

陆仲任

LUZHONGREN

作品手稿选集

ZUOPIN SHOUGAO XUANJI

4

汪红珺 编

陆仲任

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

星海音乐学院中央财政支持地方高校发展专项资金支持项目
岭南音乐文化丛书系列

LUZHONGREN
陆仲任
作品手稿选集

ZUOPIN SHOUGAO XUANJI

4

汪红珺 编

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

广州

图书在版编目 (CIP) 数据

陆仲任作品手稿选集：全4册/汪红珺编. —广州：广东高等教育出版社，2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5361 - 5168 - 0

I. ①陆… II. ①汪… III. ①音乐 - 作品综合集 - 中国 - 现代
IV. ①J641

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 165930 号

广东高等教育出版社出版发行

地址：广州市天河区林和西横路

邮政编码：510500 电话：020 - 87553735

<http://www.gdgjs.com.cn>

广东信源彩色印务有限公司印刷

880 毫米 × 1 194 毫米 1/16 29.5 印张 934 千字 1 插页

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

定价：340.00 元 (全四册)

如发现印装质量问题，请与承印厂联系调换。

(版权所有 · 翻印必究)

陆仲任，摄于 2000 年

1995 年星海音乐周摄于广州星海园，左起：孟波、陆仲任、严金萱

摄于 2000 年 11 月
左起：汪红琚、陆仲任、汪红

2000 年 12 月 25 日星海音乐学院“岭南音乐文化展览馆”开幕当日

摄于 2000 年
左起：梁锐祥、周凯模、陆仲任、蔡松琦、崔国汉

摄于 2001 年 90 岁寿辰

摄于 2002 年小区花园

前言

陆仲任先生(1911—2011)是我国著名的作曲家、音乐教育家、音乐理论家,是广州音乐专科学校(星海音乐学院前身)筹备委员会主任、副校长,广州音乐学院(星海音乐学院前身)副院长(主管教学)、教授。

他,创作了中国第一部长篇有声动画电影音乐——《铁扇公主》^①,实现了中国从无声动画电影到有声动画电影的历史性跨越,开启了中国有声动画电影与音乐创作相结合的新篇章。

他,中国岭南专业音乐教育的开拓者,为创建广州音乐专科学校、广州音乐学院以及之后的教学、科研管理工作做出了巨大的贡献,为国家培养了大批优秀的音乐人才。

他,潜心中国民族音乐的研究及传承,以振兴与推广中华民族民间音乐文化为己任,使岭南音乐在这片土地上繁衍,生生不息。

他,出书立著,阐明其创作研究理念,出版了一批教材和理论著作,如《歌曲写作》^②《器乐曲写作》^③《中国民族民间音乐旋法研究》^④等。

最难能可贵的是,在繁重的教学与管理工作的之余,陆先生还创作出大量的音乐作品,范围涉及音乐的各种体裁,包括电影音乐、舞蹈音乐、管弦乐曲、钢琴曲、民族器乐曲、声乐曲等。2011年陆先生驾鹤西去,遗憾的是,由于陆先生的一生经历了多次战乱与各种政治运动,其手稿已丢失一部分,所以我们只能将其剩下的手稿真迹扫描并集结成册,公之于世,以铭记先生之功德,激励我辈继先生之路继续向前。

《陆仲任作品手稿选集》第一、二、三册以其创作的电影音乐为主,其中收录了《清宫秘史》《海誓》《山河泪》《春城花落》《大凉山恩仇记》《怒潮》《新红楼梦》《国魂》《春雷》等12部电影音乐乐谱,第三册的后半部分还收录了舞蹈音乐《红花舞》《阿细跳月》《海蚌姑娘和渔夫》;第四册收录了舞剧音乐《燎原火炬》,钢琴独奏曲《珍珠城》,《红棉花开》《花市漫步》等4首民族器乐曲,室内乐《忆》《南海渔歌》,管弦乐曲《晨》《岭南音诗》《朝鲜民歌组曲》等5首作品,《珠江大合唱》《万花丛》等12首声乐作品。

陆先生的音乐创作精炼简明,具有鲜明的画面感,大致可以概括为以下特点:

1. 注重音乐与画面的融合与对比。陆先生常通过音画同步,使音乐与画面的情绪一致,节奏相同,形成更为生动的“现实空间感”,如在《铁扇公主》(手稿虽已丢失,但庆幸的是,现今市面上仍可买到该音像作品,以供欣赏)第四分镜的“猪八戒把小米糕方块一个个叠起”的场景中,音乐的节奏与猪八戒的每一个动作是完全吻合的,生动地表现出猪八戒诙谐而滑稽的个性和形象。此外,他还通过音画对比,使音乐与画面的内容和情绪基本一致,只在力度、节奏等方面形成量的差别。如电影音乐《铁扇公主》第一分镜结束处就运用了音画对比,唐僧师徒4人走向远方渐渐消失时的配乐是以弦乐的长音为背景,之后由大管用弱力度奏出一个上行级进的由五声音阶构

