

上海大学音乐学院乐论丛书

王 勇 主编

有声有色

——左翼电影音乐的文化解读

王思思 著

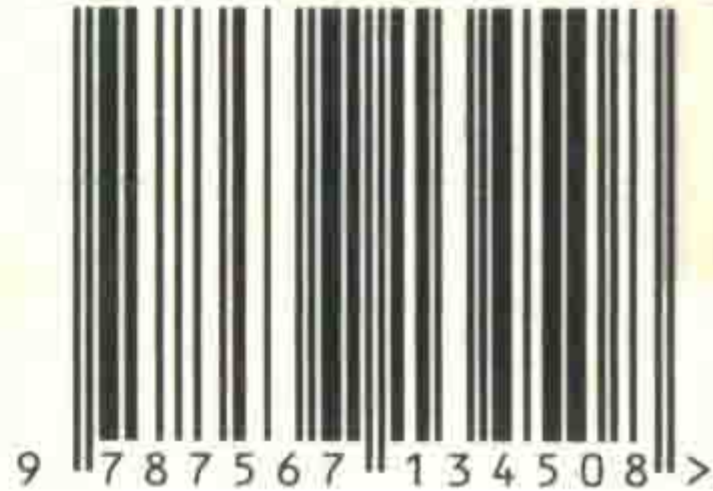
上海大学出版社

有声有色

——左翼电影音乐的文化解读

“阳光照耀我，歌声永不落。” 谨以此书献礼
新中国成立70周年，并纪念《义勇军进行曲》被
定为中华人民共和国国歌70周年。

ISBN 978-7-5671-3450-8

9 787567 134508 >

定价：36.00元

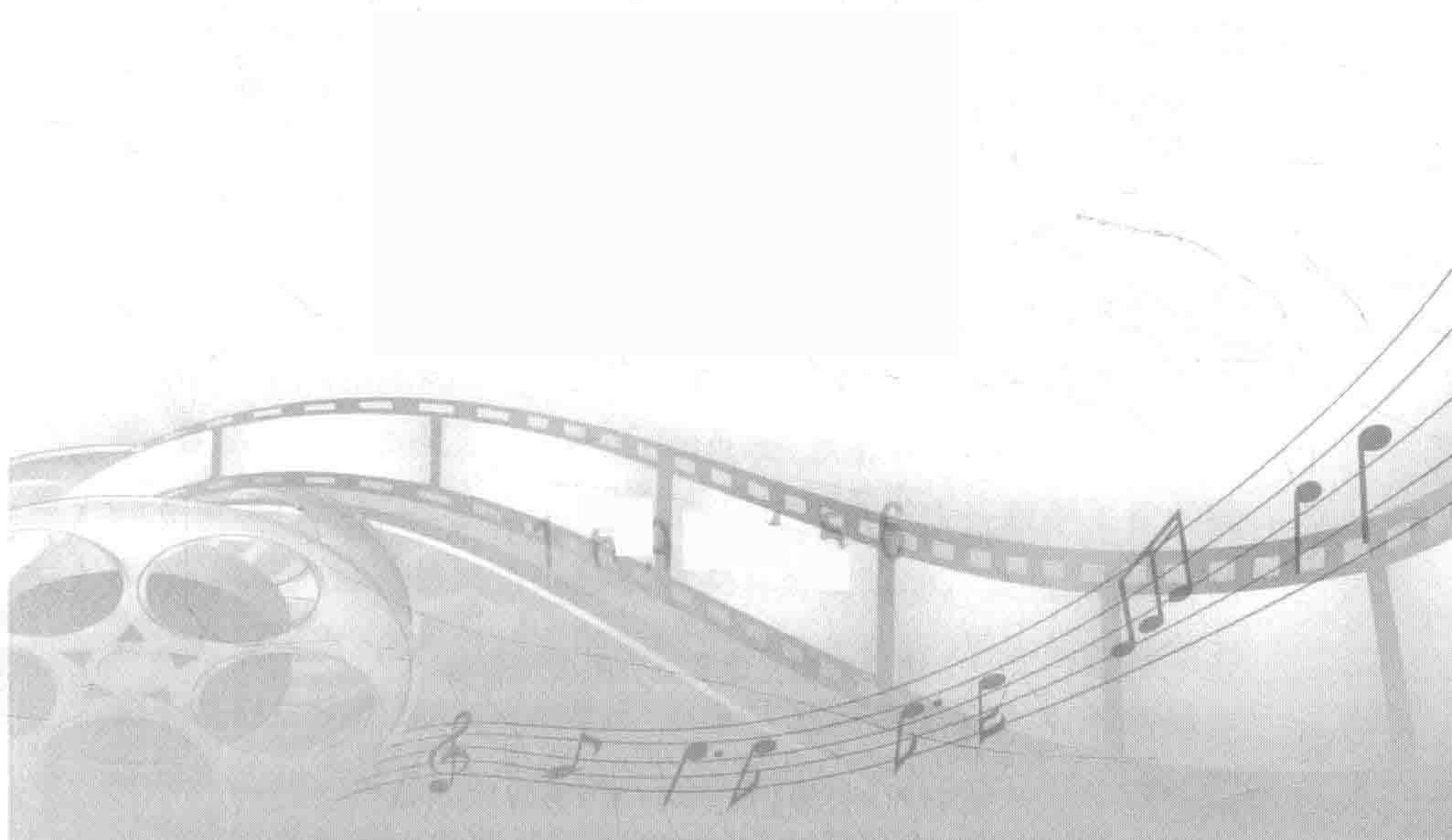
上海大学音乐学院乐论丛书

王 鱼 主编

有声有色

——左翼电影音乐的文化解读

王思思 著

上海大学出版社

·上海·

图书在版编目(CIP)数据

有声有色：左翼电影音乐的文化解读 / 王思思著.
—上海：上海大学出版社，2019.9
ISBN 978-7-5671-3450-8

I. ①有… II. ①王… III. ①左翼文化运动—电影音乐—研究 IV. ①J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 205114 号

责任编辑 傅玉芳 刘 强

封面设计 柯国富

技术编辑 金 鑫 钱宇坤

有声有色

——左翼电影音乐的文化解读

王思思 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shupress.cn> 发行热线 021-66135112)

出版人 戴骏豪

*

南京展望文化发展有限公司排版

江苏句容排印厂印刷 各地新华书店经销

开本 890 mm×1240 mm 1/32 印张 10 字数 233 千

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-3450-8/J·473 定价 36.00 元

作者简介

