

Contemp

A Critical Remark at the

当代音乐的

居其宏 著

批评话语

上海音乐出版社

A Critical Remark at the
Contemporary

当代音乐的

居其宏 著

批评话语

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代音乐的批评话语/居其宏著. - 上海:上海音乐出版社,2002.9

ISBN 7-80667-283-4

I.当… II.居… III.音乐-艺术评论 IV.J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 013626 号

责任编辑:于 爽

封面设计:陆震伟

当代音乐的批评话语

居其宏 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 上海中华印刷厂印刷

南京理工排版校对有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 12.75 插页 1 字数 339,000

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-283-4/J·264 定价:30.00 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:021-62662100

出版前言

本书所收录的,主要是作者在20世纪90年代至今十余年间所写的关于当代音乐的批评文字和思考所得,也有极少的篇什写于90年代之前。有的文章所论也超出了音乐艺术的范围,属于多管闲事的性质。其中,绝大部分都在公开出版物上正式发表过,也有一小部分是作者在各种会议上的发言和讲稿。只有极少的篇目至今未曾公开发表,例如第二编的首篇《音乐批评的误区重蹈》,被当时的中国音协党组扣压多年,至今未曾见著于公开出版物,本人此前出版的文集也没有收录。不过,在万不得已之下,它也曾以打印稿的形式在1990年的“全国音乐思想座谈会”上散发给与会代表人手一份。按照今天的规矩,在学术会议上散发或宣读,这大概也可算作是一种公开发表的形式了。

本书的结构分为五编,按文章论及的对象和问题的性质编排。

第一、第二编主要是一些涉及当代音乐历史、现状及其未来走向的文字,共19篇,是本书的主体部分。笔墨主要集中在思潮研究、历史反思及我国当代音乐整体发展战略设计与争论方面,其中不少篇什在公开发表的当时曾经引起过很大的争议,甚至遭受过猛烈的批判。这倒并不是说,当年遭受批判就等于正确,这两者是不能画等号的。而是说,就这些问题本身的性质及作者对这些问题的论述而言,都带有极大的尖锐性和敏感性。如今,批判的硝烟已经散尽,论战双方的交火也已基本停歇,但并不等于人们在这些重大的历史与现实问题上的认识已经趋于一致;实际上,几乎在爆发论战的所有问题上,分歧依然存在。例如当前音乐学界关于“重写音乐史”的争论,以及争论中所涉及的不少问题,就充分证明了这一点。因此,将这些篇

什重新结集出版,不是出于怀旧心理,而是有它的现实针对性的,也算是作者参与这场争论的一个实际行动罢。

第三编是关于当代歌剧、音乐剧的现状和对策研究,笔墨主要集中在这一艺术门类的现实态势和整体发展战略的应对之策方面;即便涉及到某些具体剧目,在分析评论其创作演出特色和得失的同时,侧重于结合中国歌剧音乐剧的整体格局,指出某些带有倾向性的问题,并提出作者的建议,从中亦可看出作者对中国歌剧事业的现实估计和未来设想。

第四编收录了笔者近年来在学术规范问题上的一些代表性文字。其中,《音乐学的学术规范与学术创新》是2002年9月的新作,它大致上比较全面地反映了作者在这一论题上的基本观点。而《美学论文的概念规范和表述规范刍议》一文,在《超越与重构》一书中也收录过,本书再次加以收录,是因为在作者关于学术规范这个命题的思考中,该文最具代表性;它所提出的问题,在今天也依然有其实际价值。

第五编收录的是笔者近几年来在音乐之外所写的评论文字,且均在各种公开报刊上发表过。虽然,其中多数与音乐有程度不等的关联,但已经不属于纯粹的“音乐评论”这一范畴了,因此以“当代批评话语中的文化视野”名之。这些文字,反映了作者对当代文化建设中若干问题的思考。

必须说明的是,为了忠实于历史,本书收录的绝大多数文章,除了改正出版中的某些错讹之外,均保持原貌而不作任何改动。另一些文章,当年在发表时,或因篇幅所限,或因编者删削,均非原稿模样;这次结集出版时,都已恢复原稿,但在文末一一注明。

