

通识教育课教材

中国古代诗词音乐欣赏

王朝相 丁中林 编著

 华中师范大学出版社

中国古代诗词音乐欣赏

王朝相 编 著
丁中林

中国古代诗词音乐欣赏

华中师范大学出版社

2008年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

中国古代诗词音乐欣赏/王朝相,丁中林 编著

—武汉:华中师范大学出版社,2008.9

(华大博雅·通识课系列教材)

ISBN 978-7-5622-3765-5

I. 中… II. ①王…②丁… III. ①诗词—文学欣赏—中国—古代—高等学校—教材 ②音乐欣赏—中国—古代—高等学校—教材 IV. I207.2 J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 137975 号

中国古代诗词音乐欣赏

作者:王朝相 丁中林◎

责任编辑:刘晓嘉

责任校对:罗 艺

封面设计:甘 英

编辑室:第五编辑室

电话:027-67867364

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863426(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccupress.com> 电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:湖北新华印务股份有限公司

督印:章光琼

字数:176 千字

开本:787mm×960mm 1/16

印张:9.25

版次:2008 年 9 月第 1 版

印次:2008 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—2 000

定价:24.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

引 言

古诗词艺术歌曲是中国的古典诗词与音乐相结合的一种声乐体裁,音乐能直接唤起情感,主要从情绪上影响听众的精神世界;诗歌是通过诗美意象从感情上拨动读者的心弦。

《乐记·乐本》篇中说:“其本在于人心之感于物也。”正因为这样,古诗词艺术歌曲“是故其衰心感者,其声噍以杀;其乐心感者,其声啍以缓;其喜心感者,其声发以散;其怒心感者,其声粗以厉;其敬心感者,其声直以廉;其爱心感者,其声和以柔”。音乐和有意义的诗的语言结合起来,表达的思想感情就会更加明确。如唐代诗人贺知章在《回乡偶书》中的句子:

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来。

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

第一首是描写诗人刚回家的情景;第二首是诗人到家后对家乡人事变化的感叹。音乐家把这两首诗连成一体,谱上曲子,给它插上音乐的翅膀,充分地把一个久别故乡的游子在重返家园时那种既亲切又生疏、既悲哀又欣喜以及感慨物是人非、世事沧桑的心情,表现得淋漓尽致。

为了弘扬祖国的文化传统,提高青年学生的文化素质,陶冶人民群众的高尚情操,我们选取部分配有音乐的古典诗词歌曲,同时加以解读赏析,这样可以感知古诗词作者们的爱国热情、喜怒哀乐,同时也可体验他们对人生和对世事的思考。

王朝相 丁中林
二〇〇八年四月

目 录

关雎	1
迢迢牵牛星	6
长相思	8
江南	10
十五从军征	12
短歌行	14
衡阳八景	18
敕勒歌	21
送杜少府之任蜀州	24
回乡偶书	27
春晓	30
登鹳雀楼	33
从军行	35
关山月	38
下江陵,望庐山瀑布	40
春思	42
送孟浩然之广陵	45
望天门山	48
静夜思	50
子夜吴歌	52
金陵酒肆留别	55
清平调	57
忆秦娥	59
渭城曲	62
黄鹤楼	65
前出塞	68

江南逢李龟年	71
春夜喜雨	74
游子吟	77
忆江南	80
竹枝词	82
浪淘沙	84
粒粒皆辛苦	86
清明	88
别亦难	90
虞美人	93
独上西楼	96
浪淘沙	99
梅花	102
水调歌头	104
定风波	107
江城子	109
但愿人长久	113
夏日绝句	116
小重山	119
钗头凤	122
游山西村	126
南乡子	128
赤日炎炎似火烧	131
唤天地	134
要留清白在人间	137
滚滚长江东逝水	139
后记	142

关 雎

1=F $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

《诗经·周南》

轻盈地

雷雨声 曲

($\dot{6}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{6}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{6}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ | 5 - | 5 $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ |

5 $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\sharp 4$ | 3 - | 3 $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ | 2 2 2 2 |

