

創作知識

中 冊

(音樂班試用教材)

河南省
戲曲學校
音樂教
研組
編

河南省戲曲學校音樂教研組編

一九七六年八月

毛主席语录

我们的文学艺术都是为人民大众的，
首先是为工农兵的，为工农兵而创作，
为工农兵所利用的。

教育必须为无产阶级政治服务，必
须同生产劳动相结合。

百花齐放，推陈出新。

古为今用，洋为中用。

革命现实主义与革命浪漫主义相
结合。

创作知识(中册)

目 录

第二篇 器乐曲分析

第一章 舞蹈音乐——器乐曲重要形式之一

----- (136)

第二章 独(齐)奏曲等----- (196)

明日复明日   明日何其多
吾生等明日   万勿皆脱港。

还是早日来吧！

<2>主题始终

<3>根据人物思想、特定环境

—137—

容，以及舞蹈的造型、律动、风格、特点等密切结合，做到形声统一。

革命现代舞剧的音乐创作，消除了“音乐决定一切”的反动谬论，打破了资产阶级的“洋框框”“洋法则”，坚持音乐从内容出发，服从舞蹈，为塑造无产阶级英雄人物服务，为我们进行舞蹈音乐创作树立了光辉的榜样。

在进行舞蹈音乐创作时要注意以下几个方面：

<一>首先要为英雄人物创作光彩照人的音乐形象，其中尤为重要的是英雄人物的明确、简单的既高度概括了英雄人物的最典型、最崇高的性格特征和精神气质，而又易懂、易记、适合舞蹈的主调音乐。

例如《红色娘子军》为洪常青创作了：

1— | 6. 7 | 6 3 | 1 6. | 6 1 2 3 | 6 — | 2 — | 5 3. | 3 — |

高昂、雄伟、简朴、奔放，沉稳有力主调音乐，突出的反映了娘子军的党代表，无限忠于毛主席，忠于党，忠于人民的共产党员的光辉形象。

音乐创作抓住了吴清华的苦大仇深、富有强烈的无产阶级反抗精神的本质特点，设计了：

$\overset{3}{262}$ | $\overset{3}{3.2\ 36\ 1765}$ | 6 — — $\overset{3}{262}$ | $\overset{3}{3.2\ 36\ 6321}$ | 2 — — — |

简单而形象鲜明，具有强烈的动态和冲击力量的吴清华的主调音乐。

主调音乐在英雄人物一出场时就出现，并根据英雄人物在特定环境的需要给予不同的运用和发展。主调音乐要贯穿人物活动的全过程，保证英雄人物音乐形象的统一、连贯性。主调音乐的

<4>变化时要注意统一。

多样变化，能丰富地表现英雄人物内心世界的不同侧面。但在主调音乐的处理和布局上要注意层次，要注意多样与统一。这样才能使音乐层次丰富，有层次，从而更完整、丰满地展示英雄的光辉形象（参看三）。

二、设计概括全剧主题思想的主题音乐，使它贯穿全剧的始终。如《红色娘子军》的：

6 6 2 | 3 2 1 7 6 | 6 | 2 2 3 1 6 | 3 . 2 | 6 1 7 6 5 | 6 0 |

它是全剧主题思想的概括，是娘子军战斗的革命集体的音乐形象。作为一条红线贯穿全剧（参看三）。它首先在序曲中出现，后在第一场“常青指路”、第二场中（一）军民欢庆“红色娘子军连”的诞生，（二）娘子军操练，（五）清华参军，第三场中（六）清华暴露战斗信号，第四场中（四）红军连队欣么向荣，（九）紧急集合，奔赴战场，第五场中（一）红军主力转移，常青部署任务，（二）清华和战士们的阻敌舞，（三）严阵以待，奋勇杀敌，（四）清华与团丁对打的舞蹈，（六）红旗舞，过场中红军战士的集体舞蹈，第六场中（三）洪常青大义凛然，英勇就义，（四）红军攻打柳林寨，（七）化悲痛为力量，（八）向前进，向前进！在毛泽东的旗帜下胜利向前进！都曾出现。

三、根据侧重点表现“人物性格”的舞蹈设计表达“人物性格”的舞蹈音乐。这一类型的音乐一般运用特定人物的主调音乐或主题音乐根据特定人物的特定思想情感与特定环境等进行发展变化（包括节奏、和声、音响等）多侧面的塑造人物。