王思思，上海音乐学院声歌系本科、硕士，上海大学文学院中国近现代史博士。现任上海大学音乐学院声乐系讲师。上海大学“大国方略”系列课程之“时代音画”主讲教师。先后荣获全国高等艺术院校“中外歌剧比赛”金奖，中国音乐家协会第五届“神州唱响”杯全国高校声乐比赛教师组金奖，香港国际声乐公开赛总决赛公开组（艺术歌曲）金奖。曾多次受邀出访美国、法国、德国、爱尔兰以及中东国家多所世界著名高校交流演出，并参加俄罗斯“中国文化年”圣彼得堡交响乐团全国巡演。2012年，受邀前往法国巴黎艺术城进行短期交流并举办音乐会。曾多次在《南京大学学报》《当代电影》《音乐创作》等中文核心期刊发表论文；获上海市哲学社会科学规划课题一般项目、上海市教委优秀青年教师专项基金等；论文《德育教育中音乐素质培养新途径》获全国素质教育研究成果评比三等奖。

总序

王勇

上海大学作为上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学，入选国家教育部世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）学科建设高校。上海大学音乐学院是这座国际化大都市中最年轻的音乐艺术高等学府。2011年由国务院学位办批准建立上海大学“音乐与舞蹈学”硕士学位授权点。学院依靠综合性大学多学科的资源优势，“高起点、大视野、以全球化的理念培养新世纪的音乐艺术多元化人才”便成为我们的使命和愿景。

本着对学科的学术传统、国内外研究现状及发展态势的渴求，学院致力于培养学生具有宽阔的学术视野、较强的学术判断力和创造力，养成良好的学术规范和正确的人生观，具备开展有关演奏、教学与理论研究工作的综合能力，成为艺术（音乐）领域的基础与专业理论研究骨干人才。在不断积极建设与改进教学工作的同时，又重视对深入性的课题开展攻关与科研活动。诚然，现当代信息化高度发展，世界各地之间的距离被彼此拉近，学界的各种动态也不断以最快的速度在刷新，但要想实现在教书育人中不断地更新自身的知识储备，精准而深入的研究是必不可少的。

