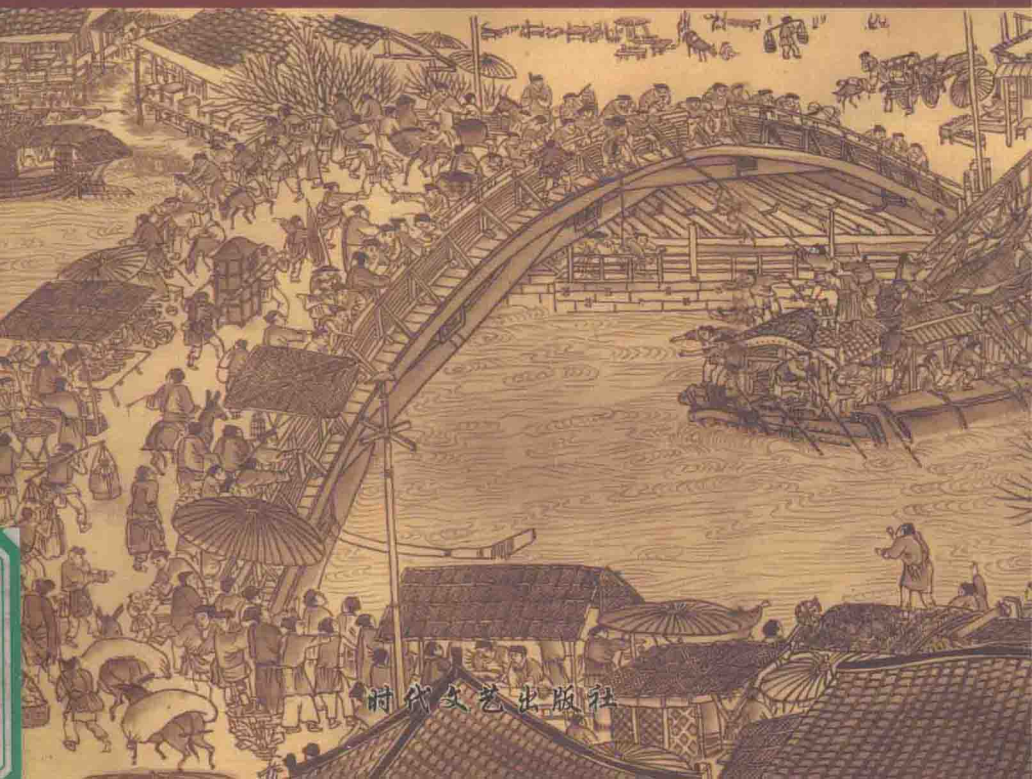

◎ 陈艳秋 [著]

浸染着历史与文化 印痕的音乐

——解读小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》

时代文艺出版社

(吉林艺术学院重点学科资助项目)

浸染着历史与文化印痕的音乐

——解读小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》

陈艳秋 著

时代文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

浸染着历史与文化印痕的音乐:解读小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》
/陈艳秋著.—长春:时代文艺出版社,2005.6
ISBN 7-5387-2015-4

I.浸… II.陈… III.小提琴—器乐曲—艺术评论—中国
IV.J622.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 055849 号

浸染着历史与文化印痕的音乐

——解读小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》

责任编辑	周淑华 姜淑华
出版	时代文艺出版社
地址	长春市人民大街 4646 号 邮编:130021
电话	总编办:5678564 发行科:5661077
E m a i l	benatg@mail.jl.cn
印刷	长春方圆印务有限公司
发行	时代文艺出版社
开本	880×1230 毫米 1/32
字数	160 千字
印张	6.75 印张
书号	ISBN 7-5387-2015-4
版次	2005 年 6 月第 1 版
印次	2005 年 6 月第 1 次印刷
印数	1-1 000 册
定价	28.00 元
版权所有	翻印必究

写在前面的评语 (代序)

这本书是吉林艺术学院音乐学专业中国近现代音乐史方向的研究生陈艳秋在其硕士论文的基础上加工形成的。作为一名硕士研究生,在完成两年的基础课程学习之后,仅用一年的时间,就完成了从选题、论证、资料的收集与梳理、论文框架的建构、以至到最后的成文。其间体现出作者在这一领域中抱定的学术探索热情,以及为此付出的精神劳作。勿庸讳言,作为一名硕士研究生,无论从知识结构、文化视野、学术阅历、乃至研究功力方面,在驾驭和把握《梁祝》这样一个有着历史文化深度和广泛社会影响力的作品所面临的巨大难度。尽管如此,作者仍穷尽心力,诚实地把自己尚不成熟的果实呈现在我们面前。

