

H16.4.0

音乐評論文集

談 歌 剧 的 创 作

音 乐 出 版 社

音乐評論文集
談歌劇的創作

音乐出版社編輯部編

*

音乐出版社出版(北京和平門外西琉璃厂170号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第063号

新华书店北京发行所发行

全国新华书店經售

*

850×1168毫米 32开 6³/₈印张 137千文字

1963年12月北京第1版

1963年12月北京第1次印刷

统一书号：8026·1793

印数：0,001-3,440册 定价：1.10元

前　　言

近几年来，歌剧創作上有很大的收获。产生了一些受群众欢迎的作品。如何把歌剧創作在原有的基础上提高一步，也引起了音乐界的討論。

1961年冬，文汇报編輯部曾組織了一次歌剧創作的座談会。在这以后，报刊上陸續发表了一些有关探討这个問題的論文。这些論文，从各个不同的角度，对这个問題作了比較深入的探討。它們不仅涉及我国歌剧的特点、形式、題材，以及继承、借鉴等問題，也涉及歌剧脚本的創作和英雄人物的形象塑造等問題。这次討論，尽管其中有些論点尚未完全取得一致的意见，但对于我国歌剧事业的发展是有益的。并有助于我們今后对这个問題作进一步的研究和探討。

现在我們將这些論文，連同一部分对具体歌剧音乐的評論文章，以及歌剧作者自己写的有关創作思想和創作經驗的文章，編成一集出版，以供大家研究参考。

本集中前面八篇属于歌剧音乐評論和創作經驗介紹，后面九篇属于歌剧論文。这两部分都以发表先后为序。

本集中有一部分論文，在这次出版前曾經作者修改、补充。

編　者

1963年7月

目 次

前言

在新歌剧探索的道路上.....	馬 可	1
談歌剧《劉胡蘭》的音乐.....	李 凌	17
談歌剧《草原之歌》的音乐.....	舒 模	25
歌剧《紅霞》創作札記.....	張 銳	38
关于《洪湖赤卫队》的音乐創作.....	張敬安	54
善歌者使人继其声.....	黃力丁	61
談紅霞、珊瑚、韓英三个英雄人物的形象塑造.....	何 为	70
看歌剧《望夫云》所想到的两个問題.....	郭乃安	84
歌剧民族化問題及其他.....	梁寒光	92
論中国歌剧的特性.....	張 拓	103
关于歌剧的一些感想.....	趙 飄	121
歌剧的說白問題.....	于会泳	127
新歌剧問題.....	賀綠汀	136
关于新歌剧的提高問題.....	安 波	153
我对新歌剧提高問題的一点理解.....	馬 可	164
歌剧的題材、形式和提高問題	李劫夫	172
歌剧脚本的音乐特点問題.....	章 枚	189

在新歌剧探索的道路上

——歌劇《小二黑結婚》的創作經驗

馬 可

歌劇《小二黑結婚》是中央戲劇學院歌劇系作為教學實習而創作及演出的。創作過程歷時約半年，於 1953 年 1 月舉行畢業演出。此後這劇本先後經北京、天津、西安、重慶，沈陽、武漢等地新歌劇團體排演演出，也經過中國評劇團、河南省歌劇團等團體改編為地方戲演出。演出後一些同志對這作品的意見是不完全一致的，但未得到充分的討論。現在應《人民音樂》編輯部之約將原中央戲劇學院歌劇系在畢業演出後的總結中關於音樂創作部分整理發表。但時隔一年，這期間大家對歌劇創作的認識與實踐又有若干新的體會，因此本文中某些論點較一年前演出總結時有進一步的看法。其中如有錯誤，當由筆者負責。但我想在今天大家正對新歌劇的創作進行摸索與探討中，能夠及時回顧我們所走的道路，明確幾個問題，這對於我們今后的工作是有積極意義的。

