

陆仲任

作品手稿选集

LUZHONGREN

ZUOPIN SHOUGAO XUANJI

1

汪红琚 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

陆仲任

LUZHONGREN

作品手稿选集

ZUOPIN SHOUGAO XUANJI

1

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

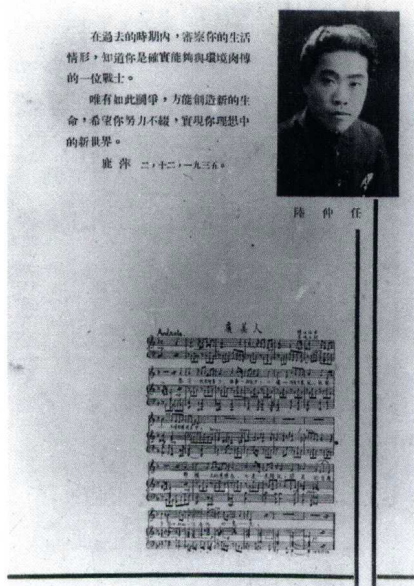
广东高等教育出版社出版发行
地址: 广州市天河区林和西横路
邮政编码: 510500 电话: 020 - 87553735
[http: //www. gdgjs. com. cn](http://www.gdgjs.com.cn)
广东信源彩色印务有限公司印刷

880 毫米 × 1 194 毫米 1/16 28.5 印张 902 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，1948 年摄于香港

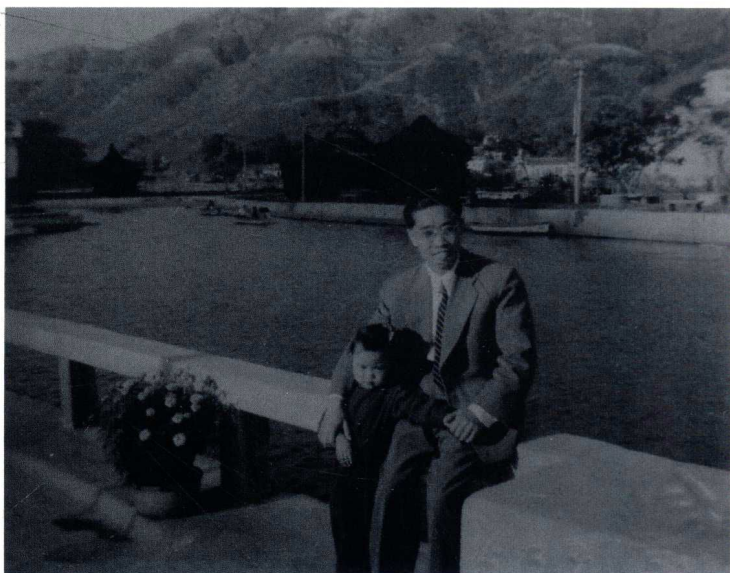
陆仲任 1935 年毕业于上海美专（音乐系）时的学生毕业册

1937 年摄于上海国立音专学生音乐会，陆仲任（倒数第二排右一）

陆仲任（左一）、沈大德（左二）、陈玄（右一）、汪容琛（右二）、程静子（右三），摄于 1948 年香港

陆仲任和女儿，摄于 1949 年香港

1949 年上海国立音专留港校友会成立留影
左一为陆仲任，前排左起女性第四位为汪容琛

韩肇强（左）、陆仲任（右），1950 年
摄于香港永华电影公司

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

电影音乐	(1)
清宫秘史乐谱	(2)
海誓配乐总谱	(139)
山河泪配乐总谱	(244)
春城花落配乐总谱	(347)
附录一	(445)
附录二	(447)
后记	(449)

电影音乐

The
Ashley File

REF. F.F.1

清宮秘史樂譜

飛音漫想

清宫秘史配乐乐器支配表

樂器 段落	String quartet	Flute 笛	箫	clainet	琵琶	二胡	Horn	錚	唢 呐	打 樂 器	Trumpet	銅 揚 琴	備 註
1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2	○	○	馬可	○	○	○	○	○	○	○	○	馬○	
3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
5	○	○	毛黃譚楊李王	○	○	馬	三切	○	○	○	○	○	
6	○	○	譚毛李王楊	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
10	○	○	譚毛李王黃	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
13	○	○	全 10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
14	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
17	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
22	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
26	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
27	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
32	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
33	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
35	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
37	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