小提琴协奏曲《梁祝》问世以来,在近半个世纪的流传过程中,随着其艺术地位的确立,它的艺术价值也在不断地提升。然而,客观地讲,就《梁祝》作品而言,由于它所产生的特定历史年代以及作品本身所拥有的技术含量,它能为今天的音乐理论工作者所提供的认

识研究空间毕竟有限，正是在这种情势下，对它的研究势必将朝着文化解读的方向拓展，即一方面从音乐本体研究出发，另一方面深度开掘音乐作品背后所隐含的各种社会文化现象，以及超越音乐本体之上的那部分人文精神。在这本书中，作者实际已借助了历史学、文化人类学、社会学、传播学等学科的理论范式，来解读《梁祝》这部浸染着中国历史与文化印痕的经典之作。

深入探究《梁祝》作品厚重的文化内涵，不能不涉足孕育这部作品的母体——千百年来流传于民间，几乎家喻户晓的《梁祝》传说。《梁祝》传说作为中国传统文化的非物质形式的载体，其产生年代之久远，传播地域之广阔，影响范围之深远，足以彰显出中国传统文化的张力。我们看到，在全球经济一体化进程的推动下，世界上许多国家为了进一步强化和确立自身的文化地位，一方面在积极地推进相互间的文化交流和融合，另一方面，则在采取各种措施，不断地加大对本国传统文化的挖掘和保护的力度，而《梁祝》传说向联合国教科文组织申报“人类口头和非物质文化遗产”即是一种很好的文化保护行动。在这一宏观背景下，从整体方面展开对小提琴协奏曲《梁祝》的研究也就有着更深远的意义了。

在这本书中，作者尽可能地把目前国内各种媒体、包括互联网提供的与《梁祝》作品相关的背景资料汇总在一起，并从一种较为客观的视角中去进行审视和评

述，也许，这只是作者力所能及的做法。当然，一些问题也是显而易见的，如在占有较多资料的基础上，缺少对某些问题深层次的论述，各章之间内在的有机联系还不够紧密。此外，对关于“民族化”这一长期左右中国音乐创作的重要理论命题，也仅仅流于一般性的阐述。尽管如此，作者毕竟做了一件有意义、有价值的工作，而且，这项工作将会对作者今后的学术发展起到良好的奠基作用。在此，也真诚地祝愿作者能在中国音乐史研究方面不断地向更深、更广的领域掘进。

冯伯阳

2005年6月8日

目 录

写在前面的评语(代序)	1
第一章 《梁祝》作品的历史地位及影响	1
一、雅俗共赏:《梁祝》在国内的地位和影响	1
二、蝴蝶的爱情:《梁祝》在国际上的 地位和影响	6
第二章 《梁祝》传说的历史文化渊源及成因	12
一、追根溯源:《梁祝》传说的形成与演变	12
二、支流同源:《梁祝》传说的流传形式 及范围	41
三、古为今用:《梁祝》传说研究的 现存问题及动向	57
第三章 《梁祝》作品的创作背景及过程	69
一、珠联璧合:《梁祝》作品曲作者简介	69
二、好事多磨:《梁祝》作品诞生始末	79

第四章 对《梁祝》作品的剖析	102
一、洋为中用:《梁祝》作品中对西洋 音乐的借鉴	102
二、学术之争:关于《梁祝》作品曲式结构的 不同看法	126
三、娓娓道来:关于《梁祝》作品的 叙事性特征	141
第五章 关于《梁祝》作品的综合评论	153
一、古今相承:《梁祝》作品对民族化的弘扬	153
二、见仁见智:关于《梁祝》作品的相关评论	176
三、审美典范:《梁祝》作品的美学意义	193
主要参考文献	205

第一章 《梁祝》作品的历史地位及影响

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（以下简称《梁祝》）是中国音乐史上一部里程碑式的作品。它树立了交响音乐民族化的典范，为中国交响音乐的发展开启了道路，并为创作民族化的交响音乐积累了宝贵的经验。《梁祝》作品有着非常广泛的群众基础，被人们亲切地称为“我们自己的交响乐”，是中国人民最为熟悉和喜爱的管弦乐作品之一。这部作品不仅早已风靡国内，而且蜚声国际乐坛，成为中国民族音乐精神文化实质的代表。《梁祝》以其感人至深的爱情故事和优美动听的旋律，跨越了时空，拨动着人类共同的情感。这部作品还让中国人引以为自豪，世界乐坛经常把它与西方音乐名著《罗密欧与朱丽叶》相提并论，被人们誉为“东方的《罗密欧与朱丽叶》”。

