

周畅著

中国现当代

音乐家与作品

人民音乐出版社

中国现当代 音乐家 与作品

周 畅 著

人民音乐出版社

14455/05

图书在版编目(CIP)数据

中国现当代音乐家与作品 / 周畅著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2003. 9

ISBN 7-103-02768-4

I. 中… II. 周… III. ①音乐家-生平事迹-中国-现代
②音乐欣赏-中国-现代 IV. ①K825.76 ②J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 046108 号

责任编辑: 牛抒真

责任校对: 颜小平

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 1 插页 10 印张

2003 年 9 月北京第 1 版 2003 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1—7,040 册 定价: 18.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

—— 前 言 ——

1981年10月,中国音乐家协会理论委员会和文化部艺术教育局在北京联合召开了“中国近现代音乐史学术座谈会”,就编写近现代音乐史教科书和近现代音乐研究工作中的问题展开了热烈的讨论。我在大会上发言,题目是:“不拘一格,广些、深些、精些。”根据发言的内容写成专文,发表于1982年第1期的《音乐研究》。

这篇发言,是我50年代至80年代对中国近现代音乐史进行了二十多年的研究之后,对于“怎样写音乐史”和“怎样提高我们的音乐史学的水平”的问题,形成并提出了自己的一些基本的看法。如今又过了二十多年,我仍然持有这些基本的看法,它也就成为我写作本书的基本的思路,因此我把二十多年前的这篇发言作为本书的开篇,作为“自代序”。

在这里,我想简要地引述我这篇发言的一些观点,并结合本书的写作情况做些说明。有引号的,是发言的引述,没有引号的,是我现在的说明。

“怎样写音乐史?怎样提高我们的音乐史学的水平?我想提出十个字:不拘一格,广些、深些、精些。”

“不拘一格——没有一部音乐史能够包罗万象；没有一部音乐史能够做到绝对正确，无比精深，水平再高的人也会有不足之处。同时，读者还要看多家之言。这就决定了我们的音乐史著作，不能拘于一格。”

“在我们这样的国家里，写出一部比较完备、比较全面的音乐史是需要的，它可以包括音乐创作、音乐表演、音乐理论、音乐教育、社会的音乐生活、音乐交流等方面。”

“从艺术史的角度来说，最重要的是作家与作品。因此，如果有人写音乐史，只写作家与作品，想集中精力把这方面的问题谈得深一些、透一些，我觉得应该允许和鼓励。”

我这部著作，就是专作家与作品，就是想集中精力把这方面的问题谈得深一些。当然，我也只能尽力而为。

“从史学研究的角度来说，我觉得要广些、深些、精些。”

“广些，主要着眼于全民族音乐艺术的历史成就，不局限于个人一时研究的范围；是整个音乐史学宽广的领域，不局限于个别研究者毕生的工作……从整个的音乐史学的角度来说，我认为不论是死了的、活着的，不论在天涯海角，只要对中国音乐有过相当贡献的人，都要进行研究，根据他们的贡献和在历史中所起的作用，给予恰当的评价。”

整个音乐史领域非常广阔，集全体音乐史家的成果，也不一定能把研究工作做得很周全，很理想，个人的局限是显而易见的。不说整个领域，就拿作家与作品来说，作家众多，佳作、精品很丰富，也很难写全。掌握的材料有限，台、港、澳和海外作家的资料——音响的和曲谱的，更是不易找到，一时尚未能对应该谈到的海内外中国音乐作家及其代表性作品——做出比较深入的研究，这是我深感遗憾的，我期待将来写续编。

II

“深些,学术贵深,浅则无术。要十分重视专题研究。否则,深不了。人们常常把学术的深化比做挖井……一生要打井不止……打井辛苦,打井难。只有在许多有深度的专题研究的基础上,才能提高音乐史学的水平,才能写好音乐史。”

“史学著作,有完备而深者;有完备而不深者;有不完备而深者;有不完备又不深者。从学术观点看,我赞成深者。完备一点当然好,不太完备也无妨。完备和不完备是相对的。”

