

专业（音乐学）建设项目 新世纪民族音乐创新教育丛书
Characteristic Specialty Construction Project for Musicology Specialty
Century National Music Educational Innovation Series

孟新洋 包·达尔汗 主编

木雕的传说

三幕五场原创民族歌剧

钢琴谱

斯仁那达米德

◎ 作曲

金正平

◎ 编剧

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

国家级特色专业（音乐学）建设项目 新世纪民族音乐创新教育丛书
National Characteristic Specialty Construction Project for Musicology Specialty
New Century National Music Educational Innovation Series

孟新洋 包·达尔汗 主编

木雕的传说

三幕五场原创民族歌剧 钢琴谱

◎ 斯仁那达米德 / 作曲

◎ 金正平 / 编剧

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目(CIP)数据

木雕的传说/斯仁那达米德作曲,金正平编剧.——北京:
中央民族大学出版社,2012.6

ISBN 978-7-5660-0172-6

I. ①木… II. ①斯… ②金… III. ①民族歌剧-乐谱-
中国-当代 IV. ①J643.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 046924 号

木雕的传说

作 曲 斯仁那达米德

编 剧 金正平

责任编辑 满福玺

封面设计 布拉格

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 者 北京宏伟双华印刷有限公司

开 本 880×1230(毫米) 1/16 印张:18

字 数 350 千字

版 次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5660-0172-6

定 价 72.00 元

版权所有 翻印必究

总 序

孟新洋 包·达尔汗

国家级“特色专业建设项目”是根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)启动的重大教育工程。主要为了适应国家经济、科技、社会发展对高素质人才的需求,引导不同类型高校根据自己的办学定位和发展目标,发挥自身优势,办出专业特色。“十一五”期间在本科院校中择优重点建设2500个“第一类特色专业建设点”和500个“第二类特色专业建设点”。其中,“第二类特色专业建设点”的建设内容包括了改革人才培养方案,构建经济社会发展需要的课程体系;改革课程教学内容,加强新教材建设;改革教师培养和使用机制,加强教师队伍建设;改革实践教学,推进人才培养与生产劳动和社会实践相结合等。“第二类特色专业建设点”旨在通过改革和建设,培养一批经济社会发展的急需人才,并集成取得的有效经验和实践效果,形成该专业建设内容的相关参考规范,发挥推广和示范作用。

在众多专业的申报竞争中,中央民族大学音乐学院的音乐学专业,最终获得了第二批“第二类特色专业建设点”的项目资助,这是继2007年“民族音乐创新人才培养实验区”国家级教育教学重点项目之后获得的又一个重要成就。“第二类特色专业建设点”(音乐学)的获批,再次证实了中央民族大学音乐学院所具备的办学实力和办学特色,同时肯定了音乐学院在我国民族音乐教育领域所做出的重要贡献。

中央民族大学音乐学院经五十多年的办学,积累了丰富的培育民族音乐人才的宝贵经验,向社会特别是向民族地区输送了大批优秀的音乐表演、音乐创作以及音乐理论研究与管理人才,为民族地区文化

发展做出了重要贡献。随着社会的不断发展,对音乐人才的要求也越来越高,如何培养出更好而且能够适应社会需求的音乐人才,是当今音乐教育界面临的重要课题。尤其在我国的民族地区,由于存在文化、历史以及社会结构的多元化特征以及不断发展、不断变化的特点,如何培养符合民族地区需求的音乐人才显得尤为重要,亦更为复杂。问题的解决,不能单独依靠音乐教育领域,还必须依托多种学科的共同协作。

国内音乐人才的各种培养模式已形成了一定规模,各级音乐类专业院校以及师范类院校一直致力于这方面的实践,但关于民族音乐创新人才培养模式的探索,则一直是学界公认的难点。中央民族大学音乐学院音乐学专业依托于中央民族大学丰厚的学术资源,联合相关学科,形成集民族音乐学、民族音乐表演艺术、民族音乐创作理论及民族音乐教学实践为一体的治学模式,重点探寻民族音乐教育的创新理论,以培养具备较高表演艺术水平和民族教育理论修养的音乐人才,其突出特点在于研究和探索适合于中国民族地区多元文化特征的民族音乐教育理论、教育模式,培养符合社会需求,特别是符合我国民族地区多元文化特征的音乐人才。