2 3 5 3 5 3 2 | 1 1 1 1 | 1 3 5 2 3 2 1 | $\dot{6}$ $\dot{6}$ 0 1 2 | $\dot{6}$ $\dot{6}$ 0 $\dot{1}$ $\dot{2}$ |

$\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ | $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ | $\dot{5}$ $\dot{7}$ $\dot{6}$ $\sharp 4$ | 3 - | 3 $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{2}$ |

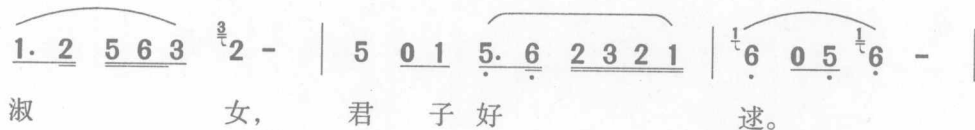
$\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 $\dot{6}$ $\dot{7}$ | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ 0 $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{7}$ | $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ 0 $\dot{6}$ $\dot{5}$ $\dot{7}$) |

$\dot{6}$ $\dot{6}$ 0 $\dot{5}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ | $\dot{6}$ 5 $\dot{3}$ $\dot{5}$ $\dot{6}$ 0 $\dot{5}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ - |

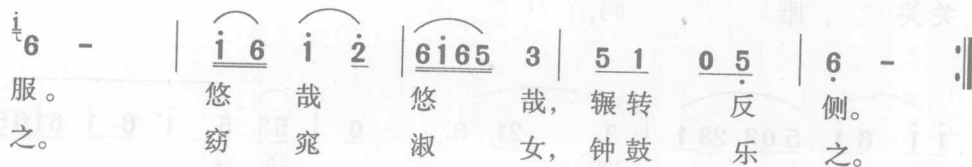
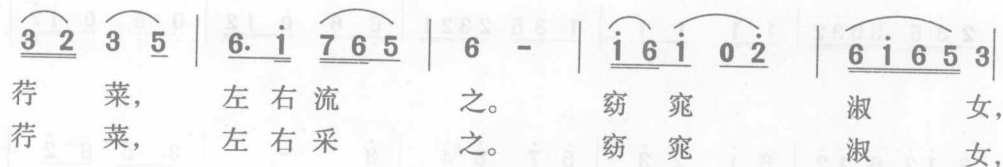
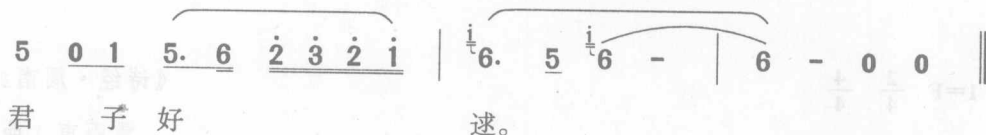
关关 雎 鸠，

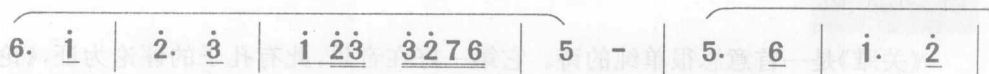
$\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ 0 $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{1}$ | 3. $\dot{2}$ $\dot{1}$ 3. 0 | $\dot{5}$ $\dot{3}$ 5 $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ $\dot{5}$ |