一、我們對於新歌劇創作的認識

我們對於新歌劇創作的認識，可從以下三個基本問題上來談：

第一，新歌劇的歷史經驗

中國民族戲曲有近八百年的歷史，新的歌劇——作為民族戲

曲在新的历史条件下的一种新发展——从第二次国内革命战争时期红军中的歌舞剧算起也有二十多年了。二十多年来我们在新歌剧创作上的主要经验是什么呢？

我们认为，新歌剧创作的主要经验是：在以现实主义的方法反映当前生活的基础上，一面继承民族戏曲的优良传统，一面吸收世界先进的音乐文化。二十多年来的创作实践证明了：当我们忠实地上述的原则，将三者——生活现实、民族传统、外来影响——有机地结合起来时（或者确切点说：当我们正确地解决了三者之间的矛盾关系时），我们的创作就前进了一步，我们的作品就得到了人民的拥护。《兄妹开荒》、《白毛女》、《星星之火》、《王贵与李香香》等比较成功的作品，都是在不同的程度上解决了这个问题的。相反的，当我们忽视了三者的结合或有所偏废时，我们的创作也就走上不健康的道路，产生脱离人民的倾向，这就是我们的许多作品不能深入人心，不能在人民中间长期流传的原因。

第二，当前的主要问题

当前的主要问题是我们在歌剧创作上的语言贫乏。我们必须加强向民族戏曲学习，以丰富我们在戏剧音乐上的语言、语汇和表现方法。

在这个问题上，我们是存在着分歧的意见的。

有一种意见，认为表现新的生活无须考虑旧戏曲中的音乐语言与表现形式，因为它们都“过时”了，新歌剧中的音乐语言应该“直接”从生活中创造出来，“生活中怎样说话，舞台上就怎样唱”。但这样做的结果只有使我们的创作脱离传统的艺术，脱离人民的爱好，这种看法的错误是无庸细说的了。

还有一种意见，认为我们在新歌剧的创作中应该向民族音乐

傳統學習，但主要地是吸收民歌，而不必或不一定去吸收戲曲音樂。這樣做的結果，雖然也能在我們的作品中渲染一些民族的色彩，雖然在某些場合中也相當地發揮了民歌抒情的特長，但從整個的戲劇音樂的結構來說，從更深刻地表現人物性格與豐富的戲劇節奏等方面來說，民歌就顯得貧弱無力了。這是因為我們比較熟悉和比較易于了解的還只是民歌，而對於戲曲音樂我們還是生疏的，對於戲曲音樂中的人民性與現實主義精神更缺乏研究，因此看法也很模糊。這成為今天新歌劇創作中一個相當嚴重的障礙，如果我們不能克服它，也就不能把歌劇音樂的創作水平提高一步。

第三，創作新歌劇與改革舊戲曲的關係

創作新歌劇與改革舊戲曲在建設与发展民族歌劇（戲曲）的事業中是分工合作的關係，是相輔相成的關係；二者的區別仅仅是在步驟、程序、所依據的基礎與加工的程度上，而沒有什麼本質上的差異。目前分工的範圍在戲曲改革方面有一部分是清理古典戲曲遺產的工作，這一部分是新歌劇工作中所沒有的（自然，新歌劇創作中將來也可產生一些反映歷史題材的作品，但這與清理戲曲中的古典節目仍不是一回事），但隨著社會生活的变化，舊有戲曲中必然會有一部分從反映現代生活開始逐漸以新的觀點進行改革最後達到民族新戲曲（歌劇）的地步。自然這種改革過程不是在很短的時間內所能够完成的。從發展方向來看，創作新歌劇與改革舊戲曲將來在某些作品中也許沒有什麼截然可分的界限。目前在這種分工中加強相互間的交流，譬如戲曲團體與新歌劇團體互相改編劇本或互相吸收演員參加排演工作，這對於我們共同的事業都會產生积极的影响。