中国高等教育阶段的音乐理论体系，一直以来就是本着中西

兼顾、理论与技术实践共长的理念发展的。在这其中,中西音乐史学、中国传统音乐理论、历史与文本相结合的作曲理论等学科的设置,逐渐发展为音乐专业各方向学生学习的必要基础。伴随着学科建设的逐渐完善以及学理研究的不断细化,不但各学科在纵向深度、细节观照等方面发展迅速,且学科之间呈现出横向跨越的样态。总体上,宏观方面学科规律、导向型研究与细节的边角材料研究齐头并进。中国古代音乐史的断代、编年、乐律乐制、乐器、音乐思想等研究,近现代音乐史的历史书写与思潮研究,传统音乐的传承保护与样态发展研究,西方音乐史的作曲家与作品的深入化分析,表演技术理论的深化研究等成果,层出不穷。

正是基于这样的原因,上海大学音乐学院和上海大学出版社合作推出“艺典书系”与“学院乐论丛书”。“艺典书系”以解决实际教学中遇到的困难为导向,逐步构建、完善具有上海大学音乐学院特色的音乐教学体系,因此该书系以教材为主;“乐论丛书”将上海大学音乐学院具有高水平研究能力的教师的著作结集出版,不仅为教师们提供学术论著出版的平台,从一定程度上来说也是音乐学院教学成果和引进人才成果的集中呈现。更长远的目标是,为学生们在基础知识学习的前提下,提供更多的阅读空间,开阔视野,为更高层次的学习进行原始积累。

首批付梓的有刘捷的《声乐之我见》、王思思的《有声有色——左翼电影音乐的文化解读》、胡思思的《透视西方广告音乐》、张晓东的《开源·溯流·繁衍——汉唐时期弹拨类乐器的历史与流变述论》及我和钱乃荣教授、纪晓兰女士的《上海老歌(沪语版)》等。未来,在上海大学综合性院校的学科建设部署下,不同领域之间的跨学科研究与共建将为学术理论研究提供更大的研究视野与环境保护。总结整装再出发,期待更好的未来!

序 一

汪朝光

电影诞生在 19 世纪末,可谓各大艺术门类中最为晚近才出现的一门艺术,但却因其跃然银幕之上直观而生动的形象,造成其易为大众接受的欣赏特质,使其诞生后的发展极为迅速,不出很长时间,已成最为流行的艺术门类,并扩展到世界范围。

电影传入中国并成为大众喜闻乐见的艺术门类,时间与世界基本同步,至 20 世纪 20 年代,电影放映已在中国各大都市中流行,翻阅当时报纸的广告栏,便可知电影的受欢迎程度。由放映而制作,中国的国产电影业也在那个 20 年代迅速发展,并在产量上已然迈入世界前列。

电影是艺术,但是作为艺术的电影,与其他艺术形式的很大区别,在于其高度的综合性及其与工业和科技文明的高度融合。美术、音乐、舞蹈等艺术形式,都可以结合在电影的表现形式中,而电影诞生后,自无声到有声、自黑白到彩色,步步都与工业和科技文明的发展密切相关。从无声到有声,是电影发展史上划时代的进步,也是电影更为接近生活本来面目、更能凝练和反映生活本质的关键一步,音乐又在其中扮演着重要角色。音乐也是艺术的门类,音乐与电影,两种艺术形式的结合,发挥着一加一大于二的效果,

在烘托剧情气氛、反映角色个性、激荡观众心绪,甚而引导情节发展等方面,都起着独一无二的重要作用,

电影音乐在中国电影发展中起到的作用大体亦然,电影音乐的发展,进一步推动了中国电影的发展,提高了中国电影的艺术性和表现力,也使中国电影更具有对芸芸大众观影的吸引力,那些令观众耳熟能详的民歌小调或悠扬婉转的盈盈歌声,亲切随和动人,成为不少中国流行电影的标配,至今仍为观众所熟知所传唱。