多元的文化必然需要多元的认知,单一的音乐教育理论显然不能解决多样的音乐教育问题。多年来,由于我国音乐教育界对民族地区音乐文化以及音乐教育的关注不足,使得我们在这方面的了解和认识与现实有一定差距,民族音乐创新人才培养模式的探索恰恰能够在这方面给予弥补。运用普遍的音乐教育原理去探寻特殊的民族音乐教育实践,不仅对我国民族地区音乐教育事业的发展具有积极意义,而且对民族地区民族音乐文化的保存、继承和发展都会起到重要作用。

《新世纪民族音乐创新教育丛书》是继“民族音乐创新人才培养实验区”建设之后启动的“第二批特色专业建设点”(音乐学)项目的建设内容,主要从国内外民族音乐教育领域的创新成果中筛选出具有一定创新性、代表性和鲜明民族特色,并适合于21世纪我国民族音乐创新教育的理论建设与实践指导的论著、教材和音乐作品,旨在实现民族音乐教学内容与教学理念的不断更新、不断完善。

2011年3月

写在《木雕的传说》之前

孟新洋

从事音乐教育几十年，也看着周围的师友、同仁、学生在音乐艺术的海洋里摸爬滚打这么多年，一路艰辛一路收获，一半笑容一半苦涩。我在不断地反思与总结，直到近些年仿佛才摸到音乐教育最根本、最核心的问题：不是理论的灌输，不是技巧的传授，甚至不是传统意义上的教与学，而是培养一种观念。某种意义上说，观念是决定音乐教育质量最为重要的因素，观念就是艺术生产力。

比如，我们常说，中国的歌剧作品远不如西方，即使是当代歌剧，我们也与人家差距甚大。这里有艺术想象力的问题，有技法的问题，但最本质的差距还是在观念上。仔细研究就会发现，在现代歌剧中，“精品少，经典更少”，早已成了不争的事实，而少数民族歌剧无论从题材上，还是从作品上更是凤毛麟角。作为少数民族最高学府的中央民族大学音乐学院，在传承和发展、改革与创新方面责无旁贷。因此我要大声疾呼：对少数民族歌剧的创作来说，观念的创新是最重要的。

作为中央民族大学音乐学院的院长，我时常觉得惭愧。看到我们的学生演绎西方歌剧片段心里总不是滋味。套路化、概念化、模式化，中规中矩，多的是匠气，少的是灵气。于是，我希望民族歌剧《木雕的传说》的诞生，能给人们带来一些新的东西：

首先，创作少数民族歌剧，就是希望在创作观念上要有民族性。

作品的民族性，是体现艺术价值与生命力的重要属性，是检验创作者认识生活、表现生活深度的标准之一。歌剧《木雕的传说》的音乐是以蒙古族民歌作为素材而创作的。在整部歌剧的音乐中运用了大量的纯粹的蒙古族音乐，又有吸收借鉴西洋歌剧的创作技法，如咏叹调、宣叙调等，在旋律的发展上采用了大量传统歌剧的创作手法，将民族音乐的元素巧妙地运用到现代歌剧的创作中，是一次完美的中西合璧的过程，即蒙古族民歌的元素衍变成歌剧化的过程。在这个衍变过程中，既保留了蒙古族音乐独有的奔放、辽阔、深邃的特征，又传承了西洋正统歌剧的创作模式，使传统的民族音乐有了新的生机，使我们民族歌剧的创作和发展进入了一个新的领域。