在河 之 洲。 窈 窕

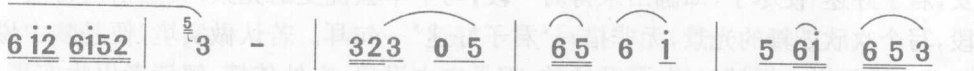

结束句

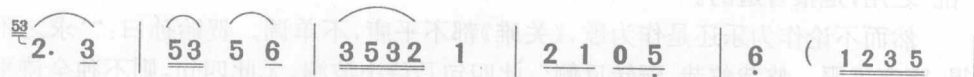

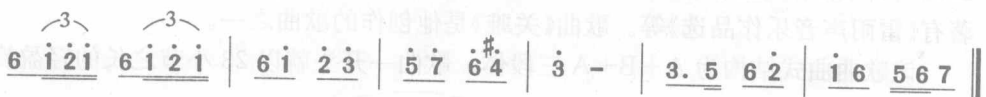
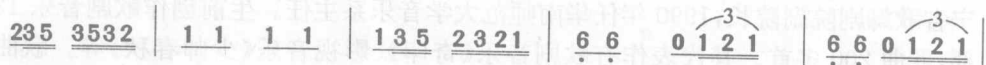
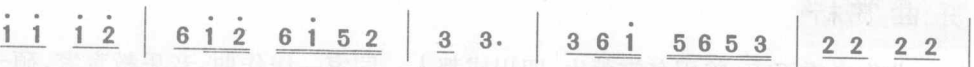
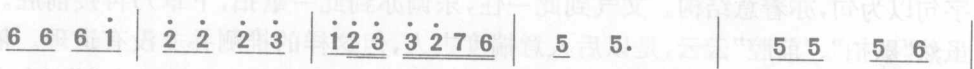
啊 啊

参差 荇菜， 左右芼

之， 窈窕淑女， 钟鼓乐之。

DS

诗词赏析

《关雎》是一首意思很单纯的诗。它第一好在音乐，此有孔子的评论为证，《论语·泰伯》：“师挚之始，《关雎》之乱，洋洋乎盈耳哉。”乱，便是音乐结束时候的合奏。它第二好在意思。《关雎》不是实写，而是虚拟。戴君恩说：“此诗只‘窈窕淑女，君子好逑’便尽了，却翻出未得时一段，写个牢骚忧受的光景；又翻出已得时一段，写个欢欣鼓舞的光景，无非描写‘君子好逑’一句耳。若认做实境，便是梦中说梦。”牛运震说：“辗转反侧，琴瑟钟鼓，都是空中设想，空处传情，解诗者以为实事，失之矣。”都是有得之见。《诗》写男女之情，多用虚拟，即所谓“思之境”，而《关雎》一篇最是恬静温和，而且有首有尾，尤其有一个完满的结局，作为乐歌，它被派作“乱”之用，是很合适的。

然而不论作为乐还是作为歌，《关雎》都不平庸，不单调。贺贻孙曰：“‘求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧’，此四句乃诗中波澜，无此四句，则不独全诗平叠直叙无复曲折，抑且音节短促急弦紧调，何以被诸管弦乎。忽于‘窈窕淑女’前后四叠之间插此四句，遂觉满篇悠衍生动矣。”邓翔曰：“得此一折，文势便不平衍，下文‘友之’‘乐之’乃更沉至有味。‘悠哉悠哉’，叠二字句以为句，‘辗转反侧’，合四字句以为句，亦着意结构。文气到此一住，乐调亦到此一歇拍，下章乃再接前腔。”虽然“歇拍”、“前腔”云云，是以后人意揣度古人，但这样的推测并非没有道理。依此说，则《关雎》自然不属即口吟唱之作，而是经由一番思索安排的功夫“作”出来的。其实也可以说，“诗三百”，莫不如是。

乐曲赏析

曲作者雷雨声，曾用名雷蓉生，四川成都人。国家一级作曲，音乐教育家，硕士研究生导师，教授，中国音乐家协会及中国电影音乐学会理事。1953年考入鲁迅文艺学院（沈阳音乐学院前身），1956年研究生班毕业后留校任教，1984年调任辽宁省歌舞剧院副院长，1990年任华南师范大学音乐系主任。生前创作歌剧音乐12部，歌曲200多首。其代表作有歌剧音乐《奇印》、影视音乐《少帅春秋》等。歌曲《共产党好、共产党亲》获“全国民族团结”征歌一等奖；《光荣啊，中国共青团》在1988年中国共产主义青年团第十二次全国代表大会上被定为代团歌。另出版专著有《雷雨声音乐作品选》等。歌曲《关雎》是他创作的歌曲之一。