如《红色娘子军》中“清华独舞”“洪常青独舞”。《白毛女》中“大春独舞”“进深山”“抗风沙”“喜儿独舞”等。现以《红色娘子军》中表现洪常青、吴清华性格的音乐加以研究：

在第一场中，洪常青在小死伴同下外出侦察敌情。^①英雄一上场，舞台上雨过天晴，曙光照进柳林，随着一阵锣鼓，乐队用长笛和小提琴的明亮音色奏出了刚劲挺拔的常青主调，京剧打击乐和具有典型性的音乐主调配合英姿勃发的“亮相”，使人物的英雄形象具有鲜明的时代特征和民族特征。^②当洪常青怀着深厚的无产阶级感情，激励清华参加革命时，乐队全奏常青主调，音乐宏伟豪放，调性高亢明亮，并且在旋律进行上有机地结合了《娘子军连歌》主题音乐，既突出了常青作为贫农女儿的革命引路人的高大形象，又明确地表现了常青所指引的投奔红军，走舒起枪杆子闹革命的武装斗争的道路。^③在第二场欢迎清华来到根据地^④第四场看到清华提高觉悟苦练杀敌本领时都一再奏起了热情、亲切，充满深厚的阶级感情的常青主调，深刻地表现了洪常青是一个杰出的政治工作人员的这一侧面。^⑤第三场中当清华过早暴露了战斗信号后，匪巢大乱，常青冲出大厅沉着地应付这一事变，这时音乐中出现了刚强有力的常青主调，震撼了整个南府庭院，压倒了充斥匪巢的杂乱音响，突出体现了洪常青勇敢、坚定、沉着和富有战斗经验的红军指挥员的英雄形象。^⑥第五场山口阻击的战斗中，常青为了掩护主力部队撤退，坚守阵地，向敌进行殊死的搏斗。乐队用紧凑的快板节奏，以浑厚的音色不断反复奏出常青主调的音调，曲调不断向上模进，音乐越来越激昂，最后变成急促的子弹射击声，英雄满腔怒火犹如一发子弹射向敌人，充分显示了无产阶级革命战士浴血奋战、奋勇杀敌的大无畏英雄气概。^⑦当常青受伤后从昏迷中苏醒，他猛然甩开围上来的匪兵，巍然屹立在巨岩前，配合这一威武挺拔的造型，乐队又强有力地奏响了常青主调。惊天动地的音乐，吓得匪徒肝胆俱裂，把洪常青顶天立地的英雄形象烘托得无比高大。^⑧“就义”一场，洪常青迈着坚实的步伐，昂然走上刑场，巍然屹立，横眉怒对南匪，乐队以弦乐器

低音区的浑厚音色，用慢板速度沉着而坚定地奏出了常青的主调，展示了英雄大义凛然、威武不屈的英勇气概。同时，乐队富有意境地以弦乐、竖琴的悠远为背景，用黑管和短笛交替吹奏出主题音乐，在英雄面前展现的是娘子军横扫残敌的胜利号角，是“唤起工农千百万”；是新中国“万木霜天红烂漫”的壮丽景象，体现了英雄对共产主义事业必定胜利的坚定信念。

又如，吴清华的主调在舞剧序幕一揭开，就由乐队全奏奏了出来，激昂有力。它配合了舞台上被禁锢在南匪牢房中的女奴吴清华的第一个亮相，把吴清华烈火般的反抗性格与一切反动势力势不两立的斗争精神鲜明地展现在人们面前。就在序幕与第一场中，从老四奉南霸天之命要将清华卖掉，到南霸天狠命毒打清华，音乐始终配合着吴清华倔强反抗的舞蹈，一再以刚劲有力的清华主调作为主导，奏响了英勇反抗的呼号，它压倒了一切恶势力的阴暗爬行乐句，形象地体现了在两个阶级的殊死搏斗中，被压迫人民的反抗，是始终处于主导地位、不可抗拒的革命力量。因而在第六场中，当红军攻进了柳林寨，吴清华飞步追上逃窜的南霸天，这时音乐出现更为明亮、刚强的清华主调，它足以压倒一切敌人的英雄气概，使得代表南匪的两小句爬行乐句呈现出无比的慌乱和颤栗。在第七场，当常青为她指引了革命的方向，给她银毫子时，她平生第一次受到了党的温暖、阶级的爱，她百感交集，音乐在这一个强烈的和弦中突然收住，在弦乐轻柔碎弓的衬托下，大提琴慢速地奏出清华主调，蕴含深情，扣人心弦的旋律，极为忘人地表达了苦大仇深的吴清华对天下穷人的救星——共产党所具有的深厚、真挚的阶级感情。在第八场中，清华到达阳光灿烂的革命根据地，见到鲜艳的红旗，不禁双手捧起累叠地贴在脸上时，小提琴在朴实、清彻的和声背景上的一段独奏，将清华主调作了更为深情的展开，倾吐了吴清华热切向往革命的