① 动画片《铁扇公主》及其主题歌《取经歌》(1937),万籁鸣主绘,上海艺华公司出品。

② 《歌曲写作》(1974),广东省艺术学院音乐系理论作曲专业教材。

③ 《器乐曲写作》(1975),广东省艺术学院音乐系理论作曲专业教材。

④ 陆仲任.中国民族民间音乐旋法研究[M].上海:上海音乐学院出版社,2011.

成的固定音型，节奏与力度均发生了变化，接着由长笛在低音区用更弱的力度重复大管的音型，形象地描绘出唐僧师徒渐行渐远的场景。这里的音画对比是利用音色、力度、速度的量变来达成的。

2. 借鉴西方传统作曲技法，将众多的作曲技术融入中国民族的五声调式风格中。陆先生的音乐主题创作丰富多彩，常以运用各地民族民间音乐素材为基础，将音乐的形象性、艺术性与通俗性巧妙地融于一体，并兼顾音乐审美的夸张性和诙谐性。如广州人在春节期间有“逛花市”的传统习俗，在此民间素材的基础上，陆仲任创作了民族器乐曲《花市漫步》（广东音乐五重奏），该作品融入旋律变奏、对位等西方传统作曲技法。

而其电影音乐的曲式结构也是完全配合画面的需要，如段分性和间隔性的结构等，体现了他对传统曲式结构的继承与大胆创新。

建立在民族民间音乐基础上的、纵横交织的立体化音响思维。陆先生的作品带有典型民族风格的纵向交织，主要体现在和声织体保持在原汁原味的民族音调的基础上，同时又带有浓郁中国风的横向性思维，各声部线条交互运动产生纵横交织的立体化音响效果。

《陆仲任作品手稿选集》的出版，填补了我国早期电影音乐史的某些薄弱环节。21世纪多元化的时代背景向人们展示了一个涵盖广阔的研究范围，很多的作曲家开始追求独特的风格和独创的技术原则，然而如何在传统音乐中汲取“营养”、延续传统的同时，运用作曲技法对传统音乐的内容进行拓展，成为摆在中国作曲家面前的难题。陆仲任音乐作品的专项研究，对作曲家们的创作无疑起到了积极的影响和借鉴作用。

星海音乐学院
2014年9月

目 录

舞剧音乐	(1)
《燎原火炬》(选段)	(2)
钢琴独奏曲	(35)
珍珠城 ^① (舞剧选曲钢琴独奏)	(36)
民族器乐曲	(50)
红棉花开(广东音乐合奏)	(51)
花市漫步(广东音乐四重奏、五重奏)	(60)
阿细跳月(民乐合奏)	(69)
渔港灯火(民乐合奏)	(75)
室内乐	(82)
忆(弦乐四重奏 ^②)	(84)
南海渔歌(小提琴/长笛、钢琴、大提琴/大管,三重奏)	(155)
管弦乐曲	(159)
晨	(160)
朝鲜民歌组曲	(254)
岭南音诗(第一乐章)	(277)
咱们工人有力量	(348)