该歌曲曲式结构为A+B+A三段体。歌曲一开头就以23小节之长的轻盈旋

律作为前奏，引出 $\overset{\text{6}}{\text{6}} \overset{\text{6}}{\text{0}} \overset{\text{5}}{\text{5}} \overset{\text{6}}{\text{6}} \quad \overset{\text{1}}{\text{1}} \cdot \overset{\text{2}}{\text{2}} \quad \overset{\text{1}}{\text{2}} \overset{\text{1}}{\text{2}} \overset{\text{6}}{\text{6}} \quad | \quad \overset{\text{6}}{\text{6}} \quad \overset{\text{5}}{\text{5}} \quad \overset{\text{3}}{\text{3}} \overset{\text{5}}{\text{5}} \quad \overset{\text{6}}{\text{6}} \quad \overset{\text{0}}{\text{0}} \overset{\text{5}}{\text{5}} \quad | \quad \overset{\text{6}}{\text{6}} -$ 这一爱情专一的水鸟，
关 关 雎 鸠

拖腔, 6. $\dot{1} \mid \dot{2} \cdot \dot{3} \mid \underline{\dot{1}\dot{2}\dot{3}} \underline{\dot{3}\dot{2}\dot{7}6} \mid 5 -$, 设想出美丽的姑娘被感动后两人亲密相处的情

景。音乐的结束部分也就是第三乐段以重复第二乐段诗词的头两句来加深人们对该诗具有“乐而不淫，哀而不伤”的艺术价值的认识。

迢迢牵牛星

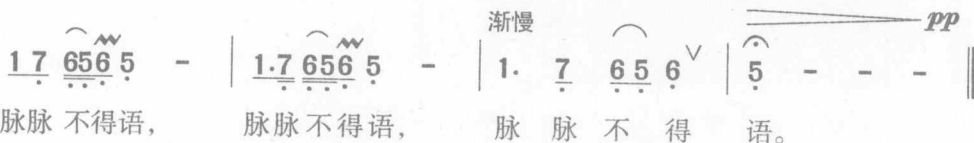
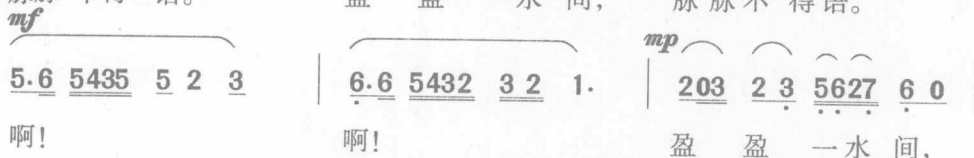
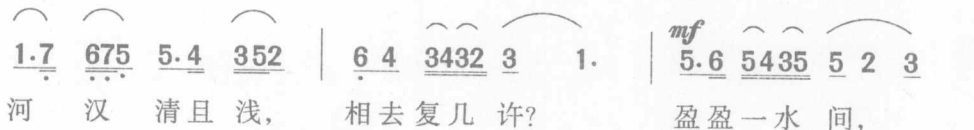
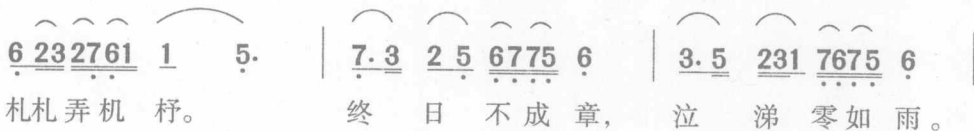
1=A $\frac{4}{4}$

(女声独唱)

《古诗十九首》

稍慢的中速

文良地 曲

诗词赏析

此诗产生的年代,正是社会动乱时期,男子从征服役,人为地造成家庭破裂、夫妻分别,尤其给劳动妇女造成了身心上的双重痛苦。夫妇久别是她们的生活,离愁别恨是她们的伴侣,夫妇团聚就成了她们的向往。此诗抒写的就是这样一种思想感情,这样一种社会现实。

此诗不拘泥于神话传说的故事,而立足于写织女的感情。不仅通过织女怅望牛郎、无心弄机杼、泣泪落如雨、脉脉不得语等场景描写来揭示织女的心理感受,抒发织女的离情别绪,也注意了和景物描写结合起来,通过“皎皎河汉”、“清且浅”、“盈盈一水间”等景语的衬托和渲染,来达到抒发情感的目的。

