

中国当代音乐家书系

中国民族 音乐学研究

陈四海 著

© 国际文化出版公司

陈四海 著

中国民族 音乐学研究

国际文化出版公司

图书在版编目(CIP)数据

中国当代音乐家书系/冯光钰,傅晶主编—北京:国际文化出版公司,1996.9

ISBN 7-80105-159-9

I. 中… II. ①冯… ②傅… III. ①音乐—作品集—中国
②音乐—理论—研究—中国 IV. J6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 17366 号

中国当代音乐家书系 中国民族音乐学研究

陈四海 著

*

国际文化出版公司出版发行

北京安定门内大街 40 号

邮政编码:100009

联系电话:64016390

新华书店经销

北京久利印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 开本 9 印张 145 千字

1996 年 9 月第 1 版 1996 年 9 月第 1 次印刷

印数:1-1000 册

ISBN7-80105-159-9/J·62 总定价(全八册):80.00 元

中国当代音乐家书系

作者近影

《中国当代音乐家书系》总序

冯光钰

音乐艺术在群众的文化生活中占有不可或缺的一席，这早已成为人们的共识。

要不断满足人民群众对音乐生活日益增长的需求，首先要繁荣音乐创作，尤其是为广大群众所喜闻乐唱的歌曲创作。

从本世纪初学堂乐歌创立以来，中国的歌曲创作从萌生到提高繁荣，逐渐成熟起来。在近一个世纪里的各个历史时期，歌曲创作都得到了迅速的发展，发挥了积极的作用。

特别应当提到的是，在三四十年代风起云涌的抗日救亡运动中，许多歌曲作家热情投身于反对侵略争取自由的洪流，创作了一批优秀的抗日救亡歌曲，激励着亿万人民奋起抗战，无数爱国的热血青年是唱着战歌奔向对敌斗争的前线，与顽敌展开殊死搏斗，去争取反侵略斗争的胜利。可以说，歌曲在这场争取民族解放的斗争中起到了不可估量的特殊作用，在中国音乐发展史上写下了光辉的篇章。

建国后，我国的歌曲创作获得了进一步的发展。它不仅丰富了群众的音乐生活，对鼓舞群众积极投身社会主义建设也发挥了一定的社会作用。在改革开放以来，许多词曲作家都

“以优秀作品鼓舞人”为己任，写出了许多反映时代精神，反映人民生活 and 思想感情的作品，受到了人们的喜爱。

编入这套《中国当代音乐家书系》(以下简称《书系》)的创作歌曲集，就是当代一部分歌曲作家心声的记录，是他们创作的丰硕成果。他们通过自己的作品热情地讴歌伟大的时代，反映出人民群众的新的生活风貌。这些歌曲的结集出版和传播，将为丰富群众的音乐生活，提供有益的精神食粮。

由这套《书系》的出版，使我想到了当代歌曲创作的一些话题。归纳起来，也就是六个字：写什么？怎么写？

从前面简短的回顾中，我们看到了歌曲在本世纪的发展轮廓，也从中看到了本世纪歌曲创作的鲜明特色，优良作风。那就是我们的词曲作家写作歌曲时，总是和祖国、时代、人民的命运紧密联系在一起。

在战火纷飞的岁月，他们写人民的苦难，写对祖国的热爱和忧患，写群众的斗争，写人民为解放、自由、民主而奋斗，写他们对美好生活的追求，对未来幸福的憧憬……

新中国成立后，词曲作家更是满腔热情赞美新生活，写三百六十行的普通人民群众的闪光的精神面貌，写人民对祖国的热爱，写理想、写劳动、写爱情……

有许多这样的健康向上的歌曲，至今仍传唱在千百万群众的口中，活在他们的心里。人民群众也会记得写出这样的作品的歌曲作家，为他们竖起一座座口碑、心碑。

应该充分肯定的是，改革开放以来，是歌曲创作空前繁荣的时期，近十多年来，歌曲创作的题材内容、体裁形式都更为丰富多样。许多歌曲作家从当代生活的激流里撷取绚丽的浪花，创作了许多健康优美的歌曲，提供了许多人们喜闻乐唱的