其次，创作少数民族歌剧，就是希望在创作观念上多些原创性。

在创作之初，我们就坚定选择原创，题材既要体现少数民族的独特风格和多彩生活，而且要求适于年青人表演和演唱。经过多方征集剧本，最终采用了斯仁那达米德教授提供的蒙古族童话爱情故事“木雕姑娘”，由音乐家、指挥家、学院兼职教授金正平（朝鲜族）先生改编为歌剧剧本《木雕的传说》。其间多次听取了田川、刘诗嵘、居其宏、刘一兵、高守信、韩伟等专家的意见，经过一再修改，于2003年8月完成了初稿。歌剧作曲者由学院原作曲系主任、作曲家、教育家、民族音乐学家斯仁那达米德（蒙古族）担任。斯仁那达米德先生有着三十多年丰富的教学与创作经验，对少数民族音乐与欧洲作曲技法做到了融会贯通，在传承借鉴发展创新等方面也有着独到的见解。正因为如此，保证了原创歌剧音乐的完整性与完美性。2007年初公演后，受到业界专家及广大听众的极大好评。音乐于2003年9月正式开始创作。此后，利用寒暑假，采取边写边试唱边修改的方式，以求检验效果，总结经验，不断改进，并于2005年底在全国音乐学研究与教学会议上演唱了歌剧的第一幕及第二幕的选段，获得好评，从而增强了继续创作下去的信心。之后又曾听取了韩伟、王祖皆、黄一等专家的意见，对剧本进行了进一步的修订完善。于2006年邀请导演陈蔚、歌唱家尤泓裴、张海庆加盟，并在全院师生中公开选拔演员，正式投入排练。这是从1952年建院发展至今，创作的第一部少数民族歌剧，也是我国高校以学院自身力量独立创作并排演歌剧的首例。剧本、音乐创作到声乐、器乐表演等各个方面的人员（除少数聘请的专家）都是中央民族大学自己培养的少数民族音乐工作者，目的就是要用自己的力量打造出完美的少数民族歌剧《木雕的传说》。这点我们做到了。

再次，创作少数民族歌剧，就是希望在创作观念上多些实践性。

作为教育机构，培养人才是首要目标。我认为在实践中锻炼是最好的培养方式。在歌剧整个创作和排演的过程中，教师与学生通过教学与实践的相互结合，从中得到了很大收获和启迪：在作曲教学方面对于如何创作民族歌剧音乐；在歌剧这一综合性的大型音乐艺术形式中，民族音乐如何发展；如何认识与运用各种技法体现民族风格；在声乐表演上如何运用美声唱法彰显民族特色；如何运用声音塑造不同人物的性格和情感；如何克服学生过去时常会出现“唱”而不会“演”的问题；由学生所组成的管弦乐队，如何用西洋乐器根据剧情、人物表现少数民族音乐风格等。这些问题都得到了一定的解决。总之，在体现综合艺术的歌剧创作、排演的实践中，对于广大师生的教与学都起到很大的推动和启发作用。我也希望这次的实践能够为少数民族音乐教育探索出一条新的发展道路，最后，创作少数民族歌剧，就是希望在创作观念上多些时代性。

音乐是讲时代特点的，歌剧音乐不能例外。音乐作品的时代性，不仅体现在音乐曲调的旋法调式与音乐的节奏的变化，而且体现在和声配置、复调手法、曲式结构和配器方法上。歌剧音乐的时代性首先要求旋律、节奏的特点应与当今时代的音乐语言相吻合，注重音乐的可听性与生命力，作曲技法也应考虑到当代大多数观众的艺术修养与欣赏水准。同时在创作上提倡运用新的音乐创作理念和技术。《木雕的传说》在旋律的创作上力求完美，展现了蒙古族音乐的优美、奔放、欢快，既保留了蒙古族音乐的传统特色，同时也融入了新时代的气息。

《木雕的传说》是一部少数民族歌剧作品，也是在当下艺术浮躁的氛围中，一群仍旧坚持在少数民族音乐这块净土上辛勤工作的人们发出的一声呐喊。力量可能不大，但是足够震撼！它是一种证明，告诉我们，自己的少数民族音乐是那么动听和完美；它是一把钥匙，向我们打开了少数民族歌剧创作的大门；它是一个开始，在文化大繁荣大发展的今天，期待着更多美丽传说的诞生。

序 言

李 吉 提

《木雕的传说》是一部值得大家关注的少数民族歌剧。该歌剧由朝鲜族剧作家金正平编剧、蒙古族作曲家斯仁那达米德作曲，首演于2007年的北京民族文化宫，并以优美动人的故事和纯朴、厚重的音乐风格打动了所有的听众。轰动一时后，该歌剧又经在保利剧院等地演出并听取各方意见，进行了必要修改，终于整理成现在的歌剧钢琴缩谱版本正式出版，从而也为我们继续排演和研究这部歌剧提供了必要条件。