诗的语言优美自然、精练工切而又富于韵味。尤其诗中的“迢迢”“皎皎”“纤纤”“札札”“盈盈”“脉脉”等叠词,不论是用来写景还是抒情,都十分精练准确,韵味无穷,妙不可言。景新意深,全诗如行云流水,自然流畅,不愧为古五言诗成熟之作。因而,古人在读《古诗十九首》时说:“学者当以此等诗常自涵养,自然笔下高妙。”

全诗似句句在写景,实是句句在写情,情景语融合无间,写景自然清秀,抒情委婉含蓄,情景谐调一致,浑然一体。

乐曲赏析

曲作者文良地,1959年出生,湖南省茶陵人,作曲家,中国音乐家协会会员。1978年入伍,1981年毕业于解放军艺术学院,长期从事部队演出队工作,现任江西省“予章文化传播有限公司”总干事。其代表性的作品男声小合唱《军营锤炼了我和你》获全军战士文艺创作一等奖第一名,歌曲《世上有情最好的人》(与他人合作)获全国广播新歌金奖。

该歌曲音乐速度不快,旋律跳荡轻快流畅。就整个曲子来讲,在旋律和节奏上多用重复手法。如:第3小节是第1小节的完全重复。到了乐曲的后半部分,曲作者根据诗意的需求采用整个乐句的重复,如第13~16四个小节就是第9~12小节的完全重复。特别是最后三个小节,又是在重复前面小节的基础上把音拉长,结束全曲,来抒发织女怅望牛郎那种离情别绪的真挚情意。这就要求演唱者对乐曲中的强弱变化从开始 *mf* 逐渐过渡到 *mp* 以及曲子中间的 *mf*、*mp* 都要控制好。最后

结束句渐慢, $1 \cdot \underline{\underline{7}} \quad \underline{\underline{65}} \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{5}} - - - \parallel$,更要掌握准确。

脉脉不得语

长相知

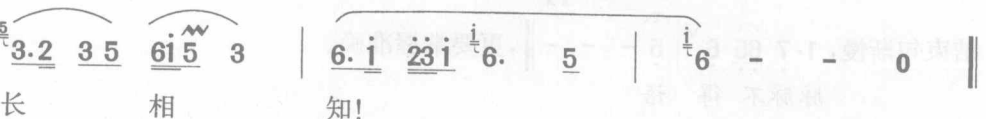
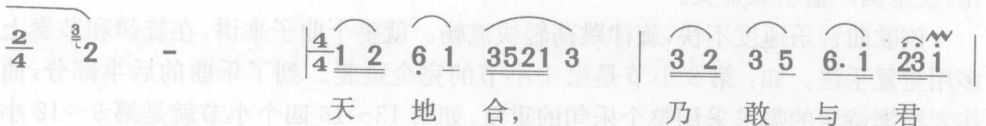
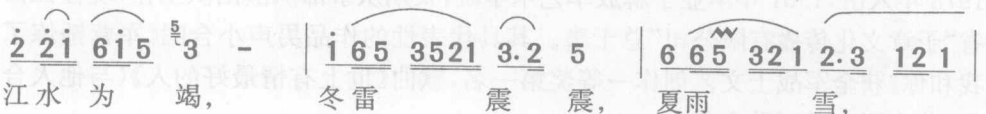
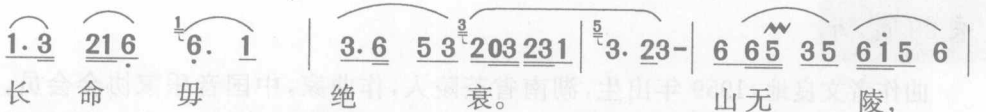
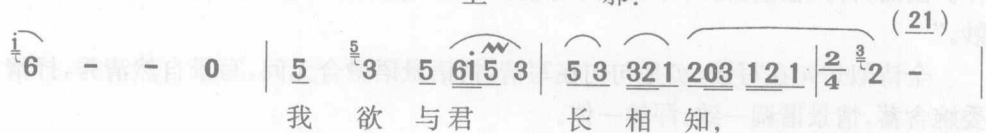
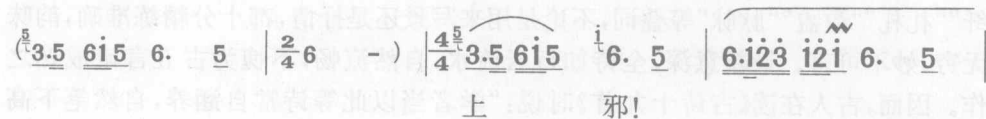
话剧《王昭君》主题歌