① 具体名称为“海底珍珠城舞剧音乐选曲(1982)”。

② 具体名称为“忆”(弦乐四重奏)。

掀起劳动竞赛新高潮（革命竞赛组曲）	(354)
-------------------------	-------

声乐作品	(372)
------------	-------

珠江大合唱（乐队总谱）	(373)
-------------------	-------

花城欢迎百灵鸟（大合唱）	(427)
--------------------	-------

万花丛（女高音独唱）	(434)
------------------	-------

花城颂（女声独唱）	(438)
-----------------	-------

渔家姑娘爱大海（女声合唱）	(445)
---------------------	-------

马口英雄赞	(447)
-------------	-------

山峡与奔流	(449)
-------------	-------

大地母亲	(452)
------------	-------

上白云山	(456)
------------	-------

三月之歌	(458)
------------	-------

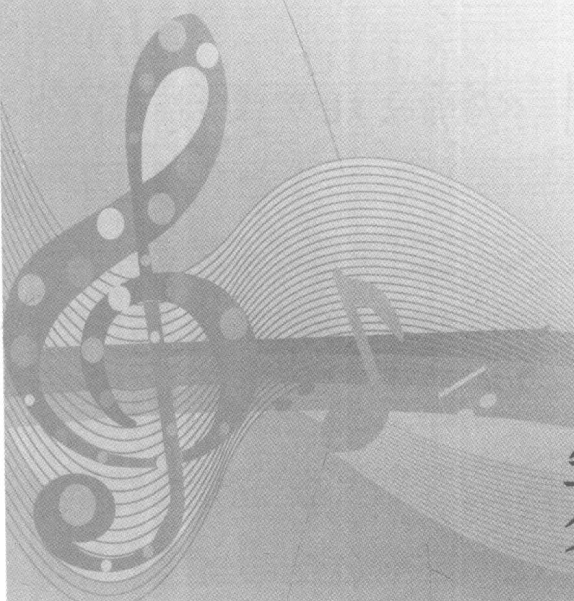
我们年青人	(459)
-------------	-------

祖国爱我，我爱祖国	(460)
-----------------	-------

附录一	(461)
-----------	-------

附录二	(463)
-----------	-------

后记	(465)
----------	-------

舞剧音乐

编者注：舞剧《燎原火炬》选段

Handwritten musical score for "The Red Blooded Youth" (《热血红心》). The score is written on ten staves, including parts for Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Fg.), Violin I (V1), Violin II (V2), Viola (Vla.), Cello (Cello), and Double Bass (C.B.). The music is in 4/4 time and features various dynamics (mf, sf, p, f) and tempo markings (渐快, 渐慢). The title "《热血红心》" is written in large characters at the top. The score includes a key signature change from one sharp to two sharps. The piece concludes with a double bar line and a final flourish.

Handwritten musical score for "The Song of the Lark" by Maurice Strakosky. The score is written on ten staves. The first staff has a circled "3" and a boxed "10". The second staff has a circled "4" and the word "快" (Allegretto). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like "mf", "sf", "pizz", and "arco". There are also some handwritten annotations in Chinese, including "突快" (Sudden Fast) and "渐快" (Ritardando).

2

Handwritten musical score for a string quartet, measures 15 to 20. The score is written on five staves. The key signature is one sharp (F#). The tempo/mood is marked "Moderato". The notation includes various string techniques such as *pizz* (pizzicato) and *arco* (arco). There are some corrections and markings in the lower staves, including a large diagonal line through the bottom two staves in measures 15-16.

Handwritten musical score for a string quartet, measures 25 to 30. The score is written on five staves. The key signature is one sharp (F#). The tempo/mood is marked "Moderato". The notation includes various string techniques such as *pizz* (pizzicato), *arco* (arco), and *tr* (trill). There are some corrections and markings in the lower staves, including a large diagonal line through the bottom two staves in measures 25-26.

Handwritten musical score, measures 30-35. The score is written on ten staves, with the first four staves grouped by a brace on the left. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings like *p* (piano). The key signature is one sharp (F#).

Handwritten musical score, measures 40-45. The score continues on ten staves, with the first four staves grouped by a brace on the left. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings like *mp* (mezzo-piano). The key signature is one sharp (F#).

4

Handwritten musical score, page 4. The score is written on ten staves. The first staff has a circled number 45. The music is in G major (one sharp) and 4/4 time. The notation includes various notes, rests, and dynamic markings such as *pp* (pianissimo). The score is handwritten and appears to be a draft.

Handwritten musical score, page 5. The score is written on ten staves. The first staff has a circled number 46. The music is in G major (one sharp) and 4/4 time. The notation includes various notes, rests, and dynamic markings such as *pp* (pianissimo). The score is handwritten and appears to be a draft. There is a large handwritten mark on the right side of the page, possibly a signature or a correction.

红头歌(1)

红头歌(2)

Handwritten musical score for the first system. It features multiple staves with notes, rests, and dynamic markings. The tempo is marked "Allegro" on the left. The score includes the characters "神道" (Shinto) written above the staves. There are also handwritten notes like "A6 C6" and "A6 C6 D6 F6". The notation is dense with many notes and rests, indicating a complex piece of music.

Handwritten musical score for the second system. It continues the piece with more staves and notes. The tempo is marked "Allegro" on the left. The score includes the characters "神道" (Shinto) written above the staves. There are also handwritten notes like "mp" and "p". The notation is dense with many notes and rests, indicating a complex piece of music.

6

(1) 记录

② 物板

5

6

FL.

ol

2

下子

TP

cor

T. 12

七

v1

 V_{11}

Vlu

V.C

c. 9

0.22

(piano)

Answer