好歌，为人民群众奉献着能滋润心灵的美的音乐艺术品。

这是当代歌曲创作的主导方面。许多词曲作家对应该写什么是清晰的，写歌的目的、作用也是十分明确的。

但是由于改革开放，门户打开，新鲜空气进来了，难免也进来了一些蚊子、苍蝇，在当前的歌曲创作中产生一些负面的影响。

这些负面影响，表现为这样的一种认识，似乎在历史平稳发展时期，音乐只需为人们提供紧张工作之余的松弛和愉悦。

松弛和愉悦自然是需要的，但仅有松弛和愉悦显然是不够的。这从本世纪中国歌曲创作的经历中可显而易见。歌曲对人们的鼓舞、激励、教育的例证，俯拾皆是。

和这种单纯娱乐观相适应的，就是一些通俗歌曲的闲情化倾向。风花雪月、卿卿我我是这些流行歌曲的主要内容，模仿台港作派是这些歌曲的包装特色。我这样说并不是要我们不写情，不写爱，“无情未必真豪杰”，从来都需要爱的奉献和奉献爱。我只是希望通俗歌曲创作能更加提高品味，逐渐形成自己的特色，走出自己的路来。

“怎样写”？是一个常谈常新的问题。努力提高写作技巧，这是非常必要的；同时，词曲作家努力提高体验生活、认识生活、表现生活的能力也是十分需要的，二者缺一不可。

歌曲作为一种社会意识形态，无论它产生在什么时代，都是一定时代的社会生活的反映，作为一定时代社会生活反映产物的歌曲作品，既具有时代性的特点，是时代精神的表现；同时又具有民族性的特点，是民族精神的表现，对于当代的词曲作家来说，要写好歌，就应努力反映时代前进的潮流，努力反映亿万人民的理想与愿望。因此，词曲作家需要满腔热情地

投入绚丽多彩的现实生活，去熟悉人民群众的社会生活，写出反映生活本质和时代精神的优秀歌曲作品来。

面对群众反映歌多好的少，特别是缺乏精品歌曲的现状，我们的歌曲作家也十分不安。他们深刻的反思：为什么会出现这种情况呢？不能忽视的是，有些歌曲无论在思想性或者艺术性上，都较平平。究其原因，乃是与时代、群众生活疏远所致，对需要反映的领域和对象知之甚少，又如何写好表现这些领域的生活的作品来呢？无疑这与是否深入体验生活、沉到生活的底层、挖掘生活的矿藏，进而将丰富多采的生活素材通过艺术加工创造，“变形”为歌曲作品，有着密切的联系，这是歌曲创作的一项重要基本功。歌曲创作从生活到艺术的过程，是一个循环往复永无止境的创造过程，需要词曲作家付出巨大努力。

“主旋律”与“多样化”的提出，就是为了艺术家们能更好地处理写什么和怎么写的课题。歌曲创作在当代既要高扬主旋律，又要发展多样化。其实，每一个时代，每一个社会，都有历史发展的主潮，亦即自己的主旋律，也就是那个时代符合社会发展规律和时代前进方向的社会理想。中国歌曲创作在本世纪走过的历程有力地说明，有着强烈使命感的词曲作家不正是以高扬时代主旋律为己任而创作出超越时代的歌曲作品吗？《义勇军进行曲》、《黄河大合唱》、《游击队歌》、《抗日军政大学校歌》等不朽作品，至今传唱不衰，在新的历史时期起到继续鼓舞人们积极向上的作用，就是因它们反映了当时的社会生活和时代精神的最好明证。

应该说，表现时代主旋律是没有歌曲体裁“分工”的，包括通俗歌曲在内的各种体裁的歌曲创作，理应提倡更多地反映

时代的本质和主流。当然,在强调突出时代主旋律的同时,必须坚持创作方法、审美标准及题材、风格、样式的多样化,促使歌苑百花齐放,满足人民群众对歌曲艺术方面的需求,丰富人们的音乐文化生活。

展现在读者面前的这套《书系》(主要是歌曲,尚有音乐理论专著或音乐评论选集)的音乐家都怀着深厚的历史责任感,在生活中采蜜,在乐苑中耕耘。他们共同的特点是,善于倾听时代的声音,紧跟时代前进的步伐,与时代同呼吸,共悲欢,力求创作出富于生命活力的歌曲作品。他们在创作中还十分重视社会效益,不被猎奇媚俗的商品化乐风所吞噬,努力把歌曲作品作为最好的精神食粮献给群众。这种精神是值得赞许的。

