

中央音乐学院图书馆藏书

书号	ES.1.5b/ tcdl.55
总登记号	124462

賀綠汀音樂論文選集

上海文藝出版社

贺绿汀音乐论文选集

上海文艺出版社

责任编辑：赵维庆

封面设计：于文盛

贺绿汀音乐论文选集

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 上海中华印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8 插页 2 字数 182,000

1981年3月第1版 1981年3月第1次印刷

印数：1—5,000册

书号：8078·3249 定价：0.84元

前 言

我从三十年代起，断断续续写了一些有关音乐方面的文章，到现在已经五十几年了，其中有许多文章涉及我国现代音乐发展整个过程的重大问题，曾引起音乐界的争论。也许我写文章的态度不好，太不谦虚，也许是太率直了。但是我想我应该说真话，说老实话，如果其中有些是切中时弊的，那我也就顾不得那么多了。特别是一九六三年，用笔名“山谷”写了一篇短文向当时的“棍子”姚文宿提了意见，这一下惹了大祸，在文化大革命期间遭到残酷的打击，把我搞得家破人亡，我的二女儿贺晓秋刚刚大学毕业，竟被迫害致死。现在，祸国殃民的“四人帮”总算彻底完蛋了，历史作了公正的结论。不可一世的文坛恶霸姚文元将和他的同伙一道永远被钉在历史的耻辱柱上示众。

我的目的主要是希望对音乐文化的发展有所促进。本集所选的只是其中一部分文章，作为一个侧面，或许能使读者从中窥见一些我国几十年来音乐文化发展史中的线索。在收集成书的时候，对其中有些篇的文字曾加以修改或删除，但基本观点没有变动，这些观点是否正确完全可以讨论的，希望能引起国内外对音乐文化有研究的学者指正，展开争鸣。

贺绿汀

一九八〇年一月二十八日

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	3200.328
总记 登号	124462

目 录

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	3200.328
总记 登号	124462

前 言

1. 音乐艺术的时代性..... 4
2. 中国音乐界现状及我们对于音乐艺术所应有的认识..... 4
3. 抗战中的音乐家..... 13
4. 抗战音乐的历程及音乐的民族形式..... 16
5. 关于“洋嗓子”的问题..... 22
6. 音乐艺术中现存诸问题的商榷..... 26
7. 我对戏曲音乐改革工作的意见..... 35
8. 论音乐的创作与批评..... 41
9. 在华东音乐家协会成立大会上的发言..... 59
10. 民族音乐问题..... 78
11. 新歌剧问题..... 97
12. 中国音阶及民族调式问题..... 114
13. 关于音乐教育的一封信..... 138
14. 对批评家提出的要求..... 164
15. 姚文痞与德彪西..... 170
16. 提高写作技巧, 克服歌曲创作一般化..... 188
17. 关于器乐作品创作问题..... 200
18. 中国现代音乐文化发展的回顾..... 209
19. 纪念毛主席对音乐工作者的谈话..... 218

20. 对目前音乐教育的设想和建议·····	223
21. 论音乐的理论与实践·····	227
22. 关于我国现代音乐文化的建设问题·····	234
23. 怎样建设我国现代音乐文化·····	240

音乐艺术的时代性

艺术是人类思想感情的一种具体表现。因为政治、经济、社会 and 环境的变迁,所以各时代人们的思想感情亦各不相同,因而产生出各时代不相同的艺术。如屈原的《离骚》,杜甫的《兵车行》,白居易的《长恨歌》,其所以能够有永久的价值,就是他们抓住了时代的精神。时代提出的问题、矛盾给人们以很深刻的影响,使人们的内心燃烧着极强烈的感情,艺术家抓住了这强烈的感情,把它具体地表现出来,无论这表现的工具是用诗歌、音乐、戏剧、绘画或小说,只要他所代表的感情是反映了当时时代的真实,就一定可以得到普遍的同情与共鸣。

