

• 世界音乐之旅 •

20世纪最有影响力的 中国音乐大师及其名作

WORLDWIDE TOUR OF MUSIC

李大伟/主编 ◆ 刘晓红/编著

武汉工业学院图书馆

01146927

北京燕山出版社

• 世界音乐之旅 •

20世纪最有影响力的 中国音乐大师及其名作

WORLDWIDE TOUR OF MUSIC

李大伟/主编 ◆ 刘晓红/编著

图书在版编目(CIP)数据

20世纪最有影响力的中国音乐大师及其名作 / 刘晓红
编著. -- 北京 : 北京燕山出版社, 2011.3
(世界音乐之旅/李大伟主编)
ISBN 978-7-5402-2049-5

I. ①②… II. ①刘… III. ①音乐家—生平事迹—中
国—20世纪②音乐—作品综合集—中国—20世纪 IV. ①
K825.76②J641

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第048214号

20世纪最有影响力的中国音乐大师及其名作

主 编: 李大伟
责任编辑: 亦耕
封面设计: 若尘
出版发行: 北京燕山出版社
社 址: 北京市灯市口大街100号100006
电 话: 86—10—65240236 (发行部)
86—10—65240430 (总编部)
经 销: 各地新华书店
印 刷: 北京盛源印刷有限公司
开 本: 1000×720毫米 1/16开本
印 张: 130
字 数: 1200千字
版 次: 2011年5月第1版
2011年5月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5402-2049-5
定 价: 298.00 (全十册)

前言

INTRODUCTION

历史是人类所有永恒主题的大舞台。音乐的历史就是颗颗音乐家宝石穿缀而成的玉珠串。音乐名作是在广袤的历史大地上绽放的鲜艳美丽的花朵，历史是它扎根的丰饶的土地。从这点上说，音乐的历史又是一条音乐长河，一个音乐的大花园。

一个民族能够昂首屹立在人类文明之林，她的脚下必定有奔流不息、万世不竭的民族文化的滋养。这条文化长河，一路欢歌，一路血泪，一路呐喊，留下了诸多硕果和丰碑，也记下了诸多辛酸和遗憾。今天，在人类举步跨进二十一世纪门槛的时候，我们从二十世纪的音乐宝库中满载而归，和大家共享这顿精神的盛宴。

二十世纪，在中华民族的音乐史上，涌现出许多为人民大众所推崇的音乐大师。他们灿若繁星，承前而启后，为弘扬民族音乐事业辛勤耕耘，给全人类文化宝库增添了夺目的光彩和不朽的财富。

回首二十世纪中国音乐的百年历程，情随时迁，感慨万千。二十世纪对中国来说，是个荣辱参半的世纪，我们曾经接受外来文化的洗礼，也曾经受外族侵略的蹂躏。也正是在辞旧迎新、抗击外侮的过程中，中华民族在崛起，一批民族音乐家诞生，他们用他们手中的笔写出那个时候的痛苦、悲吟、呐喊、反抗、胜利。

二十世纪的后半叶，中华民族真正地站起来了，中国人将重整

昔日的辉煌和自信，中国人真正地走进了新时代。在这个新时代，有一批卓有成绩的音乐家刻录了他们的感受、他们的心灵感悟，也记录了时代发展的每一个变迁。

音乐是人类灵魂深处最纯净的东西，也是人类精神文明的重大成果。过去的一百年，在中国历史上具有如此重要的地位，为此，我们精心挑选出二十世纪对中国音乐发展最有影响的风云人物，介绍他们的生平事迹及其作品。通过这些我们可以直接感受到人类创造的伟大，自强不息和勇于探索的无畏精神。这些音乐大师以其特有的视角和方法，记录了民族的兴衰荣辱，大众的喜怒哀乐，国家的发展繁荣……整理和记录下这部有声历史，是历史赋予我们的光荣使命。

愿这本书能为您打开一扇大门，从中可以更多地了解音乐大师、体验音乐名作，引领您走进二十世纪的中国音乐花园，欣赏它的真美，体会它的博大精深，体验人间的瑶池仙境。

目 录

CONTENTS

李叔同：《送别》	1
萧友梅：《问》	4
阿炳：《二泉映月》	7
阿炳：《听松》	12
青主：《我住长江头》	14
青主：《大江东去》	17
赵元任：《叫我如何不想他》	19
严老烈：《旱天雷》	23
黎锦晖：《可怜的秋香》	26
刘天华：《光明行》	29
刘天华：《病中吟》	32
刘天华：《空山鸟语》	34
陆修棠：《怀乡行》	37
吕文成：《步步高》	40
张寒晖：《松花江上》	43
黄自：《思乡》	46

