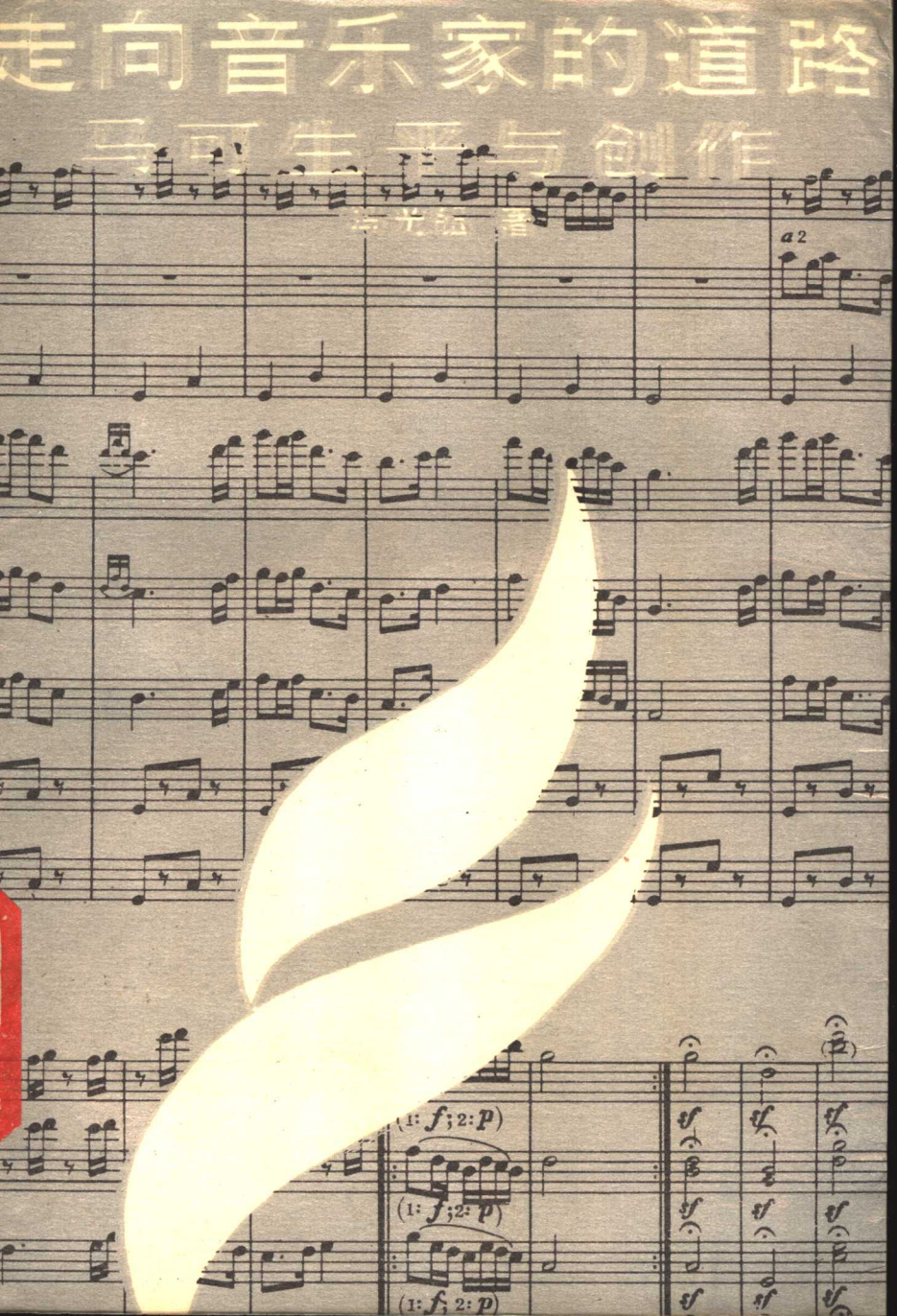

走向音乐家的道路

马可生平与创作

高虹 著

a 2

冯光钰 著

走向音乐家的道路 马可生平与创作

中国文联出版社

作者近影。

音乐家马可。

马可（后排左三）参加
鲁艺音乐系演出。1943
年于延安。

马可与作曲家瞿希贤
（左）1962年参
观桂林七星岩。

马可向农民征求对他
新作品的意见（1955年北京
郊区张各庄）。

PDZ-02/01

马可（右起第三人）
1937年在开封参加河南
大学救亡歌咏队活动。

马可（前排正中抱小孩者）和鲁艺
音乐系师生在一起（1945年于延安）。

序

李 凌

马可同志是我所敬佩的作曲家，也是一位自学成才的卓有成就的音乐家。他在三十年代后期创作的《吕梁山合唱》就引起我的瞩目。那时他还在河南大学化学系就读，但很喜欢音乐。由于抗战的学生运动的需要，他就大胆地写了许多抗战歌曲。星海同志的演剧队路过开封，便和马可结识，对他的工作和习作，给予极大的鼓励，这样他就辛劳不息地向音乐的道途上奔跑。他到延安之后，一边工作，一边补习音乐，相继写出了有名的歌曲《南泥湾》和歌剧《白毛女》。

马可同志这一时期的创作，正是在学习毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》之后，使他对大众化、民族化的信念更为稳固。其后的创作，的确是深深植根于民族音乐的深处。

他深深地认识到，作为一个音乐工作者，特别是一个新中国的作曲家，只解决了革命的政治认识，解决了和人民大众在一起，矢志终身为革命事业而奋斗，还只是解决了问题的一部分。如果他在音乐语言，特别对于优秀的民族音乐遗产，没有一个深透的了解，是很难胜任创作的。

于是他到延安之后，一方面学习革命理论，同时深入民

