

金 湘 著

困惑

与

求索

上海音乐出版社

一个作曲家的思考

金 湘著

困惑 与 求索

一 个 作 曲 家 的 思 考

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

困惑与探索:一个作曲家的思考/金湘著. - 上海:上海音乐出版社,2003.3

ISBN 7-80667-228-1

I. 困… II. 金… III. 现代音乐-艺术评论-中国-文集

IV. J605.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 066177 号

责任编辑:胡晓耕

封面设计:陆震伟

困惑与探索

——一个作曲家的思考

金 湘 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

新华书店经销 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 16 插页 1 字数 365,000

2003年3月第1版 2003年3月第1次印刷

印数:1—3,100册

ISBN 7-80667-228-1/J·213 定价:28.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-56628900

作者简介

金湘 当代中国作曲家、指挥家、音乐评论家。七岁开始学习钢琴。十一岁考入南京国立音乐学院幼年班，主修大提琴和钢琴。1952年7月毕业于天津中央音乐学院少年班，随即转入中央音乐学院民族音乐研究所从事民族民间音乐搜集、整理、研究工作两年。1954年9月被保送升入北京中央音乐学院本科作曲系，1959年7月以优异成绩毕业于该系。但因1957年被错划为“右派”，随即下放新疆。1979年2月平反后任北京歌舞团交响乐队指挥兼作曲。1984年2月转任北京中国音乐学院作曲系副教授并兼作曲教研室主任。1990年7月赴美国西雅图任华盛顿大学访问学者；1991年9月转至美国首都华盛顿歌剧院任驻院作曲；1992年转至美国纽约朱丽亚音乐学院考察访问。1994年起任中国音乐学院作曲教授。

金湘的作品体裁广泛，风格多样。从大型歌剧、交响乐、协奏曲、大合唱、各种室内乐直至影视音乐，共有近百部作品问世；其中不少已出版乐谱，灌制激光唱盘、录音带，并在各个歌剧院、音乐会、电台、电视台多次演出、播放。他的作品以其鲜明的个性、强烈的当代审美意识，以及东方优秀的美学传统与西方近现代作曲技法之多样结合，赢得了广大中外观众（听）众的赞赏。

他的歌剧《原野》，继1987年9月在北京“第一届中国艺术节”上首演获得巨大成功后，先后在美国、中国台湾、德国、瑞士公演，获得一致好评。美国媒体高度评价：“歌剧《原野》震撼了美国乐坛，是第一部叩开西方歌剧宫殿大门的东方歌剧。”

由于金湘在音乐艺术领域的卓越成就，1993年被评为“20世纪华人经典”；1999年获文华大奖。1989年被《中国音乐年鉴》评为“中国音乐名人”；1992年被“英国剑桥国际名人传记中心”评为“1991—1992年度世界名人”，同时被收入《世界杰出人物录》和《美国2000位名人录》。

作 者 的 话

辑入本书的这些文章,全是 1979 年我在政治上平反、重获创作权利后所写。

其实,作曲家是用音乐说话;我本不想涉及文字领域,虽然在年轻(就读于中央音院)时,有过一段挥洒笔墨、激扬文字的热情时期,但自那当代中国知识分子熟知的 1957 年之后,我就决心不再(没有任何权利)写什么“白纸黑字”,以免横遭莫须有的文字狱之灾,徒然浪费有限生命!但自 20 世纪 80 年代中期以来,也就是我在经过近五年对二十年专业被迫荒疏的“温故习新”而重登乐坛之后,伴随着自己的创作,面对着中国乐坛各种现象和思潮,我困惑但不消极,思索而不闭锁;终于,在不断涌动着的思绪催迫下,在大量写作音符的同时,又“本性难改”地写起文字了!

读者应能看出:我的文章犹如我的音乐一般,都是有感而发,而且总是积淀到最后不吐不快时才下笔。它们有对当代作曲家的评述,亦有对自己的创作的思考;有对当前乐坛各种现象与思潮在理论上的探求,亦有对当局的方针、措施的建议与构想;我不想给自己预先设定什么“命题”,也不会违心地去“遵命”,而只想谈出我通过实践得到的种种感知;自己说清了,让人看懂了,目的也就达到了!

我深知,在学问上来不得半点虚假,写文章亦然!我从不隐

瞒自己的观点,下笔之前先想清楚,然后尽力坦诚陈述;没想清楚(或限于篇幅)的,要明确说明,暂予搁置,待后再议,决不模棱两可、含含糊糊。我不想主宰什么潮流,也不想做什么反潮流的“英雄”,只想针对乐坛种种,褒良贬弊(且总是以褒为主);我赞成“真理面前人人平等”——待人律己,一样尺度。我常在解剖自己、总结自己的过程中,惊人地看到自己的作曲实践和自己已认知的理念、论点之间的差距,从而对理论与实践的关系有更深的体会,因而告诫自己:切莫宽待自己,亦勿苛求于人;我亦会在针砭时弊、评论别人的同时,从正反两面,受到震动:在他人的实践中享受体验真理之愉悦——受益于社会、受益于人。