从事当代音乐研究和评论,在音乐学界一向不大看重。但当代人对于发生在我们周遭的音乐事象漠不关心、毫无表示,基础理论研究若不与当下之音乐生活联姻以回答一些重要的实践命题,音乐学建设恐怕就不能认为是健全的。说“王婆卖瓜”也好,“敝帚自珍”也罢,希望本书的出版,能够对当代音乐研究事业起到些许推动作用。

目 录

出版前言	1
------------	---

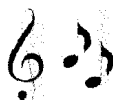
第一编 关于我国当代音乐现状与未来发展道路的批评

当前音乐创作的现状、问题与对策	3
——在全国音乐舞蹈系统院团长培训班上的授课提纲	
建立以人为本的音乐发展观	19
——关于“20 世纪中国音乐发展道路的回顾与反思” 问题之我见	
傲慢与偏见：“非史情结”	30
——刘靖之《中国新音乐史论》刍议	
新音乐史家之胆、学、识	37
——对刘靖之两篇文章的八点质疑	
音乐批评：从麻木和过敏中奋起	55
——由周勤如批评杜亚雄事件所想到的	
从一个省、一件乐器透见一个时代	71
——“江苏——二胡之乡”大型音乐会随想	
在时代引领下除旧布新	79
——关于音乐理论创新的若干问题	
后殖民主义、新保守主义及其他	85
——也谈问题和主义	

第二编 关于我国当代音乐发展历史的反思与论辩

音乐批评的误区重蹈	93
-----------------	----

——一个被批评者对《音乐领域必须坚持社会主义文艺方向》的反批评	
倡言秉笔直书,何不揽镜自照	111
——就《当代中国音乐》三处史实真伪答赵沅孙慎二老	
历史无情还多情	117
——就《当代中国音乐》史学问题再答赵孙二老	
往事诚逝矣,今事犹可追	127
——就《当代中国音乐》史学问题三答孙慎同志	
新中国音乐史上第一次思潮大碰撞	143
——关于贺绿汀《论音乐的创作与批评》的讨论	
当代音乐批评史上一起重要事件	164
——“马思聪演出曲目讨论”回眸	
山雨欲来风满楼	174
——“两个批示”和“三化”讨论中的音乐界	
李凌音乐思想批判回眸	181
社会主义初级阶段与当代音乐史的几个问题	190
——兼与吕骥同志商榷	
别了,“政治木乃伊”	207
——旧刊补读记感	

第三编 关于当代歌剧、音乐剧的现状和对策研究

近年来我国歌剧的现状、问题与对策	217
近年来我国音乐剧的现状、问题与对策	239
朝阳艺术与朝阳产业	262
——与文化厅局长们谈谈音乐剧	
当代中国歌剧创作的四大症结	271
大师威尔第与中国歌剧	279
——纪念威尔第逝世一百周年	
更戏剧性地用音乐展开戏剧	292

——近年来严肃歌剧音乐创作之现状、成就与不足	
“第三道路”:在歌剧与乡村之间架起桥梁	301
——看《拉郎配》,说“乡村歌剧”	
小剧场,大文章	306
——小剧场歌剧《再别康桥》观后	
歌舞厅里的戏剧操练	309
——从《西施》的创作演出谈“歌舞厅音乐剧”	
歌剧的情绪结构与戏剧结构	313
——由歌剧《悲怆的黎明》引发的思考	

第四编 关于学术规范的讨论

音乐学的学术创新与学术规范	325
——在“当代音乐学专家论坛”上的发言	
史料·引文·学术规范	335
——从《欧洲声乐史》谈起	
从著述规范说到批评和编辑规范	338
——就关于《欧洲声乐史》的批评答赵沅同志	
美学论文的概念规范与表述规范刍议	344

第五编 当代批评话语中的文化视野

北京舞台上的两个中国公主	359
——从剧本看川剧《中国公主杜兰朵》与歌剧《图兰多》	
就荧屏错别字污染向央视进一言	366
虚假、扭曲的警方形象	370
——评电视连续剧《永不瞑目》	
一俊消百丑	378
——话说马年春节联欢晚会的歌唱节目	
铲除腐败温床的利国利民之举	382
——从文化部严控大型综艺晚会说起	