所以艺术家的作品虽然是由他个人创造出来的,然而实际上他不过是个时代的代言人,或新时代的预言家;因之,一个成功的艺术家,不单是要有成熟的技巧,也必须具有极其敏锐的时代感受性,能够抓住时代的中心。他不单是民众的喉舌,而且负有推动新时代前进的使命。

一般人认为音乐艺术与时代关系极少,过去许多成功的作品,大家都认为是作曲家个人的天才,其实我们只要细心去研究一下,就可以发现这是一个错误的观念。在音乐理论方面固然有些是属于理论家个人劳力的代价,然在创作方面,其流派的变迁与文学、绘画毫无二致。即在欧洲和声变迁史上我们都可以划出很显然的时代的界限:蒙特威尔第(1567~1643)用了没有准备的属七和弦,当时人们还觉得太不协和,可是贝多芬以后,

因为时代的进展，许多不协和弦都在音乐作品中出现；到了近代，因为物质文明的高度发展，社会的组织呈现显著的病态，一般人都需要极其强烈的节奏，极不协和的声音去刺激他们歇斯底里的神经。

中国人守旧的观念极其顽固，什么事都以为是今不如古，尤其在音乐、绘画方面，大家都趋向“仿古”、“拟古”，凡属新的作曲或绘画，都要有“古”味，才能称得“雅”。中国新兴的画家还是要用那古装道服、踏雪寻梅一类老古董作为题材，新兴作曲家也将作几曲《汉宫秋月》或《中和韶乐》一类的东西，弄得中国的音乐、绘画与“古董”相联，一般人均以历史的兴趣去欣赏他们，其实这些人是在那里干挖掘坟墓的工作，把他们自己创作的能力完全埋没，永远在这古董圈里打转身。这样一来中国音乐将永无进步之一日。

自从西洋音乐传入中国以后，音乐界起了空前的变化，有些人完全鄙视中国音乐，一味洋化；有些人又在那里肆意攻击洋乐，说是洋乐粗野，不协和。其实这两种人都是没有彻底理解现代中国所处的时代地位。中国在文化方面落后，政治经济处在被压迫的地位，农村日益凋敝，这种情形直接影响人民的生活问题，反映出整个社会极度不安宁的紧张情绪。

社会上对于纯粹的洋乐既不能理解，对于复古的音乐亦无任何感受与兴趣。在这时候，有些投机的人利用一些民间俗调配上一些淫荡的辞句，广为传播，结果有一部分人接受了。这对于受过度刺激后，鉴赏程度较低的中国同胞，其作用恰似一服麻醉剂，是变相的鸦片。这种东西不惟不能鼓舞人民上进，反而引导人民堕落。

但是我们要知道，中国现状虽然如此破碎，然在另一方面，这种不安的现象正刺激着许多有为的新中国的青年无畏的勇

气；无论在政治、经济、文化各个方面都有我们可敬的青年在那里埋头努力，这对于我们志在音乐的人是一个有多么重大意义的时候啊！我们应该鼓起勇气来建设崭新的中国音乐！我们虽然用不着刻板地模仿西洋音乐，但是有许多极有价值的西洋音乐理论我们必须采取，作为建设新中国音乐的借鉴。我们的音乐虽然可以发挥东方民族的精神，但决不为狭义的民族意识所束缚。在乐器方面，假如有某种中国乐器可以利用或改造而成为有价值的乐器当然是可以的，但是我们的音乐决不能为固有的、落后的乐器所束缚。许多极其精巧的极有价值的西洋乐器，我们都应该采用。我们须以科学的方法去研究及分析中国一切过去的音乐，给它算一个总账，同时把握住现代中国的时代精神的脉搏，以成熟的技巧，热烈的情绪，反映我们伟大的时代，去担负起创造新中国音乐的使命。

一九三四年十二月十一日晚

（原载一九三四年《新夜报》音乐周刊第十二期）

中国音乐界现状及我们对于 音乐艺术所应有的认识

(一九三六年九月十五日)

