

钱仁康音乐文选

续 编

钱亦平编

 上海音乐出版社

钱仁康音乐文选

续 编

钱亦平编

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

钱仁康音乐文选 续编/钱亦平编. - 上海:上海音乐出版社,2004.4

ISBN 7-80667-378-4

I. 钱… II. 钱… III. 音乐学-文集 IV. J60-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 058968 号

责任编辑:于 爽

封面设计:麦荣邦

钱仁康音乐文选

续编

钱亦平 编

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子信箱:csclm@public1.sta.net.cn

网址:www.slm.com

新华书店经销 苏州文艺印刷厂印刷

南京理工排版校对有限公司照排

开本 850×1168 1/32 印张 24 插页 5 谱、文 748 面

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—3,100 册

ISBN 7-80667-378-4/J·357 定价:60.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:0512-66063782

前 言

钱仁康先生是我国著名的音乐理论家、当代音乐界著述丰富、造诣精深的学者。《钱仁康音乐文选》出版于1997年(2000年第二次印刷),分上、下两册,收录钱先生在1993年前撰著的音乐论文74篇,约65万字。李焕之同志在《钱仁康音乐文选序》中说:“钱先生对世界各国的音乐文化研究甚笃,视野宽阔,在这方面的著作不仅数量上的丰硕无与伦比,更重要的是论述精辟、含意深邃,分析具体而扎实。……他志向不移,笔耕不辍,一心为中国音乐文化的振兴,使之步步攀登高峰,走向世界乐坛,跻身世界音乐之林,为此而全心全意地奉献毕生心血。”现将钱先生在1993年以后、2003年以前撰著的音乐论文59篇(其中包括1993年前撰著而未及收入《钱仁康音乐文选》的少数论文),编为《钱仁康音乐文选》续集。

钱先生行文不尚空谈,每一篇论文都是言之有物、掷地有声的。他常常独具只眼,言人所未言,发人所不发。他所研究的课题,常常独出机杼,深入到前人没有接触过的领域去进行探索,自成一言之言。如果带着问题去读他的书,常常会有“众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处”的不期而遇的收获。我们相信,广大读者中不乏好学深思的有心人,一定会怀着求知若渴的心情来读他的音乐文选的。

编者 2003年6月

目 次

前言

第一编 人物春秋

阿炳的艺术成就从何而来?	(1)
萧友梅博士的办学精神	(4)
最早创作和演唱《魔王》的人	(7)
莫扎特到底有几部交响曲? ——介绍《莫扎特交响曲全集》的十二张 CD	(10)
莫扎特“借题发挥”的创作实践	(19)
一、借用素歌的曲调	
二、借用曼海姆主题	
三、借用 J. C. 巴赫的主题素材	
四、借用克雷门蒂的主题	
五、采用“狂飚”主题	
六、钢琴奏鸣曲中的借用主题	
七、在交响曲中借用歌剧主题	
八、在歌剧中借用民间曲调	
九、结束语	
贝多芬音乐作品中的民歌主题	(38)

- 一、瑞士民歌《巴贝利》
- 二、德国民歌《王子》
- 三、英国歌曲《天佑国王》
- 四、英国歌曲《统治吧，不列颠》
- 五、俄国民歌《啊，我的命运》
- 六、俄国民歌《光荣》
- 七、德国民歌《奉献之歌》

敏捷歌千首 飘零酒一杯

——谈舒伯特的歌曲创作…………… (49)

布拉姆斯与德国民歌…………… (56)

布拉姆斯笔下的标题性音乐…………… (63)

“纯音乐”中的诗情画意

透露标题内容的几种法式

标题性作品解析

内文小传…………… (79)

萨博小传…………… (84)

勃隆夫人——和音乐家“鬼魂”打交道的人…………… (87)

第二编 作品解析

慷慨悲歌 壮怀激烈

——冼星海《第一交响曲》浅析…………… (90)

