

本社编

芳草心

FANG CAO XIN

五场歌剧

责任编辑：李苍鹰

封面设计：于文盛

五场歌剧

芳 草 心

向 彤 何兆华 执笔

王祖皆 张卓娅 作曲

上海音乐出版社 出版、发行

(上海绍兴路 74 号)

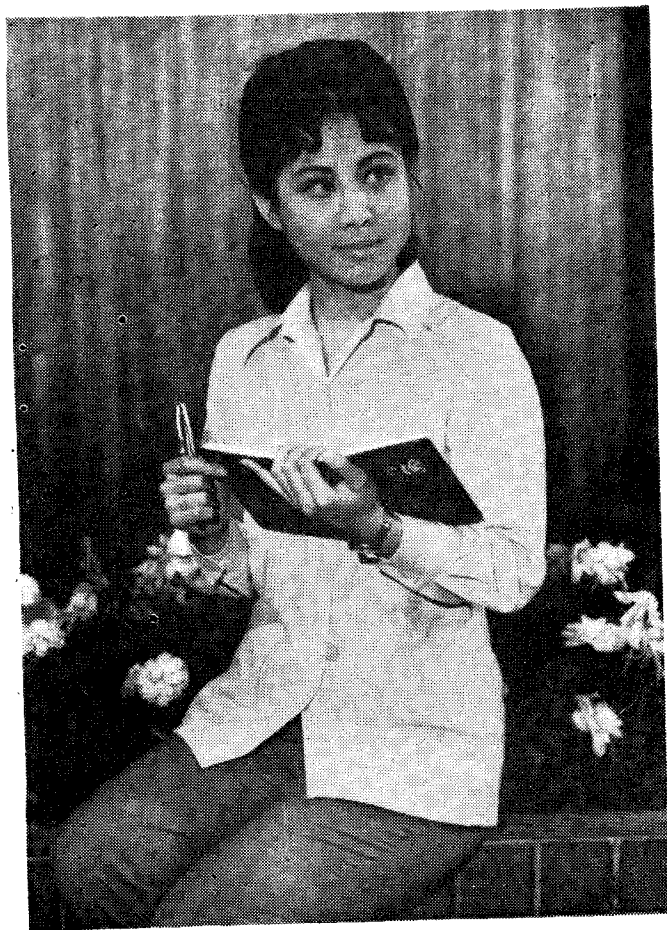
新华书店经销 吴县树山印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 4.875 插页 6 字数 168,000

1987 年 3 月第 1 版 1987 年 3 月第 1 次印刷

印数：1—2,000 册

书号：8127·3008 定价：1.35 元

芳芳——房新华饰

婚礼前夜，媛媛对于刚娓娓动听地唱道：“请相信我
相信我，我将终生和你在一起。”

媛媛——房新华饰

回忆着集体户的友谊。

芳芳和岚岚（江兆建饰）、黑炭（成达泰饰）欢快地

于刚（袁林宝饰）一把抓住了代替姐姐前来护理的芳芳的手：“看不见，看不见，我的心儿思念。”

（医生、张建中饰；护士，李映雪饰。）

姑妈——方红林饰

(照片由兆欣 培良摄影)

妈妈——戴云饰

歌剧《芳草心》及其作者们

(代序)

——沈亚威——

我国歌剧确已沉寂许久，有人写文章引用了盲诗人爱罗先诃的话：“寂寞呀，寂寞呀，沙漠似的寂寞呀，”以此来表达对我国歌剧状况的感叹和期望。歌剧创作虽难，但努力实践的还是大有人在。最近以“没有花香，没有树高，我是一棵无人知道的小草”自喻的歌剧《芳草心》，便是清香四溢，沁人肺腑的一株芳草。而其中最突出的成就要数它的音乐和歌词了。

在歌剧创作上要有所突破，我以为从音乐的角度来选择什么样的体裁(或称样式、形式均可)作为整个歌剧创作的出发点，是至关重要的。

以西洋歌剧为模式，用咏叹调、宣叙调、重唱、合唱、乐队音乐这五种基本形态去安排戏剧冲突或各种抒情唱段么？作为借鉴，我觉得是完全应当的，如可从中探讨如何使音乐手段的应用更丰富些等等。但如不考虑民族的欣赏习惯，而仅作为一种模式去套，势必容易陷入形式主义的死胡同。

