

杨瑞庆 选编

百年 百家 百歌

苏州大学出版社
Soochow University Press

杨瑞庆 选编

百年 百家 百歌

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目 (C I P) 数据

百年百家百歌 / 杨瑞庆选编. -- 苏州: 苏州大学出版社 2016.1

ISBN 978-7-5672-1508-5

I. ①百… II. ①杨… III. ①歌曲—中国—现代—选集 IV. ①J642

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第315800号

书 名: 百年百家百歌

主 编: 杨瑞庆

责任编辑: 洪少华

装帧设计: 吴 钰

出 版 人: 张建初

出版发行: 苏州大学出版社 (S o o c h o w U n i v e r s i t y P r e s s)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

印 刷: 苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-65225020

开 本: 787×1092 1/16 印张: 18 字数: 355千

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-1508-5

定 价: 35.00元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。

服务热线: 0512-65225020

前 言

中华民族能歌善唱,所以千百年来产生了大量的民歌。由于受当时历史条件的制约,难以记载,只能口传,处于自生自灭的状态。直到 20 世纪初新文化运动后,中国开始引进西学,推行了国外较为先进的记谱方法,学习了国外较为成熟的作曲技法,一些音乐先驱才尝试记谱、作曲,揭开了中国现代歌曲创作的序幕。

第一批创作歌曲当数诞生在 20 世纪初“新学”中的“学堂乐歌”,基本是根据外来的经典旋律填词而成,只有少量作品属于原创词曲。随后,创作队伍不断扩大,创作质量逐步提升。在一百年左右的发展历程中,积累起大量传唱不衰的优秀歌曲。现将一些作曲家的代表作择优汇编,可以成为一本大致反映中国歌曲旋律史的参考读物。

由于现代歌曲创作史已有百年之长,不妨利用这个吉祥的“百”字,选编一本《百年百家百歌》的新颖歌集——遴选出一百年来的一百位作曲大家以及他们的一百首歌曲。歌曲由歌词和旋律组成,为集中介绍音乐成就,本书只为作曲家树碑立传。

应该说,一百年中有名望的歌曲作家数不胜数,要挑选出一百位众望所归的歌曲大家并非易事。由于之前官方机构或民间组织都没有评选过,只得由编者根据掌握的资料来进行比较定夺了。主要以作曲家的成就及其作品在当今歌坛上的反响程度作为取舍标准。书中既有百年前的音乐前辈,也有百年后的音乐新秀;既有专业院团的作曲权威,也有业余领域的自学尖子。一定还有“遗珠”的可能,敬请谅解。本书只介绍大陆歌坛的创作收获,所以港台歌曲作者不在本书的介绍范围。

每位作曲家只能挑选一首歌曲入选,或是成名作,或是代表作,其他只能忍痛割爱了。大致按出生时间先生排序,但还有三位作曲家由于不知信息,只能排在最后,特此说明。

为提升歌集的收藏价值和参考价值,在每首作品前分别为每位作曲家编写了一段千字文给予介绍,包括照片、经历、成就等个人信息,以及所选歌曲的创作背景,这些材料来自有关辞书、网络、专著的摘录和汇编,特此说明。可能运用的材料中原来有误,或是作曲家已有新的工作变动,与实际情况有所出入,请予理解,并盼指正。对歌曲的一些评介属于编者的一得之见,限于篇幅,只作简评,仅供参考。

愿本书成为中国群英荟萃的百年歌坛的精品汇集,成为广大歌迷、作曲者、音乐教师的参考读物。

目 录

前 言	001
李叔同和《春游》	001
萧友梅和《问》	003
赵元任和《教我如何不想他》	005
青主和《我住长江头》	008
张寒晖和《松花江上》	011
贺绿汀和《游击队歌》	014
黄自和《玫瑰三愿》	017
冼星海和《保卫黄河》	019
刘雪庵和《长城谣》	021
聂耳和《义勇军进行曲》	023
劫夫和《我们走在大路上》	025
王洛宾和《在那遥远的地方》	027
时乐濛和《歌唱二郎山》	029
雷振邦和《花儿为什么这样红》	032
卢肃和《团结就是力量》	034
寄明和《我们是共产主义接班人》	036
王莘和《歌唱祖国》	039
郑律成和《八路军进行曲》	042
马可和《咱们工人有力量》	044
瞿希贤和《全世界无产者联合起来》	046

