

百灵鸟 在蓝天飞翔

红
雨◎著
歌唱家

 中国出版集团
 现代出版社

序 言

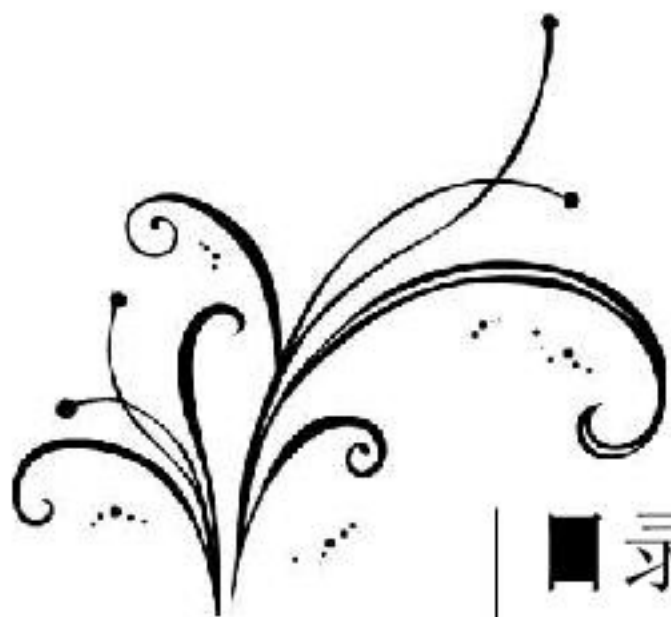
这套以“我的未来不是梦”命名的丛书，经过众多编者的数年努力，终于以这样的形式问世了。

此时，恰值党的“十八大”刚刚胜利闭幕，选举出了以习近平同志为首的党中央领导集体。“十八大”报告中对教育领域提出：“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”这使我们编者更感此套丛书生即逢时，契合新时期新要求，意义重大。

我们编写的这套《我的未来不是梦》系列丛书，精选了古往今来的一些重要职业，尤以当下热点职业为重。而“梦想的实现”则是本套丛书的核心。整套书立意深远，观点新颖，切合实际，着眼实用，是不可多得的青少年优质读物。

我们深信，这套丛书必将伴随小读者们的生活与学习，而促进他们德智体美全面健康的成长。更使他们对未来充满信心，驾驭着新知识和新科技，驶入海洋，飞向蓝天，去实现最美好的梦想！

■ 录 CONTENTS

第一章 歌唱的历史与流派

遥远的歌声·····	009
探索中的歌唱艺术·····	011
黄金时代的到来·····	012
中国的民歌·····	016

第二章 小荷才露尖尖角

最香最美的兰花·····	021
追随老艺人的小姑娘·····	024
无悔少年时·····	027
爱心滋养下的格桑梅朵·····	030
千锤百炼成天王·····	034

第三章 隐形的翅膀

愿为唱歌去流浪——刘淑芳·····	041
没人愿意教的学生·····	045
白族金花——赵履珠·····	048
用实力谱写华丽人生·····	051

- 活出个样儿来给自己看·····054
为梦想而歌的“海豚公主”·····057

第四章 苦辣酸甜都是歌

- 赤子丹心·····063
漫漫求索路·····066
“玉鸟儿”杜丽华·····070
坚定的逐梦人·····074
军营中的新民歌天后·····078
灵魂歌王——雷·查尔斯·····082
月光女神·····085
心灵的抚慰者·····089

第五章 那就是我

- 走自己的路·····095
德音雅乐 传播大爱·····098
百变天后梅艳芳·····102
铿锵玫瑰·····105
无与伦比·····108
世界风靡杰克逊·····111

第六章 一支难忘的歌

- 千年的铁树开了花·····117
太阳最红,毛主席最亲·····120

唱支山歌给党听·····	123
海蓝色的记忆·····	126
美酒飘香歌声飞·····	129
深情依然 激情不减·····	132
刘欢的峥嵘岁月·····	136
从《圆梦》到圆梦·····	139

第七章 为了艺术,为了爱情

夫妻是彼此生命的另一半·····	145
携手歌剧之路·····	149
中国民歌的“并蒂莲”·····	152
知心爱人·····	157
因为爱情·····	161

第八章 好大一棵树

中国之莺 桃李天下·····	167
为人民歌唱·····	169
情系雪域高原·····	172
绿叶对根的情意·····	175
爱的致意·····	178
你的爱无处不在·····	181