服饰文化与音乐文化·····	388
——从军队换装说到音乐之变	
“四大名剧”与中国市场·····	394
——音乐剧《悲惨世界》上海演出观后	

第 一 编

关于我国当代音乐 现状与未来发展 道路的批评

当前音乐创作的现状、问题与对策

——在全国音乐舞蹈系统院团长
培训班上的授课提纲

一、近年来音乐创作成就的总体回顾

1. 交响音乐作品

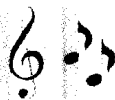
新时期以来,文化部与有关方面合作,分别于80年代、90年代举办了两届交响音乐创作评奖,这在我国音乐评奖史上是从来未曾有过的。第一届评出优秀奖6部,以及优良奖、鼓励奖29部,获奖作品共35部;第二届评出一等奖2部,二等奖3部,三等奖6部,另有创作奖21部,获奖作品共32部。以上这些获奖作品,在数量上和质量上都大大超过了历史上任何一个时期,包括“文革”前的十七年。这些作品,从不同侧面表现了作曲家对历史的深思、对祖国命运和民族振兴的关注,折射出当代人的高尚灵魂和丰富复杂的内心世界,无论是思想艺术深度或专业创作技巧的成熟,都达到了有史以来的最高水平。

第一届评奖获优秀奖第一名的作品是刘敦南的《降B大调钢琴协奏曲——山林》,其余还有《云岭写生》、《交响幻想曲》、《清明祭》、《云南音诗》、《北方森林》等。这时的交响音乐创作主要以风俗性抒情性风格为主,但也有对重大事件的关注,如《交响幻想曲》写张志新烈士,《清明祭》写四五天安门事件。

第二届评奖获奖作品:

一等奖朱践耳《第二交响曲》,对一位伟人“离去”的思念,传达作

者的忧伤、哀恸以及人们的思绪起伏和深切怀念。有分寸的“自由十二音”与不肯定音高的“语音”曲调的适当运用,增添了表现手段。

一等奖罗忠镕《第二钢琴协奏曲——云之采》是采用传统技法写成的抒情性三乐章协奏曲,在典型的传统形式中充填某种现代气息。

二等奖刘湊《交响幻想曲——阿瓦山的记忆》则运用交响化的器乐语言描绘了阿瓦山的遥远历史、美丽风光和作者对它的沉思。

事实证明,这两届政府评奖,发现、奖掖了一批交响音乐的优秀创作人才和精品佳作,有力地促进了我国交响音乐创作的繁荣。

在这两次评奖之后,我国交响音乐创作乘改革开放东风,不断将艺术表现的笔触探入当代社会生活的各个层面,用立体性、交响化的器乐语言表现了我们所处的伟大时代,以及在这个伟大时代从事中华民族伟大复兴使命的当代中国人的心灵世界。我们看到,在创作题材方面,除了革命历史题材和描绘民俗风情的作品外,在表现作曲家对社会、对人生、对重大历史事件进行哲理性思考方面,取得了新的突破,涌现出一批思想深刻、内涵充实的佳作,无标题作品的比例上升;作品的艺术形式更为多样,表现手段更加丰富,不同技巧与手法的运用皆有成功的实践。许多作曲家以不同方式将现代作曲技法与中国传统文化精神结合起来,使交响音乐这一外来的大型器乐形式在本土化方面探索出一条广阔道路。

谭盾在1993年底—1994年初在上海、北京举行个人交响作品音乐会,共演出4部作品。

《道极》写湖南农村作道场的过程。1985年11月在北京首演时名为《乐队及三种固定音色(人声、低音单簧管、低音大管)的间奏曲》。采用人声自然声的喊、叫、吼、呻吟等,开始了对“整体声音观念”的追求。1990年获在日本举行的“亚洲音乐节”大奖。在全世界有26个乐团演奏此曲,1993年被列入“二十世纪华人音乐经典”。

《剧场1:坝——为11个陶坝、乐队及乐队队员的人声而作》,作于1990年。其中有一个陶坝为独奏声部,其余为合奏的“坝群”。所有的坝都吹奏没有确定音高的“语音”式旋律,乐队队员呼喊“嗨、左、

哈、奇”，将演奏与演唱结合起来，以表达作者的“人文艺术”观念。

《剧场 2:Re——为散布的乐队、两个指挥及现场观众而作》，作于 1992 年。特点有四：（一）全曲只有一个 Re 音；（二）两个指挥；（三）乐队散布在观众周围；（四）观众参加演唱“Hong Mi La Ga Yi Go”。其中还掺杂着翻纸片的声音和水声。

