

3400. L9
231

論俄羅斯民間合唱

庫拉科夫斯基著 孫靜雲譯

音樂出版社

一九五五

論俄羅斯民間合唱

庫拉科夫斯基著

孫靜雲譯

音樂出版社

•一九五五•

Л. Кулаковский
О русском народном многоголосии
本書根據 Музгиз, 1951, 版譯出

論俄羅斯民間合唱

原著者 [蘇] 庫拉科夫斯基
翻譯者 孫 靜 雲

有 著 作 權

書號：016 開本：762×1067 $\frac{1}{16}$

頁數：55 印張：4 2/5 字數：69,000

一九五五年一月第一版上海第一次印刷

印數：1-4,560 冊

定價六千四百圓

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇六三號

音樂出版社出版

北京東單溝沿頭三三號

新華書店總經售

內 容 提 要

本書系統地分析並研究了俄羅斯民間多聲藝術的特點，形式及如何運用與提高的問題，解決了如何吸取民間音樂底精華及其加工問題，可作為我國音樂工作者的參考資料。

編 者 前 言

康德拉基耶夫

衆所周知，聯共（布）中央委員會一九四八年二月十日所發出的歷史性決議^①對俄羅斯民間合唱在蘇維埃音樂文化進一步發展中的作用給以很高的評價。

在這方面，不能不承認，蘇聯音樂界對這一問題的理論本身，尤其是對於確定俄羅斯民間音樂各種形式和原則底藝術價值及其對蘇聯音樂發展的作用上，均未給以應有的注意。而“俄羅斯民間合唱對蘇維埃音樂發展的價值何在”這一問題特別佔據了庫拉科夫斯基底思想並確定了本書的方向。本書在相當程度上彌補了上述我們的音樂工作中的缺陷。

作者在薄薄的一本書中自然不能概括俄羅斯民間合唱的所有方面，因此只着重敘述了民間合唱中較小的、但特別重要的一面——俄羅斯“古典”歌曲複調的合唱形式。

這樣做是比較合適的。因為只有少數可靠的合唱曲記錄，目前尚不能編寫這方面的大型作品。甚至就在敘述這一問題的範圍之內，作者仍不得不獨立地提出和解決許多問題。

在研究很少有人探討的問題時（俄羅斯民間合唱就正是這類問題），不是經常都能同樣地掌握其各方面的。因此，我們不能責難作者在某些問題上敘述得過於簡略（例如詞曲語言節奏的統一），而在

① 即“關於穆拉傑里的歌劇偉大的友誼的決議”。——譯者註。

另一些問題上分析得比較詳盡（例如合唱中如何豐富音樂形象）。但是，某些不均等的論述並不影響全書。

下面介紹一下我們認為較大的、較有意義的並具有實際價值的本書各章。

作者的敘述基於數十年前李涅娃所收集的材料之上，他異常正確地給予李涅娃關於民間合唱底豐富而生動的敘述以崇高的評價。數十年來，這些材料並未失掉自己的新鮮性和意義。作者補充並發展了李涅娃的思想。

作者在第二章第四節“合唱中如何豐富音樂形象”中，創造性地闡述了“同度”在俄羅斯民間合唱中的作用及其本性，在解決這一問題時並應用了“關於隱伏音程的學說”，及其他經過很好選擇的論據。

“俄羅斯民間合唱的創造性的變唱”一節值得特別注意。作者詳盡地論述了這一原則底藝術價值及其豐富的內容，同時，又根據自己的見解做出了有益的方法上的結論。

本書第三章概括總結了上述各章的論述，作者說明了俄羅斯民間合唱獨創形式底特徵。本章內對普羅庫寧所改編的一首俄羅斯民歌的分析，可說明作者對俄羅斯民歌的聲部進行具有正確的理解。

本書最後一章（第四章）中的實際結論，應引起合唱團的領導者和作曲家的注意。

本書也有缺點。作者的論述有時建築在不夠堅固的基礎上。例如關於曲調的“雙重表現法”，作者如果善於確證自己的論題，——即以實際材料對比來論述單聲旋律向二聲旋律的“壓縮”，——這一論述則會變成頭等的發現。但由於缺乏實際根據，就很難更有力地說服讀者。