第九章 歌声与梦想

永不落幕的歌声·····	187
灵魂的栖息地·····	190

第一章

歌唱的历史与流派

导读

倘若这个世界没有了歌声,会变成什么样?像天空没有飞翔的鸟儿,江河湖海没有遨游的鱼儿,大地没有五颜六色的花儿,一切都将喑哑沉寂,黯然失色。庆幸的是,无论欢乐还是忧伤,也无论富有还是贫穷,我们都可以用歌声尽情地表达情感,抑或把心门打开,静静地聆听那些美妙的天籁般的歌声。

■ 遥远的歌声

歌唱的历史有多久远？我国的歌曲艺术早在原始社会就已经形成和发展，往往与生产生活密切相关。比如关于劳动生产的有传说中的“网罟之歌”、“扶犁之歌”。当然少不了歌唱爱情的，这种圣洁的情感，更需要用歌唱这种形式来进行表达。我国有文献可考的最早民歌，是《吕氏春秋·音初篇》中记录的“禹行功，见涂山氏之女。禹未之遇，而巡省南土。涂山氏之女，乃令其妾待禹于涂山之隅。女乃作歌曰：候人兮猗！实始作南音”。

相传，涂山氏之女名叫攸女，是大禹的夫人，她在大禹巡行时爱上了他。但大禹忙于政务，两个人很快就分别了。据说，大禹治水三过家门而不入，十年的光景没有看见她。攸女思念心切，便作了一首歌表达自己内心的思念之情。这首歌只有短短的四个字“候人兮猗”，意思是说“等你呀，盼你”。涂山氏女应该是中国最早的一位唱出南音恋曲的女诗人和歌唱家。这首歌情深深，意绵绵，很鲜明地将南地诗歌风格突显出来，对诗歌风格的区分和研究具有重要的史料价值。

在封建社会，我国的歌曲艺术经历了诗经、楚辞、乐府、绝律诗、词曲等的发展和演变。早期的音乐形式为乐舞和歌唱。乐舞是“乐、舞、诗”三位一体的综合艺术，在古代的社会活动、宗教礼仪中是重要的艺术形式。而诗的部分是歌唱。这样看来，歌唱是乐舞的一个组成部分，在人们祭祀、祈祷时起到表情达意的作用。

在古代，诗和歌是不分家的。《诗经》是我国最早的一部歌曲总集，共收集了305首歌诗作品，通称“诗三百”，收入了从西周初期到春秋末期500

年间的歌曲。它记载的都是当时人们演唱的歌曲，包括风、雅、颂三大类。风，即民歌。“采风”就是收集民歌，统治者通过收集来的民歌观察社会民情。风包括 15 个诸侯国的民歌，共 160 篇，大多是今天陕西、甘肃、河南等地的古代歌谣。它反映的都是劳动人民的疾苦和喜怒哀乐，有的是口头相传，也有一些诅咒统治阶级的谏语；雅，是贵族阶层的作品，主要用于仪仗队、宴会、婚庆等活动中，共计 105 篇；颂，是特殊场合及庙堂之上所唱的祭歌。《诗经》歌曲主要在上层社会流行，用琴或者瑟来伴奏，因此称作“弦歌”。

《楚辞》中《九歌》《离骚》《天问》等诗都是可以入歌的优雅之作，而且习用“兮”字作为衬词。比如《九歌·少司命》中唱道：“秋兰兮麝芜，罗生兮堂下。绿叶兮素枝，芳菲兮袭予。夫人兮自有美子，荪河以兮愁苦？”古人祭祀时通常是青年男女在郊外谈情说爱之时，这首《九歌·少司命》就是一首爱情歌曲。歌词大意是：秋天的兰草和麝芜，遍布堂下的庭院中，绿叶白花，香气袭人啊！你看人家都有各自的爱人，你为何这般忧心忡忡。而在《招魂》中，招魂者以一种特殊的歌唱方式将人的魂魄招回，这是歌与诗的结合。

遗憾的是，由于记谱法晚于音乐的产生，我们无法复原古代诗歌的旋律，除了个别由七弦琴传承下来，如《胡笳十八拍》之类可供参考，其余的只能从民间传说以及诗词的节奏中寻觅其踪影，在想象中体味“余音绕梁”“响遏行云”的美妙意境了。与中国古代一样，西方早期的曲谱几乎没有记载，流传下来的古希腊音乐资料极为罕见，幸存的 45 件乐谱也是残缺不全，我们只能通过戏剧、哲学、绘画、雕塑等形式和作品进行考证。

