

音乐论文集

第一集

音乐出版社

音乐论文集 (第一集)

音乐出版社编辑部编

★

音乐出版社出版 (北京和平门外西琉璃厂170号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第063号

新华书店总经售

★

787×1092 32开 4册 印张 87,000字

1958年7月北京第1版

1958年7月北京第1次印刷

印数: 00,001—1,170册

统一书号: 8026·909 定价0.60元

內 容 提 要

这本论文集編选了呂驥、賀綠汀等同志关于音乐創作和繼承民間音乐傳統的八篇論文。它們都曾分別在報紙、期刊上發表过，受到了音乐工作者的重視，現为了便于参考研究，特編成專集出版。

目 次

學習民間音樂中的幾個問題 · · · · ·	呂驥	1
學習和繼承民間音樂的優秀傳統 · · · · ·	呂驥	27
為創作更多更好的羣眾歌曲而努力 · · · · ·	呂驥	47
團結一致，努力音樂創作實踐， 在總路線的燈塔照耀下前進 · · · · ·	賀綠汀	65
聶耳的道路 · · · · ·	煥之	89
冼星海——熱情的人民歌手 · · · · ·	馬可	101
我們有優越的音樂傳統 · · · · ·	陰法魯	103
關於音樂理論批評工作中的幾個問題 · · · · ·	呂驥	116

學習民間音樂中的幾個問題

——《河北民間歌曲選》代序

呂驥

目前仍有許多同志對於向中國民間音樂學習缺乏信心，也有許多同志雖然認識到要向中國民間音樂學習，却缺乏正確的方法；各地搜集的民間音樂陸續一本一本出版了，對於大家學習民族音樂遺產卻沒有發生應有的作用，因此想借《河北民間歌曲選》出版的機會，就目前存在的一些問題來談談，希望得到大家指正。

有人說，學習民間音樂，並不能幫助我們解決創作上的問題，因為模擬民歌，寫民謠風的歌曲並不能表現今天人民的新的思想情緒，並且有人批評模擬民歌也是一種形式主義的創作方法。

也有人說，雖然一本一本的民間音樂出版了，可是我不知道如何研究，如何分析，雖然有人說，這首民歌是2調式，如何優美，那首民歌是5調式，又是如何新穎，可是也有人批評那是一種不全面的，甚至是不正確的研究方法，容易引導我們走向錯誤的道路，那麼怎樣才算是正確的研究方法呢？也有人說，儘管你們說這首民

歌的情感真挚，那首民歌的曲调朴素动人，可是我看不出她什么地方真挚，什么地方朴素，还不是那么哟呼咳、呀呼咳的，还不是那么几句 $\underline{3\ 5\ 2} \mid \underline{5\ 3\ 2} \mid \cdots$ 的，还不是那么两句、四句、八小节、十六小节的简单曲调，既无和声，又无伴奏，再出几本，也不能把中国音乐提高到贝多芬、柴科夫斯基的水平。

还有许多这一类的意见，不过，我不想再一一列举了。前面两种意见说明了許多同志研究民间音乐缺乏正确的方法，后一种意见基本上是由于对中国民间音乐缺乏正确的理解而产生的。

我們且先从对中国民间音乐的認識来談談。

有些人，确实由于不了解过去中国人民的生活和他们的情绪，又不曾認真地有系統地研究过中国民间音乐，自己和劳动人民的生活距离得很远，看不到中国民间音乐和广大工农劳动人民生活的关系，因此看不见中国民间音乐的人民性和现实性，所以以为研究中国民间音乐对于創造新的人民音乐是并不重要的，甚至于輕率地說民间音乐是封建音乐，一笔否定了，这自然是極其幼稚的，可以原諒的。也有一些人，是为旧式的音乐理論——建立在單純技术观点、形式主义观点与唯美主义观点基础上的理論蒙蔽了、迷惑了，認為只有具有和声或伴奏的音乐才是高級的音乐，一切不具有和声或伴奏的民间音乐都是低級音乐，只有大型的音乐才是高級音乐，一切歌謠及其他短小的音乐便都是低級音乐，只有滿足了个人主观要求的（实际上是非羣众的）所謂“抒情的”音乐才是最好的音乐，一切不能滿足个人主观要求的音乐，即令抒写了人民的情绪，也不算是最好的音乐。因此只願意學習那些大型的和声的音

