

20 世纪中国声乐发展史

胡郁青◎著

人民教育出版社

20 世纪中国声乐发展史

胡郁青◎著

人民 大 学 出 版 社

图书在版编目（CIP）数据

20 世纪中国声乐发展史 / 胡郁青 著. —北京:

人民出版社, 2016

ISBN 978-7-01-017031-2

I. ①2… II. ①胡… III. ①声乐艺术—音乐史—
中国—20 世纪 IV. ①J616-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 300457 号

20世纪中国声乐发展史

ERSHI SHIJI ZHONGGUO SHENGYUE FAZHAN SHI

著 者: 胡郁青

责任编辑: 阮宏波 韩 悦

出版发行: 人 民 大 学 出 版 社

地 址: 北京市东城区隆福寺街99号

邮政编码: 100706

印 刷: 北京天宇万达印刷有限公司

版 次: 2017年1月 第1版

印 次: 2017年1月 北京第1次印刷

开 本: 710毫米×1000毫米 1/16

印 张: 22.5

字 数: 270千字

书 号: ISBN 978-7-01-017031-2

定 价: 46.00元

销售中心: (010) 65250042 65289539

版权所有 侵权必究

目 录

引言	1
第一章 学堂乐歌的兴起与发展	3
第二章 近代音乐创作初始阶段	8
第一节 学堂乐歌的代表人物	8
第二节 学堂乐歌产生的意义	20
第三章 中国特色艺术歌曲创作的最初尝试	24
第四章 新中国成立后至“文化大革命”前艺术歌曲发展	45
第一节 由民歌改编的艺术歌曲	46
第二节 创作歌曲	50
第三节 为毛泽东诗词谱曲的艺术歌曲	52
第四节 “文革”时期及以后的艺术歌曲	54
一、“文革”时期的艺术歌曲创作	54
二、“文革”后的艺术歌曲创作	56

第五章 左翼音乐运动与抗日救亡歌咏运动中的群众歌曲创作 ...	61
第一节 民主革命斗争时期根据地的歌咏活动	61
第二节 左翼音乐运动与抗日救亡歌咏运动中的歌曲创作 ...	65
第三节 聂耳及音乐创作	68
第四节 冼星海及音乐创作	74
第五节 国统区与解放区的民主歌咏活动及群众歌曲创作 ...	81
 第六章 新中国成立后的群众歌曲创作	92
第一节 概述	92
第二节 风格多样的群众歌曲	98
一、颂歌风格的群众歌曲	98
二、进行曲风格的群众歌曲	98
三、抒情风格的群众歌曲	101
四、民歌风格的群众歌曲	104
五、表演唱风格的群众歌曲	106
第三节 少年儿童歌曲	107
一、革命历史少儿歌曲	108
二、少儿民歌	108
三、队列少儿歌曲	109
四、抒情少儿歌曲	109
五、叙事歌曲、表演唱及诙谐少儿歌曲	110
六、低幼儿童歌曲	111
七、少儿合唱歌曲	112
第四节 合唱创作及其发展	114
一、20 世纪合唱的初起及沿革	114

二、新中国成立至“文革”前合唱歌曲创作	117
三、“文革”后合唱歌曲创作	119
(一)单章性的合唱曲	121
(二)大型合唱套曲	122
第七章 近现代歌剧的起源及发展	128
第一节 新民主主义时期的歌剧创作	128
一、黎锦晖与他的儿童歌舞剧	129
二、30 至 40 年代的歌剧创作	131
三、秧歌剧	132
四、新歌剧	134
第二节 新中国成立后的歌剧创作	138
一、新中国成立至“文化大革命”前的歌剧创作	138
二、新时期的歌剧创作	144
三、新时期歌剧代表性剧目	146
第八章 影视歌曲的创作及发展	149
第一节 电影歌曲创作的沿革及发展	149
第二节 新中国成立以后的电影歌曲创作	157
第三节 电视歌曲创作	171
第九章 流行歌曲的创作及发展	184
第一节 概述	184
第二节 早期代表人物及作品	186
第三节 新中国成立后流行歌曲发展	194