一、雅俗共赏：《梁祝》在国内的地位和影响

1959年5月27日下午3时，小提琴协奏曲《梁山

伯与祝英台》在上海的“兰心大剧院”正式登上舞台，它那美妙清新的旋律征服了在场的观众，由此，我国音乐史上一部划时代的杰作诞生了。四十余年来，《梁祝》的魅力经久不衰，在音乐界一直受到高度的赞誉，被认为是“新中国音乐史上最杰出的小提琴协奏曲和最优秀的交响音乐作品之一”^①，“在当代管弦乐作品中居于突出地位”^②。半个世纪后的今天，人们仍将《梁祝》与管弦乐曲《红旗颂》、钢琴协奏曲《黄河》视为“老三篇”经典之作。《梁祝》之所以能够获得成功，最重要原因在于它受到了广大群众的热烈欢迎。多年来，《梁祝》一直是中国人民最喜爱的，上演概率最高的管弦乐作品。从影响范围及普及程度上看，在中国众多的管弦乐作品中，《梁祝》虽难称得上“一支独秀”，但却可谓是“艳冠群芳”。

四十多年前，《梁祝》在国内一经上演，即引起了强烈的反响。中央电视台随即播出了《梁祝》的全曲；新闻电影制片厂将其拍摄成纪录片；新华社发布了演出成功的消息；《人民日报》等报刊相继发表了评论文章。1960年的第三次文代会上，《梁祝》与其它一些杰出的文艺作品一起被誉为是“一个阶级、一个民族在艺术上

① 居其宏：《新中国音乐史》，湖南美术出版社，2002年11月第1版，第50页。

② 梁茂春：《中国当代音乐史》，北京广播学院出版社，1993年10月第1版，第167页。

走向成熟的标志。”《梁祝》自诞生之日起便声名鹊起，经历了几十年，那动听的旋律依然历久弥新。90年代初，在北京举行的“20世纪华人音乐经典”的评选中，《梁祝》在众多名曲中名列第一。20世纪末，在《音乐爱好者》杂志举办的“你最喜爱的中国音乐”的读者评选活动中，《梁祝》以压倒性的优势高居榜首。

此外，《梁祝》受欢迎的程度，从录音的版本之多和发行数量之大上也可可见一斑。据不完全统计，《梁祝》的录音版本多达数十种，最初录制密纹唱片的有俞丽拿和沈榕。其中，1960年录制的由俞丽拿担任独奏，陈燮阳指挥，上海交响乐团协奏的版本，在众多版本中占有很重要的地位。俞丽拿是《梁祝》的最初阐释者，很多人都是通过俞丽拿激情的演奏而被《梁祝》感染的，所以对这个版本怀有很深的感情。据不完全统计，俞丽拿的这个录音版本的发行量超过200万张。沈榕是当年《梁祝》首演的B角，她在60年代录制的版本不为世人人所熟悉，尔后曾再版过一次，但现在已不多见。除此之外，国内一些知名小提琴家也纷纷录制《梁祝》的录音，比较有代表性的录音有：盛中国担任独奏，谭利华指挥，由中央乐团协奏（中唱北京）窦君怡担任独奏，韩忠杰指挥，由中央乐团交响乐队协奏（PHILIPS 1985）；薛伟担任独奏，汤沐海指挥，由柏林电台交响乐团协奏（滚石 1990）；孔朝晖担任独奏，胡炳旭指挥，由中央乐团交响乐队协奏（HUGO 1990）；吕思清

担任独奏，陈燮阳指挥，由上海交响乐团协奏（MARCO POLO 1997）等。

在国内许多交响音乐会的演出曲目中，《梁祝》自然成为首选作品，它几乎成为上座率的保证。国内的小提琴家，只有成功演绎《梁祝》后才能得到广大群众的认可，俞丽拿、盛中国、吕思清等一些小提琴家的成名无疑和《梁祝》有着密切的关系。

小提琴协奏曲《梁祝》还被广泛移植到其它的乐器上进行演奏。何占豪首先于 20 世纪 80 年代，将《梁祝》改编成高胡协奏曲、琵琶协奏曲和古筝协奏曲。陈钢也将其改编成二胡协奏曲和钢琴协奏曲。除此之外，《梁祝》还被改编成了口琴协奏曲以及手风琴、吉他、扬琴、萨克斯、箫、锯琴、排笛、双电子琴等乐器的独奏曲。而且以《梁祝》传说为蓝本的电影、电视剧、动画片、舞台剧等，多以小提琴协奏曲《梁祝》为招牌曲。我国的花样滑冰名将陈露曾将《梁祝》作为运动生涯的绝唱，打动了国际评委及世界观众的心。