中国人常常自夸“礼乐之邦”，从这一句话我们就可以知道中国过去的统治者对于音乐的重视及其历史的悠久。不过因时代的推移，封建社会制度的几经变换，这些音乐职业家由乐官而成为教坊乐师乃至伶工，在社会上的地位一天天变得极其下贱而成为社会的玩物。因之，音乐艺术在文化上的地位也就和其它的艺术相差太远。

目前我们所看得见的中国音乐如京剧、昆曲、大鼓、秦腔及古琴、琵琶的曲谱以至于民间的俗乐等，这些东西，一部分是前代的遗物，一部分也许是已经蜕化了的外来东西，虽然历史告诉我们，中国曾有过许多音乐的黄金时代，不过就目前情况来看，我们必须认识，虽然有极其丰富的、数千年遗留下来的音乐文化宝藏，但在技术理论各方面还相当落后。我们还不善于运用现代进步的音乐技术理论去发掘整理我们自己丰富的民族音乐遗产，作为创作自己民族新的音乐文化的基础。

自清末民初以来，欧洲文化侵入中国，各地兴办学校，许多留日学生将日本人以东方音阶模仿西洋民歌体裁所作的学校歌曲及军歌等整个搬进中国来，这些歌曲（当然只有一个曲调而已）极其简单朴素，且利用阿拉伯数字记谱，易于学习，因之短期

间内即普遍全国。自国语运动兴起，黎锦晖采用此种日本式歌曲的体裁，再杂以中国民间俗乐编作小学生国语唱歌教材，接连编了《葡萄仙子》等儿童歌剧多种，风行全国，有完全取日本歌曲而代之之势；民间俗乐类多靡靡之音，后来黎氏更尽量编作关于男女间庸俗爱情的歌曲，以投一般小市民之所好，因之知识浅陋、意志薄弱的青年男女受其诱惑，甚至小学生都会唱“妹妹我爱你”、“哎呀你的心”，教育家及教育当局也看到了这一点，所以设法禁止。

这时候真正的西洋文化渐渐传入中国，西洋音乐也渐渐为人所理解，北方如肖友梅、杨仲子、刘天华等，提倡西乐并整理国乐；南方如李叔同、傅彦长、吴梦非等，分任各美术学校教师，灌输西洋音乐。不过从实际讲来，这时候西洋音乐在中国不过是萌芽时期，因为大部分的倡导者尚少深刻研究，在作曲方面既无所建树，而其生徒亦不过能唱些普通歌曲，或弹几首小奏鸣曲或奏几首小提琴小曲而已，何况各种演奏技术还都比较幼稚、粗浅。不过在这种幼稚的状况之下，音乐艺术确已渐渐引人注意，即在内地各处亦常有小小音乐会举行，唱些简单的合唱曲或其它的独唱，演奏些独奏或合奏等节目。

以上是几年以前中国音乐界活动的情形，到现在，国立音乐院已有八年的历史，在其它各公私大学或专科学校亦有音乐系的设立；自从有声电影及无线电风行之后，音乐——包括中国的、外国的、好的、坏的、高尚的、下流的、爱国的、颓废的……，在各大城市中几乎到处可以听到，从事音乐活动的人也分别向各方发展，成为一种极其错综复杂的现象。在这现象中，某些人由于政治的、社会的及商业的各种背景不同，各树一帜，常以个人偏激的立场攻击异己，中国音乐假如永远在这种状态之中持续下去，前途将会永远是悲惨的。所以在这时候我们不得不努力反

省，将目前音乐界的现状作个客观的分析，以便去确定我们应该努力的方向。

要分析中国音乐界的现状，必须先理解各种社会阶层的人对于音乐的见解。先从劳动阶级说起吧：劳动阶级的人总是很可爱的，他们不知道音乐是什么，但是他们实在是最好的作曲家。他们的口头存在着千百年遗留下来的丰富的活的音乐遗产。农夫、牧童的山歌，各种工人工作时的劳动号子，以及广大农村流行的民歌民谣，都是临时从口里唱出来的，这些曲调总是极其纯朴美丽而感人，同时又将他们整个的劳动生活从歌声里表现出来。