古希腊是西方文化的发源地，古希腊以爱琴海为中心，包括希腊半岛、爱琴海中的岛屿、小亚细亚半岛西部的地区。爱琴文明似一座灯塔照亮了整个西方，而歌唱在古希腊文化中占有极其重要的地位。

西方音乐最早的文献记载是从《荷马史诗》开始的，相传是盲诗人荷马所作。它包括两部大型史诗《伊利亚特》和《奥德赛》。在古希腊，音乐和崇拜的神有关。英语 Music（音乐）一词就源于希腊神话中的 Muse（缪斯），传说她是天神宙斯和记忆女神生的九个女儿，是古希腊神话中科学、艺术女神的总称，掌管着文学、戏剧、音乐等文化活动。

人们经常在宗教仪式或是正规的典礼上唱颂歌,如供奉诸神时要用颂歌表达敬意,举办奥林匹克竞技运动时也要用颂歌祝贺获胜者。

■ 探索中的歌唱艺术

告别了远古,现在我们回过头来再说到中国。因为到了唐宋时期,工尺谱逐渐完善,当代歌谱才得以流传。大家熟悉的唐代大诗人白居易也是一位伟大的音乐家,他曾针对歌唱阐述过自己的见解:“乐者本于声,声者发于情,情者系于政。盖政和则情和,情和则声和,而安乐之音由是作焉。”目前我们知道的唐代歌曲有《风雅十二诗谱》。

宋元时期,歌曲艺术蓬勃发展,歌曲形式及演唱风格呈现多样化。宋代科学家沈括的笔记体巨著《梦溪笔谈》中也阐述了歌声如何才能动听,其中谈到吐字和声音的融合。

南宋词人姜夔精通音乐,他创作的《白石道人歌曲》是词体歌曲,注有旁谱,是流传至今的唯一完整的南宋乐谱资料,也是最早由作曲家自己写定的当代乐谱。姜夔的词大都是对个人身世的悲吟,韵味清冷悠远。代表作有《扬州慢》《暗香》《杏花天影》等。

元代以来的歌曲大都保留在戏曲曲艺中。这一时期,诞生了中国现存最早的声乐论著——《唱论》,由燕南芝庵所著,作者真名不详。这部著作在总结前人成果的基础上,系统全面地介绍了歌唱的方法和节奏。关于气息的使用、乐感的把握、旋律的美感等问题都有详尽的论述。

清代的名医徐大椿(1693—1771年)在声律、歌唱理论方面也是一位精通者。在这部书里,他集中论述了戏曲声乐艺术。提出表演者应声情并茂,且以“情”为主。书中提到五声、四呼、归韵、收声等发声技巧的理论,对民族声乐演唱技巧有着重要的启示作用。

中世纪的欧洲(约公元476年—公元1453年)被很多人称为“黑暗时

代”。这种说法是从政治角度来说，而音乐从未停止前行的脚步。由于基督教占了统治地位，因此，宗教音乐在这一时期得到了最大限度的发展。罗马教皇格里高利一世确立了“教堂格调”，历史上称为“格里高利圣咏”，他还创办了罗马歌唱学校，这是历史上记载的最早的歌唱学校。这种音乐对后来的作曲家莫扎特、李斯特、柏辽兹等人产生了深远的影响。

11—13世纪末，十字军东征带来东西方文化的碰撞融合。世俗音乐与宗教音乐并驾齐驱，出现了“游吟诗人的歌唱”，歌颂田园市井、宫廷爱情和宗教题材，并采用副歌形式演唱。到14世纪涌现出一批“名歌手”，他们在演唱时喜欢“加花”，使歌曲花样翻新。世俗音乐与宗教音乐并非完全对立，他们的渐趋融合也使歌唱在形式上有所发展，“新艺术”派应运而生。一些激进的音乐家都乐于把自己归于这个行列。德国的保罗·贝克在《音乐简史》中提到“新艺术”时概括为以下几个特点：伴奏声部被加入主题音乐；处理伴奏和旋律更加自由；乐谱更加灵活丰富。也有音乐家认为，“新艺术”是指文艺复兴时期意大利和法国的音乐。说到文艺复兴，这一场伟大的思想文化运动势必在音乐领域产生深刻影响。