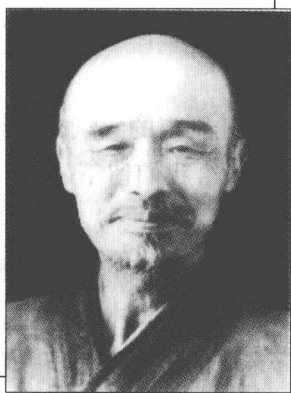
黄自：《怀旧》	49
江文也：《孔庙大成乐章》	52
冼星海：《黄河大合唱》	55
聂耳：《义勇军进行曲》	58
田汉、聂耳：《毕业歌》	62
许幸之、聂耳：《铁蹄下的歌女》	64
贺绿汀：《牧童短笛》	66
贺绿汀：《游击队歌》	70
任光：《渔光曲》	72
任光：《彩云追月》	75
阎述诗：《五月的鲜花》	77
刘雪庵：《长城谣》	79
麦新：《大刀进行曲》	81
马思聪：《思乡曲》	83
王洛宾：《在那遥远的地方》	85
李劫夫：《歌唱二小放牛郎》	88
马可：《北风吹》	90
马可：《南泥湾》	93
王莘：《歌唱祖国》	95
刘炽：《翻身道情》	97
刘炽：《我的祖国》	100
张彻：《阿里山的姑娘》	103
肖华：《长征组歌》	106
李焕之：《春节序曲》	109
瞿希贤：《听妈妈讲那过去的事情》	112
张静安、欧阳谦叔：《洪湖水，浪打浪》	114

何仿：《茉莉花》	117
朱践耳：《唱支山歌给党听》	120
羊鸣等：《红梅赞》	124
黎英海：《夕阳箫鼓》	128
田歌：《草原之夜》	131
何占豪、陈钢：《梁山伯与祝英台》	134
吴文季：《康定情歌》	139
胡松华：《赞歌》	142
辛沪光：《嘎达梅林》	145
黄海怀：《江河水》	149
谷建芬：《滚滚长江东逝水》	152
施光南：《在希望的田野上》	155
施光南：《吐鲁番的葡萄熟了》	158
傅庚辰：《红星照我去战斗》	161
赵季平：《好汉歌》	164
王立平：《枉凝眉》	166
李泰祥：《橄榄树》	169
罗大佑：《爱的箴言》	171
郑秋枫：《我爱你，中国》	173
印青：《走进新时代》	176
徐沛东：《爱我中华》	180
谭盾：《交响曲1997：天、地、人》	183
张千一：《青藏高原》	185
崔健：《一无所有》	188
郭峰等：《让世界充满爱》	192

李叔同：《送别》

李叔同（1880—1942），音乐家、教育家，佛学大师。字息霜，别号漱简，学堂乐歌的元老之一，原籍浙江平湖，生于天津。中国话剧的开拓者之一，也是中国油画、广东省造画和木刻的先驱之一，在音乐、书法、绘画和戏剧方面都颇有造诣。

1905年留学日本，1906年学习美术与音乐，得到了日本戏剧大师藤泽二郎的帮助，后与同学曾孝谷、欧阳予倩等在日建立青柳剧社，1910年学成归国，在天津、上海、浙江等地任教。后剃度为僧，法名演音，号弘一，晚号晚晴老人。一生编创乐歌76首，分多集先后出版。

 李叔同

《送别》由李叔同填词，约作于1906年。这首歌曲的歌词和曲调结合得体：本来词只有上下阕，但为了和曲调配合好，作者重复了上阕词，这样，歌词就形成了ABA的格局。歌词的意境由近及远，并非对比关系，但乐曲旋律的发展却形成了一定的对比关系。

第一段着重写送别的环境。以十分流畅的音乐语言，用人的中声区娓娓唱出“长亭”、“古道”、“芳草”、“晚风”、“暮色”、“弱柳”、“残笛”、“夕阳”八个典型的意象，渲染离别的场景，蕴含着一种淡淡的忧伤。音乐的速度中庸，叙事与抒情融为一体，为下面的发展作了很到位的铺垫，十分感人。

第二段着重写送别人的心境，是全曲的高潮。词的内容是第一段的自然发展，通过“天涯”、“地角”、“知交”、“零落”、“浊酒”、“夜别”、“离梦”，诉诸感官，触动心弦，感伤情绪较为浓厚。在时空交错中，作者以现在时的“今宵别梦寒”总括全篇，从韵律上看，它是重复强调，但这个重复强调却是进一步的思念，唯相思入梦频。