用民歌改编的形式或用戏曲式的板腔化音乐，继续走我们自己民族歌剧的道路？诚然，从四十年代到五十年代，以至六十年代初，我国出现过一批深受群众欢迎的好歌剧，一些脍炙人口的唱段和朴实流畅的民谣体的歌曲，至今还流传于人们的口中。但是如何根据时代要求来出新，让当今的观众乐意接受，却是个值得认真对待的大课题。

从《芳草心》的音乐来看，作者试图运用民歌体的办法，用目前青

年人喜欢的音调、节奏、通俗易唱的歌曲样式，来作为整个歌剧的基调，每首歌曲独立完整，充分发挥歌唱性与抒情性的功能，让它与剧中人物的性格、命运相连结，产生艺术的魅力。也适当运用重唱、合唱、乐队音乐的手段，去渲染，烘托戏剧气氛，加强戏剧性效果。

我以为这种选择是恰当的，这种尝试是可取的，也是成功的。

歌剧音乐的首要任务是刻画人物。

《芳草心》中的人物主要是芳芳，以及她的双胞胎姐姐媛媛和一个在一次事故中负了伤的工程师于刚。故事在芳芳、媛媛对待于刚负伤前后的关系中展开。如何用音乐（包括歌词）来体现芳芳——一个平凡的幼儿园保育员——所具有的美好而崇高的心灵，便是塑造好这个主人翁的根本任务。

可以看到词、曲作者在塑造芳芳这一人物时所考虑的几个层次。

一，当芳芳首次出场，矛盾还没有展开时，从《扫垃圾》和《张榜歌》中观众就已感到一个活泼、天真、调皮的姑娘呈现在面前了。在于刚病床前，她向他讲《山羊的故事》，那种明快、跳跃而逗趣的模拟山羊呼唤的歌声所体现也依然是个纯真、活泼的姑娘，并且巧妙地把芳芳的职业特性也显示出来了。

二，通过《青春永远美丽》、《看窗外洒满五月的阳光》这两首歌曲，又使我们感到芳芳的天真、活泼性格中还蕴藏着火样的热情和青春的活力——这正是她性格中最本质的一面。你会觉得这种炽热的性格可以使冰雪消融，使不幸者重新燃起生命的火花。尤其是《看窗外……》，歌曲的后半部加进合唱以后唱起：“那新的生活在等待着你，看那窗外已洒满五月的阳光”，曲调具有勇往直前的气概，明亮而璀璨，成了一首青春的颂歌。

三，但是，单纯用几首歌曲孤立地来写剧中人物在特定情景下的某种性格，还只是平面的，对整个剧情难于起到推动的作用。歌剧必须有冲突，就是说要通过音乐（包括歌词）使人物性格在戏剧冲突中不断深化，直到完成整个人物的塑造。只有到那时，人物的立体感才能显现，人物的感情色彩才能强烈地感染观众。

在第五场，于刚伤愈回来了。为了成全姐姐与于刚的婚事，芳芳把日记本给了媛媛。然而一个多月来，对于刚夜以继日的真诚护理，已经产生了自己也没有觉察到的微妙的感情波澜。这波澜使她烦恼，内心开始了剧烈的冲突。她唱起了：

“都说我这几天有些沉默

心儿里象是失落了什么

噢，噢——

我以为友情就是友情，

象雪山一样洁白

象泉水一样清澈

难道随着水流也会生成

爱的漩涡……”

这首用羽调式和商调式交替进行并作多次转调的抒情歌曲《让美好的回忆永远伴随着我》，通过自问式的叙述在第一段中把遏止不住的内心矛盾提了出来。表面听来，速度徐缓而凝滞，但它内含的律动却在滚滚翻腾。怎样来解决这个已经出现了的“爱的漩涡”所引起的矛盾呢？作者用了极妙的“化出”的手法，顷刻间，调性一转，用激越的旋律，热烈的节奏，加上用衬腔合唱作烘托，让芳芳激动地唱出了：

“看星儿在夜空闪烁

燃烧着生命之火

看世界是多么美妙

要我们把人生探索（转调）

随它去吧，随它去吧

让烦恼和沉默随着时光流去

让美好的回忆永远伴随着我”