激动心情。随着吴清华控诉南匪罪行的一个强烈的怒指动作，板鼓击出震天撼地的声响，乐队⑥反复奏出了愤慨、激越的清华主调。音乐配合清华一系列强烈而感人的“亮相”、“造型”，完美的展现了吴清华正是在党的指引下，带着鲜明的阶级爱和阶级恨，坚定地走上被压迫人民翻身求解放的革命道路。第四场音乐配合清华在上政治课后的一段独舞，由深沉而缓慢的清华主调⑦转到激动的变奏旋律，最后奏出了明亮、雄壮的《娘子军连连歌》主题音乐的铿锵音调。深刻又有层次地揭示了吴清华从思索、觉悟到确立了“只有解放全人类才能最后解放无产阶级自己”这一伟大的革命真理的思想发展过程。在“山口阻击”炮火连天硝烟弥漫的战斗场面中，在一系列紧张、急促的节奏音型上，⑧清华主调和主题音乐的战斗音调形成了更密切的有机联系，时而轮番奏出，时而交织进行，组成了激动人心的交响化的战斗乐章，生动地描绘出清华和战士们在痛击敌人进攻的战斗中的革命英雄主义精神。当阻击战任务胜利完成，配合常青庄严地将公文包交给清华这一场面，常青主调与清华主调在铜管乐器和弦乐器上相继出现，把吴清华音乐形象的思想性提到了一个更高的高度，标志着吴清华已经成长为一个以“解放全人类”为己任的英勇的共产主义战士。

四、根据侧重于表演“思想情绪”的舞蹈，创作表演“思想情绪”的音乐。这类舞蹈语汇、构图段落等有对比有层次，结构较集中完整，如歌颂、庆祝等小组舞或群舞。因此音乐的句段结构也应该有对比、有层次，结构集中完整。

如《红色娘子军》中的“娘子军操练”“赤卫队员的五寸刀舞”“军民联欢”“清华连长双牛”“女战士舞”“乡亲们慰问红军”等，《白毛女》的“窗花舞”“扎红头绳”“欢送子弟兵”“宣传群众”“军民团结”“红缨枪”“百万工农齐奋起”等。

五、根据侧重于表现“情节内容”的舞蹈创作表现“情节内容”的音乐（描写追击、风雨雷电、战斗等）。^{内容}内容比较复杂，舞蹈语汇、造型、画面等变化急、多，一般来说情绪比较紧张。因此音乐常运用，主题或主调音乐中某些有典型性的乐汇或乐句；根据情节的变化和需要，有机地进行发展变化，音乐段式不强求完整性统一性和独立性。

如《红色娘子军》“清华与老四的搏斗”“清华反抗”，第五场 第六场的大部分。《白毛女》的“黄世仁逼债”“杨白劳反抗”“大春与狗腿子搏斗”，第六场全场等。

六、根据需要创作概括地精炼的揭示舞蹈或舞剧主题内容、中心思想的，短小精悍的，形式比较集中完整的序曲。（常用主题音乐发展变化而成，也有带伴唱的）以及创作在七和最后一场音乐紧接在一起，以短促篇幅总结舞蹈（剧）的结果时结束曲。

七、根据内容创作可长可短可片断也可完整，主要是用以连接上、下场情节（有概括前场情节引入下场，或预示下场主要情节）的过场音乐和幕间曲。

八、根据需要用各种声乐形式为舞蹈或舞剧伴唱，更能明确具体的表现人物形象思想感情和情节内容，使群众易于理解和接受。这是一种重要而且有效的手段。

实例分析于下：

(一) 《红色娘子军》 序 曲

1 = C $\frac{4}{4}$

气势磅礴 中速 $J = 92$

引子: $\overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{6} \mid \overset{\cdot}{2} - - \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{6} \mid \overset{\cdot}{2} - - \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{2} \mid \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{3} \overset{\cdot}{5} \mid$
 力 四度 五度 四度 五度 四度 四度