李焕之和《社会主义好》	050
刘炽和《我的祖国》	052
践耳和《唱支山歌给党听》	055
唐诤和《众手浇开幸福花》	058
晨耕和《我和班长》	060
曹火星和《没有共产党就没有新中国》	062
彦克和《骑马挎枪走天下》	064
罗宗贤和《岩口滴水》	068
黄准和《红色娘子军连歌》	071
龙飞和《太湖美》	073
生茂和《马儿啊,你慢些走》	075
王锡仁和《太阳最红,毛主席最亲》	079
吕远和《西沙,我可爱的家乡》	088
朱南溪和《中国,中国,鲜红的太阳永不落》	091
吕其明和《弹起我心爱的土琵琶》	093
姜春阳和《幸福在哪里》	096
郑秋枫和《我爱你,中国》	098
白诚仁和《小背篓》	101
尚德义和《千年的铁树开了花》	103
雷雨声和《光荣啊,中国共青团》	108
铁源和《在那桃花盛开的地方》	110
陶嘉舟和《船工号子》	112
秦咏诚和《我为祖国献石油》	115
田歌和《草原之夜》	118
羊鸣和《我爱祖国的蓝天》	120
王酩和《难忘今宵》	123
谷建芬和《年轻的朋友来相会》	125
傅庚辰和《映山红》	127
施万春和《沿着社会主义大道奔前方》	129

刘诗召和《爱的奉献》	132
金凤浩和《美丽的心灵》	135
张丕基和《乡恋》	138
施光南和《祝酒歌》	141
王立平和《枉凝眉》	144
王世光和《长江之歌》	146
王志信和《母亲河》	148
许镜清和《敢问路在何方》	151
陆在易和《祖国,慈祥的母亲》	154
陶思耀和《啊! 中国的土地》	156
赵季平和《断桥遗梦》	158
付林和《小螺号》	161
朱良镇和《两地曲》	163
刘锡津和《我爱你,塞北的雪》	166
孟庆云和《长城长》	169
姚明和《故乡是北京》	172
王祖皆、张卓娅和《小草》	176
王佑贵和《春天的故事》	178
颂今和《灞桥柳》	182
雷远生和《再见了,大别山》	185
雷蕾和《好人一生平安》	188
姚峰和《迎风飘扬的旗》	190
孟卫东和《同一首歌》	197
孟勇和《山寨素描》	202
徐沛东和《我热恋的故乡》	205
印青和《走进新时代》	208
李海鹰和《弯弯的月亮》	215
陈小奇和《涛声依旧》	217
士心和《说句心里话》	219

刘青和《人间第一情》	221
王原平和《山路十八弯》	223
毕晓世和《拥抱明天》	226
关峡和《为祖国干杯》	228
李昕和《好日子》	231
戚建波和《常回家看看》	234
张千一和《青藏高原》	236
崔健和《一无所有》	238
郭峰和《让世界充满爱》	240
卞留念和《今儿个高兴》	242
王晓峰和《超越梦想》	245
张宏光和《向天再借五百年》	247
浮克和《快乐老家》	249
李杰和《红旗飘飘》	252
三宝和《暗香》	255
李春波和《小芳》	257
小柯和《因为爱情》	259
汪峰和《飞得更高》	263
胡廷江和《春天的芭蕾》	266
张全复和《透过开满鲜花的月亮》	270
解承强和《一个真实的故事》	272
肖白和《举杯吧朋友》	275