清宫秘史 配音表

1.	原曲接至北京風景。	210尺
2.	大公主接如意上殿，选女上殿，光擲如意與隆裕后，后指漱	333尺
3.	光擲：返座，大公主賞荷包，珍妃勉强收受，低首止。	107尺
4.	大婚 A 儀仗。	47尺
5.	大婚 B 皇后花燭，珍妃花燭，光珍相戀，珍入房燭熄，窗外火燒止。	295尺
6.	珍歌後，光攜珍入同豫軒，至人對白前止。	38尺
7.	李發現太后落髮，藏入袖口，宮女送花，皇后進宮請安，至太后前跪訴止。	165尺
8.	太后大怒，同豫軒照相，瑾在機中發現珍妃倒影，二人對白止。	106尺
9.	正在拍照時，瑾忽發現太后進宮起，太后入，生定白“讓我照？”瑾行又止珍妃特寫止。	
10.	李喊“老佛爺起駕啦”後起，光珍對話，至該場完止。	68尺
11.	太后擲銀洋賞李起，李拾銀，珍貯錢，老母來又去，至珍瑾對白前止。	180尺
12.	光拍桌白“對日開戰”起，甲午戰過程。	41尺
13.	祖廟，光跪哭至該場完。	173尺
14.	勤政殿，大臣進謁名牌，召見，康進殿施礼至說白前止。	45尺
15.	光緒二十四年字幕	99尺
16.	同豫軒夜，珍妃候光緒，瑾來對白，光返，瑾珍上前請安止。	170尺
17.	光深夜批閱奏章，王商告密，光草詔，康問詔至對白前止。	138尺
18.	光擲玉璽於桌起，孫德進竊，光拉情去，珍草詔止。	
19.	李蓮英捲簾，光來批談，珍藏詔於竊，光擲竊與孫，李喚住孫，光珍面部特寫止。	90尺
20.	孫德攜竊出宮，楊崇義馬車，孫德飛馬趕路，入南協會館報信止。	351尺
21.	袁進宮，光交密諭令箭，袁退出閃電，至該場完。	90尺 + 112尺
22.	火車前袁凱特寫。	
23.	同豫軒夜珍妃跪禱，光焦等，監入報太后到，宮女入報，珍瑾出迎止。	245
24.	太后入宮，光母之穿戴，宮門大開，太后威怒面部特寫止。	50
25.	太后怒打珍妃耳光，珍被押入北三所，崔監退去，珍妃特寫止。	170
26.	李押光入瀛日，對白，李退去，光倚窗悵望止。	186
27.	庚子年字幕，義和團作法，出矢殺敵至該場完。	208
28.	光瀛日望月，北三所珍妃，光偷渡，李查夜，先行，至北三所前止。	192
29.	光抵北三所，柵門開啟，光珍團聚對白，王商來催起駕前止。	288 + 26
30.	王商催老起駕，光珍分別，珍送光，倚立柵門止。	117
31.	兵慌馬亂，太后沈裝逃難，鏡中面部特寫，宮妃上場作揖請安止。	96
32.	珍妃應召入宮，瑾珍惜別，珍行近太后作揖請安止。	125
33.	太后怒叱“把她押下去”起，珍退，光入宮向太后請安止。	255
34.	光行忽停，疑太后言非忠實，復回與太后對白，出宮，太后獨思，離去至景祺閣說白前止。	
35.	珍白“我自己去”起，跪禱祖先保佑皇上，光到處找珍，珍投井，光進入，布批投井，眾監拉扯，井底特攝止。	270 + 183
36.	光乘車行，突民對白，收受食品，監與民白，民等面部特寫止。	248
37.	光上車續行，漸速接劇終樂。	

預告片

(共長 7.142尺)

435尺

外加 288 + 201

預告片

時間4分50秒

1-90 1-60

43572

Flute
clarinet B $\flat$
pipa
Trumpet B $\flat$
1, 2, 3, 4
Violin I
Violin II
Viola
cello
Bass
Piano
Drum
Bell Gong

Moderato 1=90

清音协奏

Handwritten musical score for the first system, featuring multiple staves for various instruments. The notation includes notes, rests, and dynamic markings.

Instruments listed on the left:

- Flute
- Clarinet
- Piccolo
- Trumpet
- Violin
- Viola
- Cello
- Bass
- Ball
- Crang
- Drum
- Piano

Handwritten musical score for the second system, continuing the composition. The notation includes notes, rests, and dynamic markings.

Instruments listed on the left:

- T.
- Cl.
- Pi
- Trp.
- P.

A

战争场面，紧张气氛，新和图。

Handwritten musical score for a war scene. The score is divided into two systems by a vertical line. The first system includes a 'Chromatic' section. The second system includes a 'Drum' section with a note about the score.

Handwritten musical score for a war scene. The score is divided into two systems by a vertical line. The first system includes a 'Chromatic' section. The second system includes a 'Drum' section with a note about the score.

3

B

慢

Andante
北平城市郊外

Handwritten musical score for the first system. It consists of ten staves. The top two staves are empty. The third staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The fourth staff has a similar melodic line. The fifth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The sixth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The seventh staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The eighth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The ninth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The tenth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note.

Handwritten musical score for the second system. It consists of ten staves. The top two staves are empty. The third staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The fourth staff has a similar melodic line. The fifth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The sixth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The seventh staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The eighth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The ninth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note. The tenth staff has a melodic line starting with a quarter note, followed by a half note, and then a quarter note.

静 →

御書經御曲

小徳徳堂前, "天子公"

Handwritten musical score for the first system. It consists of ten staves. The first four staves are for vocal parts, and the remaining six are for instrumental parts. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. There are some handwritten annotations and a large 'C' in a box above the staves.

Handwritten musical score for the second system. It consists of ten staves. The first four staves are for vocal parts, and the remaining six are for instrumental parts. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. There are some handwritten annotations and a large 'C' in a box above the staves.