第十章 近现代声乐教育沿革与发展	206
第一节 新民主主义时期的声乐教育	206
第二节 新中国成立后的声乐教育	208
第十一章 当代声乐教育家对声乐艺术的见解	211
第一节 赵梅伯的声乐艺术	211
一、关于呼吸	211
二、关于发声	212
三、关于共鸣	214
四、关于声区和换声区	215
五、关于混声区	216
六、关于起音	217
七、关于关闭声	217
第二节 喻宜萱的声乐艺术	218
一、关于呼吸	219
二、关于声区	219
三、关于起音	220
四、关于歌唱的基本方法和几个“保持”	220
五、关于吐字	221
六、关于声乐教学应遵循的基本原则	222
第三节 沈湘的声乐艺术	223
一、关于歌唱的基本要素及其关系	223
二、关于歌唱的呼吸	224
三、关于歌唱的发声	225
四、关于歌唱的共鸣	226

五、关于声区及换声区	226
六、关于歌唱的吐字	228
七、关于音量	229
第四节 林俊卿的声乐艺术	229
一、什么是“咽音”	229
二、练习咽音的八个步骤	230
第五节 周小燕的声乐艺术	235
一、关于歌唱乐器的构成及相互关系	235
二、关于歌唱的呼吸及其类型	235
三、关于喉头位置问题	237
四、关于声乐教学中元音的选择问题	238
五、关于声区和换声区的问题	239
六、关于歌唱的吐字问题	241
第六节 金铁霖的声乐艺术	242
一、科学性、民族性、艺术性、时代性	242
二、民族声乐的教学标准	244
三、启发式的感觉教学	254
四、学习民族声乐的三个阶段	256
第七节 吴天球的声乐艺术	257
一、关于歌唱的呼吸	257
二、关于歌唱的共鸣	260
三、关于打开喉咙	261
四、关于歌唱时的喉结位置	262
五、关于歌唱的发声与吐字	262
六、关于高声区母音的变换	265

第十二章 20 世纪中国声乐教育家、歌唱家	267
-----------------------------	-----

参考文献	345
------------	-----

后记	348
----------	-----

引 言

中华民族，有着灿烂的历史文化和丰厚的音乐积淀。回望历史，音乐总是给我们带来无穷的启示和无尽的快乐，而历史的凝重与音乐的缥缈，又给我们带来一种深层次的哲学思考和丰富的艺术幻想。不经意之间，历史的车轮已驶入 21 世纪第 16 个年头，中国社会也随着世界历史的变革而发生着深刻的变化，中国音乐也在这种深刻的社会变革中，不断地演进，在交替与变更中，进入到一个新的文化时期。拉开近现代中国音乐历史的帷幕，中国音乐文化在与西方音乐文化的交流与碰撞中，形成了新的音乐文化潮流和文化格局。在 20 世纪上半叶，一批被称为“新青年”“新音乐人”的音乐家们苦苦地追寻着中国音乐发展之路，他们中有些人远渡重洋出国深造，学成归来后，探寻着走出一条中国“新式音乐”的改革之路。这些新式学堂的创建者们，都曾经是“维新变法”运动的坚定支持者和倡导者，他们深受“维新派”康有为、梁启超等人“盖欲改造国民之品质，则诗歌音乐为精神教育之一要件”教育思

想的影响，在国内大力发展学校音乐教育，“学堂乐歌”也因此应运而生。

第一章 学堂乐歌的兴起与发展

“学堂乐歌”，即指 20 世纪初期我国新式学堂开设的音乐课，在当时被称为“乐歌课”或者“唱歌课”。最初的“学堂乐歌”，是以欧美及日本的旧曲调填词为主要手段的创作手法，所填曲目多为当时欧美及日本流行的学校歌曲。这些歌曲基本上是与西方和日本通用的简谱或五线谱作为记谱手法，专门供学生集体咏唱的一种齐唱歌曲。这种齐唱歌曲在当时被称之为“单音歌曲”。辛亥革命前后，国内开始出现了少量的合唱曲，这些合唱曲在当时也被称之为“复音歌曲”，其中少量的作品还附有简单的钢琴伴奏谱。今天我们分析学堂乐歌最初形成的原因便不难看出，它一方面是继承了我们传统的以旧曲填词的作曲习惯，而另一方面，当时中国缺少精通西洋作曲技术的人才也是其中一个重要的原因。