乐，不願意研究民間音乐，只願意研究个人所偏爱的，却不願意研究人民喜爱的音乐，这当然是錯誤的，應該糾正。

另外也有一些人，沉湎在西洋音乐中，認為西洋音乐，不分青紅皂白，什么都好。一切中国音乐，無理由的都不好，这样的人只有一个标准：即“西洋标准”，一切不合乎西洋标准的都不好，这不仅是非历史的唯心观点，而且是缺乏民族自尊心的买办资产阶级的思想。

民間音乐，是在民歌基础上發展起来的。民歌是甚么呢？簡單地說，是一个民族的人民在社会实践（包括生产劳动与阶级斗争）过程中集体創造的，是一个民族的人民的社会生活、思想、情緒的真实反映。高尔基对民歌有过極深刻的說明，他指出“民歌总是亲切地伴着历史，它們有自己的意見，民歌是跟悲观主义完全絕緣的，虽然民歌作者的生活很苦，其个人生活是受压迫、無保障的，但民歌中的主人翁总是克服世界一切不幸的胜利者。”

以本集中所能見到的民歌为例，也足以糾正現存的許多不正确的認識。封建社会制度是殘酷的、不合理的，反映在家庭生活上，也充滿了血淚和酸辛，民歌作者几乎是从各个角度各种事件上表示了他們的抗議，《小白菜》就是控訴封建社会中繼母虐待前房幼子的詩篇，不独歌詞写得具体、簡潔，把失去了亲生母的幼子的生活生动地刻繪了出来，曲調本身也具有強烈的感染力。作者虽沒有用特別复杂的曲調，却把他所体会到的那种幼子遭受繼母虐待的悽惋情緒充分地表露了出来，这里不仅混合着作者的深刻的崇高的人道主义情緒，也几乎可以說，包含了所有母亲們对自己的

子女的耽憂和愛撫。這樣的生活，這樣的思想情緒，應該是每個音樂工作者都能體會得到，理解得了的。這樣富有人民性，又富有現實性的民歌，難道可以說是封建地主階級的音乐么？從這首民歌，也可以使我們看到民歌作者如何理解現實生活，如何將生活中的思想情緒變為音樂形象的。這樣的民歌，決不是輕率的作曲家草草地創作得出來的。

不用說，這類民歌都只是很短小的曲調，都沒有複雜的節奏和充分表現人聲或樂器性能的曲調，都不是合唱，也沒有伴奏，但這並不是民間音樂本身的罪過，也不是中國民間音樂的缺點。音樂，就其作用來看，主要是反映人民的思想情緒，提高人民的思想情緒，鼓舞人民前進，形式的大小，並不是判斷其價值的標準。一切大型作品無不是從短小曲調發展而來，也無不是建立在短小曲調的基礎上。一首大型作品，如果缺乏充實的人民情緒，固未必比一首好的短歌價值更高；一首短歌，如果深刻地反映了人民的思想、情緒，其作用必然要比一篇平庸的交響曲大，其價值也就更高。至於缺乏複雜的節奏和充分表現人聲或樂器性能的曲調，這也許可以說是中國民間音樂的缺點，但只有和近代西洋音樂比較時才顯得不夠，如果和任何其他民族的民間音樂來比較，則只能說是共通的現象，這主要是因為西洋資本主義的音樂在近三百年來在一定的科學技術基礎上，經過無數專業的作曲者的鑽研、創造，得到了較高的發展，而中國民間音樂還未經過這樣的階段，保留着原有的簡朴的形態，但經過專業作曲者的加工，可以發展成較高形態。不過節奏的複雜與否，能否充分表現人聲和器樂的性能並不是決定音樂品