我本人难拥有足够丰富的资料,因而不大可能做到很完备,但也力求完备一点。为了对读者负责,对人民负责,几十年来,我都向深处努力。改革开放以来,除了参加一些很有意义的社会活动外,在繁忙的教学工作的同时,我也在不停地“打井”。打现当代音乐作家与作品的井,打音乐美学和中国古代音乐的井,还要一直打下去。我认为学者的任务是不断打出甘泉来供读者饮品。

“精些,选材上要精。要研究优秀的作品和重要的成果……艺术是以质量取胜的,艺术史也应该以质量取胜。”

“见解要尽可能精辟。”

“要讲究文采。叙述上要精练、精彩。”

“我感到我们的担子很重……我愿意和同志们共勉。”

广些、深些、精些是一个不断努力、没有止境的过程。

现当代中国历史有着翻天覆地的伟大变化。人民培养了音乐家,历史和现实培育了优秀的音乐作品。音乐家与音乐作品也促进了历史和现实的发展。

历史是一部教科书。研究现当代中国音乐史,使我深受教育。撰写《中国现当代音乐作家与作品》,使我感到光荣。我还要继续研究,继续撰写。特别希望得到音乐作家的帮助。

—— 代 序 ——

不拘一格,广些、深些、精些

——1981 年 10 月在北京中国近现代音乐史
学术座谈会上的发言

怎样写音乐史?怎样提高我们的音乐史学的水平?我想提出十个字:不拘一格,广些、深些、精些。

不拘一格——没有一部音乐史能够包罗万象;没有一部音乐史能够做到绝对正确,无比精深,水平再高的人也会有不足之处。同时,读者还要看多家之言。这就决定了我们的音乐史著作,不能拘于一格。史实是客观存在,是不能争鸣的,但对于同一史实(如作品),怎样看待?怎样评价?属于史学范围,应当允许和提倡百家争鸣。学术,应注重特色。人们评论一部有价值的史学著作或一篇有价值的史学论文时常说:有独到的见解。这个独到的见解,就是一种特色。独到者,别人都没有想到、达到和得到,惟独他想到、达到和得到之谓也。当然,在我们这样的国家里,写出一部比较完备、比较全面的音乐史是需要的,它可以包括音乐创作、音乐表演、音乐理论、音乐教育、社会的音乐生活、音乐交流等方面。我们也需要专史,写作家和作品史、音乐表演艺术史、音乐理论史、音乐教育史、音乐出版史、音乐期刊史、音乐交流史等等。从艺术史的角度来说,最重要的是作家与作品。因此,如果有人写音乐史,只写作家与作品,想集中

精力把这方面的问题谈得深一些、透一些,我觉得应该允许和鼓励。作家与作品,你可以考虑宽些,他可以选择严些;你可以写一二百人,他可以写一二十人。也许几百年以后,人们写这段历史时,就只能写一二十个最有代表性的人物,甚至更少一些,其他的作为概述。史学著作,有完备而深者;有完备而不深者;有不完备而深者;有不完备又不深者。从学术观点看,我赞成深者。完备一点当然好,不太完备也无妨。完备与不完备是相对的。我们这样的国家,还是多有几部音乐史好。这些音乐史,不应是一个模子里倒出来的,而应该具有自己的鲜明特色。只有一部音乐史,谈不上音乐史学的繁荣,它的提高也是有限的。要想出现多部音乐史,就必须不拘一格。拘于一格,便只能有一部音乐史,不合此格的便被棒杀或淹杀。

提高音乐史学的水平是一个比较复杂的问题。从史学研究的角度来说,我觉得要广些、深些、精些。

广些——研究者的视野要广些,避免狭隘性;掌握的材料要丰富些,避免片面性;研究的问题要广些,对我们民族在音乐艺术方面的历史成就,有个比较全面的了解和认识。有比较才能鉴别,才能更深地体察到个性与共性,更深地认识特殊成就和共同规律。在广泛了解的基础上重点深入,就是画森林而重点描绘几棵大树,不是一叶障目;观整体而进行分体解剖,不是钻牛角尖。广些,主要着眼于全民族音乐艺术的历史成就,不局限于个人一时研究的范围;是整个音乐史学宽广的领域,不局限于个别研究者毕生的工作。我提出广些,还因为我们过去研究的范围、肯定的范围都比较窄。目前虽然比 50 年代研究得广些,但还不够,还要更宽些。过去存在着因人废乐、因事废乐、因乐废乐的情况。因为人“不怎么样”、“不好”,把他写的某些好作品废了;因为他在历史上做过某些错事或坏事,把他的作品废了;因为他写过某些不好的作品或坏的作品,把他比较好的作品废