这一段歌声真是激越奔腾，一气呵成，芳芳崇高的心灵、气质、感情象火山爆发一般喷涌而出，升向更高的境地，戏剧的高潮也就随之呈现在观众的面前。

四，有了一般的性格化的唱段，也有了体现芳芳内心感情冲突

的戏剧性的唱段,是不是可以说已经完成了人物塑造的任务了呢?显然,作者并没有认为就可以到此为止。

剧中有两首歌,反复多次,一首是《小草歌》,一首是《星星之歌》,《小草歌》被置于主题歌的地位,也是表达剧中主人翁的思想境界的歌。在第三场中用了一次,在幕前与尾声中又各出现一次,那纯朴而动听的旋律,反复地咏唱着:“河流啊山川你哺育了我,大地啊母亲把我紧紧拥抱……啊,我是一棵无人知道的小草……”。特别是在尾声处又再度出现时,也不知是芳芳的心灵还是作者的心灵,总之,深深地打动了,使我久久难于平静。《星星之歌》所唱出的又是另一种动人的思绪,那是芳芳这棵无人知道的小草的爱的萌芽。作者还是用商调式和羽调式交替进行,旋律清澈宁静。它象夜空那样湛蓝湛蓝,它甚至有点稚气,如同星星那样只是在心头一闪一闪,吐露着她那朦胧的、羞涩的、纤细的情丝。它不是主题歌,但和主题歌几乎是形影不能离。《小草歌》离开了它,就象抹去了自身的光彩;而《星星之歌》离开了《小草歌》,也就象遨游夜空的精灵,茫然若失于空幻之中。就是这两首小小的分节歌,互相辉映,成了全剧的精英,贯彻始终。词曲简洁情深,其神,其韵,又和我国许多传统的艺术何等相似。在这里,我似乎隐约地感到了歌剧民族化的一个新的奥秘。

任何一部好的作品的诞生都不是偶然的,也不是选定了题材、形式之后,动听的歌声便会自然飞落到你的笔下,不,决不是这样。人各有异,才各有别。作家的艺术趣味、审美观点、思维能力、文化素养,以及他们的勤奋程度和所追求的目的,都可能千差万别,从而决定着作品的风格和质量。

我不打算在这里对作者作什么介绍,作品是作家最好的发言,我深信这一点。

我只是想说,他们有一个共同的特点,就是“求新”。这是时代的要求,也是艺术的要求。作家不能关起门来不看伟大变革的时代。创作就是要力求写出我们这个时代的声音,就是要写出别人没有写过的、写出自己没有写过的东西来。可是“新”是何等难求啊!我们不

能轻视人们的习惯势力，有些人总是先划定了几种框框，说这是歌剧，这不是歌剧；我们也不能忽视自己的习惯势力，在创作上有时要突破自己不合时宜的旧习惯，甚至更难。曲作者曾对我说：“我们不搞洋腔洋调，不甩水袖”。我看这是很有见地的。

他们的另一个共同特点是勤奋，肯刻苦钻研。不能小看他们写的只是几首歌曲。人物有主有次，性格有表有里，情节有张有弛，而每首歌又都须在戏剧的规定情景中来展现，来歌唱，且又保持了每首歌的独立性，完整性。就整个歌剧音乐来说，这二十多段声乐曲又相对地安排得比较平衡、和谐，并能达到较好的对立统一，这不是一件容易的事，是要付出大量心血和劳动的。据我所知，作者在《芳草心》创作之前，就已对如何使通俗歌曲艺术化，艺术歌曲通俗化以及当今的歌剧进行过长时期的剖析和研究。更何况他们本身早已写过许多深受群众喜爱的佳作。没有这种长期积累，也很难使《芳草心》写成现在的水平。他们也不只是以专求专，他们对其他姐妹艺术，特别是我国传统的诗词、绘画、文学也是经常悉心研究，孜孜不倦。他们的信念是专与博的统一，使自己的专业，放在源远流大的我国文化的基础上。

我衷心赞美《芳草心》的问世，它不仅清香四溢，而且具有强劲的生命力和感染力。它必将赢得广大观众的喜爱。我更赞美这几位朝气蓬勃、富有创新精神的作者。他们的成就决不是偶然的，而是有他们自身的必然性。搞创作就是要有一颗永不止步的心，就是要更多地创造、扩大自己必然的王国，我深信他们有这种勇气和创造力。我也相信，随着改革的春风吹遍大地，我国的舞台上必将有更多新的好歌剧问世，从而可以使我们不再听到“寂寞呀！寂寞呀！”的叹息声。