李叔同和《春游》

李叔同(1880—1942),浙江平湖人,出身于天津大盐商家庭。青少年时就酷爱文化艺术,是一个擅长书画、篆刻、诗词、音乐的多面手。同时,他在教育、哲学、法学等方面也有较高造诣。

1898年入上海南洋公学求学,接触了先进的维新思想,在音乐先驱沈心工先生的影响下,决意投身到新学堂的音乐教育中,渐渐对“学堂乐歌”发生了浓厚的兴趣。1905年东渡日本留学,亲眼目睹日本的中小学中富有实效的音乐教育,当时虽然他主修美术,但对音乐创作情有独钟,对乐歌创作倾注了大量心血。开始时,他选用了流行于日本的欧美曲调及中国的传统器乐曲调进行填词,如《送别》(根据美国音乐家奥德威的《梦见家和母亲》填词)、《祖国歌》(根据民族器乐曲《老八板》填词)等。那年冬天,由李叔同发起,创办了中国第一本音乐刊物《音乐小杂志》,专登学堂乐歌,在日本编辑出版,然后运回国内发行,在中国的歌坛产生了深远的影响。虽然只编印了一期,却成为中国出版最早的音乐刊物。

1910年李叔同回国,他并没有从事绘画事业,却改行从事音乐普及工作。他对乐歌创作一如既往地热爱。1918年在杭州虎跑寺出家,法号弘一法师。李叔同一共创作了50多首乐歌,并且从填词过渡到独立作曲,《春游》《早秋》《留别》就是他创作歌曲中的佼佼者,其中《春游》是他创作曲库中影响最大的一首。

李叔同创作或填词的歌曲大多是爱国题材,文辞秀丽,意境深远,使他的“学堂乐歌”具有更高的艺术性,所以李叔同的歌曲是中国早期进行美育教育的启蒙教材,也因此引发了中国早期艺术歌曲的创作热潮。

《春游》是一首三声部的合唱曲,创作于1913年,已走过百年历程,至今还是童声合唱的保留曲目。由于李叔同留学时受到了西洋歌曲的影响,所以这首歌曲在旋法、结构方面都有西洋古典美的韵味。和声设计完全遵循西洋和声的进行法则,这是中国早期创作歌曲中的显著特点。

春 游

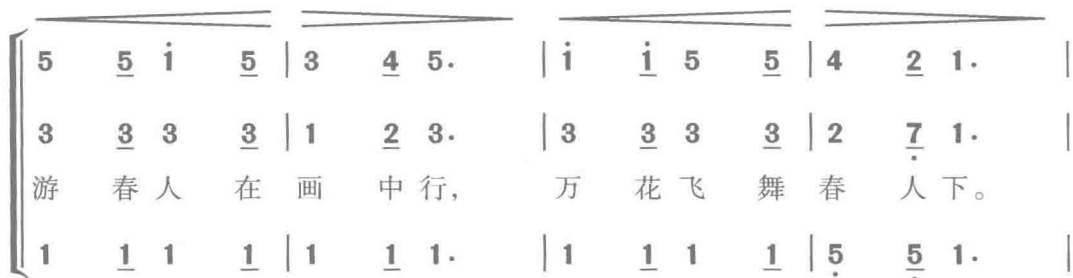
(合唱)