■ 黄金时代的到来

文艺复兴时期，世俗音乐得到了长足的发展。16世纪各国更注重具有本民族特色的世俗音乐，其中以法国的歌谣曲和意大利牧歌为代表。戏剧的发展也为歌剧奠定了基础。和声体系的出现，复调音乐的运用，以及器乐的高度和音乐理论体系的完善，这些都为歌剧新体裁的产生提供了充足的条件。

16世纪70年代，意大利佛罗伦萨的一些诗人、戏剧家、歌唱家、作曲家经常举办文艺沙龙，这些贵族青年在客厅里讨论音乐艺术，历史上称为“佛罗伦萨艺术集团”。1597年，艺术集团在佛罗伦萨公演了诗人努尼里奇作

词,佩里作曲的《达芙妮》,标志着歌剧的诞生。但当时还没有“歌剧”一词,这部作品也未能保存下来。直到17世纪中后期,确立了音乐在歌剧中的中心地位。威尼斯歌剧乐派的卡瓦利首次提到“歌剧”,指抒情性的音乐戏剧。

意大利歌剧的蓬勃兴起带来了歌唱艺术的黄金时代,即美声唱法的出现。意大利文 *Bel canto* 的真正含义是“完美的歌唱”,体现声音的华丽优美,咏叹性的风格和高难度的演唱技巧。“完美的歌唱”不仅包括声音,它还应该包括歌唱的内容及歌唱者的风度、仪表、气质等,而不应是单纯的声音表现。

有一个特殊的群体对美声唱法的普及和传播起到了推波助澜的作用,这就是阉人歌手。阉人歌手最早出现在16世纪中叶,当时由于女性无法参加唱诗班,也不被允许登上舞台,梵蒂冈的西斯廷教堂首先引入了阉人歌手,他们占据了合唱中女声部位置。这些歌手具有黄金般的嗓音,然而他们的优势并非与生俱来,那些嗓音清澈洪亮的男童,在进入青春期前通过阉割手术来改变他们发育后的声音,因为体内的性激素发生变化,他们的声道会变窄,有利于音域的扩张,加上巨大的肺活量和声理体积,使他们拥有超过常人3倍的非凡嗓音。在17、18世纪,歌剧大都没有剧情,观众进入剧场就是为了欣赏阉人歌手华丽的嗓音以及他们的炫技,这在今天看来是完全不可思议的。

那不勒斯王国当时颁布一条法律,允许每一家有四个男孩的农民家庭可以把其中一个男孩奉献给上帝。那不勒斯简直就成了阉人歌手“产业”的供应工厂。历史上有名的阉人歌手就是那不勒斯的法里内利(1705—1782)。他25岁便名扬天下,以其精湛的歌技和高尚的品德得到西班牙国王腓力五世的赏识,并在宫廷供职,参与西班牙的外交事务。今天的我们无缘亲耳听到他美妙的声音,但由意大利、比利时、法国合拍的电影《Fari-nelli》(中文译为《绝代妖姬》),却让我们获得一些关于他的信息,这部影片曾获得金球奖最佳外语片。当然,所有的演唱都是通过电脑制作合成,其曼妙卓越的演唱已永远地尘封在历史的记忆里。阉人歌手在舞台上活跃了250年,直到德国音乐家格鲁克(1714—1787)的伟大改革,才结束了阉人歌手的时代。

格鲁克是德国巴洛克音乐晚期的大师，大提琴演奏家，也是近代歌剧的先驱和革新家。他强调歌唱的内在表现力，摒弃与剧情无关的装饰性花腔，是歌剧发展史上的一个里程碑，对莫扎特以及后世的歌剧创作产生了重要影响。

格鲁克之后，莫扎特（1756—1791）的歌剧作品实现了诗词与音乐的完美结合，其歌剧具有明朗、典雅、流畅的风格，代表作是《费加罗婚礼》；而以交响乐闻名天下的作曲家贝多芬却终生致力于歌剧，他唯一的一部歌剧作品《菲岱里奥》先后修改了18次，成为歌剧史上的名篇。