该歌剧的大体内容是：相传在很久以前，草原上有两个孤苦的孩子相依为命，怀着虔诚的愿望，一起种下了一棵树，祈求它保佑平安和幸运。可是小姑娘不幸病逝，只有这棵树陪伴着小男孩。男孩长大后成为一位英勇的巴特尔，受到许多姑娘的爱慕，但他仍然怀念自己儿时的伙伴，并在那棵大树上雕刻出她的身影。巴特尔真挚的感情感动了上天，木雕姑娘竟然变活，成为美丽的娜拉，他们二人幸福地相爱了。部族的公主妒火攻心，在恶人的蛊惑下，放火烧了那棵藏有娜拉的大树。巴特尔拼死反抗、投火殉情。在火焰中，娜拉与巴特尔的身影相拥冉冉升空……

多少年过去了。在春风荡漾的草原上，马头琴声声不断，木雕的传说被艺人们代代传唱，常唱常新。由于剧作家金正平同时又是一位资深的作曲家、指挥家，致使该剧本在谱曲前，就已经体现出某种音乐性和歌剧结构特点，这种由真正懂音乐的人写的剧本，对戏剧文学与音乐创作的“珠联璧合”，起到了非常积极的作用。

作曲斯仁那达米德是一位地道的蒙古族汉子。他从小生长在草原，善拉马头琴。在他的身上，带有几乎是与生俱来的蒙古民族气质。他又是一位从小接受过系统音乐教育的优秀作曲家，有从内蒙古艺校到中央民族大学作曲专业本科毕业、上海音乐学院进修班等学历，长期在中央民族大学音乐学院任教。所以，不仅继承了蒙古族音乐文化，而且成为走入现代化社会、并有高层次艺术修养的专业作曲家。歌剧的蒙古族特征是显而易见的，这也是它最吸引人的地方。如第一幕的“g毡歌”和第三幕的“摔跤场上”，包括传统的长调“圣主成吉思汗”等，这些特

定的生活、风情,对于蒙古民族而言,都非常具有代表性。在其他各原创性的音乐部分,我们也能清晰地感受到蒙古族音乐的特有风格韵味。

《木雕的传说》的戏剧音乐写作,体现了我国歌剧从平面展示到立体展示,从纯声乐展示到声乐器乐交织综合展示以及戏剧材料的整体结构布局等多方位的音乐变化发展,展示了作曲家调动声乐、器乐和多层次音乐表现歌剧戏剧性发展的专业技术才能。器乐在序曲、间奏曲、戏剧环境描写和参与戏剧心理刻画、戏剧矛盾冲突等方面都发挥了主动性作用。声乐部分的展示,则通过戏剧人物深情的个人内心独白、男女主人公的爱情二重唱、热情激昂的戏剧性宣泄以及更适合舞台表演动作和语气表达的宣叙性歌唱等不同体裁方式表现了出来。尤其是在几处戏剧性矛盾冲突中,作曲家能将不同人物间的争执、矛盾或个人与集体的矛盾,通过多声部重唱或合唱进行戏剧性对置,从而更艺术化地表现了歌剧音乐所特有的、在戏剧发展中的主导作用。此外,从歌剧的音乐结构技术看,其主要人物和主导音乐材料的戏剧性发展、交织和整体贯穿脉络也较清晰。

中国是一个多民族的国家,音乐戏剧文化的繁荣,需要多民族艺术家的共同努力、相互学习和促进。但对于各少数民族音乐文化的发展而言,他们的主导作用,则更应该得到尊重,因为他们对本民族所承担的伟大历史性责任和作用,是任何别人所无可替代的。

神话与传说具有永久的魅力,神话与传说也很适合于歌剧体裁。我相信,这部歌颂勤劳、勇敢、善良和坚贞爱情的少数民族歌剧《木雕的传说》,一定能给我们带来许多新的启示。所以我热情地向各位举荐这部作品,并向作者与出版社表示衷心的祝贺!