質的基本因素，所以不能因此說西洋近代音樂在品質上高于中國民間音樂，只能說西洋近代音樂在技術方面發展到了更高的階段。說到沒有成為完美的合唱，沒有豐富的伴奏，同樣是無可非議的，任何民族的民間音樂也都只具有簡朴的合唱和伴奏，這在中國民間音樂中也是存在的，必須經過專業作曲者的發展，才能得到更高的成就。固然，合唱或伴奏能够使音樂效果更其完滿，色彩更其鮮明，但如果其所依附的主調只具有浮淺的情緒，合唱與伴奏也不能改變其低賤的品質，美國的庸俗的爵士音樂就充分說明了這點。俄羅斯民間音樂在格林卡、柴科夫斯基等偉大作家的作品中，經過他們光輝的處理，深刻的人民情緒更其鮮明，在蘇聯作曲家的作品中，得到了新的發展；中國民間音樂具有充沛的人民情緒，正有待崇高的人民作曲家予以光輝的發展和創造。中國音樂創作能否迅速地達到更高的水平，有待於大家在思想、生活、業務三方面的提高，業務提高中，必須包括對於民間音樂的深入研究与學習，否則很難產生為廣大人民所喜愛的，鮮明地具有中國色彩的作品。解放前中國高等音樂教育是在買辦資產階級的方針指導下，盲目崇拜西洋音樂的思想影響很深，許多有才能的作曲家沒有找到正確的道路，這應該成為大家痛切的教訓。聶耳同志以來，特別是1942年毛主席在延安文藝座談會上發表講話以來，中國人民音樂工作者的創作能够具有新穎的風格，一方面是由于實踐了面向工農兵改造自己的方針，另一方面也是由于比較注意了向民間音樂學習，這也是值得大家記取的經驗。

下面再就研究中國民間音樂的方法來談談。

談到研究方法：我們認為應該先研究一下判斷一首民歌的好與不好，美與不美的標準問題，這也就是好多人對民歌的價值發生爭論的一個問題。

有人以為只有情歌才是民歌中最美、最好的部分，也有人以為只有少數富有曲調性的民歌：如綏遠的《走西口》、陝北的鄜鄜調《戲秋千》、河北的《茉莉花》、東北的《月芽五更》等歌才是民歌中最美、最好的部分，固然這些歌曲都反映了一種社會生活，音樂形象也比較鮮明、生動，在某一方面說，確不失為較好的民歌；如果認為這就是最好最美的部分，那顯然是不全面的。因為這些歌曲只反映了極小的一部分生活，《走西口》之類的歌曲，只反映了封建社會中愛情生活的不重要的方面，其音樂顯然是經過地主階級的潤飾，或者是在地主階級的思想影響之下的產物，沒有充分反映出勞動人民的愛情在封建社會中受到殘酷壓制的痛苦和勞動人民反抗封建壓制的堅強意志。如果拿這些歌曲和陝北的《信天游》、《蘭花花》相比，就不能不承認這些歌曲的思想內容的現實性是很低的。

“說下的日子你不來，
睃昨上跑馬我十眼鞋。
白日里想你，穿不上針，
到夜晚想你，吹不下燈。
前溝里癡子，后溝里谷，
嘴達兒想起，哪達兒哭。
半碗黑豆，半碗米，
端起碗來想起你。
端起碗來想起你，

眼淚掉在飯碗里，
你媽媽打你，你对哥哥說，
為甚么要把洋烟喝？（自杀）”

以上几段，均选自陕北民歌《信天游》。

“你揣上青羊肉，手里提上糕，
破上性命，往你家里跑，
怀里又揣上一刀刀纸，
我和蘭花花一道里死，
一道里死来，一道里理，
一道里上了咱乡台。”

以上几段，选自陕北民歌《蘭花花》。这些片段不仅表现了劳动人民的烈火般的爱情，也反映了他们的爱情在封建社会中得不到正常发展的痛苦和他们强烈的反抗情绪，为了爱情的缘故，不惜破上性命，即令生前不能得到结合，死也要死在一道，这是何等强烈不可遏止的意念啊！爱情在封建社会中越是被严厉地约束着，就越是不可阻挡地向前冲激、泛溢，这是现实的，这些民歌光辉有力地反映了封建社会的现实，应该说，只有这些真正深刻有力地反映了封建社会中的劳动人民的爱情生活的情歌，才能算是民间情歌中最好最美的部分，事实上，从音乐本身来看，《信天游》和《蘭花花》所表现的情绪比起《走西口》、《茉莉花》、《月牙五更》等歌也更强烈些、更深刻些。

我们也必须着重说明，本质地来看，在封建社会中，劳动人民的爱情生活也就是整个阶级斗争中的一面，劳动人民要求自由的完满的恋爱，要求一夫一妻制的幸福的家庭生活，而封建地主统治者几乎是从经济上剥夺了他们的结婚权，又从所谓道德观点上剥