第一乐章 锦绣河山

第二乐章 历史国难

第三乐章 保卫祖国

第四乐章 建立新民主主义的中国

文有真伪 无有故新

——巴赫《B小调弥撒》中的“旧曲新歌”	(102)
“旧曲新歌”与模拟弥撒	
《荣耀经》中的“旧曲新歌”	
《信经》中的“旧曲新歌”	
《圣哉经》中的“旧曲新歌”	
《羔羊经》中的“旧曲新歌”	
清风吹歌入空去 歌曲自绕行云飞	
——莫扎特歌曲赏析	(117)
《紫罗兰》(KV476)	
《怀念春天》(KV596)	
感心动耳 怡情悦性	
——莫扎特的《弦乐小夜曲》(KV525)赏析	(123)
刑天舞干戚 猛志固常在	
——贝多芬的《第三交响曲》(op. 55)赏析	(132)
天开图画 妙合自然	
——贝多芬的《第六交响曲》(op. 68)赏析	(145)
一曲真名世 一代尽风流	
——贝多芬的《第九交响曲》(op. 125)赏析	(163)
一字新声一颗珠 声声写尽诗中情	
——舒伯特歌曲赏析	(183)
《欢笑和哭泣》(op. 59 No. 4, D. 777)	
《夜与梦》(op. 43 No. 2, D. 827)	
《春天的信念》(op. 20 No. 2, D. 686b)	
《致音乐》(op. 88 No. 4, D. 547)	
《西尔维亚, 她是谁?》(op. 106 No. 4, D. 891)	
《死神与少女》(op. 7 No. 3, D. 531)	
《万灵节祷词》(D. 343)	

《迷娘之歌》(op. 62 No. 4, D. 877 No. 4)

《无休止的爱》(op. 5 No. 1, D. 138)

《流浪者的夜歌》(op. 96 No. 3, D. 768)

《诗神之子》(op. 92 No. 1, D. 764)

《魔王》(op. 1, D. 328)

莫言炙手手可热 须臾火尽灰亦灭

——《跳蚤之歌》撷谈…………… (197)

惊世骇目 感天动地

——柏辽兹《安魂曲》赏析…………… (201)

创作和演出经过

作品布局 and 创作构思

作品分析

肖邦钢琴作品丛谈…………… (207)

一、协奏曲

二、奏鸣曲

三、叙事曲

四、谐谑曲

五、夜曲

六、练习曲

七、前奏曲

八、马祖卡

九、波洛涅兹

十、圆舞曲

十一、回旋曲

十二、变奏曲

十三、即兴曲

十四、幻想曲

十五、音乐会快板

十六、摇篮曲

十七、船歌

谁解曲中意 桴海游仙窟

——门德尔松的《芬格尔岩洞序曲》赏析…………… (271)

柔情似水 佳期如梦

——李斯特的《爱之梦》赏析…………… (275)

兴废由人事 山川空地形

——斯美塔那的交响诗《维谢赫拉德》赏析…………… (279)

钢琴声里传画意

——穆索尔斯基的《图画展览会》赏析…………… (283)

殷勤十二曲 四时景不同

——柴科夫斯基的《四季》赏析…………… (289)

世事波上舟 何处是家园

——德沃夏克的《我的家》序曲赏析…………… (296)

萍飘蓬转事争差 狼藉高枝一朵花

——格里格的《培尔·金特》组曲赏析…………… (300)

上有弦歌声 音响一何悲

——马勒艺术歌曲赏析…………… (305)

《旅人之歌》

《少年魔角》

为吕刻尔特的诗谱曲的五首歌曲

闲居非吾志 甘心赴国忧

——泰戈尔的爱国歌曲…………… (314)

意在笔先 趣在法外

——谈拉赫玛尼诺夫的《音画练习曲》…………… (321)

《音画练习曲》的创作过程

《音画练习曲》内容简析

秦地罗敷女 采桑绿水边

——布利斯和他的《子夜吴歌》…………… (326)

任侠尚气 睚眦必报

——萨博的《牧鹅少年马季》组曲赏析…………… (332)

第三编 词、曲考证

学堂乐歌的“张冠李戴”现象…………… (336)

一、谁是《鄂督张官保新制学堂唱歌》的谱曲者

二、“石冠杨戴”还是“杨冠石戴”

三、《祖国歌》的词作者是谁

四、“李叔同歌曲”的疑案

五、署名的随意性是产生“张冠李戴”的主要原因

学堂乐歌借用曲调的“源”和“流”

——在《学堂乐歌考源》出版座谈会上的发言…………… (349)

《送别》面面观…………… (352)

一、歌词的体制

二、歌词的内涵

三、曲调的来源

四、歌曲的流传和影响

《大地之歌》词、曲纵横谈…………… (361)

一、借诗言志的交响曲

二、考证《大地之歌》的歌词来源

三、《大地之歌》词、曲分析

玉笛飞声传四海

——为贝特该所译中国古诗谱曲的外国歌曲…………… (382)