1 = $\flat E$ $\frac{6}{8}$

李叔同 词曲

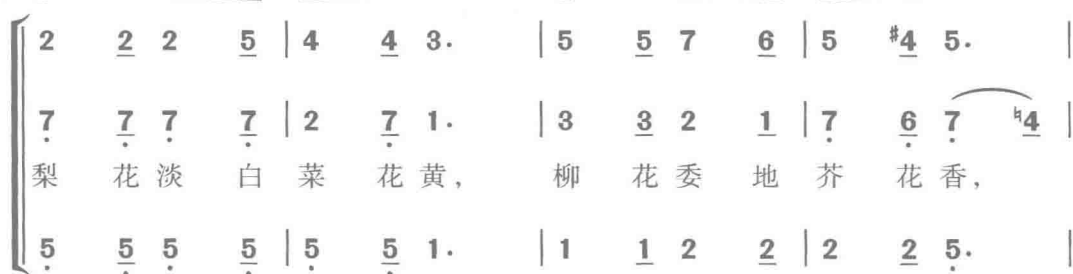
中板

mf

p

mp

mf

渐慢

萧友梅和《问》

萧友梅(1884—1940),广东中山人,曾先后留学日本、德国,专修音乐,1920年回国后致力于音乐教育,曾主持北京女子高等师范学校音乐科和北京大学音乐传习所的工作。直到1927年,在蔡元培的发起下,萧友梅主持创办了上海国立音乐院(后改名为国立上海音乐专科学校、上海音乐学院),这是我国正规专业音乐教育的开端。此后,他一直从事该校的管理和教学工作,为我国现代音乐教育呕心沥血,做出了重要贡献。在校期间,萧友梅编写过《风琴教科书》《钢琴教科书》《和声学》《普通乐学》等一批我国早期的音乐教材,填补了“本土音乐教材”的空白。

萧友梅不仅是一位杰出的音乐教育家、作曲家,还是一位名闻遐迩的政治家。当他1901年到日本留学时,还是一位风华正茂的热血青年,他信仰孙中山先生的民主思想。1906年,他在日本加入了孙中山先生组织的同盟会。由于他为人正直,又和孙中山是同乡,所以关系十分融洽。在多年的交往中,孙中山觉得萧友梅是一位可以信赖的人,对他器重有加。当1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统时,就任命萧友梅为总统府秘书,从此他们朝夕相处共商国是。只是后来萧友梅热爱音乐事业,而退出了政坛。

萧友梅在从事繁重教学工作的同时,还热爱歌曲创作。他以严谨的技法,深厚的情感,运用西方作曲理论写出了大批我国早期的艺术歌曲,如《问》《南飞之雁语》《落叶》《踏歌》《卿云歌》等,共计100首之多。其中的《问》(易韦斋词)是他的代表作,百年来盛唱不衰,深受美声歌手的喜爱。

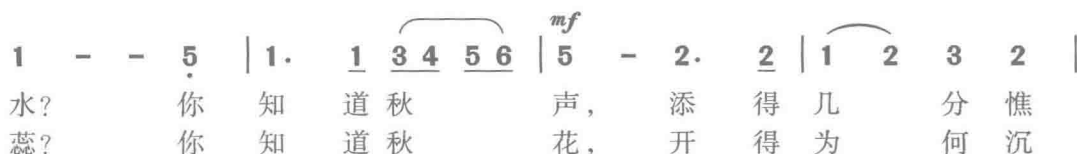
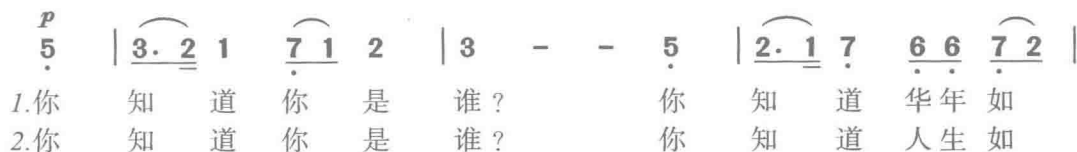
《问》写于20世纪20年代初,歌词反映出当时人们对国家沉沦、山河割裂的忧患,音调深沉,催人泪下。旋律的音域虽不宽,但运用了大调式、三连音、弱起乐句、变化模进等西洋手法,所以成为早期中国艺术歌曲的佳作之一。作者细致地在谱面上标出了力度记号,使歌曲在演唱时更加沁人心脾。

问 (独唱)