夺了他們的恋爱权，自己是三妻四妾之外，还可以任意强佔別人的妻女，几乎想强佔了全部妇女，唯其如此，劳动人民才在民歌中唱出了“破上性命往你家里跑”，不过我們不能因此說恋爱是全部阶级斗争中的主要面，主要的斗争还表现在生产劳动中，经济生活中，我們在陕北和东北所收集的民間故事、歌謠和順口溜中充分証明了这点，陕北的《攪工歌》、《脚夫歌》、江西的《長工歌》、苏南的《做長工》就是反映这种斗争的民歌，下面且摘录几段：

“六月里來三伏天，
我郎上了唐將班(陕北旧式集体劳动組織名称)，
包头好比催命鬼，
領头好比引路神，
要得回到下年。”

——选录自陕北《吆号子》

“二月里來龙抬头，
長工短工通出牛，
前晌把地耕呀，
后晌把粪送，
到夜里还要团草喂牲灵(牲口)。”

五月里五端陽，
長工你上山鋤苗子，
前晌把苗子鋤呀，
后晌把麦子挑(拔麦子)，
后夜晚还要你背上几捆。”

——选录自陕北《攪工調》

“攪工人兒难，
哎哟，攪工人兒难，
正月里上工十月里滿。”

受的是牛馬苦，
吃的是豬狗飯。

着不得刮風，
哎喲，着不得下雨，
刮風下雨不得安身，
若要安身呀，
等得人睡定。

等得人睡定，
哎喲，半夜二三更，
掌櫃在房裏連叫几声，
咱家黑洞洞，
狗人的說大天明。”

——选录自陕北《攪工歌》

“長工作到正月中，
央人說保做長工，
一碗冷飯丟三丟，
還說長工勿做工。

長工做到三月中，
搭起高合圍叢叢，
本家格大男小女全看戏，
長工一个子在揀稻种。

長工做到七月中，
看牛提草圍叢叢，
水牛吃來對對壯，
黃牛落腰要歸長工。

長工做到十一月中，

排磨打米要急急，
打得米來鬆鬆松，
老相公看見要罵長工。

長工做到十二月，
殺豬打叫鬧叢叢，
長工想吃年夜飯，
太太拿包袱門外丟。”

——选录自苏南《長工歌》

这些歌曲把地主阶级对于农民的压迫剥削生动地记录了下来，虽然现实生活中农民所受的压迫与剥削远超过这些记录，但这些歌曲所反映的农民的思想情绪是十分鲜明、十分真切的。在中国无产阶级未出现于历史舞台之前，庞大无组织的农民对于封建统治者的高压统治与超经济的剥削，虽然进行了反抗，历史上曾无数次爆发了武装斗争，也能够产生具有斗争性的歌曲，但具有明确的政治目的的反抗地主阶级统治的革命民歌，却只有在无产阶级的政党——中国共产党产生以后才能产生。所以这些歌曲虽缺乏积极的内容，也许有些人以为不够有力量，不如后来某些农民革命民歌好，但所反映的农民生活思想情绪的真实性和它不可忽视的社会价值，是应该肯定的。这也应该是旧民歌中最好、最美的一部分（很遗憾地，本集就没有这类歌曲，我想不是因为河北农民的生活优于其他地方的农民，主要是采集者工作中的缺点，就我们所知，冀西一带的农民过去长期在封建地主统治之下，生活也极贫困，所受的压迫和剥削并不下于其他各地农民）。

另外，在一般生活歌曲中，也有一些很好的歌曲，如本集所载

的《瞎子算卦》就可以作为代表，这首民歌的詞簡括地为我们描繪了一幅农村生活素描，运用了活潑的語言，談諧的笔調，嘲諷了“瞎子算卦”的胡說八道，充分表現了农民朴素的反迷信的思想和他們卓越的幽默才智，音乐方面虽然全部只有簡單的兩句，随着語言和情緒的不同，却产生了许多变化，从这里我們可以看到音乐如何与語言相結合，如何表現語言的情緒。大家常常覺得用音乐的笔去刻繪农民的平凡的形象是異常困难的，也常常覺得缺乏強烈的情緒的敘事音乐是異常难写的，这首歌在这方面为我们开辟了一条广闊的道路。农民的平凡的形象，透过明朗而活潑的音乐語言凸現在我們眼前，这里沒有許多繁瑣的細節的描写，也沒有甚么新奇难唱的曲調，却也不是某些人所說的 $\underline{3\ 5\ 2} \mid \underline{5\ 3\ 2} \mid$ 那么貧弱和缺乏思想情緒的音乐，表現出来的形象却是生动的，情緒也是鮮明的、真切的，这样的音乐，我們能說不是民歌中最好最美的一部分么？