- 一、舍格伦用德译李白的诗写作的两首歌曲
- 二、韦伯恩用德译中国古诗写作的三首歌曲
- 三、勋伯格为两首德译中国古诗谱写的合唱歌曲
- 四、理查·施特劳斯为德译中国古诗谱写的“东方歌曲”
- 自东徂西的《灰姑娘》故事…………… (390)
- 源远流长的法国民歌《马布鲁》…………… (396)

第四编 乐论·乐话

- 音乐语言中的对称结构…………… (401)

一、旋律的对称

- 1. 平行程序
- 2. 反行程序
- 3. 逆行程序
- 4. 逆反行程序
- 5. 纵横交错的对称序列线

二、节奏的对称

- 1. 横向对称节奏——平行程序
- 2. 横向对称节奏——逆行程序
- 3. 纵向对称节奏

三、和声与调性的对称

- 1. 对偶式对称
- 2. 犄角式对称
- 3. 循环式对称
- 4. 纵向对称

四、织体的对称

五、音色的对称

1. 音色对位
2. 音色的拱形对称
3. 音色变奏
4. 音色旋律

六、曲式的对称

1. 并列对称
2. 拱形对称

“双拽头”和“双拽尾”…………… (494)

- 一、双拽头词
- 二、换头双拽头词
- 三、变格双拽头词
- 四、“双拽尾”词

句句双 天下同…………… (502)

- 一、民歌
- 二、轮唱歌曲
- 三、众赞歌
- 四、巴洛克器乐曲
- 五、古典歌曲
- 六、古典交响曲
- 七、舞曲和特性曲
- 八、复调音乐中旋律的纵向重沓

与中国古典诗歌格律脉脉相通的西方传统音乐…………… (528)

- 一、契合中国诗律的西方音乐
- 二、契合中国词律的西方音乐
- 三、惟妙惟肖的西方音乐节律与中国诗歌韵律

器乐中的声乐和声乐中的器乐…………… (551)

- 一、海顿的《皇帝变奏曲》

- 二、海顿：清唱剧《四季》中的《西蒙咏叹调》
- 三、莫扎特：《朱庇特交响曲》中的声乐主题
- 四、贝多芬：《拉佐莫夫斯基四重奏》中的俄罗斯民歌主题
- 五、贝多芬：《第九交响曲》第四乐章
- 六、肖邦：《B小调第一谐谑曲》
- 七、布拉姆斯：《C大调第一钢琴奏鸣曲》(op. 1)第二乐章
- 八、比才：《阿莱城姑娘第一组曲》的前奏曲
- 九、李斯特的交响诗《塔索》
- 十、柴科夫斯基：《黑桃皇后》幕间戏中的二重唱
- 十一、马勒：《第一交响曲》第三乐章

杜鹃文学在音乐中的反映…………… (582)

- 一、“不如归去语，亦自古来传”
- 二、损人利己、不劳而获的杜鹃
- 三、朋比为奸、妒贤嫉能的杜鹃
- 四、杜鹃的迷信
- 五、“快乐的杜鹃，报春的使者”
- 六、夏候鸟——布谷鸟
- 七、文学和音乐中鹃啼的象声
- 八、杜鹃音乐举隅

放牧调的社会功能和艺术功能…………… (606)

- 一、放牧调肇始于山民牧牛的信号
- 二、放牧调具有引发游子思乡的作用
- 三、戏剧音乐中的放牧调
- 四、交响音乐中的放牧调
- 五、余论

塔兰泰拉舞曲纵横谈…………… (624)

同气连枝的回旋歌、回旋诗和回旋曲…………… (628)

一、早期的单声部回旋歌	
二、13~15 世纪的复调回旋歌	
三、从回旋歌到回旋诗与回旋曲	
四、19-世纪诗人笔下的回旋诗	
五、回旋诗与分节歌	
“似倒而顺”的回文诗和回文曲	(648)
一、小回文和大回文	
二、逆行卡农	
三、逆反行卡农	
四、微观回文和宏观回文	
五、20 世纪的回文曲	
“音乐典故”刍议	(670)
“词语描绘”纵横谈	(687)
一、文艺复兴时期的“词语描绘”	
二、巴洛克时期的“词语描绘”	
三、古典和浪漫时期的“词语描绘”	
1. 用自然音调和语言音调表情达意	
2. 用传统曲调代表特定的事物	
3. 用主导动机暗示特定的事物	
4. 用和声手法表情达意	
四、我国声乐作品中的“词语描绘”	
五、结束语	
模拟体歌曲——欧美工人歌曲的一个组成部分	(707)
谈歌词的翻译	(714)
取精用宏的国歌套曲	(726)
音乐名城波恩巡礼	(731)
一、贝多芬故居	