在同一問題的敘述上，作者熱中於自己的想像，他建議作曲家把

兩個聲部的樂句改編爲一個聲部的樂句時，應把第二聲部的旋律逐漸編入第一聲部中。顯然，這種方法只能引導到相同的節奏構成的和聲重複（可參看本書例二一）。

其次，作者曾不止一次地預先聲明，他對其所論述的合唱形式及一般的俄羅斯合唱並沒有同等看待，——但他却常常忘記了這一點，因而就忽視了別種形式的許多俄羅斯民歌的獨創性。

整個敘述中所貫穿的論戰的熱情，常常促使作者誇大其詞或作出沒有充分根據的結論。這樣，他對實際研究“地方性的”作品底重要性以及卡斯塔里斯基作品底肯定方面未能給以應有的評價。同時，本書內沒有提到李斯托帕多夫在研究俄羅斯民間音樂中的作用，也未提到俄羅斯北部及南部複調音樂底許多形式的性質。

但是，這些缺點一部分是由於作者本身所造成，一部分是由於本書的篇幅所限；因此，這些缺點並不能掩蓋作者某些寶貴的發現及本書的一般優點。本書論題的現實性，作者在編寫本書時的愛國主義熱情，以及它給予民歌合唱團的領導者和作曲家的幫助等，這都是本書的作用。本書論述的尖銳性也具有它的優點：使一些重要問題尖銳化，因而必將引起爭論；而在爭論過程中，一定會更快地發現真理的。

斯大林同志在其天才的著作馬克思主義與語言學問題一書中寫道：“誰都承認，如果沒有不同意見的爭論，沒有自由批評，任何科學都是不可能發展的。”

原 序

俄羅斯民間合唱是民間創作中最重要的、同時又是最少被人研究的問題之一。聯共（布）中央委員會一九四八年二月十日所發出的決議，特別引起蘇聯音樂界對民間創作的注意，並指出，破壞我國人民所特有的多聲音樂與歌唱制度是“形式主義傾向的本質特徵”，“它引導音樂藝術走向貧乏與衰落”。

這一指示不但證明了本書論題底現實性，也確定了我們研究工作底方向。本書的目的為闡明俄羅斯民間合唱形式的獨特性及其某些“形式上的傾向”對蘇維埃合唱藝術的意義。本書的目的使我們以批判地概述民間合唱的歷史來分析典型的合唱作品。一方面，必須闡明某些作家所編寫的民間合唱作品底錯誤和無前途，儘管創作這些作品的目的是好的，但它們却基於非批判地利用西歐的徹頭徹尾形式主義的音樂理論之上。因而，聯共（布）中央委員會上述歷史性決議號召所有的音樂工作者與形式主義作不調和的鬥爭；這一鬥爭在民間合唱中也是不可避免的。另一方面，恢復李涅娃卓越的觀察和見解底意義也是必要的，因為她第一個把民間合唱的研究導向正確的道路，並指出了其最寶貴的特徵。本書企圖發展李涅娃的原理，並使其更加確切，因此，就必然要反對那些我們認為是錯誤的民間合唱研究方法。

本書的同一方針也要求論述關於把俄羅斯民間合唱獨創的特點運用於蘇維埃合唱藝術的問題，並作出某些實際結論（第四章）。

這樣，本書的整個計劃和論題均在於闡明俄羅斯民間合唱對蘇維埃音樂發展的價值何在。因此，必須在這本小冊子內闡明這一問題的某些方面。

由於這一理由，迫使我們簡略地敘述過去已經詳盡論述過的問題（即在對句歌曲的構成^①一書中所提到的隱伏音程，旋律的一般構成，歌曲中詞與曲底相互關係，羣衆歌曲中的旋律與複調等）。

