诗的极致之一是“入神”，也就是要求真能道出事物的精神，所以好诗全在“气象”，而不是只注意一枝一叶，要能在“小中见大”，这都说明艺术的着眼点应是能反映事物的本质。同是描写妇女，元微之《李娃行》：“髻鬟峨峨高一尺，门前立地看春风”定是倡女；苏东坡《芙蓉城诗》：“中有一人长眉者，烟如微云淡疏星”，便有神仙风度。这也是说写人要形中有神。生活极为丰富，事物非常复杂，艺术家首先便要有所取舍，取舍便要有判断，在有所取之后，还要写出的自己对于对象的认识，这更需要判断，就需要从事物的表面看到事物的本

质。

用管弦乐著作反映一个历史事件、一场革命战争、一个英雄人物……，作曲家力图直接或间接表现当前和历史的革命斗争，这是很好的。但如何反映，提高到什么样的思想高度来反映，便是应该研究的问题。对于革命战争、历史事件、英雄人物的反映，可以有各种各样的方法。但目的都是为了反映出这些事件、人物的本质意义。我们有些作品在集中概括这些事件、人物的本质意义上的不足，不仅只是由于技巧手法上的原因，更主要的还是由于思想深度的问题。比如说，是不是由于我们在标题音乐的写作上过多地使用“写景”的方法而忽视“写情”的方法，或者说我们在“写景”时未能做到“情景交融”，因而有些作品才不能深刻地反映作品的主题思想呢？这种说法无疑是对的，但是，这还不是问题的全部，也不是问题的关键所在。《长征》交响乐主要是描写了长征中的若干重大事件，但由于作者不是孤立地描写事件的情节，因而能够对长征作出艺术的概括。《向秀丽》交响诗如果只描写火灾的场面，当然不能全面地表现向秀丽的英雄行为。对的，我们在音乐形象的创造上，不仅应注意形象的具体性，还应该注意形象的概括性，或者应该使二者相结合，用我国过去论诗的说法便是达到“一切景语皆情语”的境界。但是，怎样才能使景语皆情语，或者说使音乐形象达到鲜明的形象具体性和高度的思想概括性的统一呢？问题的关键在于作曲家对生活的认识能力、分析能力和批判能力。

三

怎样才能获得这样的一些能力呢？毛泽东要我们投身于群众的火热的斗争之中，去“观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学艺术的原始材料”，只有这样，我们才能获得认识、分析、批判生活的能力。

要观察、分析一切人、一切阶级……，要反映、解释、批判生活，那么，首先必须我们有对于宇宙、世界、社会、生活的自己的看法。事实上，每个人总是要有一个自己对自然、社会现象的观点和看法的，这就是世界观。我们知道对于我们个人来说，整个社会实践、艺术实践的过程，也就是一个不断地改造自己的主观世界的过程——提高自己的认识能力的过程。因为，正象毛泽东同志在《实践论》中说的：“社会的发展到了今天的时代，正确地认识世界和改造世界的责任，已经历史地落在无产阶级及其政党的肩上……无产阶级和革命人民改造世界的斗争，包括实现下述的任务：改造客观世界，也改造自己的主观世界——改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系。”我们只有从社会实践和艺术实践中不断地提高我们的认识能力，我们才有可能通过我们的作品达到反映、解释、批判生活的作用。

毛泽东同志说，人民的生活是文学艺术的“唯一的源泉”。所以，我们必须加强与人民生活的联系，深入生活，研究生活，和人民群众密切结合。生活和革命的经历可以提高、巩固对革命理论的认识，毛泽东同志在《实践论》中

说：“通过实践而发现真理，又通过实践而证实真理和发展真理。从感性认识而能动地发展到理性认识，又从理性认识而能动地指导革命实践，改造主观世界和客观世界。实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。这就是辩证唯物论的全部认识论，这就是辩证唯物论的知行统一观。”因而，我们的创作过程也是如此，深入生活、深入群众，与群众相结合，这样才有可能认识、解释、批判生活，这也是改造主观世界和改造客观世界的统一。生活和思想的关系便是这样。有生活的实践才能有思想的深度。所以古人说：“世事练达皆文章”，表现到创作上，便象过去论诗所说，写景之所以能豁人耳目，言情之所以能沁人心脾，主要是由于所见者真，所知者深。要有生活，有阅历，才能所见者真，把生活实践提高到正确的理性认识，从而才能所知者深。

四

毛泽东同志说文学艺术应该比生活“更高、更强烈、更有集中性，更典型，更理想，”这就要求我们能有洞察现实发展的能力。这就需要我们有革命者的心胸，要有对历史、现状的认识和对未来的高瞻远瞩。

我们说生活是艺术的唯一源泉，我们说艺术有认识、批判生活的作用，但还要看我们用甚么方法去表现生活？典型的音乐形象的塑造，还有一个现实和理想的关系的问题，深刻的真实性和崇高的理想性相结合，才能创造出动人的音乐