小市民与一般知识分子以为音乐就是歌曲，比如京剧、昆曲、大鼓以至于《孟姜女》、《五更调》，都是用一种调门将故事用诗歌形式唱起来；他们根本否认音乐艺术本身可以独立存在。还有一个见解，就是以为这是那些公子哥儿吃饱饭没事作就干些这样的玩意儿。当然，他们对于其它艺术的见解也是如此的。

那些都市的“摩登人物”，可分为几种：一种就是上述的公子哥儿、小姐太太们，吃饱了没事干，成天里讲究打扮，那些女人，擦得怪难看的一副嘴脸，穿的奇装异服，招摇过市。他们整天过着颓废、糜烂的生活，中国新起的这些淫荡歌曲以及外国的爵士音乐就是他们日常的功课，当然他们对于音乐的见解由此可想而知。另一种“摩登人物”，也许可以算是破落的小有产者吧，他们无以谋生，学会了这一套本领，到处播音，弄得街头巷尾除了滩簧、京戏以外，就是这一类肉麻的、猫叫般的声音，和一些杂乱无章的临时凑上去的伴奏声。

电影圈里的人对于音乐大概可分为两种看法：第一种是生意眼，他们觉得影片上需要音乐的地方就将唱片摆上去，不论是什么音乐都可以，等到一有了对白，唱片又从中切断了，至于歌

曲呢，随便一首歌词加上阿拉伯数字就行，这种人对于音乐虽然不一定了解，可是他们这种看法，站在他们自己的立场看起来也有理由，他们觉得中国的听众本来就挺幼稚，分不出什么好歹，何必在这方面去费功夫呢。第二种是艺术“眼”，这一种电影制作家，当然自以为是极懂得音乐的人，他们将音乐分为古典的与爵士的两种，他们以为除了现在流行的美国式爵士音乐以外都算是古典音乐，所以如德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基、勋伯格等近代作曲家，在他们看来都是古典派的，换言之即是些落后的音乐，在一九三六年的影片上决不能再有这些东西。假如要请你作一首歌的话，总要说“要爵士化一点”，“要爵士化”，为什么？“这样太古典气息了！”

现在要谈到那些国粹主义者了，他们的意见是：中国是文明古国，是礼乐之邦，有几千年的历史，反而抛弃自己的音乐，让夷狄之音乱我中华，这岂不是亡国之兆吗？

还有一种洋音乐家，他们也许会弹一手好钢琴，会拉几支小提琴曲，或者会唱几段歌剧里面的咏叹调，便神气十足，鄙视一切中国音乐，他们以为中国音乐根本就是代表堕落的、落后的民族音乐。这种人自然是以高等华人自居，对于音乐艺术的见解也是先入为主的观念论者，和上述的国粹论者没有什么两样。

以上所举，除劳动阶级以外，都是些偏激的论调，我们虽然不能说全中国的人的见解都是如此，然究竟是代表了大多数人的意见。因为这种原因，更加上中国特殊的政治、经济及社会的环境，音乐界的观点更加混乱。各种牛鬼蛇神都一齐在摇旗呐喊。

在音乐教育界，虽然有少数学校尚有些良好的教授，然大多数都是为一些不学无术的人所盘踞，把持操纵，垄断一切。不惟徒耗国家、社会如许金钱，且空费整批学生数年的光阴，待等到