以上三点是我們對於新歌劇工作的基本看法。《小二黑結婚》

便是在这种认识的基础上企图对于进一步学习民族戏曲遗产、发扬新歌剧历史的积极经验进行一些实践，同时也企图通过这种实践来说明新歌剧创作与旧戏曲改革工作之间的关系。

二、《小二黑结婚》的创作过程

《小二黑结婚》的创作，大致上分为三个阶段。

第一是准备创作的阶段，这一阶段主要是明确剧本的主题并为进一步的创作搜集材料。

在明确主题方面，开始有一部分同志觉得《小二黑结婚》是写的抗日战争初期的故事，对今天已没有现实的教育意义；为了宣传婚姻法，应该到群众中去寻找新人新事编成新剧本上演。这种想法不仅不能符合当时教学实习的实际情况，并且在艺术见解上也还值得研究。经过讨论后大家明确了《小二黑结婚》小说中所暴露的封建婚姻制度和习惯在目前农村中还存在，只要我们把剧中的人物（尤其是小二黑和小芹等新人物）写好，对于今天仍有积极的现实意义。同时歌剧这种艺术形式在表现生活时需要有较成熟的酝酿，如用以反映当前生活中正在激烈变化着的斗争，是有更多的困难的。

在音乐方面我们接受了赵树理同志的建议，组织作曲组的同学搜集晋东南一带的戏曲音乐——黎城落子、武安落子、平调等——导演组的同学则到《小二黑结婚》故事发生地方进行调查访问。

第二是组织创作阶段。这阶段也分几个步骤：

首先是作曲者参加剧作者的整个创作过程，从确定主题、搜集材料直到剧本写作的技术问题，作曲者始终参加讨论，这样取得了

思想上与艺术方法上的一致。

其次是对整个剧本的音乐设计，当时提出来的問題是以一种戏曲音乐为基础还是以多种戏曲音乐为基础？經討論后确定以大致上在山西范围內的多种戏曲音乐（也包括民歌）为基础。因为当时大家对于戏曲音乐不够熟悉，各人所了解的皆肤浅而不一致，如果集中在一个剧种上，将給大部分同志以极大的限制。

在进行創作时，一方面要完成創作任务，一方面还要完成教学任务，所以采取集体討論，个别作业，最后有领导地予以集中的办法。具体步驟是：首先将一場戏按照剧情的要求分成若干单位目的，从表现人物情緒，渲染舞台气氛、配合戏剧节奏等方面考慮这一場戏的音乐結構；其次，大家醞釀討論生活素材与音乐素材，这一步驟是最生动有趣，也是最重要的；再次是分头写作，尽管在討論中大家意见逐渐趋于一致，但一通过个人的創作，在风格上和情緒上还是有很大的悬殊。这是不可避免的，但为了教学的需要，使每人都有創作实践的机会，也必須如此做。至于风格上的不統一在討論通过后交由一人去負責处理。这当然只能作有限的补救了。

第三是排演阶段。在这阶段中每場戏的主要作曲者即以音乐导演的身份参加导演团負責音乐方面的工作——具体說来就是帮助演员练唱、协助戏剧导演从音乐上考虑情緒的發揮……总之，是在演员、导演、乐队指揮中貫彻作曲者的意图，或在排演的实际过程中修正作曲者不完全妥当的意见，对乐譜进行某些必要的修正。

三、《小二黑結婚》在創作上的收获

第一，在刻划剧中人物的音乐形象方面：

《小二黑結婚》的主題是歌頌新的青年一代对封建制度和封建习惯斗争的胜利。因此在音乐上一方面要求对小二黑小芹等正面人物的感情作正确的描写、宣扬，另一方面对于反面人物予以暴露、讽刺。这在歌剧的第一、三、六几場的若干段落中是做得較好的。例如：

第一場，小芹河边洗衣一段——

Andante $\frac{4}{4}$

5 6 5 3 5 | 6 1 7 6 5 3 5 5 - | 6 1 5 6 3 2 1 6 1 1 | 1 - 3 5 2 3
清粼粼的水来 蓝个莹莹的天， 小芹我
5 6 7 2 3 5 2 3 | 5 2 5 1 7 6 3 5 6 1 | 5 - 0 0 |
洗衣裳 来到了河 边。

曲調是明朗、愉快的，感情是充沛的；当轉到对小二黑的怀念时，心中涌起了起伏的波瀾——

Allegro $\frac{2}{4}$

0 5 3 5 | 6 5 3 5 2 | 0 6 5 6 | 3 2 3 5 1 | 0 6 5 4
昨夜晚小芹 我做了 一个梦， 梦见了
3 2 3 3 | 5 1 7 6 | 6 1 5 0 |
二黑哥你当了模范，

这也是能够符合剧中人物当时的思想情緒的。

第三場，小芹与小二黑的恋爱遭到挫折，一群女孩子在挖野菜时唱的安慰与同情她的曲調，也是表现得較好的——

Andantino $\frac{4}{4}$

1 5 5 7 1 2 5 | 5 2 3 1 2 1 5 5 | 7 1 2 5 7 5 1 2
南山低来北山高， 遍地的野菜

1 6 5 4 2 5 —
.....