19世纪对歌剧演唱方法产生重大影响的是意大利作曲家威尔第（1813—1901）和德国的瓦格纳（1813—1883）。威尔第在古典作品含蓄、细腻的基础上加入了奔放、华丽的元素，丰富了古典音乐歌唱的表现力。其代表作《弄臣》《茶花女》至今还是世界各国歌剧演唱家的首选曲目。

瓦格纳的歌剧结构严谨、规模宏大，对演员的要求极高。它的主要作品有《漂泊的荷兰人》《尼伯龙根的指环》等。

19世纪，一种新的体裁开始与歌剧分庭抗礼。这就是以德国和奥地利的作曲家舒伯特、门德尔松、舒曼、勃拉姆斯为代表艺术歌曲的兴盛。艺术歌曲的叫法是中国作曲家萧友梅对英文和德文的翻译，具体说来是指音乐与诗歌的完美结合，是浪漫主义抒情诗和浪漫主义音乐的交融。舒伯特的《鳟鱼》《魔王》，舒曼的《妇女的生活与爱情》、门德尔松的《乘着歌声的翅膀》等歌曲成为传世经典。

歌剧和艺术歌曲的传播也给中国歌曲带来巨大影响。早在乾隆年间就在宫中上演了第一部西洋歌剧《切齐娜》，由当时的传教士引入。洋务运动失败后，康有为、梁启超倡导“维新变法”，清政府于1907年颁布学堂章程，乐歌课正式成为课程的一部分。沈心工（1870—1947）的《昨夜梦》，李叔同（1880—1942）的《送别》《春游》《早秋》为代表的学堂歌成为早期的中国艺术歌曲。其中，以李叔同的《送别》最为经典，流传至今。他将美国人奥德威（1824—1880）作曲的《梦见家和母亲》一歌重新修改、填词，使其更适合中国人的欣赏口味。后来在电影《城南旧事》中将它作为主题歌，多少

年过去了,那优美深沉、婉转低回的旋律一直萦绕在人们心头。

“五四”时期,在新文化运动的推动下,萧友梅、赵元任、黎锦晖等人创作了一批优秀的艺术歌曲儿童歌舞曲。一些作品体现了反帝反封建的要求,在艺术上也有新的创造。

1920年以后,俄国歌唱家苏石林将意大利美声唱法引进到中国。十月革命后,苏石林逃亡到哈尔滨,后又到上海音专,被聘为声乐教授。后来在中国享有盛誉的声乐大师中,很多是苏石林的嫡传弟子,比如沈湘、周小燕、高芝兰、温可铮教授。

萧友梅(1884—1940)先生是中国现代音乐史上开基创业的一代宗师、现代专业音乐教育的开拓者与奠基者,为中国音乐文化的建设与发展做出了不可磨灭的贡献。他在上海创办了中国第一所专业高等音乐学府——国立音乐院。他一生创作了百余首歌曲,以《问》最为著名,表达了对于军阀混战、山河破碎的祖国深沉的忧虑。同一时期刘半农词、赵元任(1892—1982)作曲的《叫我如何不想他》、青主(1893—1959)的《大江东去》《我住长江头》;黎英海(1927—2007)改编的古曲《阳关三叠》《枫桥夜泊》《渔光曲》(安娥词、任光曲)都成为中国艺术歌曲的典范。

1927年大革命失败后,创作歌曲一度沉寂,但在井冈山等红色根据地兴起了群众音乐运动,产生了很多工农红军歌曲。比如《十送红军》《红军阿哥你慢慢走》《八月桂花遍地开》《送郎当红军》等。今天踏上井冈山这片红土地的人们依然能从这些歌声中回望峥嵘岁月,在历史的回音壁中感悟幸福的真谛。

1931年“九一八”事变爆发,日本军国主义的侵略造成民族危机感的空前高涨。伴随着抗日救亡运动,出现了群众性的救亡歌咏活动,通过音乐表达抗日的心声。聂耳、冼星海为代表的革命音乐家创作了大批救亡歌曲,受到广大群众的热烈欢迎。在进行曲方面具有开拓性的作品有《毕业歌》《新女性》《开路先锋》《义勇军进行曲》;而《飞花歌》《塞外村女》则是抒情风格的歌曲。

在救亡歌咏活动中,还有《大刀进行曲》(麦新词曲)、《到敌人后方去》(冼

星海曲)、《游击队歌》(贺绿汀词曲)等进行曲风格的歌曲。它们是战斗的号角,鼓舞着中国人民浴血奋战。1942年5月,毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后,涌现出大批新歌曲样式,如表演唱、说唱叙事歌曲、联唱等。