间，学习大量的民间音乐资料，从而才能创作出象《南泥湾》、《白毛女》、《纪念碑》这样感情深刻，而歌风带有浓厚的民族色彩的作品。这些篇章，是饱含了人民音乐艺术的精华，是千百万人所不忍舍口的。

解放以后，马可相继写出了《陕北组曲》、《小二黑结婚》这两部成功的作品，标志着他的创作能力的不断提高。

我记得在1956年，我听了他的《小二黑结婚》后，曾去访问过他。我是想知道他在自学中如何学习，怎么敢去接触管弦乐曲？并且在《小二黑结婚》中，我感到他对民族管弦乐有新的追求，他是在怎样设想、幻想，而结果，他的作品认真地体现了他对某方面探索的成绩。

在谈话中，他说：“我视奏（唱）五线谱的能力不强，但我非学习不可，不然我是无法驾御目前已为我们具备了的作战工具——交响乐和民族管弦乐。”他拿出几本用简谱翻译过来的贝多芬《第六交响曲》。他说：“我抱了一本厚厚的简谱本，反复放听唱片，听到高兴的地方，有所发现，有所启发的地方就记下来，一再吟味。”他深情地说：“我们这些穷小子，在音乐上贫穷的战士，也只能有什么学什么，能学什么抢什么，只能一点一滴，辛辛苦苦的磨，学问是没有捷径可走，而我又如此贫困，我只好这样学，学了就用。”

他还说：“我从不去想流芳百世，我只想到我有责任来随同革命的进程，尽点轻微的力量，就是这样，我也非比别人辛苦几十倍不可。”

马可是很有才华的作曲家，而更可贵的是他的音调的深刻性。在《纪念碑》中，可以充分看到他的音调的深沉，内

涵的魅力。音就是那么几个，非常简朴，但唱起来令人落泪。他善于捕捉民间音调中那些比较经得起长久咀嚼的质素，使他的创作带上了隽永的情趣。

他的《清粼粼的水来蓝莹莹的天》，极富戏剧性，这是他对我国戏曲音乐研究的成果。

他曾对我说过：“民族管弦乐队，蕴藏着深厚的表现力，它的功能还远没有为我们所挖掘，我决心在这方面，苦斗一辈子。”他谈到他的计划，那是这位战士所忠心耿耿追求的——建立民族管弦乐艺术的宏图。不幸，他过早地逝去了。而我也只在匆忙中赶写了几句，作为对他的追念和缅怀。