长的 好,

小芹与二黑在柳树下相会时小芹唱的曲调——

Andante $\frac{4}{4}$

A musical score page showing measures 1 through 10. The score consists of two staves. The top staff uses a common time signature and includes measures 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, and 9-10. The bottom staff uses a 2/4 time signature and includes measures 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, and 9-10. The vocal line features lyrics such as '黑羊' (Black Sheep), '哥哥' (Brother), '呀' (Ah), '呀' (Ah), '他' (He), and '坐' (Sit). The piano accompaniment provides harmonic support with chords like G major and C major.

A musical score page showing measures 6 through 10. The score includes lyrics in Chinese characters: '柳树下他心里' (Under the willow tree, in his heart). Measure 6 starts with a treble clef, a common time signature, and a key signature of one sharp. Measure 7 begins with a bass clef. Measures 8 and 9 are indicated by three vertical dots. Measure 10 ends with a double bar line.

The musical score consists of two staves of five-line music. The first staff contains the lyrics '有 我，我 心 里 有' above the notes. The second staff contains the lyrics '他 呀，啊' above the notes. The notes are represented by vertical stems with horizontal dashes at different heights, indicating pitch.

曲調热情、委婉，增加了观众对他们的同情。

第六場，群众在諷刺三仙姑与歌頌斗争的胜利时所唱的曲

Moderato $\frac{2}{4}$

四 十 岁 的 老 婆 娘， 好 比 妖 精

Allegretto 2/4

3 3 2 | 3 . 2 | 1 . 6 | 3 7 | 6 5 | 3 5 | 5 | (3 1 | 7 6 | 5 3 | 5) |
千年的水道改成了河呀，

这些曲調大致上也能以比較生动的語言表现了当时群众的情緒。

当然，以上所举的例子还只是一些片断，并且整个作品还有其他重要缺点(下面还要談到)。但这些收获还是应予肯定的，对当时参加創作的同志來說，經過反复討論、修改，的确使大家的創作水平提高了一步。

第二，在向民族戏曲音乐語言学习方面：

这次創作我們明确地提出了向民族戏曲語言学习，但由于我們对戏曲遗产的知識貧乏，学习还是肤浅的。虽然如此，我們觉得在以下几个問題上还是有不少收获：

(甲)大段抒情調的处理

我們感觉到过去新歌剧的創作在处理抒情場面上还没有得到充分的發揮。我們能够采用民歌体的曲調表现某些优美的感情片断(如《白毛女》中的《北风吹》《扎头绳》，《王貴与李香香》中的兄妹对唱等处)。但进一步将这种感情予以引伸、发展，就需要向戏曲音乐借鉴。在古典戏曲中，比如京戏的《玉堂春》，公堂一場舞台位置上无变化，但可連唱五十分钟左右而深深吸引住观众，又如一些梆子戏慢板，上下两句歌詞，音乐却有四十多小节，这样使感情发

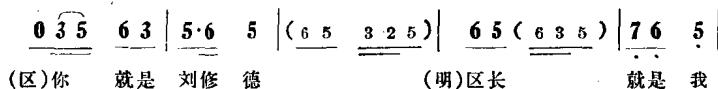
泄无遗。在《小二黑結婚》第三場中小芹二黑相会的場面，剧作者有意識地将它处理成大段的抒情歌唱，全部唱詞二百多句，作曲者写到这里感到非常困难，几乎写不下去了。后来我們請郭兰英同志按照山西梆子的处理方法唱了一遍，并进行記譜，这給了我們很大的启发。当然完全按照山西梆子的音乐来处理也不恰当，因为山西梆子的曲調有很多是較低沉、悲凉，尤其是与第三場的歌詞結合起来时感到下行的旋律太多，但是在其曲調組織与节奏形式上，却有很多可取之处。我們采取了山西梆子的这些特长解决了这一場戏的音乐結構問題，在演出中証明了是有效果的。