第三段是第一节的重叠，进一步烘托别离的气氛，是意象上的强化和音韵上的反复。全曲结束，仍给我们留下了余音袅袅之感。

《送别》曲调取自美国约翰·P·奥德维创作的歌曲《梦见家和母亲》(美国19世纪的流行歌曲)。李叔同在日本留学时，日本歌词作家犬童球溪采用《梦见家和母亲》的旋律填写了一首名为《旅愁》的歌词，而李叔同作的《送别》则取调于犬童球溪的《旅愁》。这首《送别》曾在中国20世纪70年代的电影《城南旧事》中作为主题歌来反映主角的离愁别绪，也曾被电影《早春二月》选作插曲，具有强烈的抒情意味。如今，《旅愁》在日本传唱不衰，而《送别》则在中国成了骊歌中的不二经典。

学堂乐歌是指清末民初一批有抱负的知识分子，鼓吹音乐对

思想启蒙的重大作用，积极提倡在学校中开设音乐课。同时，一些在日本留学的青年学子，借当时流行于日本和欧美的曲调，填上新词，编成新的歌曲。学堂乐歌是中国20世纪西乐东渐的开端，其意义重大、影响深远。《送别》就是我国20世纪初不可多得的抒情类学堂乐歌之一，它具有鲜明的“学堂乐歌”特点：一是用古典诗词体填写歌词，二是选用美国流行曲调作谱。

萧友梅：《问》

萧友梅（1884—1940），近代专业音乐教育的先驱，杰出的音乐教育家、作曲家，我国创办专业音乐教育的第一人。原名乃学，字思鹤，广东中山县人。1901年赴日本学习教育及音乐，并经孙中山介绍加入“同盟会”，1911年回国，任清政府的“学部”、“视学”。辛亥革命后，被委任为孙中山总统府秘书。孙中山退职后他回到广州，1912年10月赴德国就读于莱比锡大学哲学系，并先后在莱比锡音乐学院、施特恩音乐学院学习音乐理论、作曲、钢琴、指挥等。1916年7月，他以《17世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》一文获得哲学博士学位。1920年返国后，他曾先后在北京女子高等师范音乐科、北京大学音乐传习所、北京艺术专门学校音乐科任教，并负责有关音乐教学的行政领导工作。1927年，在蔡元培的支持下创立上海国立音乐院（后改为上海国立音乐专科学校），这是我国第一所专业音乐学校。1940年病逝于上海。

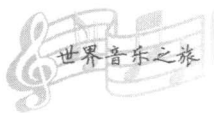
萧友梅先后为专业和普通音乐教育编写了《普通乐学》（高中用）、《和声学纲要》、《初级中学乐理教科书》（共六册）、《钢琴教科书》、《小提琴教科书》、《风琴教科书》等教材，以及《古今中西音阶概说》、《中西音乐比较研究》、《中国历代音乐沿革》等，这些教材对当时的音乐教育发挥了积极的作用。

萧友梅作为近代专业音乐创作的主要开拓者，其音乐作品除钢琴、大提琴等之外，还有比较丰富的声乐作品，其中歌曲100多首，大合唱两部。另外还有弦乐四重奏《小夜曲》、钢琴独奏《哀悼引》、大提琴曲《秋思》、管弦乐曲《霓裳羽衣舞》，流传较广的有《问》、《南飞之雁语》、《国民革命歌》、《五四纪念爱国歌》等。

《问》是利用德国古典艺术歌曲技术手段创作的一部优秀歌曲作品，是萧友梅作品中比较通俗的一首歌曲，流传最广，是当今音乐会上男声独唱曲中的常演曲目，最初发表于1922年出版的萧友梅的第一本歌曲集《今乐初集》（中国作曲家出版的第一本带钢琴伴奏的五线谱创作歌功颂德曲集）中。

这首短小的歌曲以含蓄的语言和深刻的音调，向人们提出了一系列意味深长、富于哲理性的问题，反映了爱国知识分子对当时军阀混战、山河破碎的祖国前途的深深忧虑之心。

这首歌词共有两段，第一段从“秋声”所带来的憔悴景象，转到了对国家内忧外患的命运的忧虑。第二段从对人生的探索，发展到对世事变迁的无限感慨。《问》的曲子是单一形象的乐段结构，旋律起伏、流畅、潇洒，情绪较为平稳。在四个匀称的乐句之后，接以两个三度下行的吧息的音调，显得从容不迫，含蓄