坚定有力 进行曲速度 $J = 120$

(小军鼓) 主题 转 1 = F $\boxed{A} \textcircled{1} \textcircled{2} \textcircled{3}$ 打
 $\overset{\cdot}{6} - (\underline{\underline{x x x}} \underline{\underline{x y x x}}) \mid \frac{2}{4} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{2} \mid \underline{\underline{3 2 1 7}} \overset{\cdot}{6} \mid \underline{\underline{2 2 3 1 6}} \mid 3 \cdot \overset{\cdot}{2} \mid$

$\textcircled{2} \textcircled{B}$ 打 1 2 3 4
 $\overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{1} \underline{\underline{7 6 5}} \mid \overset{\cdot}{6} - \mid \overset{\cdot}{2} \overset{\cdot}{5} \mid \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{5} \mid \underline{\underline{4 \cdot 3}} \underline{\underline{2 1 2}} \mid 3 - \mid$

$\textcircled{3}$ $\textcircled{4} \textcircled{2}$ 的八度移位
 $3 \overset{\cdot}{6} \mid \underline{\underline{1 3}} \overset{\cdot}{2} \mid \overset{\cdot}{5} \overset{\cdot}{4} \underline{\underline{3 5}} \mid 2 - \mid \underline{\underline{6 6}} \overset{\cdot}{2} \mid \underline{\underline{3 2 1 7}} \overset{\cdot}{6} \mid$

(铜管) $\boxed{B} \textcircled{1}$ 用同样时
 $\underline{\underline{2 2 3}} \underline{\underline{1 6}} \mid 3 \cdot \overset{\cdot}{2} \mid \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{1} \underline{\underline{7 6 5}} \mid \overset{\cdot}{6} \underline{\underline{3 \cdot 3}} \mid \overset{\cdot}{6} - \mid \overset{\cdot}{6} \underline{\underline{3 \cdot 3}} \mid$

$\overset{\cdot}{6} - \mid \overset{\cdot}{6} \underline{\underline{3 \cdot 3}} \mid \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{7} \mid \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{6} \mid \overset{\cdot}{2} - \mid \overset{\cdot}{1} - \mid \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{1} \mid$

(弦乐) $\textcircled{2}$
 $\underline{\underline{7 6}} \overset{\cdot}{5} \mid \overset{\cdot}{6} - \mid \overset{\cdot}{6} \underline{\underline{3 \cdot 3}} \mid \overset{\cdot}{6} \overset{\cdot}{7} \mid \overset{\cdot}{1} \overset{\cdot}{6} \mid 2 - \mid 1 - \mid$

渐慢
 $\overset{\cdot}{6} - \mid 1 \overset{\cdot}{1} \mid \overset{\cdot}{7} \overset{\cdot}{6} \mid 5 - \mid \overset{\cdot}{6} - \mid \overset{\cdot}{6} - \parallel$

此曲是《红色娘子军》序曲的引子部分。
 此曲是《红色娘子军》序曲的引子部分。

序曲以海南岛《红色娘子军》歌为主题，发展变化而成。全曲除20小节《娘子军歌》曲调外，其余都是用主题乐汇。

$\boxed{662} \mid \boxed{32176} \mid$ 四、五度上、下跳进和级进的动机进行发

展和变化的。是一首情绪坚定、斗志昂扬的充满时代气息风格特点的进行曲。

引子：A羽调 $4/4$ ，四个小节，突出运用了《娘子军歌》四、五度上、下跳进的动机，节奏上伸长而成。

主题：D羽调 $2/4$ ，小二段体组成。

$\boxed{A} \quad \boxed{a} \quad \boxed{B} \quad \boxed{a}$
① 6小节 + ② 4小节 + ③ 4小节 + ④ 6小节。

($\boxed{A}$ 段又好像是小型的三段体。)