如今，冯光钰同志为他写了这本书。他搜集了许多马可同志的事迹，用浅近的文笔，把这位可敬的作家的奋斗生活、精神，告诉青年，我想，这是很有意义的。

写 在 前 面

说来也许令人难以置信：一个河南大学化学系的高材生，后来也未进过正规的音乐院校深造，同时也不具备非凡的音乐“天才”，居然写出了《南泥湾》、《夫妻识字》、《白毛女》、《我们是民主青年》、《咱们工人有力量》、《陕北组曲》（民族管弦乐）、《小二黑结婚》（歌剧）、《青年的骏马在飞奔》……等等脍炙人口、久传不衰的作品。他以毕生的精力谱写了大量的各种题材，各种体裁形式的歌曲、歌剧、管弦乐曲、电影音乐、戏曲音乐唱段。在如此丰富的创作实践中，使他成为一位具有自己独特艺术风格的作曲家；不仅如此，他还不断从事音乐理论研究，撰写了《中国民间音乐讲话》、《生活中少得了音乐吗》、《时代歌声漫议》等音乐专著及《新歌剧及旧传统》、《正确对待戏曲音乐的推陈出新》等一百余篇论文。音乐创作与理论研究，双壁生辉。此外，他还精力充沛地涉足文学领域，写剧本、歌词，用散文的笔调，写出了近二十万字的《冼星海传》及一些音乐文学散文。

他，就是我国当代才情横溢、饱享盛名的音乐家——马可。

是什么原因使他告别了心爱的试管烧瓶？是什么使他放弃“读书救国”的幻想，毅然走出了实验室？又是什么促使

他拿起了作曲的笔？没有专门学过作曲技巧的他，又怎样写出了如此众多的非熟谙作曲技法而不能谱写的乐曲？怎样走过他的音乐生活的全过程？等等，正是为着寻觅上述问题的答案，笔者开始了对马可的研究。这些年里，循着他的足迹，走访了他曾生活、战斗过的河南、西安、延安等地，拜见了一些曾和他共事的领导和战友，如吕骥、贺敬之、李元庆、庄映、晏甬、王麦、周军、东方明、刘炽等同志以及他的亲属。与此同时，阅读了他生前写的音乐作品、理论著述以及部分手稿、日记，尽可能详尽地收集了有关马可的资料。本书在介绍音乐家的生平及音乐生活的过程中，亦尽可能详细地对他的代表性作品进行分析和评述，使读者能从对这些作品的分析中更加明确地了解它们产生的时代背景、写作过程及写作技巧的探索。这些如能对喜爱音乐的广大读者提供一点帮助，则是笔者所衷心希望的。

一个人的一生总是和时代的命运紧密联系在一起的。在我们沿着马可走过的道路回顾那已成过去的日子时，必会重温我们中华民族近半个世纪的历史。它充满着革命的风雷，光明与黑暗的斗争，生与死的抉择。这一切，无疑地将激励我们更加热爱伟大的祖国、伟大的人民。

本世纪末把我国建设成一个社会主义现代化的强国的壮丽事业，正激荡着全国人民，特别是千万青少年的心。顺应时代的改革的潮流，去选择自己的道路，马可的一生，为我们提供了良好的范例。他的一生，只度过了五十八个春秋。真是春蚕到死丝不尽。他在身患绝症时，依然想着创作，想着理论研究，他还想穷毕生的精力，为人民奉献全部的聪明

才智。

而今祖国大地春光明媚，处处生机。笔者虽然在马可生前无缘与他相见，可是，在对他进行研究、学习的过程中认识了他。他成了我循循善诱的良师，他是一位正直善良的人。

我们都生活在一定的历史时期内，难免受到历史的局限，马可也不例外。为了能真实地反映那个时代，笔者一如其旧，按作品及事件的本来面貌加以记述。现谨托此书，带去我对他的钦佩和怀念。并不揣浅陋，将这本书稿呈现于读者面前，以期更多的人能了解这位勤奋谦虚的音乐家的一生，从他的音乐生涯中得到教益和启迪。

期待着读者翻阅此书。愿不断倾听你们的批评与帮助。

目 录

序	李 凌
写在前面	(1)
第一章 走出实验室	(1)
一、高粱杆做的音乐玩具乐器	(1)
二、《毕业歌》的启示	(2)
三、《牙牙集》	(5)
四、冼星海	(8)
五、走出实验室	(15)
第二章 抗敌演剧队	(20)
一、他真象一匹“马”	(20)
二、创作和指挥生涯的开始	(21)
三、《吕梁山大合唱》	(29)
第三章 “我的音乐老师”	(33)
一、奔赴延安	(33)
二、民众剧团	(34)
三、“中国民间音乐研究会”和“五人团”	(37)