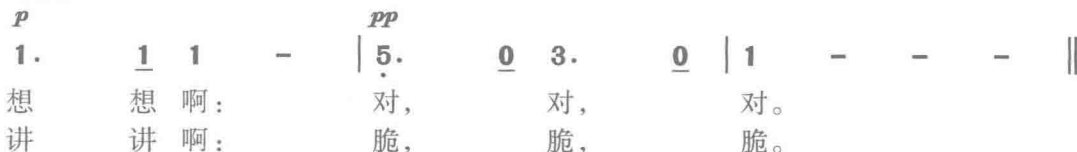
易韦斋词
萧友梅曲

1=G $\frac{4}{4}$

$\text{♩}=60$ 感慨

原速

赵元任和《教我如何不想他》

赵元任(1892—1982)，江苏武进(今常州)人。1910年留美攻读物理和哲学，由于从小受父母善吹笛、善唱曲的影响，课余还选修音乐，而且音韵学还是他的最爱。

1914年，赵元任获美国康奈尔大学理学学士学位。1918年获哈佛大学哲学博士学位。1920年回国任清华学校心理学及物理学教授。1921年再入哈佛大学研习语音学，继而任哈佛大学哲学系讲师、中文系教授。1925年6月应聘到清华国学学院担任导师，讲授“现代方言学”“中国音韵学”“普通语言学”等课程。1929年6月底被中央研究院聘为历史语言研究所研究员。1938年起在美国任教，教授中国现代语言和现代音乐学，成为世界闻名的文人。

1946年，国民党政府特邀赵元任回国出任南京中央大学校长，但赵元任不愿为国民政府效力而回电谢辞。1973年中美关系正常化后，赵元任终于回国探亲，受到周恩来总理的亲切接见，后接受了北京大学授予的名誉教授称号。

赵元任一生酷爱歌曲创作，1987年在上海音乐学院院长贺绿汀提议和推动下，由上海音乐出版社出版了五线谱版的《赵元任音乐作品全集》，收有歌曲83首、编配的合唱歌曲24首、编配的民歌19首。其中，歌曲《教我如何不想他》《卖布谣》《听雨》《老天爷》《海韵》等流传至今，特别是《教我如何不想他》这首歌曲一直成为音乐院校的教材及音乐会经常上演的曲目。

赵元任的歌曲作品音乐形象鲜明，格调清新，曲调优美，富于抒情性，既善于借鉴西洋技法，又不断探索和中国传统音乐的有机结合。他十分注意歌词声调和旋律音调相一致，使曲调既富有韵味，又有口语化，具有流畅上口的特点。

《教我如何不想他》(刘半农词)通过对云、风、月、水的描写，抒发了悠悠绵绵的思乡之情。这是一首多段体结构的歌曲，由于运用了较为新鲜的三拍子节奏和调性对比手法，还在五声性的民族旋法中糅合了和声小调的旋法，中西合璧，引人入胜。

教我如何不想他

(独唱)

刘半农 词
赵元任 曲

1=E $\frac{3}{4}$

中速 (1 3 | 5. 3 5 6 | 5 3 5 $\dot{1}$ | $\dot{3}$. 渐慢 2 $\dot{1}$ 6 | 5 -) 原速 3 |
天

5 - 3. 5 | 5 - 6 | 5 - - | 0 0 3 |
上 飘 着 些 微 云, 地

5 - 3. 5 | 5 - $\dot{1}$ 6 | 6 5 5 - | 0 0 5. 6 |
上 吹 着 些 微 风。 啊!