了。就是对于革命的音乐家,例如对冼星海,也研究得不够宽。他的器乐作品就没有很好地演奏和研究。从整个的音乐史学的角度来说,我认为不论是死了的、活着的,不论在天涯海角,只要对中国音乐有过相当贡献的人,都要进行研究,根据他们的贡献和在历史中所起的作用,给予恰当的评价。这不仅是气度问题,而首先是实事求是的问题,是根据他们实际情况来阐述历史。珍惜全民族在音乐文化上任何一点可贵的成就,这有利于全民族音乐文化的发展,也有利于统一大业。所谓广,不是没有重点。从我国现代音乐发展的历史看来,30年代产生了无产阶级革命音乐,它就成为此后音乐文化发展的重心,它和时代、和人民的关系最密切,它推动时代前进的作用最大,它开创了一代乐风,它代表了历史前进的方向。当然,它本身也是不断发展、丰富和提高的。

深些——学术贵深,浅则无术。要十分重视专题研究。否则,深不了。人们常常把学术的深化比做挖井。你拿着一把锹,东刨一下,西刨一下,十年也打不出一口井来。下决心几个月、几年就在一个地方挖,这口井就打成了,起码可以有水喝了。当然,一生要打井不止。专题研究越多、越深,就越好。可惜,我们真正称得上专题研究的不多,这在很大程度上影响我们音乐史学水平的提高。音乐史学领域比较广,因而容易忽略深。正因为如此,就特别需要强调打井精神。打井辛苦,打井难。只有在许多有深度的专题研究的基础上,才能提高音乐史学的水平,才能写好音乐史。

对于作家的研究,要注意其创作思想和创作方法,体察其创作风格和特色,估量其创作成就。赵元任的创作思想中,有几点很值得注意。例如,他的学习外国和努力“国化”的思想,即国民乐派的思想。一方面亟须学习西洋,一方面亟须保持民族自尊心,这在当时或者今天都是具有积极意义的。解放前在音乐院校工作的作曲家,绝大多

数持有这类思想,他们在创作上的成就不可忽视。又如,他的爱国思想与民主思想,他听焰口调,居然想到给它填上“尽力中华”的歌词,并配上和声,歌中所表达的热爱中华的感情是令人感动的。他的《劳动歌》、《卖布谣》等,表现了民主精神。在当时的音乐创作中,鲜明地反映了“五四”精神的,就是赵元任的作品。他的《教我如何不想他》和《海韵》,应该是属于世界优秀的音乐艺术宝库中的珍品。他的创作方法,总的说来是现实主义与浪漫主义相结合的。《劳动歌》、《卖布谣》侧重于现实主义,《教我如何不想他》、《海韵》则倾向于浪漫主义。他的浪漫主义,也并不巧事夸张,仍然很注意表情的自然。他在语言美与音乐美的结合方面很有成就,很有特色,如《教我如何不想他》,采用戏曲道白中仄高平低的办法(如“头发”、“银夜”、“海洋”等),显得很雅致,平声字相连,往往先高后低(如“微云”、“微风”等);仄声字相连,往往先低后高(如“不想”、“恋爱”、“慢慢”等等),在一定的规则中求自由。冼星海就不一样,他谱曲是从思想感情出发的,思想感情要怎样表达,就怎么配,倒字也不怕,并且常常倒得有特色,例如“你要想想妻子儿女死得这样惨”的“惨”字,形象鲜明,表情强烈。赵元任也不反对这种配法,他说这种配合可以更自由一些。聂耳要创造与过去不同的音乐,要为广大众呐喊,他深入群众,走一条时代的大路。星海要为民族发出怒吼,要为无产阶级音乐奋斗。这种创作思想,无疑是很先进的。聂耳的创作方法,是革命的现实主义与革命的浪漫主义相结合的,如,《毕业歌》是富于理想的闪光的形象,《开路先锋》是乐观豪迈的形象。星海在现实主义方面又深化了。在浪漫主义方面,聂耳主要是革命的乐观主义,星海主要是革命的英雄主义。因此,对于作曲家的个性,要深入研究。对于代表人物的代表性作品,也要深入研究,要下苦工夫抓住作品本身的特点。《黄河大合唱》音乐创作的特色和成就是什么呢?我认为是革命化、民族