管弦乐《死与火——与保罗·克利的对话》，是三个乐章及七个间奏曲组成的大型作品，连续演奏。乐曲以保罗·克利的画作标题。通过强烈的音色对比，表现保罗·克利画中的意境，此即“乐中有画”是也。

1997 年迎香港回归，有关单位举办交响乐征集评奖活动，国内外许多作曲家均递交了作品，积极应征。

朱践耳的交响诗《百年沧桑》荣获头奖。这部作品表现了民族的灾难、屈辱与痛苦——民族的觉悟与抗争——胜利与欢乐。作者根据表现的需要，在乐曲不同部位出现了《铁蹄下的歌女》《义勇军进行曲》《满江红》的主题。

交响音乐创作队伍：

老一辈朱践耳、罗忠镕、郭祖荣、永儒布，中年作曲家王西麟、金湘，青年作曲家郭文景、何训田、叶小钢、瞿小松、张千一为代表的国内作曲家群体，与谭盾、陈其钢、周龙等为代表的海外作曲家群体，组成了强大的“中国军团”，在世界交响音乐创作领域强势崛起，并在世界同类作品比赛中屡屡获奖，令国际乐坛刮目相看。

2. 室内乐创作

由于历史原因，这一体裁在“文革”前和“文革”中都没有得到应有的发展。新时期以来，我们在这方面取得的成绩是历史性的，尤其是近年来，作曲家对这种中小型器乐体裁表现出很高的创作热情，无论在欧洲传统乐器还是在中国民族乐器方面均诞生了不少好作品，有的甚至在世界乐坛上享有盛誉。

80 年代的代表性作品有《多耶》、《长短的组合》、《涛声》、《琴曲》、《川江叙事》、《Mong Dong》等。

到了90年代,室内乐创作更见兴旺。除了欧洲传统的室内乐之外,90年代的一大特点,就是民族器乐室内乐创作的勃起。

代表性作品有:

周龙作于1993年的中西混编室内乐队《玄》;

朱践耳作于1993年的笛、箏、二胡、低音提琴、打击乐五重奏《和》;

陈其钢作于1995年的箫、琵琶、三弦、古筝四重奏《三笑》;

郭文景作于1995年的为一组民族乐器而作《晚春》;

王西麟作于1997年的为七件民族乐器和歌者而作《殇》等。

其中,陈其钢的民乐四重奏《三笑》自首演之日起,即备受听众喜爱,说明这种原本深奥难解的器乐形式也能得到一般群众的欢迎,相信《三笑》的成功为室内乐体裁进一步接近群众提供了经验。当然,室内乐体裁在近年来的兴盛,除了作曲家的努力之外,一批室内乐团、室内乐演奏小组的出现在客观上也为作曲家提供了展示才华的舞台,促进了室内乐创作的繁荣,其功不可没。

3. 大型民族乐队作品

一直是当代音乐创作一个重要的成绩斐然的部门,进入新时期以后,尽管音乐界在如何看待民族乐队大型化、交响化的得失方面存在分歧,这一争论至今仍在进行之中,今后还要进行下去,但这个争论在总的趋势上只会促使我们在更深层次上思考和解决创作中所存在的诸多问题,以便兴其利而除其弊,把运用大型民族器乐曲表现中华民族的特有精神气质和时代风韵的光荣使命完成得更好,而不是相反。实际上,许多作曲家如刘文金、周龙、唐建平、钱兆熹等在这方面进行了有益的探索,作出了出色的贡献。

代表性作品:

80年代:最著名的作品为刘文金所作二胡协奏曲《长城随想曲》;

90年代:周龙的打击乐协奏曲《大曲》、琵琶协奏曲《京城鼓韵》、竹笛与管弦乐队《金石丝竹》等;唐建平的琵琶协奏曲《春秋》、二胡协奏曲《八阙》、民族管弦乐《后土》和《急急如令》等;钱兆熹的民族交响

乐《和》等。

其中以二胡协奏曲《长城随想曲》、民族管弦乐《急急如令》、民族交响乐《和》等成就最高。

4. 艺术歌曲

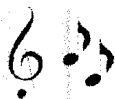
原本就是当代音乐创作中一个有成绩的部门,许多作曲家都在这块沃土上留下了辛勤耕耘的足迹。在20世纪上半叶,老一辈作曲家萧友梅、赵元任、青主、黄自、贺绿汀等人曾运用专业作曲技法,结合中国人民的审美情趣,创作出不少富于民族风格而又具有较高艺术格调的优秀艺术歌曲。在建国后十七年乃至“文革”中,由于“左”的思想影响,艺术歌曲的创作受到了阻碍。