我国学堂乐歌最初所选的曲调大多为日本歌曲，如叶中冷所编的《十八省地理历史》是源于日本的军歌《日本海军》（小山作之助曲），夏颂莱所编的《何日醒》是根据日本歌曲《木南公》的曲

调填词而成，沈心工所编的《革命军》是根据日本军歌《勇敢的水兵》（奥号义曲）的曲调填词而成，秋瑾所编的《勉女权》是根据日本歌曲《风车》的曲调填词而成。而其后的乐歌则逐渐改为选用欧美的歌曲来进行填词，这其中，包括吴怀疚、沈心工所编的《春游》，其旋律是来源于美国作曲家罗·梅逊（Lowell Mason, 1792—1872）所作的宗教歌曲《一泓泉水》，沈心工所编的《勉学》是根据美国歌曲《罗萨·李》的旋律填词改编而成，李叔同所编写的《送别》则源于日本学校歌曲《旅愁》的曲调，另外李叔同所编《大中华》则是根据意大利作曲家贝里尼（Vincenzo Bellini, 1801—1835）的歌剧《诺尔玛》（Norma）第一幕第三场中的乐队进行曲的旋律填词而成。叶中冷所编的《跳舞会》，是根据英国国歌的曲调填词而成。冯梁所编的《尚武精神》则是选自法国著名启蒙思想家卢梭（Jean Jacques Rousseau, 1712—1778）所作的喜歌剧《乡村卜者》中的一首舞曲旋律填词而成。当时的音乐家们在运用这些欧美曲调进行填词的歌曲中，有不少采用了间接引用的手法，他们所直接运用的，则是那些以欧美曲调已经填过词的日本歌曲，如李叔同作词的《送别》是直接选取于经过填词的日本歌曲《旅愁》而并非直接引用美国作曲家奥特威的《梦见家乡和老母》。

在众多的学堂乐歌中，以我国民族传统曲调填词的作品并不多见，仅见的代表作品有如华航琛的《上课》和由他作词的《女革命军》，沈心工的《缠足苦》和《采茶歌》，李雁行和李倬编的《女子从军》，文君作词的《桃花院》等等。为什么会出现这一现象呢，首先我们必须对当时的社会历史形态作一个简要的回顾。翻开中国近现代的历史，由于帝国主义的入侵，中国封闭已久的国门随着战争被一步步打开，外国特别是西方资本主义的意识形态、文化以及商品等“洋货”逐渐渗入到中国。腐败无能的清政府签订的

一个个条例，反抗外敌入侵战争的种种失败，都极大地挫伤了中国人民的民族自尊心和自信心。早期向中国人民介绍西方先进科学文化的知识分子如魏源、严复、徐寿、华蘅芳等人在积极倡导“西学东渐”的同时，开始对于中西文化差异的理解产生了偏差，他们错误地认为，西方文化确实比中国传统文化先进得多，只有大量地引进西方科学文化以及政治制度，才能使中国免遭亡国。在这种思潮给当时的民众留下了“西方的一切都是好的，中国的一切传统的東西都是落后的”错误认识，这种认识在当时中国的民众中造成了一定的影响。直到“五四”时期的新文化运动，才得到一些纠正，但是也并不彻底。在当时，积极从事学堂乐歌编写工作的曲作者多数属于留学归国人员或国内赞成变革维新的民权派知识分子，他们接受了较多的西方文化的熏陶，对西方文化顶礼膜拜，片面认为只有全面地接受西方音乐文化才是中国音乐的发展之路。其次，20世纪初的前20年，我国各地大力兴办西式学堂，效法西欧德国和意大利的教学体制而制订了新式的学制，他们大量聘请外籍教师，其中日本籍教师所占的比例最大。这些外籍教师多为中小学教师和“蒙养院的保姆”（即幼儿园的保育员），他们对于中国传统音乐文化知之甚少，这也在事实上造成了学堂乐歌更多的是以欧美或日本的曲调填词而成的现象。