化、群众化的高度结合。它的革命化的特点是：用共产主义世界观指导创作，发出时代的最强音。它的民族化的特点是：以高度的民族自尊心和自信心，发出民族的呼声，而不是一般的民族音乐。它的群众化的特点是：表现群众的斗争，为广大群众所喜闻乐见，这点对大合唱来说很不容易做到。《黄河大合唱》充满着时代斗争的生活气息，饱含着时代的战斗精神，具有非凡的雄伟性和罕见的鲜明性、丰富性。

艺术是有特色的，没有特色不成其为艺术。学术也是有特色的，没有特色也算不得学术。

要体察作家的创作风格。鲜明的个人风格，是作家成熟的标志。作家的风格不是单一的，但其中有主导的。赵元任的幽雅精美，黄自的温柔典雅，聂耳的雄壮刚劲，星海的热情雄伟，等等。多种风格交相辉映，便显出丰富性来。我们只有很好地看到他们特殊的贡献，认识他们在创作方法和创作风格上的差别，才会更加珍惜他们的艺术，把音乐史写得深些。

精些——选材上要精。要研究优秀的作品和重要的成果。选材不精，对象缺乏艺术价值，史著和史论便不可能有多大的学术价值。只有对象本身凝聚着宝贵的经验，才能从中总结出有益的经验来。艺术是以质量取胜的，艺术史也应该以质量取胜。只有在广泛研究的基础上，才能做到精选。研究的范围很窄，知道的作品很少，怎么选呢？！

见解要尽可能精辟。在深入研究的基础上，把握事物的内核和精髓，经过周密的思考和认真的提炼，产生精辟的、有分量的观点来。什么问题都研究得那么深入、什么见解都那么精辟，是困难的，是不太可能做到的。但是，我们可以通过艰苦的努力，使见解由不精辟到比较精辟；使精辟的见解由比较少到比较多。我们要尽最大的努力，

总结好音乐艺术历史发展的经验,做好我们应该做的工作。

要讲究文采。叙述上要精练、精彩。在这方面,我国史学有优秀的传统,像司马迁、鲁迅、郭沫若的史学著作,见解精辟,文笔精练、精彩。古人说:“文以载道”,是说用好的文笔宣传思想,宣传伦理、道德。又说:“言而无文,行之不远”,说话写文章没有文采,不可能有深远的影响。白居易在《琵琶行》中写道:“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。……别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。”这么精彩的诗句,读一两遍就记住了,千年之后仍然保持其强大的魅力。文采和文化修养,对人的思维起很大的作用。没有文采,不太可能想得很深和想得很精。所以,文采不仅仅是形式问题,它在某种情况下,可以看成是思想、文化修养的问题。

我感到我们的担子很重。要写出好的音乐史著作,要提高音乐史学的水平,离不开我们自身的提高。水涨船高,只有自身的水平提高了,方法对头了,才能写出比较好的史著来,才能提高音乐史学的水平。我愿意和同志们共勉。

(原载《音乐研究》1982年第1期)

目 录

前 言	I
代 序:	
不拘一格,广些、深些、精些	V
萧友梅	
《问》《南飞之雁语》《五四纪念爱国歌》	1
赵元任	
《教我如何不想他》《上山》《海韵》	5
刘天华	
《病中吟》《良宵》《空山鸟语》《光明行》	9
青 主	
《大江东去》《我住长江头》	14
黎锦晖	
《可怜的秋香》《小小画家》	17
广东音乐名曲	
严老烈的《旱天雷》、何柳堂的《赛龙夺锦》、吕文成的《步步高》、易 剑泉的《鸟投林》、黄锦培的《月圆曲》	20
黄 自	
《抗敌歌》《山在虚无缥缈间》《点绛唇·赋登楼》《思乡》 《玫瑰三愿》	24