2011 岁末于北京

目 录

第 一 幕

1. 序曲 爱的诉说 001

第一场

2. 擀毡歌 004

3. 夏季牧场 011

4. 苏米亚的唱段 023

5. 祝福 028

6 梦想的姑娘,你可听见我的呼唤 041

第二场

7. 梦 050

8. 我终于来到了人间 051

9. 这不是梦 061

10. 我是你的小太阳 073

11. 我早就知道 080

12. 这里的早晨多美好 085

13. 难道你就不动心 099

14. 啊,长生天 105

第二幕

15. 前奏	110
16 我的右眼跳个不停	112
17. 那一天	120
18. 痛楚难忍	131
19. 他属于我, 谁也休想把他夺走	143

第三幕

第一场

20. 敖包祭	149
21. 多么令人激动	172
22. 姑娘, 你知道我是谁吗	177
23. 摔跤场上	183
24. 我们为你骄傲	201
25. 羞辱啊	208

第二场

26. 永不分离	215
27. 乌云滚滚	222
28. 我院抛弃一切	245
29. 啊, 为了爱	249
30. 美丽的传说	268

第一幕

1. 序曲 爱的诉说

♩=50 深情 连绵地

金正平 编剧

斯仁那达米德 作曲

mp

mf

f

f

mp sf mp sf mp sff mp legato

1 ♩=90

18

22

26

29

34

38

Allegretto

sf

sfz

mp

♩ = 60

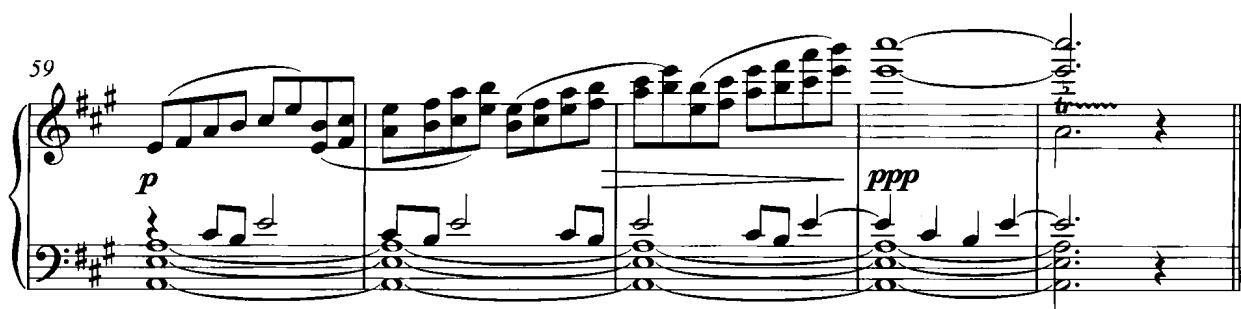
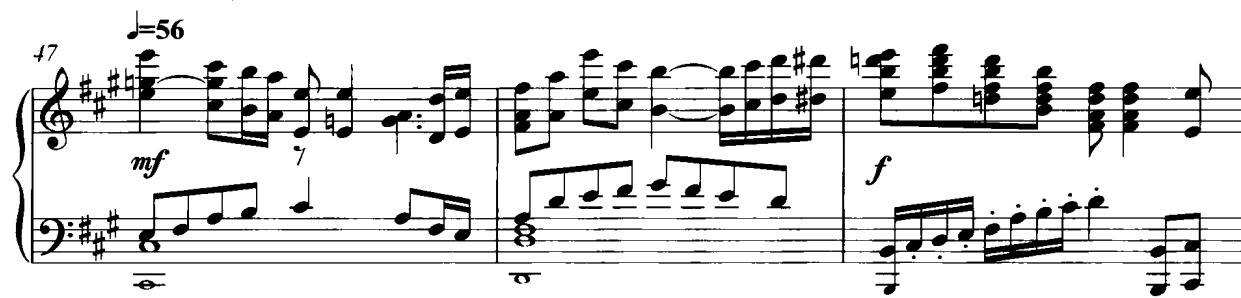
♩ = 70

2

3

3

3

第一场 2. 擀毡歌

♩=120 轻盈 活泼

女声合唱(夏季牧场上姑娘们兴高采烈地唱着轻盈活泼的歌, 擀着雪白的羊毛毡子)

Soprano

Alto

♩=120 轻盈 活泼

f

p

3

6

A.

mp

sab sab sab sab sab sab

11

S.

mf

讷格耶 讷格耶

A.

mf

sab sab sab sab sab sab sab sab sab sab

16

S. 讷格耶, 讷格耶, 讷格耶,

A. sab sab sab 讷格耶, 讷格耶,

21

S. 讷格耶, 讷格耶, 讷格耶。 讷格耶。

A. 讷格耶, 讷格耶, 讷格耶。

1

f

26

A. sab sab sab sab sab sab

mp