最初的学堂乐歌，其歌词主要是反映富国强兵、抵御外侮、弘扬爱国主义精神等内容，如夏颂莱作词的《何日醒》，黄公度作词的《军歌》，倩朔（即华航琛）作词的《汉族历史歌》，石更（即辛汉）作词的《中国男儿》，叶中冷作词的《十八省地理历史》，沈心工作词的《体操一兵操》（又名《男儿第一志气高》），李叔同作词的《哀祖国》，李剑虹作词的《云南大纪念》等。另有一部分是呼吁妇女解放、男女平等、宣传女权思想的作品，如秋瑾作词的

《勉女权》，沈心工作词的《女子体操》（又名《体操》）和《缠足苦》，冰兰作词的《天足乐》，华航琛作词的《女革命军》，叶中冷所编的《妇人从军》等。也有宣传资产阶级民主、倡导科学文明的作品，如沈心工作词与朱云望作曲的《美哉中华》以及《格致》《地球》《电报》《运动会》《跳舞》《文明婚》《辟占验》《游猎》《划船》《铁路》《博览会》《演说》《英文》《地理》《阅报》《竞争》等。还有向青少年进行勤学苦练、热爱生活、热爱大自然等教育的作品，如吴怀疚作词的《勉学》，夏颂莱作词的《始业式》，沈心工作词的《祝幼稚生》，曾志忝所编的《蚂蚁》，沈心工所编的《赛船》《竹马》《龟兔》，叶中冷所编的《春之花》，吴怀疚作词的《春游》以及李叔同作词作曲的《春游》，李叔同作词的《送别》《忆儿时》《西湖》等等。在早期的学堂乐歌中，也有一些宣传忠君尊孔思想的作品，如陈颂平作词的《尊孔》，康有为作词的《演孔歌》，胡君复所编的《忠君》《五伦》以及沈心工作词的《孔圣人》等。

在当时，无论是洋务派代表人物还是维新派人士，都认为建立新式学堂和开设学堂乐歌课，其主要目的是为了弘扬爱国主义精神，唤起中国广大民众，尤其是广大青少年的爱国热情，激发他们担当起完成国家的近代化建设和捍卫民主主权及领土完整的历史使命。许多关心国家前途命运的维新派知识分子，还有意识地利用学堂乐歌这一形式，向青少年进行资产阶级民主思想的灌输与教育，希望能像日本那样完成国家的近代化进程。这样就使原本主要是向青少年实施美育教育和普及西方近代音乐知识的新式学堂，担当起更为任重道远的重担。因此，不难想象当时的人们在推行学校音乐教育和传播学堂乐歌的过程中所迸发的极大热忱，使得这项工作的进行和发展在无形之中被戴上了神圣而崇高的光环。

第一章 学堂乐歌的兴起与发展

学堂乐歌在经历了最初的发展，一部分爱国的音乐家们在后来的乐歌创作中，通过深刻的反省，认识到，学堂乐歌只有走出一条自己的创作之路，才是真正的出路所在。

学堂乐歌作为一种文化现象在此时出现，其重要的历史意义和文化意义是不言而喻的。它标志着历史上自先秦中断的官学中的音乐教育再次得以全面地恢复。这种音乐文化的复苏，其影响是巨大的，意义也是永久性的。

第二章 近代音乐创作初始阶段

第一节 学堂乐歌的代表人物

1840 年的鸦片战争，打开了中国闭关自守的国门，西方文化以及西洋音乐由此大量传入。在此基础上兴起的新式学堂乐歌，成为晚清民初大众瞩目的一种新文化，一种突出的新音乐社会现象。1898 年，以康有为、梁启超为代表的“维新派”，强调在文化教育方面效法西方，极力推行“维新变法”，倡导废科举、办新学的思想。同年 5 月，康有为在向光绪皇帝上书的奏折《请开学校折》中，提出了“远法德国，近采日本，以定学制，乞下明诏，遍令省府县乡兴学”的建议。“维新变法”失败以后，梁启超等进步人士和洋务派的部分官僚们再一次看到了音乐对国人思想启蒙教育和国民素质改造的巨大作用和重要性，他们提出了“盖欲改造国民之品质，则诗歌音乐为精神教育之一要件”；“今日不从事教育则已，苟