进入新时期之后,我国作曲家在艺术歌曲创作领域投注了巨大的热情,收获也非常丰厚。这个时期的艺术歌曲创作,其主要特点有两个:一是探索运用多调性、无调性和十二音等西方现代作曲技法与中国民族神韵结合的可能性,包括声乐旋律、和声及钢琴伴奏织体在内的音乐语言比较艰深,具有探索性和前瞻性,这类作品以罗忠铭的《涉江采芙蓉》为代表;二是在保持艺术歌曲基本品格的前提下,根据中国听众的审美趣味,保持调性基础,注重声乐旋律的歌唱性格,较具可听性,易于在群众中流传,这类作品以郑秋枫的《我爱你,中国》和陆在易的《祖国,我慈祥的母亲》为代表。

1999年初,李岚清副总理就艺术歌曲问题邀集部分音乐家举行座谈,极大地促进了我国艺术歌曲的创作与推广。两年来,艺术歌曲成了创作、表演和理论研究界的一个热门话题。人们对艺术歌曲的界定有不同的理解是正常的,我们的着眼点是以高雅的艺术给人民以美的享受,并通过艺术歌曲的陶冶提高人的精神情操。因此,艺术歌曲的内涵随时代发展而有相应的拓宽不是坏事,它必将有利于这种声乐体裁与人民走得更近一些,以便充分发挥其审美效能。当然,也不要将艺术歌曲的概念无限制地泛化,不然就使艺术歌曲失去了它独有的艺术品格。

两年来,由于中央领导同志的大力倡导和作曲家们的共同努力,

艺术歌曲创作有了很大的发展。2000年9月,由文化部牵头的“全国艺术歌曲创作推广指导委员会”在南京艺术学院举办的“全国艺术歌曲创作比赛”,集中展示了这些年来各地作曲家精心探索的丰硕成果,使艺术歌曲这个原本是相对寂寞的创作领域在全国引起广泛的关注,它的积极影响必将在今后艺术歌曲创作中逐步显现出来。

5. 合唱曲的创作

无论在创作难度还是在演出规模上,合唱曲都比艺术歌曲要更胜一筹。但由于它的群众性更广,涵盖力更大,能够承载更深广阔大的历史内容,因此历来为词曲作家们所重视。新时期的合唱创作,继承自《黄河大合唱》以来的光荣传统,诞生了许多优秀而动人的篇章,在创作实践中也涌现了田丰和陆在易这两位以合唱创作为主并卓有建树的作曲家。田丰代表作《云南风情》以绚丽的色彩和浓郁的笔触生动描绘了边疆各族人民多姿多彩的生活场景;陆在易代表作《中国,我可爱的母亲》则抒发了深沉博大的祖国之爱,表现出艺术家对国家前途和民族命运的执着关注和拳拳赤子之心。

6. 歌剧创作

出现了雅俗分流的态势,即一部分走向高雅化,创作严肃大歌剧,一部分走向通俗化,创作音乐剧,并且都取得了长足发展。

在严肃歌剧领域,中直院团、部队歌剧团和各地歌剧院团投入了大量人力、物力、财力,调集精兵强将,创作出大批优秀剧目,涌现出许多有成就的歌剧作曲家、剧作家和导演艺术家,历届“文华奖”,都有一些歌剧的精品佳作和贡献突出的歌剧艺术家获奖。80年代的《伤逝》、《原野》,90年代的《张骞》、《苍原》等优秀作品表明,新时期歌剧创作在认识和把握歌剧艺术规律、运用和驾驭各种综合艺术手段和表现技巧、提高剧目的思想艺术质量诸方面,较之此前的同类作品来,都达到了前所未有的高度。更重要的是,我们在歌剧创作领域,一个老中青并存互补、三代人携手共进的创作人才梯队业已形成,并在困难境遇下长期坚持不懈地活跃在歌剧创作第一线,这对中国歌剧艺术的长期发展来说,是一笔最可宝贵的财富。