二、贝多芬铜像	
三、“贝多恩”(“Berthon”)	
四、贝多芬母亲的坟墓	
五、舒曼故居	
六、舒曼夫妇合葬墓	
七、阿恩特故居	
八、雷杜特府邸(Haus an der Redoute)	
九、侬能威特岛(Nonnen-westh)	
五花八门的作品编号	(739)
中国音乐与“十三”	(745)

第一编 人物春秋

阿炳的艺术成就从何而来？

阿炳是无锡东亭人，我也是无锡东亭人，是阿炳的地地道道的后辈同乡。阿炳幼年时生活在东亭镇南一里的小泗房巷，但八岁就到无锡城里去，在崇安寺东边的雷尊殿里当小道童。1927至1931年，我在无锡县立初中和江苏省立无锡师范读书，经常看到他在崇安寺一带卖艺。我跟无锡师范的国乐老师周少梅先生学二胡，我很佩服周先生演奏二胡的高超技艺；但听了阿炳的演奏后，感到他的二胡技术不下于周少梅，而且拉得情真意切，楚楚动人。阿炳能够演奏各种民间器乐曲，他的二胡曲和琵琶曲都是数以百计的，但大多已经散失。中华人民共和国成立之初，杨荫浏、曹安和和黎松寿先生抢录了三首二胡曲和三首琵琶曲，得以传世；但这些只是他的作品的吉光片羽。这些曲子都有独特的风格、很高的创作技巧和演奏技术，并有很强的艺术感染力，因此受到广大音乐爱好者的赞赏和喜爱，并被改编为多种演奏形式的音乐作品。如二胡独奏曲《二泉映月》，在国内先后由丁芷诺、何占豪改编为小提琴独奏曲，由彭修文改编为民族器乐合奏曲，由吴祖强改编为弦乐合奏曲。在国际上，美国波士顿交响乐团、费城交响乐团、德国的斯图加特室内乐团、法国的里昂交响乐团，都先后演奏过这支名曲；甚至有人主张采用《二泉映月》作为莎士比亚的悲剧《罗密欧与朱丽叶》的终曲，借以加强悲剧气氛。20世纪60年代起，《二泉映月》被列为香港一年一度的暑期音乐会保留节目。法国电台和意大利罗马电台都播放

了《二泉映月》。法国一位音乐评论员写道：这首神奇的抒情乐曲具有难以言传的艺术魅力，它如诉似咽，哀音如丝，真挚纯净的感情细腻入微，民族风格浓郁，即使最爱挑剔的人，也休想找出哪怕半点异国情调的音乐。指挥大师小泽征尔第一次听到这首乐曲就说：“像这样的曲子，是应该跪着听的。”1985年，《二泉映月》在美国被灌成了唱片，并在流行全美的十一首中国乐曲中名列榜首。1993年《二泉映月》和《大浪淘沙》又获得20世纪华人音乐经典的荣誉奖。

阿炳所以能够获得这样的艺术成就，我认为有四个原因：

一、家学渊源——阿炳的父亲华清和，号雪梅，无锡洞虚宫道观偏殿雷尊殿的当家道士，会演奏多种民间乐器，尤精于琵琶。阿炳从小受到父亲的严格训练，学会了演奏琵琶、二胡、笛子、鼓等乐器，十五六岁时已经是无锡道教音乐一名出色的乐师。

二、能够勤奋地到民间学习，善于吸收民间音乐的精华。阿炳对民歌、戏曲（特别是锡剧）、丝竹、锣鼓和各种民间乐器有强烈的爱好和追求，曾拜不少民间艺人为师，还曾向比他年轻了二十多岁的忘年交黎松寿学习广东音乐。因此他掌握了大量的民间乐种，并把民间传统音乐的精华吸收到他的作品中去，如琵琶独奏曲《大浪淘沙》的第一段取材于早期广东音乐代表曲目《三潭印月》开始的主要音调，第三段取材于十番锣鼓曲《将军令》。他勤奋地钻研演奏技术，二胡以短弓见长，也善于演奏滑音，因此他演奏的旋律有独特的韵味；琵琶上的左手触弦和右手以大指开板也很有特点，因此具有高旷苍劲的风格。

三、阿炳多才多艺，不仅会演奏各种乐器，还会唱民歌、戏曲；不仅有音乐天赋，还有文学才能。他在街头卖唱时，常自编自唱时事新闻。因此他的创作题材非常广阔，作品的内容常常