在香港和台湾，《梁祝》同样受到普遍而热烈的欢迎。1979 年 7 月，香港青年交响乐团携《梁祝》赴英伦三岛进行巡演，引起了强烈的反响。1979 年 10 月 23 日，香港的港艺交响乐团在新立戏院举行的“美妙的旋律”管弦音乐会上，《梁祝》被列为压轴节目。在著名的“香港音乐节”中，《梁祝》成为保留曲目。香港还出版了多种版本的《梁祝》录音，比较著名的有林克昌

领奏的版本和林克汉领奏的版本。2000年世纪之交，由香港电台第四台举办的投票选举一千年来的10支世界名曲活动中，《梁祝》榜上有名，其余的9支名曲全是来自欧洲国家。由于《梁祝》的成功，作者何占豪和陈钢在香港也享有很高的声誉，他们经常被香港的交响乐团和中乐团邀请参加演艺界的各种活动或创作新曲。

20世纪80年代，《梁祝》传入台湾，引起了巨大的轰动，一时好评如潮。台湾的《音乐与音响》等刊物发表了多篇关于《梁祝》的评论。1981年，台湾籍纽约大都会歌剧院女歌唱家邓玉萍在见到陈钢时讲，她在台湾时，轻信了当局的宣传，觉得大陆一团漆黑。可是听了《梁祝》后她却想，那么美丽的音乐，怎么可能产生在一个可怕的地方呢？她的一位美国朋友，本来是律师，在听了《梁祝》后，被东方艺术的魅力所打动，继而改学东方文化了。音乐是打破政治隔阂和偏见的良药，《梁祝》充分发挥了音乐的魅力，在优美的旋律中架起了沟通意识情感的桥梁。1988年5月1日，香港中乐团在台北国家音乐厅首次演出了何占豪改编的高胡协奏曲《梁祝》，风靡全场。当时的台湾政要人物蒋纬国听人说：“实在太美了，这是中国作曲家十分了不起的成就，值得我们骄傲。”80年代，台湾的唱片公司翻版出售《梁祝》，获得了很好的销量。90年代，台湾的滚石唱片公司投下巨资，邀请德国柏林电台交响乐团与多位国际音乐比赛的获奖者合作，以最新的数码科技录制《梁

祝》的唱片。1990年10月，俞丽拿成为新中国成立后第一位直接从大陆赴台湾演出的音乐家，她在台北的演出曾六次谢幕。演出之余，还为大学生举办了两场《梁祝》作品讲习会，掀起了一个《梁祝》热潮。

二、蝴蝶的爱情：《梁祝》在国际上的地位和影响

《梁祝》不仅在国内受到全国人民的普遍喜爱，在世界乐坛也同样受到广泛的欢迎。《梁祝》作为具有国际声誉的中国交响乐作品，已经成为中华民族文化的一种象征。《梁祝》还有一个极富有诗意的英文标题——Butterfly—loves，“蝴蝶的爱情”。

一位马来西亚的华人曾自豪地说：“凡是有太阳的地方就有华人，凡是有华人的地方就有《梁祝》。”70年代，一位美国记者在他的文章中写道：“《梁祝》彻底改变了我的‘中国是红色恐怖国家’的看法。”德国德雷斯頓乐团团长在听了《梁祝》后惊呼：“喔！好一部中国的《罗密欧与朱丽叶》，这样的音乐太美了。”世界级小提琴大师艾萨·斯特恩曾对《梁祝》赞叹不绝：“太好了，真美啊！”美国作家埃德加·斯诺听完《梁祝》后激动地说：“应该向全世界宣传中国有这样好的一部交响乐。”他向上海音乐学院要了《梁祝》的录音，表示要让他所有的朋友都欣赏到这部好作品。一位外国

音乐评论家认为:《梁祝》“在音乐中贯穿了自己民族的风格,并吸收了西方音乐的特点,这是真正伟大的艺术。”^① 美国著名的音乐评论家塞缪尔·阿普尔鲍姆在他的名著《世界著名弦乐艺术家谈演奏》一书中,称赞《梁祝》“是一部非常美妙的音乐作品”。