但是,电影音乐在中国电影中所起的作用,绝不仅仅在于其艺术性,尤有进者,更在于其民族性、人民性、政治性。20世纪30年代中国有声电影全面兴起之时,也是中国电影发展的转折关头。日本帝国主义侵略东北,强占东北大片国土,民族危机空前严重,国内政治纷争,经济低迷,民众不满,社会动荡,一味强调电影之“梦幻”,在国土沦亡、民众困苦的现实映照下,显得有些缥缈,有些脱节。在这样的时代背景下,中国共产党领导的“左翼电影”运动尤如狂飙突起,唱出时代的强音,外发抵抗日本侵略之声,内置贫苦阶级反抗之力,从而引来社会的高度关注与观众的强烈反响,实为自然而然。音乐在“左翼电影”中所居的分量之重,无论其他,仅从电影《风云儿女》的主题歌《义勇军进行曲》成为日后中华人民共和国的国歌,便可知其一二。左翼电影音乐,反映出时代大背景之下,中华民族不畏任何外来强权的民族精神,底层民众不甘受辱受压、追求平等公正的人民情怀,同时,也以其能够口口传唱的流行通俗音调,表现出其民族性、人民性、政治性和艺术性的高度结合,也是中国电影音乐代代传承的成功范例。

尽管电影音乐在中国电影发展史上具有相当的重要性,左翼电影音乐更在左翼电影发展史、中国电影发展史、中国近代音乐史乃至中国近代社会史和政治史上都起着重要的作用,但是对于中

国电影音乐和左翼电影音乐的研究,却并不算多,尤其是能够结合音乐本身特性的研究更少。音乐研究,因其专业性而有一定的难度。能够看懂简谱已经不易,能够看懂五线谱更不易,再要在此基础上进行曲谱和调式的分析,确乎难上其难。所以,王思思博士在她的博士论文基础上修改订正而出版的《有声有色——左翼电影音乐的文化解读》便因此而有了学术的开拓性和创新性。

全书从中国电影音乐的发端论起,谈到作为西方舶来品的美国有声电影音乐和中国本土特色的都市新歌舞运动对中国早期电影音乐的影响,然后从左翼电影的兴起入手,着重由文化的角度,解读左翼电影音乐的方方面面,如群众性救亡歌咏活动的影响、左翼音乐组织的产生、左翼电影音乐的创作及其特点、国防电影与新电影音乐,等等,最后归结为新现实主义中国电影音乐创作体系的初步形成。其间穿插了对左翼电影音乐的主要创作者,如聂耳、冼星海、任光、贺绿汀、吕骥、田汉、安娥等浓墨重彩的论述,同时也介绍了那些爱国进步音乐家和早期音乐团体,如黎锦晖、黄自等及明月歌舞剧社、联华影业公司歌舞班等的贡献,体现了对历史发展客观进程的尊重。音乐的特质,不仅在于作词作曲的创作,歌唱者与演奏者的演绎同样重要,或者也可以称为二度创作。书中对此也有适当的篇幅予以论述,不仅是对那些当年的演员和歌者的论述,也包括对当年的演奏团体的论述,从而使对左翼电影音乐的论述更为全面且具体。

书中更具有特色的,是对左翼电影音乐欣赏的论述。其中谈到近代中国的传统音乐欣赏习惯、新音乐文化的影响以及大众音乐欣赏的时代主题,然后讨论了左翼电影运动对电影音乐欣赏的改造,尤其着重从感官欣赏、情感欣赏和理智欣赏三个不同而又有联系的层面,递进式地讨论了电影音乐的欣赏问题,不仅富有学理

性,而且也对音乐爱好者的音乐欣赏有启示意义。书中从音乐创作、音乐表演和音乐欣赏三个主题得出的相应结论,归结为左翼电影音乐实践的美学规律重构,也很有新意。

王思思硕士毕业于上海音乐学院,从事的是音乐学研究;博士毕业于上海大学,从事的是历史学研究。她的著作,遵循历史研究的规律和范式,史料丰富,引证充分,讲求逻辑,说理明晰。同时,结合她对音乐的研究和特长,在书中引用了不少乐谱,进行音乐学意义的谱式、调性、演唱分析,使本书在历史研究而外,又添音乐研究的特色。方法多样化,视角多样化,评价也多样化了,可谓历史研究和音乐研究融合的产物,表现为跨学科研究的特性,这是很值得鼓励的,也是新一代学者学有所长学有所成的表现。

总之,王思思的这部著作,对左翼电影音乐的缘起及其发展有全面的论述,对左翼电影音乐的特质及其意义有深入的分析,对左翼电影音乐的表现形式及其听众欣赏有独到的探讨,充分说明了电影音乐在电影艺术的整体发展和时代变革中敏锐的表现力和不可替代的重要作用,是中国电影史和中国电影音乐史研究的新成果,其出版可喜可贺!