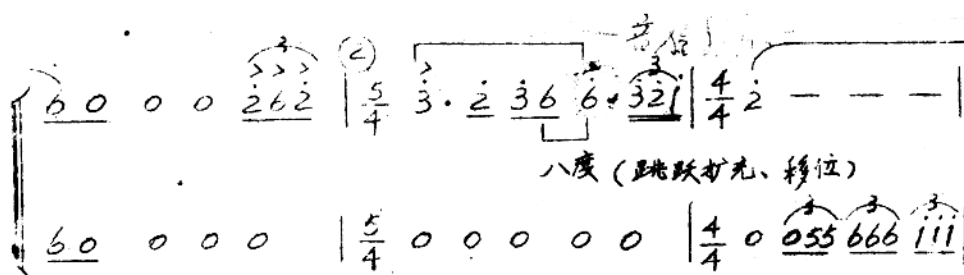
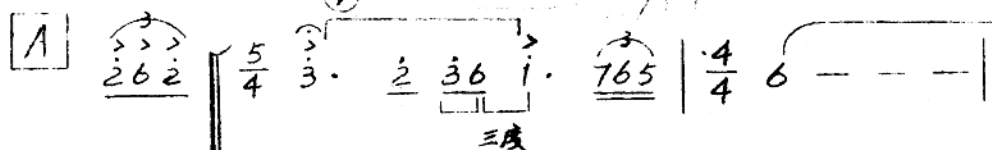
$\boxed{B} \quad \textcircled{1} \quad \boxed{a}$ 的前半句的延伸发展4小节与 $\boxed{a}$ 的后半句的延伸发展8小节共12小节。+ $\textcircled{2} \quad \boxed{a}$ 后半句的延伸发展10小节。

二 《红色娘子军》(二) 清华独舞

1 = $\flat B$

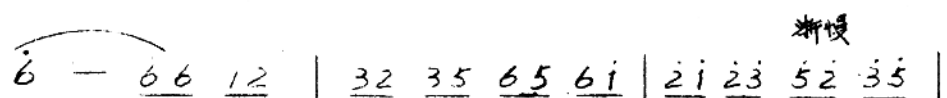
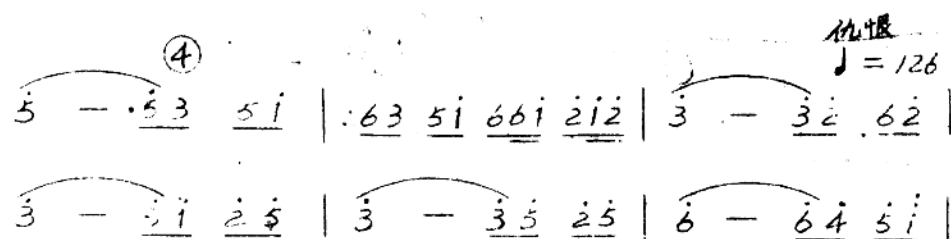
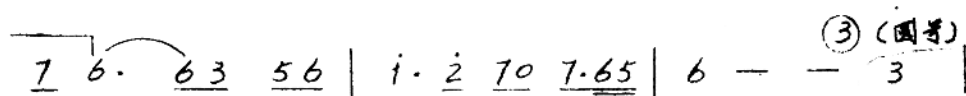
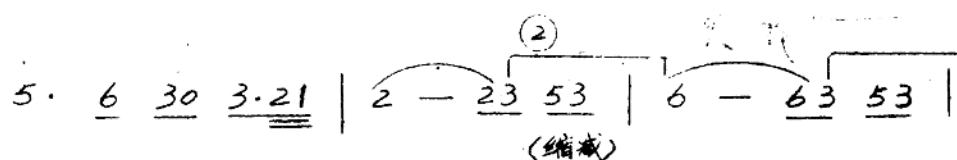
表现地、抗、机警、威武 节奏自由

(小提琴独奏) ①

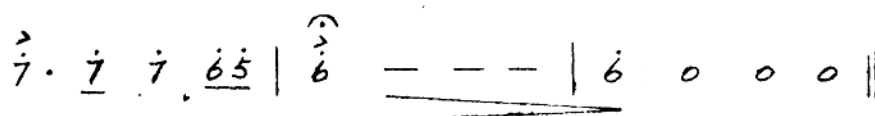
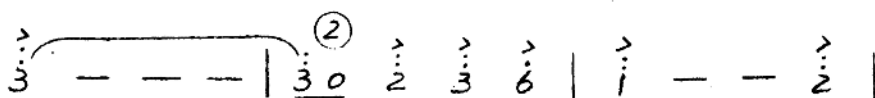
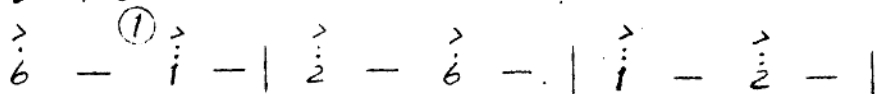
B 转 1 = $\flat E$ $\text{♩} = 108$
(小提琴独奏) ①