上述這些，自然不是說本書是俄羅斯民間合唱問題全部系統研究的“精華”。

本書不可能包括對俄羅斯民間合唱所有形式的研究。俄羅斯民間合唱的某些“成分”，例如頓河流域的哥薩克歌曲（最近曾出版了李斯托帕多夫的這類歌曲的記錄）——無疑地是需要專門論述的。因而本書實質上只是俄羅斯民間合唱未來的完整論述的輪廓；而創造完整理論的工作，則正是蘇維埃作曲家的光榮任務。

① 庫拉科夫斯基：對句歌曲的構成。國立音樂出版局版。一九三九年。

目次

編者前言	I
原 序	V
第一章 俄羅斯民間合唱的發現與研究	1
第二章 俄羅斯民間合唱的特點	13
第一節 俄羅斯民間合唱的一般原則	13
第二節 各聲部的同等作用	18
第三節 俄羅斯民間合唱的個別聲部	21
第四節 民間合唱中如何豐富音樂形象	27
第五節 從音樂內容上看民間合唱各聲部的相互關係	39
第六節 俄羅斯民間合唱的創造性的變唱	47
第七節 論民間合唱的歌詞	57
第三章 俄羅斯民間合唱是一種特殊風格的合唱	60
第一節 俄羅斯民間合唱與單音樂合唱的關係	61
第二節 俄羅斯民間合唱與複音樂	65
第三節 俄羅斯民間合唱的旋律的風格及其基本特徵	69
第四節 論俄羅斯民間合唱的藝術價值	72
第五節 對研究旋律的風格的理論的幾點意見	76
第四章 論俄羅斯民間合唱原則的運用	79
第一節 民歌合唱團	79
第二節 論蘇聯羣衆歌曲的演唱	86
譯 後 記	91

第一章

俄羅斯民間合唱的發現與研究

俄羅斯民間音樂巨大的藝術價值是很久以前就馳名的；俄羅斯民歌在俄羅斯古典音樂作品底創作中也起了重大的作用。顯然，俄羅斯音樂底具有世界性的成就及其飛速的發展和繁榮是與作曲家們對俄羅斯民間音樂的熱心研究和自覺地運用民間創作底成就分不開的。

但是，對大多數音樂家來說，他們却直到最近才將俄羅斯音樂藝術的精華全部運用到俄羅斯歌曲的旋律中。俄羅斯的作曲家們在運用民間音樂時，大部只限於將民歌旋律作為主題材料而作發展或給以藝術上的加工。從藝術內容來看，這些旋律是異常鮮明而深刻的，但它却仍是原來民歌的旋律。偉大的俄羅斯作曲家們却常常將這些民歌的旋律作為“種子”，使其茂盛地生長成交響樂作品和室內樂作品。某些主題上未經過精細加工的民間曲調仍存在於我們的古典歌劇中，但它們却像一塊寶石似地閃閃發光，例如：歌劇薩特科^①中高地一場及歌劇霍凡希那^②中她走遍各地一場。

俄羅斯民間音樂藝術底愛好者和鑑賞家們首先把它看成最豐富的寶庫，可以從中找到許多美麗的珍珠——旋律。但是，先進的音樂

① 薩特科為李姆斯基-科薩科夫所作的歌劇。——譯者註。

② 霍凡希那為穆索爾斯基所作的歌劇。——譯者註。

活動家和作曲家們很久以前即開始理解到：俄羅斯民間音樂之所以寶貴，不僅因為它在藝術上鮮明、思想內容豐富同時又是獨特的美妙主題的源泉；他們已開始研究善於創造這些驚人寶藏的人民底藝術創作的基礎。格林卡底著名格言：“創作音樂的是人民，而我們，藝術家們，只不過是把它編一編而已”——促使音樂家們深思一個問題：即人民如何創作了驚人的歌曲。

熱心的民間音樂研究家奧多耶夫斯基在一八六七年寫道：①“問題不在於將民間曲調改編成某種作品，而是更重大更困難的任務：不論改編或不改編，均應瞭解尚在沒有記載的年代裏那些無名作者創作俄羅斯民歌的過程。”