学生混得一张文凭，再回到各处又去误人子弟。

作曲方面虽然和以前不同，但是在社会上仍掀不起很大的浪潮，社会经济等环境固然是有原因，但作曲者自己也不得不负点责任。近年来因为国难日深，社会情况一日紧张一日，有些爱好音乐的热血青年，与文化界救国运动者发生联系，编出许多关于爱国运动及社会运动的歌曲，为一般爱国大众所欢迎。在音乐方面固然和以前日本式歌曲差不多，而且在作曲技巧上许多地方都显得幼稚，甚至生硬，但是他们利用简单的民谣曲，鼓起民众爱国的热潮，从民族运动及社会运动的观点上看来，我们却不能否认他们的功绩。但是，这时候有许多人认为：这就是中国新兴音乐的突起，中国音乐可以从此走入一个革命的新阶段，这就未免过于夸张了；我们要晓得，一个新兴音乐运动的开始，决不是偶然的，而且领导新兴运动的人，必须对于已有的音乐具有极其深刻的研究和修养，才能以新的立场加以客观的批判和“扬弃”，从而建立起自己新的音乐文化。过去的西洋作曲家如蒙特威尔弟、柏辽兹、瓦格纳等，都是极其有修养的音乐家，对于他们同时代以及其以前的音乐都有极其精湛的研究，所以他们的革命并不是将已有的完全革去，而是将旧的东西经过扬弃作用，再用新的办法，新的技巧去处理，用新的意识与热情去创造他自己新的艺术。象我们这些新兴的歌曲，事实上都是些短短的民谣，曲体的结构也是散乱的，有一部分曲子与其说是音乐，不如说是一些配上了阿拉伯数字的革命诗歌或口号。和西洋音乐比较起来，至多只能算是对谱音乐以前的希腊罗马时代的音乐。有人说，我们这时候根本不需要贝多芬、莫扎特，在某种立场上讲这是对的，就是说：在我们这样狂风暴雨的时代，民众所需要的是些容易上口的热情的歌曲，他们无暇去欣赏贝多芬、莫扎特，而且也不能理解他们的作品。换言之，他们的鉴赏力还是古代

的单音音乐时代,虽然从社会的立场上讲,我们的民族的思想的进步性也许远远超过贝多芬时代,但是从音乐文化本身来看,我们民众的理解力与古典派的贝多芬时代相差尚远。

在这时候有人提出“打倒古典主义的学院派”的口号,这当然是指国立音乐院。听了这个口号,本文作者只能深表惋惜。一个历史这样短的音乐院,人材又是这样贫乏,规模又是这样小,教育当局不把它放在眼里,而且在社会上它也几乎抬不起头来,居然也已经成了“派”,而且是古典主义。我们假如说国立音乐院实在太小,不行,我们应该将他扩充若干倍,聘请世界第一流的作曲家、演奏家和歌唱家作教授,尽量培植中国新的音乐人材,那才能使中国音乐界前途无量!假如连这仅有的小规模的音乐院还要打倒,那么我们只能说他是有意摧残中国的音乐文化。假如说音乐院的人能作曲而不尽力产生救亡歌曲的话,应该群起而攻之,这是对的。假如说我们这时代不需要这样的学校,那么该打倒的东西太多了,也不单是一个音乐院。

不过话又说转来,国立音乐院之被人攻击,当然也有它的原因,音乐院在救亡歌曲的创作方面数量也不在少数,这是表示在这样狂风暴雨的时代,他们并没有放弃责任。然而他们是孤立的,既不接近上海文化界,又不接近群众,简单通俗的歌曲固然也有,但有些过于艰深,不易普及。最大的缺点是歌词的内容太空虚。所以以后希望我们音乐院的作曲教授们及同学们多和进步的上海文化界接近,多作些为一般民众易唱的通俗的爱国歌曲,以尽一份国民的责任。

好在音乐中的“古典主义”并不是主张去翻老古董,也并不是复古,而是专门讲求音乐形式与其本身内容的美,所以并不是十分可怕的东西;况且音乐院的课程和其它任何国家音乐院的课程都差不多,苏俄也不能例外。里面所学的也并不单是古典