第一个演奏《梁祝》的海外乐团是前苏联的“莫斯科广播交响乐团”。1960年,刚在前苏联完成学业的上海指挥家曹鹏指挥了这场音乐会。前苏联和蒙古的乐团率先把《梁祝》录制成立体声唱片加以传播。1979年6月15日,加拿大温哥华交响乐团在奥芬大剧院举行“中国音乐演奏会”,《梁祝》受到热烈的赞扬。1979年秋季,新加坡举行了“《梁祝》协奏曲盛会”。1980年10月18日,美国波士顿交响乐团在波士顿的麻省理工学院的克瑞斯策礼堂演奏《梁祝》时,掀起了音乐会的高潮,当地的华侨激动得热泪盈眶,掌声、欢呼声一片。韩国著名女小提琴家郑京和由于将《梁祝》带进韩国,而成为《梁祝》的优秀演奏者和传播者。1980年,美国一个高水平的冰上芭蕾舞团在北京进行表演,著名的冰上芭蕾舞明星弗莱明小姐在压轴节目时身着透明美丽的蝴蝶衣,在《梁祝》音乐中翩翩起舞,博得全场雷鸣般的掌声。^② 1981年,《梁祝》在美国演出,参与演

① 烁渊:《化蝶》,《南方周末》,1999年5月28日。

② 迎耳:《邀您再听〈梁祝〉——访第九届政协委员、作曲家陈钢》,《民族团结》,1998年第4期,第28页。

出的均是白人演奏家，他们称，《梁祝》是他们演奏过的最好的作品之一。1987年春，《梁祝》的作者之一陈钢在法国巴黎指导了影片《花轿泪》的压轴场面——演奏钢琴协奏曲《梁祝》。在纽约纪念卡内基音乐厅成立100周年的音乐会上，也曾奏响了《梁祝》优美的旋律。^①1997年在美国华人庆祝香港回归的音乐会上，洛杉矶的碗形剧场内，万人云集一堂。在这个剧场72年历史中，从未有过中国人登台当主角。而这次上场的主要演员都是中国人，其中有杨丽萍的独舞，孔祥东的钢琴独奏以及吕思清担任独奏，洛杉矶交响乐团协奏的《梁祝》，音乐会盛况空前。目前，已有美国、德国、法国、新加坡、马来西亚、瑞典、挪威、芬兰、比利时、荷兰、意大利等几十个国家、地区，上百个外国乐团演奏过《梁祝》。《梁祝》成为在全球传播范围最广、影响力最大的中国音乐作品，称《梁祝》为中国文化，特别是中国音乐的象征，实不为过。

值得一提的是，《梁祝》能有今天的国际地位，与一位日本小提琴家作出的努力是分不开的，她就是西崎崇子——第一位灌录《梁祝》唱片的外国小提琴家。早在1978年，西崎崇子即携手林克昌指挥的日本名古屋爱乐乐团录制了《梁祝》的唱片。西崎崇子是日本最优秀的小提琴家之一，也是铃木教学法的创始人——铃木

^① 陈钢：《将缪斯的箭射向世界——回族作曲家陈钢自传》，向延声主编：《中国近现代音乐家传》，第543页。

进一的第一位高徒。西崎崇子在1964年的里凡特里特国际大奖赛中，仅次于依扎克·帕尔曼而获得第二名。1967年，她又取得了朱丽亚音乐学院协奏曲比赛的冠军。她灌录的莫扎特小提琴协奏曲、贝多芬小提琴奏鸣曲等，曾获国际乐评的击节赞赏，被誉为是最具代表性的演绎版本之一，并获得极有声望的企鹅丛书音乐手册的“三星”推介。西崎崇子深入研究中国民族文化，认真学习中国民族乐器的演奏技巧，她演奏的《梁祝》中国韵味纯正而浓厚，被专业人士称：听不出来是一个外国人拉的，像是一个中国人在演奏。西崎崇子前后共录有五个版本的《梁祝》，除了1978年的第一个版本，还有1982年与石信之指挥的日本群馬交响乐团合作的版本；1990年与甄健豪指挥的捷克电台交响乐团合作的版本；1992年与上海音乐学院交响乐团合作的版本；1992年与新加坡国立中乐团合作的版本。西崎崇子是目前录制《梁祝》版本最多的演奏家，因此有人说她是对《梁祝》最为痴情执着的外国人。西崎崇子灌录的《梁祝》唱片在香港和台湾两地获得多张金及白金唱片。她曾于1985年在北京联同中国交响乐团，1986年联同上海交响乐团演出《梁祝》，并作全国的电视转播。为感谢她对中国音乐的关心与热爱，表彰她多年来宣传、介绍中国音乐艺术和为促进中外音乐文化所作出的贡献，中国广州方面颁授给她“金提琴奖”。

就《梁祝》作品本身而言，其中所蕴含的民族特征