

上海文艺人才基金资助项目

音符外的话

陆在易音乐文集

陆在易 著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

4J1385

音符外的话

陆在易音乐文集

陆在易 著

图书在版编目 (CIP) 数据

音符外的话——陆在易音乐文集 / 陆在易著 - 上海: 上海音乐出版社,
2018.1

ISBN 978-7-5523-1495-3

I. 音… II. 陆… III. 音乐 - 文集 IV. J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 311027 号

书 名: 音符外的话——陆在易音乐文集

著 者: 陆在易

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 云昊泓

封面设计: 徐思娇

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海盛通时代印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 21.5 插页: 4 谱、文: 344 面

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,200 册

ISBN 978-7-5523-1495-3/J.1385

定价: 88.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

代序：写在“音符外的话”前面

陆在易

作曲家首先是用作品说话，我完全赞同这一说法。我曾在反映我创作心声的“断想”中写道：“有质量的音乐创作，从本质上说，即是一个音乐家长时期对社会、对人生、对现实生活深刻感悟化为自己艺术语言的体现。”我便是抱着这样的理念，走过数十年的创作生涯。

是出于历史对我的“眷顾”，抑或无意中的安排，我曾先后被戴上众多“头衔”。对这些“头衔”，我从未把它们看成是某种“地位”的象征或荣誉，而是一种确确实实的责任。了解我的人都知道，我有一个改不了的秉性——对什么都认真。正由于这种秉性，加之又受责任心驱使，我会在深深的思索中，自觉地在多种场合，或坦诚直言，或挥笔成文。我确信，这些所思所想、所言所写，都是由衷的和真诚的。因此，就像评论家们说我音乐作品的每个音符“是从心底里流出来的”一样，我这本文集中所有文字，也都是从心底里流出来的。

有一点需要说明：文集中收录的某些文章具有强烈的针对性，

是针对当时的情况写的。随着时间的推移，情况必然会发生变化，但我在收录此类文章时，除少数标题外仍原文照录，不作任何修改，为什么？因为这是历史。

衷心感谢能阅读我文集的读者，哪怕只耐心读我一篇！你的阅读，将会比赞赏我音乐作品更加使我高兴。

2016 年 6 月

目 录

代序：写在“音符外的话”前面

艺术思考

1. 关于音乐创作的“断想”选摘 / 3
2. 创作绝不是急就章 / 16
3. 关于上海职业管弦乐团逐渐萎缩的调查报告和由此引起的
几点思考 / 25
4. 合唱队+管弦乐队=“交响合唱”吗？ / 34
——兼谈近年来人们在音乐体裁概念上的混乱
5. 中国必须拥有数支高水准的职业合唱团 / 39
6. 从正在成为合唱普及的大国迈向合唱强国 / 50
7. 在中国合唱发展高峰论坛上的书面发言 / 58
8. 中国艺术歌曲创作之我见 / 61
9. 追求动听、追求个性、追求感人 / 69
——谈我的艺术歌曲创作
10. 呐喊与希望 / 85
——写在“陆在易作品音乐会”之后
11. 有关近年来我国合唱演唱艺术的五点看法 / 89
——在'09南湖合唱高峰论坛上的发言

人物春秋

12. 贺老——说真话的楷模 / 129
13. 缅怀一代宗师丁善德先生 / 131
14. 相差 0.03 分的故事 / 133
15. 写在《朱践耳交响曲集》出版之前 / 135
16. 这就是朱践耳先生 / 137
17. 中国的音乐巨人——朱践耳 / 139
18. 纪念桑桐先生 / 151
19. 在《黄准创作歌曲集》《黄准声乐作品精选》首发式上的讲话 / 154
20. 一位近似“传奇性”的人物——何占豪 / 156
21. 闵惠芬精神不朽 / 158
22. 一份难得而珍贵的合唱指挥教材 / 161
——写在《合唱指挥 12 讲》之前
23. 一位发展交响乐的功臣 / 163

直面音乐

24. 半个世纪的灿烂 / 167
——纪念“上海之春”创办 50 周年
25. 在中国交响乐发展论坛上的致词 / 177
26. 为“海上新梦”作品音乐会节目单所写“寄言”选 / 179
27. 为“圣卡罗杯”获奖音乐会节目单所写前言 / 183
28. 为《青少年民乐合奏曲集》系列乐谱所写序言 / 185
29. 二十年开拓，二十年耕耘 / 187
——贺上海音协钢琴考级 20 周年
30. 我与上海音乐出版社的难忘情结 / 189
31. 庆贺和疑虑 / 193
32. 在聆听“八秒”全国巡演无伴奏合唱音乐会后的现场讲话 / 196
33. 来自夏威夷的心灵歌唱 / 199
——写在《王千一合唱作品选》之前
34. 难忘母校上音附中 / 202
——写在迎接上音附中校庆 50 周年的喜庆日子里