一九八四年六月写于南京

目 录

歌剧《芳草心》及其作者们(代序)·····	沈亚威 (1)
-----------------------	-----------

歌 剧 剧 本

第 一 场·····	(1)
第 二 场·····	(12)
第 三 场·····	(15)
第 四 场·····	(27)
第 五 场·····	(34)

歌 剧 曲 谱

第 一 曲 小草〔之一〕·····	(45)
第 二 曲 扫垃圾·····	(49)
第 三 曲 报上张个榜·····	(50)
第 四 曲 还是活着美·····	(51)
第 五 曲 青春永远美丽〔之一〕·····	(53)
第 六 曲 春风啊春风·····	(56)
第 七 曲 夸于刚·····	(59)
第 八 曲 请相信我·····	(60)
第 九 曲 苦酒, 叫我怎能入口·····	(63)
第 十 曲 妈妈, 你要为我想一想〔之一〕·····	(71)
第 十 一 曲 淡淡月儿遮乌云·····	(73)
第 十 二 曲 茫茫大海有只小船〔之一〕·····	(77)
第 十 三 曲 层层云, 重重山·····	(83)

第十四曲	想起你亲切的话儿·····	(85)
第十五曲	看窗外洒满五月的阳光·····	(87)
第十六曲	山羊的故事·····	(91)
第十七曲	小草〔之二〕·····	(95)
第十八曲	青春永远美丽〔之二〕·····	(98)
第十九曲	那该是个怎样的世界·····	(100)
第二十曲	星星之歌·····	(102)
第二十一曲	茫茫大海有只小船〔之二〕·····	(105)
第二十二曲	三喜临门·····	(111)
第二十三曲	美酒，怎能付诸东流·····	(112)
第二十四曲	妈妈，你要为我想一想〔之二〕·····	(114)
第二十五曲	让美好的回忆永远伴随着我·····	(118)
第二十六曲	默默地祝愿·····	(125)
第二十七曲	为什么没把真相说穿·····	(127)
第二十八曲	白白的手绢带血痕·····	(131)
第二十九曲	小草〔之三〕·····	(133)

配音一·····	(136)
配音二·····	(136)
配音三·····	(136)
配音四·····	(137)
配音五·····	(139)
配音六·····	(139)
配音七·····	(140)
配音八·····	(141)
配音九·····	(141)
配音十·····	(142)
配音十一·····	(142)
配音十二·····	(143)

第 一 场

序歌(《小草》之一)

(第一曲)

没有花香,没有树高,
我是一棵无人知道的小草。
从不寂寞,从不烦恼,
你看我的伙伴遍及天涯海角。
春风啊春风,你把我吹绿,
阳光啊阳光,你把我照耀。
河流啊山川,你抚育了我,
大地啊母亲,把我紧紧拥抱。

[幕启。夏日早晨。]

[沈家住屋。桌凳散置。]

[芳芳在轻快的音乐节奏中收拾屋子。]

(唱第二曲)

芳 芳 多来米,多来米,
 多来米发索拉西。
 扫垃圾,扫垃圾,
 拖地板,擦桌椅。
 姐姐找到好对象,
 妈妈盼来好女婿。
 多来米,多来米,
 多来米发索拉西。
 扫垃圾,扫垃圾,
 称心如意,大家都欢喜。
 多来米,多来米,