的东西。所以无论在音乐的立场或社会的立场看来，音乐院不应该是我们攻击的目标；值得我们严重注意的却另外有两种人：一种是继续编写淫荡歌曲的人与在无线电里播送淫荡歌曲的人，他们是变相的卖淫妇，专门以毒害社会为其能事。另一种就是一些无耻的音乐商人，口口声声提倡大众音乐，实际上却利用他们特殊的地位尽量贩卖下流的音乐以毒害中国大众。象这两种人，我们应当群起而攻之。

以上所写的是本文作者一时所痛感到的现状，本文作者绝对不愿意站在任何派别上说话，目的只是希望每一个读者看了之后有一个深刻思索的机会；话说到这里为止，关于音乐艺术本身问题，我们在此也略加讨论。

音乐艺术也和其它一切艺术一样，在它的发展历史过程中，也因为时代的不同而出现古典派、浪漫派、印象派、民族派、未来派等等流派。

在表现手段上虽然各各不同，其结构方面及组织内容都是大致相同的。拿绘画来说吧，首先有一个主题，其次计划画面的布局，远景、中景、近景的安排，然后计划着色，应如何注意色调的统一及画面的变化，这些都是在技术方面所应有的过程。至于内容方面，作画的人首先要明白了解他绘画的对象是什么，一个艺术家不仅对于他的对象有极浓厚的兴趣，这能激发他极其热烈的感情，同时要有极正确的观察与严密的分析，然后根据它的要点，用具体的方法表现出来。音乐艺术也是这样，比方一首极简单的歌曲吧，首先就得研究歌词的内容，要理解其中主要的意义，使作曲者整个感情为歌词内容所浸染，然后从他的感情深处自然流露出歌曲的旋律来。这样的歌曲才是作曲者自己真正感情的流露。在曲体的结构方面，本来歌曲是没有固定的曲体结构的，不过不懂结构法的人，写出来就会不知道段落的分配，

与结束音的安排，更不知句读的连结、排列及乐想的发展方法，于是将许多音乐意义不相连贯的音符都连成一串，这样的东西，与其说是音乐，不如说是一笔流水账。所以即使一首极短的歌谣，对于曲体的结构，结束音的布置，转调的方向及全面的高潮的处理以至于歌词字句、音韵、平仄的表现法，字数的支配等等，都是为有经验的作曲家所必须注意的事项。

由此我们可以知道艺术家对于创作艺术品时的苦心。一个成功的艺术家，必须有极其敏锐的感觉，对于客观的现实所给予的一切刺激必须能有极其迅速而正确的反应；他的感情必须极其热烈丰富，对于一切事情的分析、观察必须极其正确精密而具有超人的理解力，不惟对当时社会政治情况有深入的认识，而且其本人的社会生活亦须丰富，然后他的作品不致过于空虚。除此以外，他必须有成熟的技巧，超人的组织力，然后可以满意地创造出他的艺术品来。

最后关于爵士音乐与中国音乐两个问题，我们也略加讨论。爵士音乐本来是黑人音乐，在节奏及乐器配合上有它的特点，但是它已被投机的流行音乐创作者所利用。它已成为一种酒醉灯迷的音乐了。它所活动的地方是跳舞厅，酒吧间，咖啡馆；假如中国人采取它作为大众化音乐的基础，无异教中国人学下流。

关于中国音乐的问题，最好可以拿中国画来比拟，比如中国画重线条，西洋画重色彩。中国音乐重曲调 (Melody)，西洋音乐重和声。中国音乐确实是有它的特点，也象中国画一样，可是中国音乐一直到现在还是没有有一个有系统的科学化的研究，所以到现在还是停留在单音音乐的阶段，没有向前走一步。

中国音乐在各特殊民族音乐中确实是足以代表东方民族色彩的最出色的民族音乐。这是须待我们来发掘的一个宝藏，我们尽可以利用西洋一切作曲的技巧，创造出新的中国民族音乐