1945年延安鲁迅艺术学院创作了歌剧《白毛女》,因为这部剧反映了底层贫苦人民的生活,所以与西方的歌剧有所不同。它是我国第一部具有较高思想性和艺术性的大型新歌剧,对推动发展我国新歌剧起到里程碑作用。20世纪50、60年代,一批民族歌剧相继问世。比如《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《江姐》。

中国歌剧经历了几代歌唱家的再度创作,在唱法上也不断探索和发展。以《白毛女》为例,老一辈艺术家王昆饰演的第一代喜儿用土嗓演唱,而到了声乐教育家郭兰英登台时,用的是戏曲唱法,到了年轻一代的歌唱家彭丽媛,则是在民族唱法的基础上加入了美声唱法的诸多因素。土洋结合、中西合璧的方法也说明,歌唱也在随着时代和大众欣赏口味的改变而与时俱进。2008年《江姐》复排时,则将美声、民族、通俗唱法同时用在一部剧中,这也是一次大胆的尝试和创新。

建国后,广大音乐工作者深入基层,到各地采风,收集、改编、整理了不少民歌。每年的音乐大赛和评奖活动也催生大量音乐作品和新人出现。在党的十一届三中全会精神指引下,音乐家们不断解放思想、改革创新,大胆吸收世界各国音乐和文化精髓,形成多种音乐形式并存的格局。美声、民族、通俗、民通、摇滚、原生态等唱法风格各异,彰显其独特魅力。

■ 中国的民歌

民歌是我国传统文化中的瑰宝,它起源或流行于百姓中间,始终伴随人民的生活,表达人民的喜怒哀乐及理想愿望。民歌一般是口头创作,口口相传,在流传的过程中不断经过集体的加工,他们调式古老,语言淳朴,

具有强烈的现实性。

我国历史悠久,幅员辽阔,民族众多。千百年来,民歌栩栩如生地唱出不同时代、不同地域、不同民族的风土人情,呈现着多姿多彩的风貌。

我国民歌有多种分类法。按体裁形式分类可大致可分为号子、山歌、小调、舞歌、风俗仪式类。在有些学者的论著中将民歌细分为号子、山歌、牧歌、秧歌、船歌、童谣、小调、风俗仪式歌曲等;按内容大致可分为:反映社会矛盾和阶级斗争的;反映生产劳动的;反映爱情婚姻的;逗趣益智的;传说故事、风景名胜以及人物的。

从风格色彩来看,各民族都有自己本民族的民歌。一些人数较多、居住地域较广的民族,如汉、蒙古、藏、壮、维吾尔、哈萨克等族,还可根据其不同地区民歌的音乐特色划分为若干色彩区。如汉族民歌大致可分为西北、华北、东北、西南、江浙、闽粤台、湘鄂、江淮八个色彩区。但分法不一,各有说法。

从唱法上分为民族唱法和原生态唱法。自从中央电视台青年歌手大奖赛设立了原生态唱法的奖项,也挖掘和推出更多的原汁原味的民歌,演员都是来自民间的歌手,他们边舞边唱,各领风骚,令观众大开眼界。

中国的民歌浩如烟海,它们也是音乐家创作的不尽源泉,我国很多优秀的词曲作家和歌唱家常年深入少数民族地区采风,向民间老艺人请教,向淳朴的民风学习,积累了丰厚的音乐素材,创作出具有浓郁民族风味的、生命力持久的佳作。当我们陶醉于美妙的歌声中时,不要忘记艺术家们的辛勤劳动。

以上,我们对歌唱的历史和流派进行了粗略的梳理和蜻蜓点水式的介绍。在本书中我们通过四十多个中外歌唱家的小故事讲述他们不平凡的艺术经历,让大家了解歌声背后鲜为人知的故事……

智慧心语

没有音乐,生命是没有价值的。

——尼采

音乐教育并不是音乐家的教育,而首先是人的教育。

——苏霍姆林斯基

对美的感知和理解是审美教育的核心,是审美的要点。

——苏霍姆林斯基

没有早期音乐教育,干什么事我都会一事无成。

——爱因斯坦

音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示。谁能参透我音乐的意义,便能超脱寻常人无以自拔的苦难。

——贝多芬