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

《乐府诗集》

中速 深情地

石夫曲

诗词赏析

本篇是汉乐府《饶歌》中的一首情歌，是一位痴情女子对爱人的热烈表白，在艺术上很见匠心。诗的主人公在呼天为誓，直率地表示了“与君相知，长命无绝衰”的愿望之后，转而从“与君绝”的角度落墨，这比平铺更有情味。

主人公设想了三组奇特的自然变异，作为“与君绝”的条件：“山无陵，江水为竭”——山河消失了；“冬雷震震，夏雨雪”——四季颠倒了；“天地合”——再度回到混沌世界。这些设想一件比一件荒谬，一件比一件离奇，根本不可能发生。这就把主人公生死不渝的爱情强调得无以复加，以至于把“与君绝”的可能从根本上排除了。这种独特的抒情方式准确地表达了热恋中人特有的绝对化心理。深情奇想，确实是“短章之神品”。

乐曲赏析

曲作者石夫，湖南湘潭人，国家一级作曲。1950年参军后随军进驻新疆，曾走遍新疆各地收集采录民间歌曲、器乐曲两千余首，为创作打下了坚实基础。1957年又进入中央音乐学院学习作曲，《牧马人之歌》以及民族舞剧音乐《文成公主》等均为他所创作，现任职于中央芭蕾舞团。

该曲在仅有的24小节里除了5个小节外都用了装饰音：“倚音”，“波音”。这些装饰音的运用，使曲调显得有些华丽但又不轻飘，节奏比较平稳，又不显得低沉。

如： $\frac{4}{4}$ $\overset{5}{\underset{\cdot}{3}} \cdot \overset{i}{\underset{\cdot}{5}} \overset{i}{\underset{\cdot}{6}} \cdot \overset{i}{\underset{\cdot}{5}}$ | $\overset{i}{\underset{\cdot}{6}} \cdot \overset{i}{\underset{\cdot}{1}} \overset{i}{\underset{\cdot}{2}} \overset{i}{\underset{\cdot}{3}} \overset{i}{\underset{\cdot}{1}} \overset{i}{\underset{\cdot}{2}} \overset{i}{\underset{\cdot}{3}} \overset{i}{\underset{\cdot}{6}} \cdot \overset{i}{\underset{\cdot}{5}}$ | $\overset{i}{\underset{\cdot}{6}} - - 0$ | 这样的处理使整个乐曲非常深