假如允許我再举一些例子的話，我以为本集中的《扩兵調》、《綉花灯》、《雪梅吊孝》、《十二朵花》、《画扇面》等歌都可以列入这一类，虽然其中有些歌詞內容沾染了封建地主階級或市民階級思想的影响，不很现实，但音乐方面所表現的农民的情緒是十分鮮明的。

也有这样一类歌曲，虽然歌詞本身沒有反映人民的斗争和痛苦，像本集中的《对花》、《报花名》、《十不閑小調》、《邋邋老婆》等歌，或者是自然知識的教育，或者是以談諧的态度对待自己所遭遇的不幸，然而人民的乐观情緒和爱情的喜悅却洋溢在这些

歌曲中，仍然不失为民歌中最好、最美的一部分。

上面所說到的这些例子，可以使我們得到如下的結論，不論愛情歌曲也罷，生活歌曲也罷，其他任何歌曲也罷，都有兩类，一类是真正深刻地反映了人民的生活、思想、情緒，另一类所反映的不是（或部分的不是）人民的思想情緒，而是地主階級或市民階級的思想、情緒，前者常常是民歌中最好、最美的部分，形象生动，語言活潑，感染力强，凡是人民的思想情緒越少的歌曲，則越是低級，越是庸俗，任何民歌的歌詞經過地主階級或市民階級篡改得越多，与曲調的矛盾越大。当然有些歌曲，地主階級或市民階級不仅篡改了詞，同时將音乐也修改了，如《打牙牌》、《十八摸》之类的歌曲，則常常是民歌中最低級、最庸俗的部分。这些歌曲，我以为今后可以不列入我們的民歌集中。

下面我們可以談談技术研究方面的問題。

关于乐曲形式，調式的分析，这些研究工作在民間音乐研究中是必要的，不过这只是其中的一部分，而不是全部。現在有些同志仅仅注意这方面的研究，而不注意思想情緒的研究与分析，是不全面的，确实是有害的。在分析的方法上，有些人也常常是离开內容，离开語言来分析，这样所得到的結論必然是純技术的，容易引导我們从形式方面去解決問題。

民間音乐中的乐曲形式問題，如果大家能从民間音乐本身出發，实事求是地进行分析，会發現許多独特的規律，如果能联系內容来研究，又是一个極有兴味的問題，內容極丰富的問題，可是有些人喜欢把这个問題变成一种枯燥的条文的背誦，把西洋音乐形

式奉为金科玉律，运用它来衡量中国民间音乐，结果不特是枯燥乏味，也不能说明中国民间音乐特有的规律。自然，另外也有一些年轻的同志，一听到有人谈形式问题，就会想到，这是一种纯技术研究，没有研究的必要，可是自己作起曲来，散漫无章。

乐曲形式问题，实质上是音乐组织问题，是一个非常重要的问题，如果你掌握了丰富的音乐语言，却不知如何组织，不仅浪费材料，而且达不到感动人的效果，犹如拙劣的建筑工程师，尽管他掌握了头等建筑器材，却不懂得建筑构图，无论如何也盖不出美的建筑物来。

民间歌曲的组织一般地说是极其简单的，但简单中却有其丰富的变化，是值得我們仔细研究的，为了节省篇幅，下面我只举几个例子。綏远有这样一首短歌“你走那天，刮了一陣風，提心吊胆，我不放心。”聪明的民歌作者將一句極簡單的曲調，予以重复，略加变化，处理成为上下兩句，情意却是無限深長，你看他用音是如何的經濟，这就显出了音乐形式所起的組織作用：

i	6		6	3·		3· 5	6 6		6	—	
你	走		那	天，		刮	了		一	陣	風，
i	6		6	3·		$\frac{3}{\text{上}}$ 5	6		$\frac{3}{\text{上}}$ 2	—	
提	心		吊	胆，		我	不		放		心。

我們不能不承認民歌作者——劳动人民——的卓越的組織才能，只具有一般技术修养的作曲者如果不嫌这首詞过于簡單不能