从编入这套《书系》的音乐评论著作中,可以看到,要繁荣音乐创作和推动音乐事业的发展,开展健康的音乐评论具有重要的作用。可喜的是,一些有责任感的音乐评论家,均能力求按照音乐艺术自身的规律,对音乐作品、表演等方面进行实事求是的评论,取得了不少成绩。但我们也清醒地看到,在商品大潮冲击下音乐评论滞后,对音乐作品和表演基本上只说好不说不坏,有的音乐评论明显地表现出商业化和庸俗化的不良倾向。总的说来,近些年来的音乐评论,多是采取“仰视”角度,而从“俯视”角度开展评论则较少。然而音乐评论需要的恰恰是“俯视”作曲家的作品和表演艺术家的表演,即从时代的高度、理论的高度“俯视”音乐作品和表演,评论其在审美上、教育上、娱乐上的优劣。

我们希望,在新的历史时期,音乐评论家要研究新问题,探索新情况,使音乐评论适应社会主义市场经济体制并为之服务,保持音乐评论的独立不倚的品格,努力完成新的历史使

命。

正当人类将要告别二十世纪,迎接新世纪来临之际,这《书系》的问世,不仅为当代乐坛增添了光彩,而且将为中国曲艺术的进一步繁荣提供一条更加广阔的创作思路。

(作者系中国音乐家协会书记处常务书记、著名音乐理论家。)

目 录

《中国当代音乐家书系》总序·····	冯光钰(1)
--------------------	--------

一、文学音乐篇

从白居易的音乐思想谈他的《琵琶行》·····	(3)
论民间音乐对苏轼诗歌的影响·····	(10)
从《金瓶梅词话》看明代中后期市民音乐流行及其型态·····	(16)
试论蒲松龄聊斋俚曲中的曲牌[耍孩儿]·····	(32)
浅谈下里巴人与四面楚歌的关系·····	(39)
元散曲与苏杭·····	(42)
曲牌词牌中的“令”乃酒令是也·····	(44)
“她”字与音乐的关系·····	(46)
谈文学与音乐·····	(48)
谈欧阳修与琴曲《醉翁吟》·····	(52)
论李青松诗歌音乐性的模糊美·····	(56)

二、人物思想篇

试论孔子的音乐思想·····	(67)
孟子乐舞美学思想述略·····	(73)

墨子非乐辨	(79)
李延年与西汉乐府	(86)
音乐爱好者曹操	(90)
漫谈唐太宗的《秦王破阵乐》	(92)
唐玄宗与音乐	(99)
唐代古琴制作者——雷威	(103)
漫谈沈括对音乐的研究	(105)
蔡元培音乐美育思想初探	(113)
谈鲁迅先生与音乐艺术	(121)
关于民间音乐家阿炳的照片	(125)
刘天华与他的二胡曲	(127)
论冼星海的音乐思想	(131)

三、乐器杂谈篇

论琵琶史中的指弹与拨弹	(145)
浅议唢呐传入我国的年代	(151)
古代的口哨——啸之述略	(154)
略谈我国先秦时期的乐队编制排列	(160)
漫谈清宫中的西洋乐队	(164)
漫话陶埙	(168)
漫谈琴弓上的马尾	(170)
漫话笛膜	(172)
漫谈钟磬	(174)
临清驾鼓及其艺术特色	(178)
音乐博物馆和收藏家	(181)

四、乐教歌舞篇

试论我国古典声乐中的“气、字、声”	(187)
民族民间音乐课教学之探索	(195)
音乐教育应以弘扬民族音乐为突破口	(201)
论声乐教学中的表演训练	(206)
音乐与胎教	(212)
音乐是儿童张开想像翅膀的法宝	(214)
漫话《三大纪律八项注意》	(217)
漫话《康定情歌》	(219)
谈谈《游击队歌》	(221)
漫话广告音乐	(223)
漫谈临清时调	(225)
谈宋代后“三寸金莲”与民族舞蹈的关系	(230)
漫谈《霓裳羽衣曲》	(233)
谈《金瓶梅》中的“五鬼闹判”	(237)
古代舞狮	(242)
漫谈剧场	(245)

五、音乐美学篇

从“响廊”谈音乐与建筑相互渗透的美感	(251)
从审美的角度谈音乐与书法	(254)
谈绘画音乐互为作用的真实美	(257)
谈绘画音乐的物理现象光波与声波的想互浸透	(260)
音乐对人体的影响	(264)
有感于时间艺术中的空间感k k 休止符	(267)

音乐是歌词的周密分析·····	(270)
谈演奏歌唱演员的内在感·····	(273)

一、文学音乐篇