自然，偉大的俄羅斯作曲家們都瞭解民間合唱藝術，並善於在自己的作品中深刻地運用民間音樂，進行加工，將先進的作曲技術與民間音樂本質上的偉大成就巧妙地結合起來。但是，民間音樂底本質却始終未被理論家們所理解，連當代著名的俄羅斯音樂研究家卡斯塔里斯基也完全有理由悲哀地呼號：“俄羅斯音樂在西歐音樂發展中發揮了最偉大的作用，但是，哪一位作曲家知道俄羅斯人民怎樣創造了音樂呢？”②

不瞭解俄羅斯民間音樂創作底基礎，是與很久以來未能“原封不動地”研究鄉村中一般的民歌合唱曲分不開的。更嚴重的是，農民們演唱自己的合唱歌曲這一事實是很少有人知道的；而當這一事實出現在報刊上時，曾引起激烈的爭論，不是立即就被承認的。事實上，正是在俄羅斯民間合唱歌曲中異常明顯地表現出民間音樂創作底基礎。這樣一來，關於研究民間合唱藝術的存在問題所展開的爭論，就

① 見俄羅斯的音樂和所謂共同的音樂一文，載俄羅斯人報，一八六七年。

② 阿薩菲耶夫回憶錄，蘇聯音樂一九四三年第一冊合訂本，20頁。

成爲爭取實現俄羅斯音樂藝術的人民性的表現。

現在，當我們已舉出俄羅斯音樂家關於俄羅斯民間音樂底各種意見時，則不難證明，其中有些意見早已承認俄羅斯人民演唱自己的合唱歌曲這一事實。但理論家們只把它們當成“耳邊風”，根本沒有考慮它們的意義。十九世紀內不但未能理解俄羅斯民間合唱藝術底意義，甚至連俄羅斯民間合唱的存在這一不可懷疑的事實也沒有肯定下來。當時幾乎公認民間歌曲只是單聲的。這是由於當時直接在鄉村收集詩歌的民間創作研究家們（如雅庫什金）不能記錄曲調，而音樂家們却大部從民間的個別歌手或者從居住在城市裏的親戚朋友那裏——即所謂“經過第二重手”來收集民歌。這樣，民間合唱藝術及其特點就被音樂家們忽略過去，而從格林卡開始的作曲家們對研究民間合唱藝術所取得的巨大成就也被忽視了。

直到出現了民歌集及歌集的編者美里古諾夫、帕里契科夫發表了許多典型的民間合唱歌曲之後，忽視民間合唱藝術才成爲不可能的事。應該清楚地認識到，歌集編者的任務是異常艱巨的：他們要在沒有可能聽第二遍的情況下記錄合唱歌曲，因爲演唱者在每次演唱時都增添新的東西，合唱曲的伴唱也在不斷地變化着。所以，這些記錄下來的歌曲（雖然收集者常常採用了最機智的辦法以減輕自己的工作）有時仍然是不大可靠的。民間創作研究家們只能證實人民在重唱某一旋律時，自由地、創造性地改變着它；而民間的多聲音樂是否存在却仍然被繼續爭論着。最後，有些人仍以懷疑和嘲笑的態度對待帕里契科夫和美里古諾夫底歌集和他們在報刊上發表的報告和意見。

例如，音樂家們組織的專門委員會曾聲明：“美里古諾夫所提出的俄羅斯人民中存在着多聲音樂的事實是沒有得到充分證實的，況

且美里古諾夫只是根據一個地區的歌曲提出的。”^①著名的音樂評論家格爾曼·拉羅士的嘲笑更加明顯，他完全否定俄羅斯民間的多聲音樂，並公開反對其收集者帕里契科夫。拉羅士引證了帕里契科夫底一段話：“歌曲是由沒有伴奏的許多曲調的綜合組成的，合唱是由不同的演唱者以各種不同方式演唱同一曲調形成的。”隨後他譏嘲地說：“我覺得作者的論點是驚人的，但應怎樣‘以許多曲調組成歌曲’呢？歌曲和曲調是一個東西，我們有八種歌曲演唱形式，其中每一種形式都是一首完整的歌曲，我甚至準備假定說，這是一個文明人底被塞滿了耳朵在那種混亂的時刻，即在跳輪舞時聽到人們不同的演唱及最後被一個共同的響亮的和弦所淹沒時所發現的美妙音樂。但是，這裏哪有什麼和聲……只不過是人們用最大的歪曲和不正確性所演唱的旋律而已，並不是第二種旋律……。”他又繼續說：“如果我們不願意否定帕列斯特里那、巴赫、莫差特、舒曼、格林卡底和聲的話，我們就絕不能給那些農民的合唱中偶然出現和一瞬間打斷千篇一律的同度的兩個、三個或更多不協和音的偶然相遇加上和聲的名稱。”^②