多来米发索拉西。

扫垃圾，扫垃圾，

擦擦汗，掸掸衣。

姐姐乐在心坎里，

妈妈脸上笑咪咪。

多来米，多来米，

多来米发索拉西。

扫垃圾，扫垃圾，

称心如意，大家都欢喜。

〔妈妈拎菜篮、蛋糕，喜悦地上。〕

妈 妈 （见屋内一片凌乱，连声责备）芳芳，你看，叫你收拾收拾房间，你却搞得乱七八糟的。

芳 芳 妈妈，我不是在收拾嘛！

妈 妈 你姐姐的男朋友今天初次登门，这样乱糟糟的，叫人家看了象什么样子嘛！

芳 芳 不过是来个男朋友，怎么比迎接国家元首还要隆重呢？说不定谈不成就吹了！

妈 妈 胡说。定了。人家今天就是来谈婚事的。

芳 芳 这倒不容易，姐姐的要求一向很高，这位化工厂的技术员给她选中了，可真不容易啊！

妈 妈 是啊！唉，原来，我倒是打算把你们姐妹俩的婚事一起办了，可是你呀……

芳 芳 妈，我已经和姐姐同年同月同日出生了，又穿同样的衣服，你再要我们同年同月同日出嫁呀，那也太过分了。

妈 妈 说正经的，你也该留心留心了！哎，你到底有没有呀？

芳 芳 唉，难呀！我整天忙在那个街道幼儿园里。

妈 妈 幼儿园里就没有男同志？

芳 芳 有啊，有好几十哪！

妈 妈 那就没一个中意的？

芳 芳 都挺好的！

妈 妈 那为什么还难找呢？

芳 芳 年龄不相称呀！

妈 妈 大几岁也成呀!

芳 芳 妈,不是大,是小,最大的才六岁半。

妈 妈 我说你呀,没一句正经话。

芳 芳 妈,有正经话,明天我就去登报。

妈 妈 登报?

芳 芳 对,登报!

(唱第三曲)

报上张个榜,

名叫沈芳芳,

幼儿园里当阿姨,

二十七岁老姑娘。

没有存款,

没有嫁妆,

没有房屋,

没有长相。

没有高干的好阿爸,

没有海外的阔姨娘。

有意的小伙你快快来——

妈 妈 来做啥?

芳 芳 (接唱)免得急煞丈母娘!

妈 妈 我说你呀,也该向你姐姐学学了,她总是那么文文静静、踏踏实实,哪象你整天嘻嘻哈哈、大大咧咧的。都这么大了,还象个孩子。

芳 芳 哟,不愧是语文教师,说出话来还都是对称的呢!

妈 妈 去去去,我不跟你说了。(下)

芳 芳 (得意地大笑)妈妈!

[岚岚惊惶地上。]

岚 岚 (急喊)芳芳,芳芳!

芳 芳 (故作轻松地)哦哟,我的岚岚表妹!出什么事了?

岚 岚 表姐,今天我收到黑炭一封信,上面只写了一句话……

芳 芳 (接过信,念)“永别了,岚岚!”这到底是怎么回事?

岚 岚 妈妈嫌黑炭是街道厂的,还说他是“江北小瘪三”!她硬逼我和黑炭断绝往来,要给我介绍一个有钱的华侨……现在黑炭他又丢下我走了。我

真怕，万一黑炭他……(哭)

芳 芳 你哭什么？黑炭走了，你不是自由了吗？你去找那个有钱的华侨好了，去找呀！登个广告：秦岚，年轻美貌，身材窈窕，嗓音嘹亮，名闻中外，美冠全球，愿出高价者请从速订购。你是什么？是牛仔裤、电子表？

岚 岚 表姐，人家相信你才来找你，你还挖苦人，你也不为我想想！

芳 芳 可你也要为黑炭想想啊！插队的时候，你在我们那个集体户里，黑炭那几年是怎么待你的？你全都忘了！你和你妈，又逼得黑炭走投无路。人，总不能不讲情份！

[黑炭上，进屋。芳芳示意他躲藏起来。]

岚 岚 表姐，你别说了，现在我就怕黑炭他……

芳 芳 黑炭丢不了，我负责，现在就看你怎么对待你妈妈。岚岚，你有没有勇气？

岚 岚 有！表姐，我一定照你的主意办！

黑 炭 (突然跑出)对呀，我的好岚岚！

岚 岚 (扑上去)黑炭……

黑 炭 我早就等着你这句话呢！

岚 岚 (意外，气恼，哭)啊……

芳 芳 黑炭，我还以为你真的去跳黄浦江了呢！

黑 炭 唉，我真想跳啊！我在黄浦江边还做了一些准备工作。

(唱第四曲)

我真想死呀，
不在世上活受罪。
岚岚和我要分手，
爱情都是苦滋味。
江边转去又转回，
想想看看难下水。
哎哟，哎哟，
我难下水！

岚 岚 你怎么不去死啦！

黑 炭 哎，我要是去死了，你岚岚肯定也要伤心，肯定也要去死的，对不对？所以我考虑再三，决定暂时不跳。

(唱)还是活着美呀，