书中“理论研讨”一类,应为本书重头;希冀能对中华音乐文化之复兴与建立中华民族乐派起点作用。“创作札记”一类,记述了我在创作过程中的想法、做法,它既是读者对我的作品分析、帮助的一个背景材料,亦是我鞭策自己努力前进过程中的个个“脚印”!书中“评论、专述”一类,则是我对社会或对某些个人的一种“进言”,希望不会因“过于直率”而产生误伤;因为,至少我是忧国忧民、心口一致的。而“访问、随笔”,则以散文风格,即兴地记下了访问各地时的片断的思绪……。

全书搜集了我在20世纪80年代和90年代两个时期的文章约60篇,按时期分为上篇“困惑篇”,下篇“求索篇”;另加两个“附录”——“亲情篇”、“激励篇”。“困惑篇”是在我以前写的《作曲家的困惑》一书基础上精选、补充、修订而成,大部分完成于80年代;“求索篇”是这次首次辑录,主要写于90年代;“亲情篇”是个人精神领域里的“自白”,感情色彩较浓;“激励篇”则是国内外乐坛对我的主要作品的评论选辑,以及师友们的书信摘录。

作曲家用音乐代替了文字,评论家用文字解绎着音乐;两者

方式虽各相异,却都源出一处!一支笔写总谱,一支笔写文章,这既然已成为我生活之必然,我也就不管它规矩方圆,顺其自然地写下去吧!

感谢黄翔鹏先生为本书的“困惑篇”作序。是为本书之开篇。

感谢于润洋先生为本书的“求索篇”作序。是为本书之砥柱。

感谢赵宋光先生专为此书出版寄来的信(收入“激励篇”)。是为本书之压轴。

感谢亲爱的读者们,谢谢你们终于耐心地读完这本书,并且如果还真的喜欢它的话。

2002年2月12日(马年初一)北京

目 录

作者的话·····	1
-----------	---

上 篇 困 惑 篇

序 ·····	黄翔鹏 3
---------	-------

* 理论、研讨

1. 作曲家的困惑 ·····	5
2. 浅议“新潮” ——在中央音乐学院学报编辑部召开的创作问题座谈会上的书 面发言 ·····	15
3. 中国作曲界“断代”了吗? ——与《中国音乐报》记者的谈话 ·····	23
4. 振兴与反思 ——听中央民族乐团音乐会有感 ·····	26
5. 繁荣发展中国歌剧之我见 ·····	32
6. 漫议歌剧种种 ·····	41
7. 新时期电影音乐面面观 ·····	45
8. 论当代歌剧音乐的美学标准 ——在第三届国际音乐戏剧研讨会上的专题发言(提纲) ·····	50
9. 《乌江恨》、杨立青及其他 ·····	53
10. 平仄声声动地来 ——何训田交响作品音乐会听后 ·····	61

11. 西双版纳的一颗明珠	
——舞剧《召树屯与楠木娑娜》观后	65
12. 制约与创新	
——电影《黑炮事件》音乐断想	71
13. 《原野》——中国歌剧发展的契机	
——《中国音乐年鉴》编辑部记者采访录	75
14. 东西方音乐交流与华夏新音乐文化的建设	
——与《中国文化报》特约记者吕丁的谈话	81
* 创作札记	
15. 总谱之外的音符	
——歌剧《原野》创作小记	87
16. 坐标的选择及其他	
——歌剧《原野》作曲随记之一	93
17. 把握住……	
——歌剧《原野》作曲随记之二	97
18. 套曲《子夜四时歌》创作札记	102
19. 立体声通俗音乐乐队写作初探	108
20. 河曲民歌与河曲人民的爱情生活(摘要)	117
21. 一版的跋	131

下 篇 求 索 篇

序	于润洋 137
* 理论、研讨	
1. 作曲家的求索	141
2. 魔鬼,还能回到瓶里去吗?	158
3. 华乐发展的回顾与前瞻	
——在新加坡华乐团、华乐协会举办的报告会上的讲话	168

4. 建立当代华夏音乐文化	
——写在歌剧《原野》在台湾演出之前	179
5. 当代东西方歌剧现状掠影	
——兼谈发展中国歌剧之举措	182
6. 九十九道湾后的坦荡大道	
——浅议中国歌剧发展方向	197
7. 民族乐队交响化刍议	
——在“1998 全国当代民乐创作理论研讨会”上的发言	203
8. 空、虚、散、含、离	
——东方美学传统在音乐创作中的体现与运用	211
9. 力拔山兮气盖世	
——写在《楚霸王》世界首演之际	214
* 评论、专述	
10. 谭盾,我在《牡丹亭》等到了你	216
11. 《蝶恋花》开 香飘中外 铿锵《五行》 声透古今	
——陈其钢其人其乐纵横谈	226
12. 《迭响》的“叠想”	
——周龙新作浅议	242
13. 谈谈陈怡	249
14. 才华、功底、感觉、本色	
——叶小钢作品印象散记	256
15. 白云下面马儿跑	
——青年作曲家秦文琛 ABC	262
16. 从《原野》到《楚霸王》	
——记歌剧导演李稻川	268
17. “人间——天堂”	
——读邹长华《艺术诗》有感(代序)	273