周淑安

- 《安眠歌》《坚劲歌》《纺纱歌》…………… 28

应尚能

- 《吊吴淞》《国殇》《无衣》…………… 31

聂耳

- 《义勇军进行曲》《毕业歌》《开路先锋》…………… 35

吕驥

- 《抗日军政大学校歌》《开荒》《凤凰涅槃》…………… 39

任光

- 《渔光曲》…………… 45

张曙

- 《保卫国土》《日落西山》《丈夫去当兵》…………… 48

冼星海

- 《救国军歌》《夜半歌声》《在太行山上》…………… 52

冼星海

- 《黄河大合唱》…………… 57

孙慎

- 《救亡进行曲》…………… 62

麦新

- 《大刀进行曲》…………… 62

贺绿汀

- 《牧童短笛》《游击队歌》《嘉陵江上》…………… 65

刘雪庵

- 《长城谣》《流亡三部曲(之二、之三)》《红豆词》…………… 70

陈田鹤

- 《雁子》《秋天的梦》《森林啊! 绿色的海洋》…………… 73

江定仙

- 合唱曲《为了祖国的缘故》 交响诗《烟波江上》…………… 77

江文也

- 《台湾舞曲》《孔庙大成乐章》《汨罗沉流》…………… 80

马思聪

- 《内蒙组曲》《第一回旋曲》 管弦乐曲《山林之歌》…………… 86

张寒晖

- 《松花江上》…………… 92

陆华柏

- 《故乡》…………… 95

夏之秋

- 《思乡曲》…………… 97

王洛宾

- 《在那遥远的地方》…………… 100

向 隅

- 《红缨枪》《守望曲》…………… 102

杜矢甲

- 《淮河船夫曲》《七枝花》…………… 105

郑志声

- 合唱曲《满江红》 歌剧《郑成功》片断《朝拜》…………… 107

阿 炳(华彦钧)

- 《听松》《二泉映月》…………… 111

何士德

- 《新四军军歌》…………… 116

章 枚

- 《黄桥烧饼歌》…………… 119

郑律成

《延安颂》《八路军进行曲》《十六字令三首》 121

安 波

秧歌剧《兄妹开荒》..... 125

马 可

《南泥湾》《咱们工人有力量》《陕北组曲》 129

张 鲁

《有吃有穿》《王大妈要和平》 133

李劫夫

《歌唱二小放牛郎》《我们走在大路上》《蝶恋花·答李淑一》

《沁园春·雪》..... 137

卢 肃

《团结就是力量》..... 142

曹火星

《没有共产党就没有新中国》..... 144

马可、张鲁、瞿维、焕之等

歌 剧《白毛女》的音乐创作..... 146

黄友棣

《月光曲》《杜鹃花》《大漠情歌》 149

张 昊

交响诗《大理石花》..... 154

舒 模

《你这个坏东西》《跌倒算什么》《大家唱》 156

费 克

《茶馆小调》《五块钱》 160

宋 扬

《古怪歌》《读书郎》 163

谭小麟

《弦乐三重奏》《自君之出矣》《彭浪矶》 165

王 莘

《歌唱祖国》 169

周巍峙

《中国人民志愿军战歌》 172

沈亚威

《乘胜追击》《七律·人民解放军占领南京》 174

时乐濛

《歌唱二郎山》《万岁！中华人民共和国》《红军想念毛主席》... 176

罗宗贤

《岩口滴水》《桂花开放幸福来》《飞出苦难的牢笼》 180

陈 紫等

《一道道水来一道道山》《倚门望》 183

丁善德

钢琴曲《快乐的节日》《新疆舞曲第二号》 交响曲《长征》 ... 186

王义平

《貔貅舞曲》《三峡素描》 190

刘 炽

《我的祖国》《英雄赞歌》《祖国颂》 194

李焕之

《东方红》(合唱曲)《春节组曲》《胡笳吟》《汨罗江幻想曲》 200

瞿希贤

《我们要和时间赛跑》《听妈妈讲那过去的事情》

《把我的奶名儿叫》《牧歌》 206