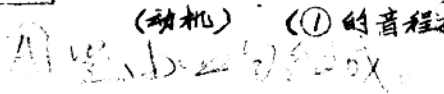
A' 决心逃跑、报仇

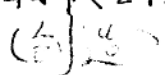
♩ = 108

“清华独舞”是表现性格的舞蹈。曲子由清华的主调音乐发展变化而成，G羽转C羽调 5/4、4/4。旋律跳跃较大，很多强拍由前面弱拍八度上跳而来，节奏对比鲜明，表现人物性格勇敢、机警、反抗。

乐曲结构为三段式：（全曲基本上是以 $\boxed{A}$ 的主要动机加以发展变化而成）。

$\boxed{A}$ ① 3小节 + ② 3小节 + ③ 2小节 + ④ 2小节
 （动机） （①的音程扩充） （发展） （①的头部扩充伸展）

$\boxed{B}$ ① 3小节 + ② 4小节 + ③ 4小节（2+2）
 （ $\boxed{A}$ ①的变化） （发展）
 + ④ 8小节
 （发展 $\boxed{A}$ 动机）

$\boxed{A'}$ ① 4小节 + ② 5小节。

（把 $\boxed{A}$ 的第一乐句扩展变化为九小节两个乐句。）

三

洪常青指路

(第一场第七曲)

《常青、小龙侦察双人舞》

1=G

慢起转快、由远而近

$\frac{4}{4}$ 3 — — — | 3 — — — || 3[#]4³2 3432 3432 3432 ||

拍拍拍拍 拍拍拍拍 才台 才台 拍拍

(一) 转1=C 中速 ♩=88 [A] ① 常青主调。

3 0 0 3 0 0 | 2 1 — | 6 7 | 6 3 | 1 6 | 6 1 2 3 |

才 才 才 才 才 才 才) 三度下行 四度下 二度上 三度下 四度上

6 — | 2 — | 5 3 | 3 5 6 1 | 2 1 2 | 1 6 1 2 |

五度下 四度上 三度下

3 2 5 | 3 6 1 2 | 3 # 4 3 | 5 3 6 # 4 | 7 — | 7 — |

(才 台 才 台 才 0 0)

[B] 主调音乐片断的继续

转1=G 机警地稍快 ♩=100

1 6 | 0 7 6 3 | 6 5 1 6 | 2 1 2 5 | 3 6 1 2 1 2 |

(才 台 拍 拍 拍 拍 拍)

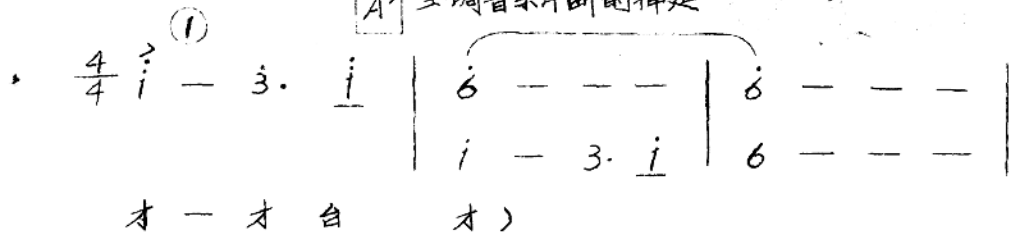
渐慢

3 1 2 3 2 3 5 | 6 4 2 6 | 1 2 4 5 1 | 6 0 0 | 7 1 2 3 4 5 6 7 |

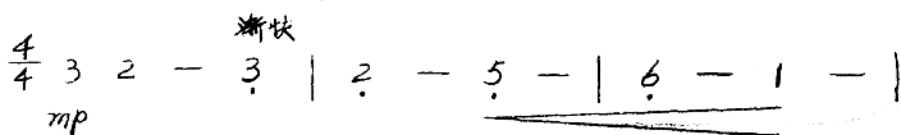
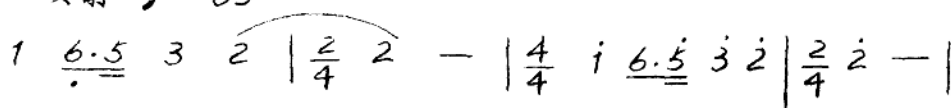
才 台 拍 拍 拍 拍 才 0 0 0 0