艺术访谈

35. 陆在易谈“上海之春”和“布拉格之春” / 207
——访上海音乐家协会主席陆在易 / 姚红卫
36. 承前启后办好“上海之春” / 214
——访上海音乐家协会主席陆在易 / 姚臻
37. 感怀与期待（节选） / 221
——为2007年“上海之春”访上海音协主席陆在易 / 舒延
38. 要重视上海本土的音乐文化建设 / 229
——2007年“上海之春”音乐节访上海音协主席陆在易 / 胡凌虹

附录

39. 胸怀大爱的音乐诗人 / 237
——陆在易和他的声乐创作 / 居其宏
40. 文以载道 以文化人 / 255
——评《陆在易合唱曲集》（总谱）的艺术成就 / 卞祖善
41. 日久弥新：陆在易作品给我们的启示 / 270
——评《中国，我可爱的母亲——陆在易作品音乐会》 / 满新颖
42. 满溢的大爱情怀 / 274
——《中国，我可爱的母亲——陆在易作品音乐会》听后 / 张弦
43. 杜宇啼血歌土地 / 277
——评陆在易的艺术歌曲《我爱这土地》 / 邹彦
44. 混声合唱《雨后彩虹》探析 / 296
——兼评陆在易合唱作品的艺术特色 / 戴俊超
45. 绵绵乡土情 殷殷赤子心 / 321
——析艺术歌曲《桥》《家》《盼》 / 吴润霖
46. 合唱音乐创作的难得之作 / 328
——评陆在易的《中国，我可爱的母亲》 / 张楠

艺术思考

1. 关于音乐创作的“断想”选摘^①

2003 年

音乐创作是一项艰苦的个体精神劳动，需要完全沉下心来，不受任何干扰或诱惑，全身心地投入。

在艺术创作面前，真诚，始终是第一位的，容不得半点虚假。有质量的音乐创作，从本质上说，即是一个音乐家长时期对社会、对历史、对人生、对现实生活深刻感悟化为自己艺术语言的体现。

一个作曲家的全部创作生涯，最为难得和最可宝贵的大约莫过于在任何困难、任何环境下都能保持不懈的执著追求了，我能否做到呢？

写作品，在我看来，就好比是说话，因此，首先应是说真话，同时，你要把话说好。

^① 约从 2003 年 9 月中下旬起，我习惯于用文字记下一些对人生、艺术的“感悟”和对音乐创作的“断想”，这里刊载的只是其中很小一部分，均是首次发表。

急功近利，随波逐流，和对貌似“新颖”或某种“客观现实”的迁就，是音乐创作的大敌。创造并发扬自己鲜明的个性，在充满诱惑的世界里始终保持清醒的头脑和主见，这才是作曲家们所应当毕生坚持和努力的。

任何时候，我们都应热情地、由衷地欢迎和鼓励新作品的诞生，并提倡创作的多元化。但又须防止对有些新作品不切实际地“捧高”，反之，也不应予以一棍子打死。唯一科学的态度，便是实事求是。

贺老说得好：真正的音乐必将经得起时间的长期考验。^①

评论家的作用、专门家的作用，在任何时代，谁都无法替代。

我对自己所有的作品几乎没有一个是完全满意的。我这样说，绝不是口是心非或带半点“虚伪”，而是清醒的认识。如果我的某个作品能够实际达到我痴心追求完美（十分）中的八九分程度，那大约应算是我最好的作品了。

我在创作时，确实有一种旁人难以想象的韧劲。为了一种写

^① 贺绿汀先生曾为陆在易在第15届“上海之春”时举办的个人作品音乐会题词，这里所引用的是题词中最后一句话。

作手段的选择或处理，为了一乐句、半个乐句或更小片断的旋律进行，甚至为了一个音、一个和声，我会花上无数个时日去反复斟酌、推敲、修改，不达目的绝不罢休。有时好像感觉已经可以了，过数天、过数月，或许又会推翻重来。我的所有作品几乎都是这样写出来的。《我爱这土地》《中国，我可爱的母亲》即是最典型例子。

对待艺术，对待创作，我确实属于有些人所说的“完美主义者”，而这恰恰就是我时时的痛苦所在。

不管在怎样的情况下，我都将永远地保持真诚：对人的真诚，对艺术的真诚。

我多么想好好地写一部歌剧，一部舞剧和一部清唱剧啊！这一长期来的理想很可能没有希望实现了。

也许我的一生只做成了一件事——写了一点合唱作品和艺术歌曲。

可能我的作品只有一个优点，即：每个音符的的确确是从我的内心深处流出来的。

亨德尔说过：“假如我的音乐只能使人感到愉快，那我很遗

憾，我的目的是要使人们高尚起来。”^① 古人尚且如此，更何况有点责任心的今人呢！

对拿出来的作品须掂量一下：这个作品的质量对得起听众，对得起自己，对得起这个社会吗？

综观我的创作：我从不写应景作品，绝不想急功近利，绝不搞投机取巧，也绝不随波逐流。这在当今社会，绝对是吃亏的，但我不想改变。

我这人绝不可能“出大名”，我也从无有过此种愚蠢的想法。这首先当然是因为无大才；同时，是由于我数十年来所从事的主要创作领域；再就是因为我对创作“顶真”过分的固执秉性。