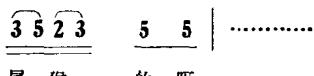
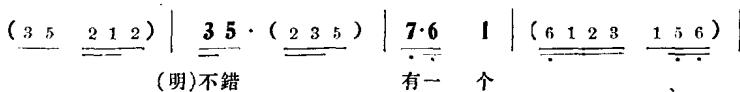
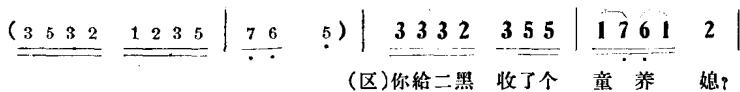
(乙)朗誦調的民族化

由于中国語言的特点——单綴音及四声的区别——使得中国歌剧中的朗誦調有本身特殊的规律；这种规律是在西洋歌剧中找不到的，但在民族戏曲中却早已有了解答。民族戏曲中的朗誦調同时注意到語調的表现（情緒）、語言的抑揚（四声）頓挫（节奏），并且結合得很好，而以語調的表现起主导作用；这就使得中国戏曲中的朗誦調也有某种程度的旋律性和抒情的能力。但在我們过去一些作品中往往只是表现了語言的节奏，既缺乏四声的抑揚又缺乏最重要的、富有表情能力的語調的表现，因此听来失掉了語言的生动性。这次在《小二黑結婚》中注意了向民族戏曲的朗誦調中吸取其語調的表现方法，如以下两段在演出中是較有效果的：

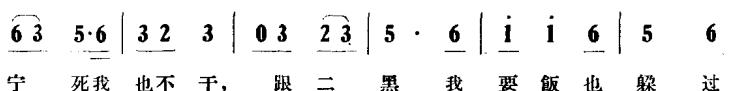
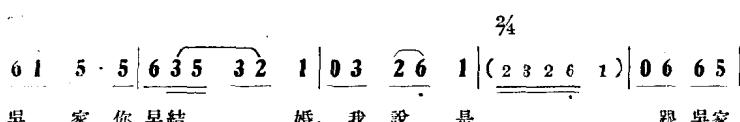
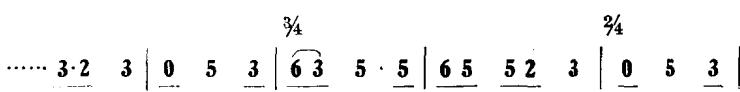
区长和二孔明对談的一段——

Moderato 2/4

再如小芹向二黑倾訴的一段——

(丙) 散板的运用

散板类的节奏在中国戏曲音乐中普遍存在，它和“快板”(或“流水板”“有板无眼”—— $1/4$)一样为一般民歌中所缺少，它们使戏曲音乐的表现能力大为增加。尤其在一些历史较久的古典戏曲中，我们仔细分析其曲调结构，就可发现它们有一个简单的曲调原

型，在各种不同的节奏类型(板眼)中予以变化，结果就产生了表现各种不同情绪的腔调。过去在我们的创作中对于这种节奏变化的方法也是不熟悉的。这次在《小二黑结婚》的创作中注意了散板节奏的使用，在这方面我们还没有摸索出什么规律来，但初步感觉到：在情绪激动、难以用普通规律的节奏形式来表现时，使用散板是比较合适的，尤其是当散板与前面的慢板、中板、快板按情绪发展的需要自然地衔接起来时，有着非常突出的音乐效果。

如二孔明与其妻顶嘴一段——

Allegretto $\frac{1}{4}$

…… 1 | 5 | 0 6 | 6 5 | 4 | 2 4 | 5 | 0 6 | 6 5 | 4 5 |

(明)字 可 三 豪 子 打 光 棍， 也 不 跟 于

2 | 0 | 5 | 2 | 1 ^v 6 | 6 6 | 5 | 6 | 6 5 | 4 2 |

家 去 结 亲， 也 不 跟 于 家 去 结

Ad lib

5 | ² 5 6 5 6 6 6 5 6 5 4 5 2 (K—K 0)