18. “无声之中,独闻和焉”	
——关于民族交响曲《和》的对话	275
19. 炎黄子孙的一次歌剧盛会	
——“20 世纪中国精选歌剧大汇唱”活动纪实	283
20. 东方与东方的交流	
——日本作曲家松下功作品音乐会追记	286
21. 迟到的祝贺	289
22. 春天的信息	
——听“中国爱乐交响音乐会”有感	291
23. 春讯	
——听“中国唐宋名篇音乐朗诵会”有感	294
24. 千呼万唤始出来	
——欢呼国家大剧院破土动工	298
* 创作札记	
25. 我的音乐创作历程	301
26. 从《三天路程两天到》到《原野》、《楚霸王》	
——我的美学观之形成与发展	305
27. 前言一篇、后记三则	321
28. 末班车	
——写在民族交响作品音乐会前的话	324
29. 民族交响乐作品创作札记	326
30. 我是这样写的	
——歌剧《楚霸王》创作札记之一	328
31. “这一个”及其他	
——歌剧《楚霸王》创作札记之二	334
32. 大合唱《金陵祭》随想	339
33. “溪雨”“山月”随情来	

——两首散文音乐随笔	341
34. 跨越时空的对话	
——为戎生编钟音乐作曲有感	344
35. 在新疆阿克苏期间采风的两件事	347
* 访问随笔	
36. 夏威夷随笔	349
37. 访美散记	357
38. 访台散记	365
39. 纽约观剧随笔	370

附录一 杂 情 篇

无题	377
1. 怀念爸爸	378
2. 童年的回忆	
——景宁道化二三事	383
3. 人生的交响 交响的人生	
——音乐院幼年班同学聚会小记	386
4. 九死不悔	
——怀念挚友翔鹏师兄	391
5. 吊唁西部歌王王洛宾大师	398
6. 痛悼新疆西部音乐大师邵光琛	399

附录二 激 励 篇

一点说明	403
一、关于歌剧《原野》	
1. 观歌剧《原野》后	
——李德伦访谈录(摘要)	琴 音 404

2. 为歌剧《原野》鼓掌叫好(摘要)	吴祖强 407
3. 来自中国的普契尼的回声 [美]杰姆斯·奥斯特雷查 乔 玲译 412	
4. 歌剧《原野》怨恨的旋律 ——金湘的杰作在美首演大获成功 [美]约瑟夫·麦克里兰 乔 玲译 415	
5. 歌剧《原野》音乐探究	陈贻鑫、李道松 419
二、关于民族交响组歌《诗经五首》	
1. 民族交响组歌《诗经五首》序	严良堃 435
2. 民族交响组歌《诗经五首》序	赵 琴 437
3. 古韵新风 ——浅析民族交响合唱组曲《诗经五首》	徐文正 440
三、关于“民族交响作品音乐会”与“室内乐”	
1. 贺金湘民族交响乐作品音乐会	黄翔鹏 449
2. 民族交响乐作品的新探索 ——听金湘“民族交响乐作品音乐会”(摘要) ...	王西麟 450
3. 金石之声由心而动 ——听金湘“民族交响乐作品音乐会”(摘要)...	王甫建 454
4. 金湘民族交响乐音乐会评述(摘要)	傅建生 458
5. 君子之风 其淡如水 ——听金湘的室内乐小品《爱莲说》	田 青 462
6. 划破时空的生命韵律 ——金湘“打击乐三重奏《中国书法》”评析 ...	徐文正 464
四、关于艺术歌曲	
1. 《金湘艺术歌曲集》序	周小燕 472
2. 《金湘艺术歌曲集》序	黎英海 474
五、师友书简	

1. 给金湘的信	苏 夏 476
2. 从金湘在歌剧《原野》创作上的成功所想起的	肖 远 477
3. 给金湘的信	黄翔鹏、周 沉 481
4. 我看金湘	罗忠镕 483
5. 致金湘	黄晓和 485
6. 河曲来信	张存亮 488
7. 举起中华民族乐派的大旗 ——给金湘的信	赵宋光 490
后记	497

上篇

困 惑 篇

序

黄翔鹏

一位几乎被当做“新潮派”的作曲家,要一个被当做“浑身铜绿、满脸黄土”的老古董来为他写文集序言,这恐怕是很难被人理解的事。但是,金湘知道我不是“保守派”,我也知道:他实在不是一个为新潮而新潮、并且入了“派”的人物。他是50年代中成长起来的,要用一颗火红炽热的心去“为人民服务”,怀着满腔热情,愿把一切奉献给祖国的“老青年”。

他是颇历磨难而至今不改其稚气和天真的“新中国的儿子”。

他十多岁的时候,就把亲身从河套地区采录回来的民歌唱给我听:

那不不大的小青马,多喂上二升料;
三天的路程,我两天就要到!

一种野性的、执拗的、无论条件怎样,都要加倍奉献的决心和力量,从那时起就在他的血液中奔流着。这首民歌的音乐,有一种精力无尽的气魄,至今回旋脑际之时,还能同