1. 3 5 3 | 5 - 5 5 | 3 5 6. 6 5 6 | $\dot{1}$. 3 2. 5 |
微 风 吹 动 了 我 头 发, 教 我

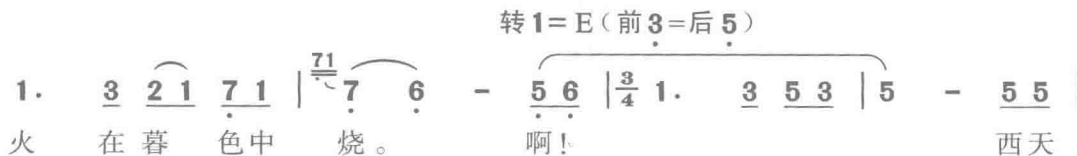
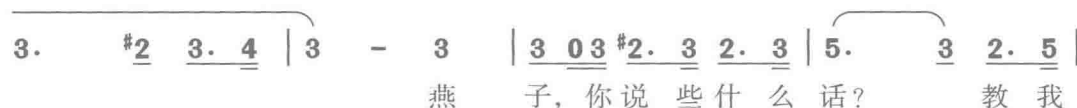
006 3 2 6 1 2. | 1 - (5. 6 | 1. 3 2 3 | 1 1 $\overset{>}{5}$ |
如 何 不 想 他?

渐慢 1. 6 5 6 | 1 -) 原速 6 2 | 1. 3 2 | 5. 3 5 |
月 光 恋 爱 着 海

(6 5 6 | 1 -)
1 - - | 0 0 3 | 1 - 2 | 5. 6 2 |
洋, 海 洋 恋 爱 着 月

(6 5 6 | 1 -)
1 - - | 0 5. 6 | 1. 3 5 3 | 5 - 5 5 |
光。 啊! 这 般

3 5 6 6 5 6 | $\dot{1}$. 3 2. $\dot{1}$ | 7 6 3 5 6. | 5 - (2 3 |
蜜 也 似 的 银 夜, 教 我 如 何 不 想 他?

青主和《我住长江头》

青主(1893—1959),广东惠阳人。青主为廖尚果的笔名。辛亥革命前在广东黄埔陆军小学堂上学。武昌起义时他曾参与武装行动。民国成立后,由于反清有功而被广东政府派遣德国留学,入柏林大学法学系深造,同时兼修钢琴和作曲理论。1920年获法学博士学位。

青主1922年回国,在广东大元帅府大理院(即最高法院)中任职,后任黄埔军校校长办公厅秘书。北伐战争时期先后任国民革命军总政治部秘书、广东法官学校校务委员会副主席和国民革命军第四军政治部主任。1927年12月广州起义失败后,他被国民党政府通缉,只得改名“青主”,从事音

乐活动。

1928年,青主在上海经营一家以出版乐谱为主的书店,在此期间出版了他的歌曲作品《我住长江头》《大江东去》等。他爱好为经典古诗词谱曲,所以他的创作歌曲大多格调高雅。1929年,他应萧友梅之邀,任上海国立音乐专科学校的作曲教授,并担任校刊《乐艺》的主编,曾在《乐艺》上发表了他的译著及作品60多件。他还编写出版了两本音乐美学著作《乐话》和《音乐通论》,以及歌曲集《音境》等。青主不但自己是一位著名的音乐理论家,而且其弟廖辅叔也受到影响,后来成为赫赫有名的音乐理论家。1934年后,他基本脱离了音乐界,以教书终老,曾先后在同济大学、复旦大学及南京大学教授德语。

青主的歌曲创作取法于“歌曲之王”舒伯特,讲究曲式的严谨和字调的协和。为此,他曾写过《作曲和填曲》一文,阐述他的作曲观点,并在创作中生动体现。

歌曲《我住长江头》是青主歌曲中的一首佳作。全曲以流畅动听的民族色彩音调,刻画了恋人之间的坚贞信念和高尚情操,是一首意境深远的抒情歌曲。节奏虽然单调,自始至终都是一字一音的相同节奏型,由于旋律曲折跌宕,而且每个乐句后都有小间奏作补充,犹似长江中的浪花涌动,别有情趣。而且歌曲的音区布局很有章法,因此深受抒情歌手的欢迎。