四、“信天游”研究·····	(40)
五、《纪念碑》·····	(45)
六、扎根在民族音乐土壤·····	(50)

第四章 “大鲁艺”····· (55)

一、“小鲁艺”与“大鲁艺”·····	(55)
二、新秧歌运动与《南泥湾》·····	(57)
三、民歌改编曲·····	(61)
四、秧歌剧《夫妻识字》·····	(79)
五、《白毛女》·····	(85)

第五章 在东北····· (114)

一、具有民族风格的进行曲·····	(114)
二、《咱们工人有力量》的诞生·····	(117)
三、管弦乐《陕北组曲》·····	(120)

第六章 新的征途····· (131)

一、旺盛的创作热情·····	(131)
二、反映时代生活的歌曲·····	(132)
三、新歌剧的理论探索·····	(149)
四、歌剧《小二黑结婚》·····	(153)
五、深入研究民间音乐·····	(160)

尾 声 他不愿放下手中的笔····· (171)

〔附 录〕

- 一、马可年表..... (173)
- 二、马可作品目录..... (180)
- 三、马可文字著作目录..... (203)

第一章

走出实验室

一、高粱杆做的音乐玩具乐器

公元1918年，是华夏大地动荡不安，民族矛盾日趋尖锐，“五四”运动即将爆发的前夕。这年六月二十七日，江苏省徐州市一个姓马的基督教徒家里，迎来了他们第四个孩子的诞生。已不年轻的父母给孩子取名马可，虔诚地希望福音书给他的孩子带来幸福。可是，多难的岁月，上帝也无能为力。马可长到五岁时，靠自产自销牛奶维持家计的父亲，积劳成疾，溘然病逝。为了上小学，小马可常常随母亲去野地割牛草，到集上出售，积攒起来交学费，买文具。其后，长兄和两个姐姐小小年纪就开始劳动挣回微薄的工资，维持着家庭的清苦生活。

苦难的生活中，唯一给马可带来一点欢愉的便是那淳朴的乡音，他常常在割牛草时听牧童咿咿呀呀哼唱，又爱在傍晚坐在街沿上听邻里的老人吟唱民谣。上小学的时候，他自制了两件小小的音乐玩具。①一件是把许多节粗细不一的高

① 见马可《中国民间音乐讲话》（1958年版）第133—134页。

梁杆顺序排列起来，将每节的表面上细细的一层硬皮挑起，做成象七弦琴或箏的样子，然后用细长的高粱杆来敲弹，发出叮叮咚咚类似音阶一样的声音。他制作的这种小小的乐器，富于想象，其外形与我国从唐代就开始流行的一种叫“轧箏”的古老乐器颇为相似。另一件玩具，是从卖泥娃娃的商贩那儿买来的。形状很象鸭蛋，里面是空心，上面有个小吹孔，周围钻有两三个指孔，可以吹出模拟雀鸟的叫声，甚至还能吹出简单的曲调。后来，小马可多次仿制来吹着玩。这种玩具，实际上是我国最古老的一种名叫“埙”的民间乐器的变形。正由于不断受到乡俚音调的熏陶，马可对音乐产生了浓厚的兴趣。可他做梦也没有想到，他的一生将以音乐为职业。

二、《毕业歌》的启示

马可十一岁时进入徐州培正中学读书。他喜爱数理化，在学习上是一个勤奋刻苦，成绩优异，经常受到赞扬的好学生。但他仍非常爱好音乐，成天在书本和音乐声之间度过。他那时“每天除了上课、吃饭、睡觉之外，就全是哼哼唱唱，对音乐入迷到这种程度”。^①

马可读中学的几年，正是“九·一八”事变到“七·七”事变的时期，日本帝国主义强占我东北四省，并企图吞并华北的大好河山。而此时，国内反动派疯狂镇压革命，向中国共产党创建的红色根据地大举进攻。中国革命遭受到严重挫折而进入低潮。在这风雨飘摇，民不聊生，民怨沸腾的时代，社

① 马可《我学音乐的经过》，《广西日报》1962年11月15日。