王思思的著作出版,嘱我为序。说实话,我对电影史了解一二,然对电影音乐史,只能说知其然而不知其所以然,所以,看这部书稿,于我也是个学习的过程,并在学习之余,不揣浅陋,写下这些文字,权当作为有点年纪的学者为青年学者有创见的书稿出版鼓与呼吧!

2019年9月中秋

序二

方琼

声乐艺术学习者,更多的愿意上台演唱,而不是埋头伏案进行理论研究,所以,有人说:“搞声乐的人,理论功底薄弱,不能著书立说。”而王思思却是对“有人说”的颠覆,她不仅有上乘的演唱技巧,能够很好地运用歌唱演绎优秀的中华文化,而且还勤于学习、勤于思考、乐于研究,善于运用文学语言总结和创新音乐文化内涵,达到声乐艺术实践和理论研究的统一和平衡,可喜可贺!

王思思是我在上海音乐学院培养的第一个硕士研究生,从小学习声乐、极佳的嗓音天赋,使她在学习过程中找到了最好的音色和演唱表演的全面技巧,生动精准地演绎出作品的情绪和艺术境界,这是她所擅长的。但我希望她能在理论上再有所提高,在她读研二的那一年,我计划在上海大剧院举办“花样年华——电影老歌音乐会”,要求她为音乐会写文案,包括所有曲目的创作背景、艺术价值、社会影响以及不同表演家的版本分析,她完成得非常出色,使我发现她在理论研究上也颇有悟性。并且通过这次写作,在她自己的学位音乐会上,演唱《渔光曲》《渔家姑娘在海边》《我爱你中国》等电影歌曲的时候,表达变得更加生动,很具叙事性和故事性。我记得当时,著名的声乐教育家周小燕先生还对她的演唱给予了

很高的评价：“我觉得你唱《渔光曲》的时候，是丰满而全面的。”更令我欣喜的是，通过对电影老歌的研究，不仅仅在她的演唱上注入新的生命，而且成为她从事历史研究的最初动力，并为她的博士学位的研究生涯奠定了新的起点。

左翼电影音乐作为中国近代音乐史重要的一部分，与歌唱有着不解之缘。中国近代音乐创作技术、表演技巧都处于开创阶段，歌唱是左翼电影音乐中最重要的形式。“文学没人看了，电影没人看了，但歌曲还在唱。”然而，王思思在其博士生导师汪朝光教授指导下所撰写的《有声有色——左翼电影音乐的文化解读》一书，对左翼电影音乐的研究又不仅仅局限在“唱”上，而是对左翼电影音乐艺术实践的三个环节——音乐创作、音乐表演、音乐欣赏分别展开研究，进而阐述左翼电影音乐对当时社会生活、意识形态产生怎样重要的影响并如何重新建构独立的音乐审美规律，最终揭示了音乐(歌唱)在左翼电影运动发展中不可忽视的历史地位。

王思思在《有声有色——左翼电影音乐的文化解读》一书中，对30年代左翼电影音乐的研究，给新时代的电影和电影音乐工作者带来的三点启示：其一，电影音乐创作是主观精神和客观现实的结合。左翼作曲家的爱国主义精神，渗透于电影音乐创作之中，创造了主客观完美结合的优秀作品。其二，电影音乐表演要遵循“现实主义的二度创作”原则，从真实生活中汲取经验和灵感，才能演绎出深入人心的音乐形象。其三，音乐作品是时代的产物。电影音乐实践须与国家和时代发展大势相结合。这样的启示并不限于电影音乐的发展，对于中国现代声乐的发展也同样适用。

由此可见，我们培养声乐表演的实践者，同样要培养其理论研究的能力，这是相辅相成、相得益彰的。历史经验与理论知识对于音乐表演具有非凡的指导意义：声乐学习是一个复杂而漫长的过

程,唱得很棒,还要懂得选择作品,挖掘其精神,紧跟时代的浪潮;要懂得表现作品,从生活中汲取创作灵感;还要将其总结出来成为经验积累,将艺术实践从感性认识上升到理性认识。