〔最有威望的音樂界人士都曾抱着這種立場。他們否定民間多聲音樂藝術，認為民歌演唱的變唱是偶然歪曲的結果，而多聲進行時則是“不協和的各音底偶然結合”，是由於演唱的粗枝大葉——“各幹各的”所引起。十九世紀末期的見解就是這樣。〕

很明顯，帕里契科夫和美里古諾夫在自己的文章中對民間合唱所提出的初步見解，幾乎未被任何人接受，因此，作者白白舉出民歌演唱的活潑的即興形式及其創造性了。美里古諾夫第一個把俄羅斯民歌稱為多聲的歌曲（複旋律樂曲），並肯定地說，其中“所有的聲

① 見政府公報，一八八三年，第一一五號。

② 拉羅士：音樂論文，彼得堡，一八九四年，154頁。

部都是獨立的，所有的聲部在整個歌曲中都要出現，每一個旋律都是美妙的。”^① 他的這一論點也成為徒勞無益的了。

受到激烈抨擊的美里古諾夫底歌集出版二十五年之後——即直到一九零四年出版了另一本歌集之後，俄羅斯民間合唱藝術才成為無可爭辯的事實。這本歌集是由李涅娃收集的，名為俄羅斯民間合唱歌曲集。這本歌集的可靠性就在於它是利用了第一次用於民歌收集工作的錄音機收集的。用錄音的方法進行記錄可以一下子記下一首歌曲，一回就可以記下具有不同聲部的許多段歌曲。如果隨聽隨記時，民歌收集家們不管如何努力也是做不到這一點的。此外，錄音記錄又可以客觀地向懷疑的人證明，收集者在自己的記錄和說明中並沒有添加什麼，也沒有空想出什麼來。

這樣，李涅娃底歌集就成了研究俄羅斯民間合唱新階段的開端，駁倒了所有的疑義，使一切懷疑派啞口無言。但是，這本歌集出色的地方還不僅在於它依靠錄音機準確地記錄了民間合唱歌曲這一新的事實；李涅娃大概考慮到對美里古諾夫的非難，她把俄羅斯各省的合唱歌曲都編入了自己的第一冊歌集中（如沃龍涅什省、唐波夫省、科斯特羅馬省、弗拉基米爾省、尼日哥羅得省、諾夫哥羅得省、西比爾斯克省等），並以此證明，民間合唱歌曲底演唱是俄羅斯人民所特有的、普通的現象。老練的音樂家，機敏的民歌收集家李涅娃，並給歌集中的俄羅斯民間合唱歌曲加上了生動的描繪。這些描繪第一次給俄羅斯民間音樂添加了完整的、鮮明的特點和美麗的性質。李涅娃證實了美里古諾夫和帕里契科夫底觀察結果，並增加了許多自己觀察所得的重要材料；她第一次描述了俄羅斯民間合唱的特點，異常明顯地證實了俄羅斯民間音樂這些形式底獨創性及其價值。

① 美里古諾夫：俄羅斯歌曲，第一版，一八七九年，14頁。

李涅娃甚至想把俄羅斯民間合唱與當時的“文明的合唱”對立起來，並在相當程度上偏愛前者。以歷史眼光評價李涅娃的工作時，不能不指出她的先進的觀點使她熱愛民間藝術，瞭解其藝術價值及其獨創性。李涅娃在歷史上不僅是一位民間創作的收集家，也是恩格斯底著作的首批翻譯家之一。^①她的作品發表於一九零四年，即在革命的前夜，在俄國革命運動高潮的年代裏——這一事實即可證明。