亲，(妻)你 你 别 搬出 你 那 鬼 八 卦，

1 5 2 6 6 6 5 1 4 5 ||

(明)我 死 也 不 不 让 你 娶 小 芹。

再如小芹与二黑定情一段——

Allegretto $\frac{3}{4}$

Ad lib

…… 0 1 0 6 | 5 0 6 0 | 1 6 5 6 | 4 | 6 5 3 5 6 1

迟 早 也 是 你 家 的 人， 他 荣 刀

6 5 6 3 2 1 2 3 1 1 6 5 6 3 5 3 5 3 5

切 不 开 呀

3 2 3 2 3 5 6 7 1 2 7 6 5 6 5 6

天 边 的 月。

3 5 6 5 6

以上是我們在向民族戏曲音乐学习中給予肯定的几点。

四、《小二黑結婚》在創作上碰到的問題

第一，感情是否陈旧問題

《小二黑結婚》演出以后听到一些同志批評的意见，有的說這是向旧形式投降，只可当成戏曲改革，不能算作新歌剧創作；有的說情感太旧，未能表现出新人物的思想情緒。

关于这个作品是否是向旧形式投降及如何来鉴定它的新歌剧資格，这里不拟討論。至于說到表現新人物的思想情感不够，甚至在相当多的地方有着陈旧的成份，这是完全可以同意的。比如小芹的音乐，虽然有若干片斷是比較好的，但整个說来偏重于纏綿与委婉的方面，而对于其性格中主要的方面：明朗、坚决、自信却表现得非常不够，因之就大大損傷了这个人物的光彩，影响了她性格的完整。这个缺点在小二黑的音乐中更为严重，整个小二黑的曲調很多地方是枯燥的、不悅耳的，小二黑的音乐形象是很不完整的，在若干地方是概念化的。

需要进一步研究的是：造成这些缺点的原因是什么？

有一种意见似乎是說：这都是由于“向旧形式投降”的原故，这是“把創造新歌剧降低到戏改的水平”，是违反现实主义的創作方法的。

这种看法还值得商榷。

我們以為：造成这缺点的主要原因仍是由于我們对于人民的生活不够熟悉，尤其是对于在现实生活中出现的新人物及其思想情感不够了解。當我們自己還沒有完全具备新人物的先进思想时，是不能够成功地塑造出他們的音乐形象来的。这对我們來說仍旧是一个相当长期的、严重的思想改造任务。

至于向旧形式学习是否会阻碍了对新人物的表现，我們承认，这中間是存在着困难的；尤其是當我們对旧戏曲既未有很好的学习，对新生活也缺乏深入的酝酿时，在創作中不能圓滿解决它們之間的矛盾而产生一些缺点，这几乎是难以避免的（虽然我們主观上并不希望这样）。但問題在于：还是首先从新生活与旧艺术传统間“不可解决”的矛盾出发、片面強調这里的困难而在实际上否定这种做法呢，还是首先从克服这个困难出发、在創作实践中不断改正缺点、最后完全解决这个矛盾？——我們以為：后一种做法是正确的。

如果以为，在新歌剧的創作中有意地避免这个矛盾，不必去吸取民族戏曲遗产中的音乐語言及傳統的表现方法，就可以更多、更好地表现新的生活，这种想法是不可思議的。

第二，风格統一問題

《小二黑結婚》創作中碰到的另一問題是风格的統一問題，这也是未得到良好的解决的。許多同志都覺得整个作品音乐吸收的素材太多，过于蕪杂；有的說这是“三梆（山西、河南、河北梆子）一落（落子——評戏）——其实就引用的地方戏曲种类来看还不止是“三梆一落”——令人听来很不习惯，缺乏完整的印象。这个問題在創作进行的过程中就已发现了的，但当时觉得在现有的主观能力条件下，过份強調統一給予大家的限制太大，“統一”的結果也許