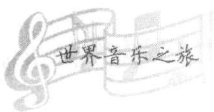

不露。接着，连续三连音和上行跳进，把歌曲推向高潮，歌曲最后又出现了沉吟似的尾声表达了一种忧国忧民的思绪。

总体而言，此歌舒缓而深沉，耐人寻味，故能超越时空，历80多年而不衰，仍然为当今音乐会上的常演曲目。

阿炳：《二泉映月》

阿炳（1893—1950），民间音乐家，本名华彦钧，出生在无锡雷尊殿旁“一和山房”，后因患眼疾而双目失明。其父华清和为无锡城中三清殿道观雷尊殿的当家道士，擅长道教音乐。华彦钧3岁丧母，8岁随父在雷尊殿当小道士。开始在私塾读了3年书，后从父学习鼓、笛、二胡、琵琶等乐器。12岁已能演奏多种乐器，并经常参加拜忏、诵经、奏乐等活动。18岁时被无锡道教音乐界誉为演奏能手。22岁时父亲去世，他继为雷尊殿的当家道士。后因交友不慎，染上恶习，34岁时双目先后失明。为谋生计，他身背二胡，走上街头，自编自唱，说唱新闻，沦为街头艺人。他演奏的二胡曲，曲调悲怆，如泣如诉，就像对悲惨命运的抗争。《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》3首二胡曲，《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》3首琵琶曲是他留给世间的最宝贵的遗产，也是扬名中外的名曲。

《二泉映月》是阿炳的代表作之一，是阿炳经过长期的修改演绎逐步发展形成的，是我国最为优秀的民族音乐遗产，已在国内外广为流传。阿炳一生坎坷，历尽艰辛，双目失明，靠卖艺为生，生前经常无锡惠山泉（世称“天下第二泉”）泉边拉琴，由此创作了《二泉映月》，阿炳自称“依心曲”。乐曲自始至终流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的思绪情感。作品展示了独特的民间演奏技巧与风格，以及无与伦比的深邃意境，显示了中国二胡艺术的独特魅力。

《二泉映月》由6段构成，是一种带变奏曲式风格的结构。以下是该曲的主题：

乐曲引子从羽音开始，缓缓落于商音上，就像一声深深的叹息。

第一段a句旋律宁静、平稳，略带悲恻，可以看成是引子的自然延伸、进一步思考和倾诉的发展。仿佛一位双目失明的艺人正在泉边回忆着痛苦的往事。四小节后，b句忽然以强有力的旋律翻高八度奏出愤懑的情绪。弓法有力而节奏多变，表现了深深的不平之气，仿佛在发问苍天，又仿佛是对人生的感慨，意味深厚，颇具新意。c句在更高的音区上进行，表现命运的无限坎坷，有“无处话凄凉”之感。这个地方重音的变化不定，怪异的演奏力度和独特的指法，突出了内心的不平 and 顽强的生活意志。这一乐句将作者的感情推向此段落的高潮。这个主题在以后的多次变奏中得到充分的发掘。

第二段将a句压缩，b句不变，c句变奏，由此发展而成。表演时用了碎弓，表现一种心灵的颤动。

第三段将a句微变，b句不变，c句变化，由此发展而成。出现新高音，即倍高音re，此时还出现了si，具有离调性质。音乐随情绪变化，高昂的旋律似乎渗透了生活中曾经有过而得以延续的美好生活。

第四段a句变化不大，b句变化较大，出现re音，增加了疑问的力度，而清角fa的出现使乐曲也发展出新意。

第五段旋律变化起伏较大，从低音区到中音区，再到新高度的高音区，并且出现全曲的高潮。首先是a句有所扩展，b句用的是第四段的旋律，c句发展最多，变化最大，音区最高，情绪最热烈，成为全曲的高潮。

第六段是尾声，是对全曲的总结，出现了“曾经沧海难为水”的平静。音乐逐渐放缓，最后的变奏充满了凄苦的意味。对于作者来说，一切都似乎是过眼烟云，他就要回到他原来的地方去了。因此这段也和开始的起点段落形成了一种遥远的呼应。

全曲在创作上有诸多可圈可点之处，循环变奏是其最突出的特点。尤其值得注意的是作者在c句上不断地发掘创新，使高音区的活动充满了动感，如同潮水一样，一浪高过一浪，最后形成高潮。曲调发展自然，其精到之处在于让人感觉此曲是天然而成，无匠斧之迹。

《二泉映月》不仅表现了个人的心酸与痛楚，而且表现了我们这个民族曾备受欺凌的历史。此曲之所以感人，不仅在于它结合了中国古代的传统创作手法，更在于此曲在音区上突破了那种自娱式的表演手法。它的曲调十分动人，所以许多作曲家将其改编成其他器乐的独奏、重奏、合奏，甚至独唱、合唱的版本。

《二泉映月》被国际乐坛公认为世界名曲之一，并被评为“20世纪华人音乐经典”。

阿炳把对痛苦生活的感受，全部通过音乐反映出来。他创作并流传下来的除了3首二胡作品《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》，还有3首琵琶作品《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》。

《寒春风曲》是3首二胡作品之一，通过对初春寒风的描绘，表现了阿炳苦难、坎坷、抗争的一生和对未来美好生活的憧憬。