情地表现了热恋中的情人内心那种至死不渝的忠贞。

江南

1=A $\frac{2}{4}$

《乐府诗集》

中速 优美、富有表情地

胡积英 曲

$(\overset{tr}{2.} \quad \underline{3} \mid \overset{tr}{5.} \quad \underline{6} \mid \underline{3532} \quad \underline{161} \mid \overset{2\ 3}{2} - \mid \underline{1661} \quad \overset{\sim}{2.} \quad \underline{3} \mid$
 $\underline{1216} \quad \underline{5.} \quad \overset{\sim}{6.} \mid \underline{5.61} \quad \underline{65.3} \mid \overset{5}{2} \quad 0 \quad \underline{3561}) \mid \underline{2 \ 35} \quad \underline{321} \mid \underline{2 \ 03} \quad \underline{232} \mid$
 江南 可采 莲，
 $\underline{1 \ 23} \quad \underline{21.6} \mid \underline{1.6} \quad \underline{5.} \mid \underline{161} \quad \underline{2.3} \mid \underline{1216} \quad \underline{5.6.} \mid \underline{5.61} \quad \underline{65.3} \mid$
 莲叶 何田 田， 鱼 戏 莲叶 间， 鱼戏 莲叶
 $(\underline{56} \mid$
 $\overset{5}{2.} \quad 0 \mid \underline{116} \quad \underline{1235} \mid \underline{203} \quad \overset{\sim}{212}) \parallel \underline{5.5 \ 3.5} \quad \underline{6.(\underline{66})} \mid \underline{3 \ 2 \ 15} \quad \underline{6.(\underline{66})} \parallel$
 间。 活泼生动
 鱼戏莲叶东， 鱼戏莲叶 西，
 愉悦、热情洋溢地
 $\overset{2}{3} \quad \overset{3}{6} \quad \underline{235} \mid \underline{1663} \quad \overset{3}{5}(\underline{55}) \parallel \underline{5 \ 3 \ 3 \ 2} \quad \overset{2}{3} \quad \overset{\sim}{23} \mid \underline{553} \quad \underline{2123} \mid$
 鱼戏 莲叶南， 鱼戏莲叶 北。 鱼戏莲叶 北。 江南 可采
 $\underline{5 \ 3} \quad \underline{5.} \mid \underline{335} \quad \underline{3532} \mid \underline{5.6} \quad 1. \mid \underline{161} \quad \overset{\sim}{2.3} \mid \underline{1216} \quad \underline{5.6.} \mid$
 莲， 莲叶 何田 田， 鱼 戏 莲叶 间，
 渐慢
 $\underline{5.61} \quad \underline{65.3} \mid \underline{56.5} \quad \overset{\sim}{6.} \mid \underline{5 \ 35} \quad \underline{321} \mid \underline{23} \quad \overset{\sim}{5 \ 3} \mid \overset{3}{2} - \mid 2 \quad 0 \parallel$
 鱼戏 莲叶 间， 鱼戏 莲叶 间。

诗词赏析

这是一首与劳动相结合的情歌，格调清新健康。

诗歌采用民间情歌常用的比兴、双关手法，以“莲”谐“怜”，象征爱情，以鱼儿戏水于莲叶间来暗喻青年男女在劳动中相互爱恋的欢乐情景。

诗歌的开头三句勾勒出一幅生动的江南景致。后四句以东、西、南、北并列，方位的变化以鱼儿的动为依据，显得活泼、自然、有趣。句式复沓而略有变化，是《诗经》的传统手法，用在这里，更令人联想到采莲人在湖中泛舟来往、歌声相和相应的情景。

诗中没有一字直接写人，但是通过对莲叶和鱼儿的描绘，却如闻其声，如见其人，如临其境，感受到一股勃勃生气和采莲人内心的欢乐。

采莲女的身姿妖娆动人，如鱼儿戏水，忽东忽西，忽南忽北。这朴素的歌声竟被传唱了千年，至今我们听来仍美不胜收，引人无限遐想。这是来自劳动和生活的歌，它像一粒古莲的种子，被岁月深深地掩藏在尘土里，而今又绽开在新世纪甘冽的泉水中，散发着千年的清香。

乐曲赏析

曲作者胡积英，1947年6月出生于安徽省祁门，1969年毕业于合肥师范学院艺术系音乐专业班，先后曾在紫湖地区文艺工作团及六安市文化局工作。1988年被安徽省政府授予省劳动模范称号。1999年任六安市南区人大常委会副主任职务。其最具代表性的作品是1985年创作的歌曲《月亮走，我也走》，曾荣获“全国社会主义精神文明歌曲”一等奖，流行全国。

歌曲为2/4节拍，曲调优美，一开头就有颤音出现 $\overset{tr}{2} \cdot \overset{tr}{3} \mid \overset{tr}{5} \cdot \overset{tr}{6} \mid$ ，明快的节奏 $\underline{XXX} \underline{XXX} \mid \overset{\vee}{XOX} \overset{\vee\vee\vee}{XXX} \cdots$ 又加上“顿音”(v)、“波音”(w)和“倚音”($\overset{5}{3}$)的运用，充分表现出采莲人生动活泼的景象，同时也表现了采莲人洋溢着的那种愉悦心情。