声乐教育家周小燕先生曾说:“在声乐道路上走得最远的人一定是文化底蕴最深厚的。”我相信,王思思在艺术的道路上,在获得鲜花和掌声的同时,仍能够持之以恒、坚持不懈地进行学术研究,成为一名表演与理论研究兼备的人才。

前言

龚自珍说：“欲知大道，必先知史。”历史是一个民族、一个国家形成和发展及其兴衰的真实记录，是前人的各种知识、经验和智慧的总汇。纵观中国历史，近代史让人感到最为痛心，尤其是鸦片战争以后，中华民族陷入积贫积弱、任人宰割的悲剧状态。这段历史悲剧绝不能重演！本书以音乐为载体，带我们重回烽火连天的近代，体认中华民族身处水深火热却不屈奋斗的灵魂，致敬与时俱进、历久弥新的红色音乐文化！

爱国主义歌曲最早起于“学堂乐歌”，“学堂乐歌”是洋务派和维新派有意识地向青少年开展的音乐启蒙教育。随着农村经济的衰落和城市经济的逐步发展，广大人民群众在此起彼伏的反帝反封建斗争中，自发创作了许多反映时代和当时群众生活的新民歌。20世纪30年代，无论是中国传统音乐还是受西洋音乐影响的新音乐，都逐渐汇聚到了无产阶级领导的“新音乐运动”之中。与此同时，对于中国电影界同样具有里程碑意义。中国左翼剧作家联盟提出了向电影界进军的“最近行动纲领”，发动了中国电影界的“普罗·机诺”运动和布尔乔亚及封建倾向的斗争。这是长期以来一直远离新文学主潮的电影界首次与新文化运动链接。“新音乐运动”与中国电影界的“普罗·机诺”运动激情碰撞，结出了左翼电

影音乐这颗鲜艳的硕果。

左翼文化是中国红色文化的重要组成部分,左翼文化中的电影运动综合反映了左翼运动的文化成就,而电影中的音乐作为电影的重要组成部分,甚至使音乐运动获得了不依赖电影运动本身的独立生命。文学没人看了,电影没人看了,但歌曲还在唱。左翼电影音乐作为中国近代音乐史的一部分,对总结和发扬红色音乐文化具有不可替代的作用。另外,左翼文化时期,西方的音乐演奏形式与创作技术刚刚进入中国,那个时期电影音乐的创作与演奏都是一个开创时期,因此开展对左翼电影音乐的研究,对于研究中国近代音乐史也有着重要的意义。

本书结合历史、音乐、电影等资料与研究方法,希望能让读者诸君更多地了解 20 世纪 30 年代左翼电影音乐的创作、表演和背后的文化成因,重识以左翼电影音乐为发端的近代红色音乐文化主潮的时代影响,引发人们对红色音乐文化思想的继承和对当代电影音乐文化发展的思考。

《义勇军进行曲》作为最具代表的左翼电影歌曲,它不仅是中华儿女抗击侵略的战斗号角,同时也是无产阶级登上政治舞台的凯歌!正是因为有了反对帝国主义、反对封建主义这个与千百万人民、国家民族命运休戚相关的出发点,人们才会对当时的左翼电影音乐赋予难以想象的热忱和不同寻常的时代性。2019 年是中华人民共和国成立 70 周年,也是《义勇军进行曲》被确定为国歌 70 周年。

“阳光照耀我,歌声永不落。”谨以此书献礼新中国成立 70 周年,并纪念《义勇军进行曲》被定为中华人民共和国国歌 70 周年。

王思思

2019 年 1 月

目 录

绪论	001
一、概念界定及研究范围	001
二、研究重点与创新	004
三、研究史概述	006
四、研究视角与方法	022
第一章 中国早期电影音乐与左翼电影运动的结缘	024
第一节 西方舶来电影音乐的影响和中国电影音乐的起步	024
一、美国有声电影的影响	024
二、黎派中国新歌舞与联华歌舞班	028
三、中国电影音乐的都市现代性表现(左翼电影运动前)	033
第二节 救亡歌咏运动的兴起与左翼电影音乐的创作历程	038
一、群众性救亡歌咏活动的兴起与左翼音乐组织的建立	038
二、左翼电影音乐创作及特点	040