稳健沉着 $\text{♩} = 76$ A' 主调音乐片断的伸延

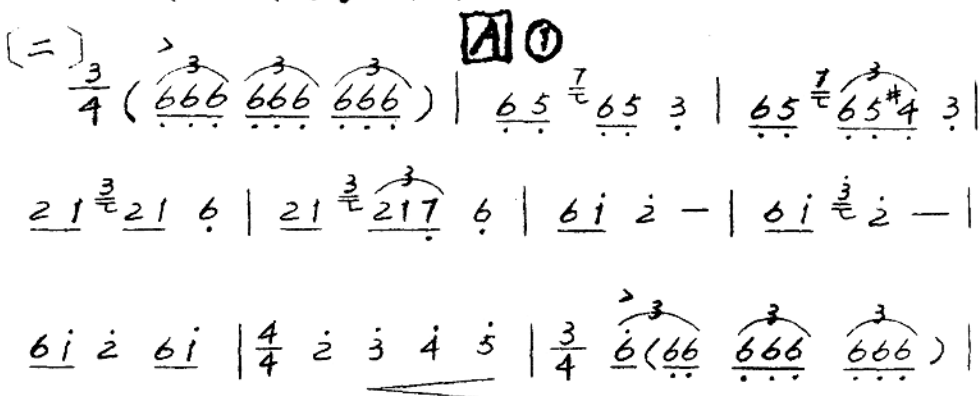
(2) 安静 $\text{♩} = 63$

《常青发现清华》

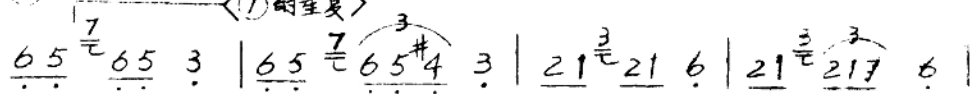
转 1 = D

惊慌不安地 快速 $\text{♩} = 144$

②

<①的重复>

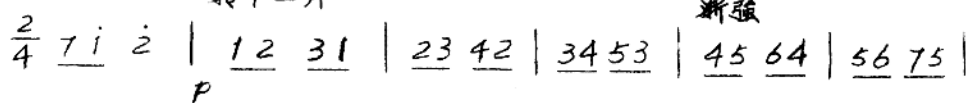
<①的换位重复>

(发展)

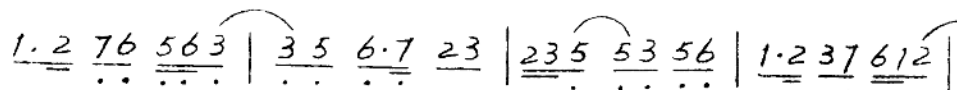
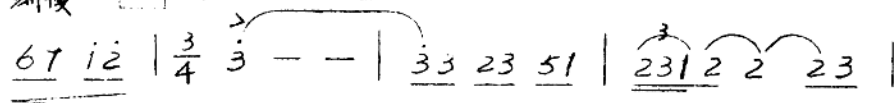
转1=A

渐强

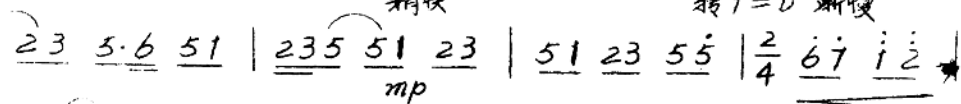
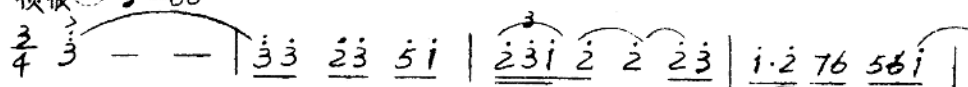
怀着深厚的阶级感情,关切地

渐慢

B 慢速 $\text{♩} = 56(1)$

稍快

转1=D 渐慢

渐快 ② $\text{♩} = 66$

转1=G 稍快