李涅娃關於民間合唱的作品儘管異常確鑿可靠，但仍然沒有獲得應得的評價，音樂工作者們沒能理解它，作曲家們也沒有運用它。著名的藝術家，民主主義者，俄羅斯音樂界“強力集團”的思想上的鼓舞者和朋友，年邁的斯塔索夫所給予李涅娃第一冊歌集的崇高評價也成為無益的了。

斯塔索夫的意見是唯一僅有的，因為，西歐的民間音樂研究家們^②在得知李涅娃底歌集及其先輩研究俄羅斯民間合唱的消息後，他們完全不能理解這些東西。他們認為俄羅斯民間合唱是合唱的原始形式，正如樂隊在演奏“同一主題的變奏曲，而不注意很壞的和聲”（史圖普夫語）一樣。他們認為這種形式底複音樂正如所謂“不協調的聲部”，它只是“基本曲調及其變奏曲底不斷重複”而已。

這樣一來，西歐的“權威人士”認為俄羅斯民間合唱只是原始的東西，與複音樂或和聲形式底樂曲相比，是較低級的歌唱形式。自然，這種觀點並未引起音樂家們的同情，只不過是外國的學者先生們對我國文化採取高傲與愚蠢的輕視的慣例而已。

① 李涅娃曾參加莫斯科的祕密團體“翻譯出版家協會”。該會在一八八二年至一八八三年間出版了許多馬克思和恩格斯著作的俄文譯本，一八八四年被憲兵破壞，見馬克思和恩格斯與俄國政治活動家通信集，馬恩列出版局一九四七年版，229, 230, 298頁。

② 即規多·阿德列爾，史圖普夫，阿別爾特。

③ 引自格魯別爾：音樂史，第一卷，一九四一年，音樂出版局版。

俄羅斯民間合唱甚至在俄國也沒有得到應有的評價；當時的作曲家們由於受到西歐現代主義底影響，而對俄羅斯人民的創作採取了冷淡的態度。甚至連當時對俄羅斯民間音樂深感興趣並熱愛它的少數人之一——作曲家兼研究家卡斯塔里斯基也沒有重視李涅娃底工作。

問題在於，李涅娃雖然給俄羅斯民間合唱下了鮮明的、相當可靠的定義，但沒有使自己的論點“具體化”，未能以對自己所收集的歌曲底分析來證實它。她不是音樂理論家，因此，她對俄羅斯民間音樂“調式”的敘述是沒有科學根據的；主要是這些敘述與民俗學在其對民間合唱所下的定義中的那些特點毫無關係，而後者却善於明顯地描述俄羅斯民間合唱的特點。的確，李涅娃簡略地表明民歌合唱曲及單音樂的合唱中個別聲部旋律進行的特點的企圖是新穎的、獨創的，它本可以向音樂研究家們闡述許多東西，但這些特點却未能確切地表現出來。

偉大的作曲家卡斯塔里斯基，像他自己所感到的那樣，是以非常實際的態度對待這件事情的。他很輕視李涅娃關於俄羅斯合唱原則的“論點”，決定以明確而具有說服力的語言向每個作曲家證明：俄羅斯民間合唱絕不是偶然的不協調的各聲部。人民創造了自己的多聲的音樂語言。作曲家只要熟悉了“俄羅斯民間音樂的特點”（這是卡斯塔里斯基一九二三年所寫的一書）之後，就能夠豐富自己的構思。這一任務的提出和解決，是卡斯塔里斯基底巨大功勞。當時，其餘的作曲家們都熱中於西歐的現代主義，完全脫離了本國人民的藝術，而卡斯塔里斯基却企圖以自己的作品表現人民，並曾多年從事於俄羅斯民間合唱的研究工作。他所收集的許多材料明顯地證實了拉羅士（註：西歐音樂家）的意見底錯誤性，因為拉羅士認為似乎在俄羅斯合