从某种意义上说，我不追求作品的量，而一直在追求作品的质。

从本质上说，搞艺术其实应是一种由衷的兴趣，一种真诚的奉献。如果把艺术完完全全地作为一种商品，完完全全地作为一种赚钱的途径或工具，那么，你搞出来的就不是艺术了。

^① 引自《音乐爱好者》1986年第2期。

上世纪八十年代初学习和成长起来的一批作曲家为中国音乐创作的发展做了从根本观念乃至技术手段的全面开拓性工作，中国作曲家的当代音乐作品在真正意义上走上世界乐坛，便是由这批作曲家开始的，因此，他们的贡献会在中国（华人）音乐发展史上留下重重的一笔。我时时注视着他们，并向他们学习。法国前总统密特朗曾说过（大意）：“我本人并不喜欢那样的东西（指以现代技法写下的音乐作品），但一个民族假如不允许探索，不允许实验，这个民族也就没希望了。”更何况这批作曲家在实践中也在不断地调整自己。但是，在多元化的创作时代，各人可以走各人的路。依我看来，在国内全民音乐素质较低的情况下，你总得考虑一点人们能否接受这一问题吧？你总得考虑一点接受的过程和设法让人们逐渐来喜欢我们的专业音乐，而不要一下子把人们拒之于门外吧？因此，现时的中国，我还是主张多一些一方面具有创新意识，格调较高，但语言、手法又尽可能地接近群众，尽可能地使多一点的人们喜欢或愿意欣赏的音乐作品为宜。从长远的战略眼光看，这样做也许对发展我国的音乐事业有利。当然，作品的价值高低，不应以接受者的多少为依据，而这与我前面所说的是两个问题。

音乐作品的二度创作太重要了。从某种意义上说，它将关系到作品的成败。

写声乐作品与写器乐作品的最大区别大概是两条：一是声乐作品是用“歌喉”去表现音乐的，这就要求作曲者懂得并去了解、掌握“歌喉”的特点与性能，就好比写器乐作品你还得首先学一点“乐器法”吧？更何况“歌喉”要远比一件乐器复杂得多。二是声乐作品大多是与语言结合在一起的（这里所指的是文字语言），而各个国家的语言又是和本国、本民族的历史、传统，以至于风土、人情、性格、气质等联系在一起的。而咱们民族的母语又是世界上最具特色、最具丰富表现力的语言，这就需要作曲者去研究它，掌握它。最起码也得知道一点四声关系、音节关系、语调、语气、逻辑重音等最基本的东西。我认为，不懂得和完全不重视语言的人是难以写好声乐作品的。

声乐作品最基本的是歌唱性，然后才是其他。当然你有时可以借用器乐的某些写法，甚至把“歌喉”近似或完全作为乐器那样使用，但最基本的仍是歌唱性。

除了歌唱性之外，当然还有朗诵性、说唱性、吟唱性……在近现代作品中，手法就更多了：音程的大跳、瞬息多变的节奏及作曲者想象和创造出的许许多多非常规的演唱方法。在合唱写作中，则有时纯粹作为一种人声音响来使用。上述那样的作品，基本不以旋律甚至情动人，而是用非常规的写法去表现或体现出某种抽象的意境或境界，它的表现形态往往是多种变化着的“音响”。但不论你

采用什么写法，一旦与语言相联系，就存在一个语言和你笔下音乐的关系问题。总而言之，声乐作品全然不顾语言是不行的。

一首歌曲的价值其实是很难用一个标准去衡量的。亿万人传唱，当然是一种价值——多数属功利价值；具有新的创意，艺术性又很强，十分完美，但不可能众人传唱，那就是欣赏价值和艺术价值；即使是那类纯粹探索性的作品，只要是有意义的探索，有意义的表现，也仍有它的价值——学术价值和探索价值。有时说不定他的探索是十分宝贵的。

从现今的我国国情实际出发，即使是艺术歌曲，我仍主张应多一些可唱性和可听性强一些的作品。

在中国当代“声乐型”作曲家中，我佩服施光南，他是一位歌唱大师；我佩服谷建芬，是她与王酩、王立平等一起，冲破了“假、大、空”等许多旧观念的束缚，在中国社会的转型期开创了一个崭新的抒情歌曲的新时代。她的歌通俗而又不“俗”，易唱、易学、易记，歌中往往带有一种不被人们察觉的、淡淡的、藏在内心深处的感人忧伤。我总觉得她有着一个与众不同的“谷建芬艺术王国”。但最使我敬佩的应是老作曲家瞿希贤了，她的歌是那样地朗朗上口、朴实自然，词与曲的结合是那样的天衣无缝——所有的音符与歌词仿佛已完完全全地融化成一体了。同时，她的