

中央音乐学院图书馆藏书

书号

D2/t CAC16

总记登号

153116

李 凌 著

人民音乐出版社

中央音乐学院图书馆藏书

书号

3200.498

D2

总记登号

153116

资料

音乐与诗词漫笔

音乐与诗词漫笔

李 凌 著

人民音乐出版社

音乐与诗词漫笔

李 凌 著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

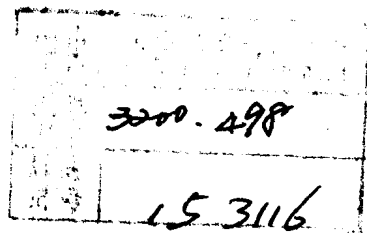
北京延实印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 143千字 6.5印张

1991年3月北京第1版 1991年3月北京第1次印刷

印数: 00,001—1,935册

ISBN 7-103-00675-X/J·676 定价: 3.50元

前 言

一个歌曲创作、演唱者，总会和诗词打交道，就是一些器乐作曲者、演奏者，懂点诗、词对他们的创作和表演，也很有好处。傅雷先生为了使傅聪的钢琴演奏得深沉、有幻想、有趣，经常引导儿子博览诗歌。然而，我国的演唱者这方面（不管新诗旧诗）知识很差。1960年为了使中央乐团合唱队员理解当时周恩来同志提出的：“有自己的风格就是标志着一个表演家、一个艺术团体的艺术的成熟”的指示，我列举了一些古典诗词供大家参考，发现他们当中很少有人接触过，有些队员甚至连读都未读过。

我有位朋友，近几年来工作不多，我看到他书架上堆满了各种各样的诗集，就向他提出好不好趁有空闲，象傅惜华先生“整理唐诗乐舞资料”那样，把秦汉以来诗中有关音乐的部分选出来加以注释，也可以写点感想，也可以借题发挥，出个集子，好让一些从事音乐工作的同志能便利地了解诗和音乐的关系，启发他们对诗歌的兴趣。

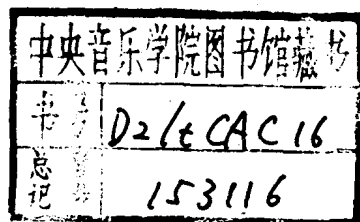
这个朋友后来还真的翻了些诗集，并记下了我的一些意见。但只订正注释了一年，他后来却停下来了。以后每次见面，我提起这件事，他只是笑笑，说不知怎样总安不下心来。到了1986年，他还未继续动手，正好这时中国函授音乐学院成立，招收了三千作曲系的学员，他们希望我能经常在院刊上介绍一些和歌曲

写作有关的知识。于是，我就不付浅薄，开始写些漫笔式的短文。第一篇就是《音乐、诗词是孪生姐妹》。出乎意料，文章引起一些同志的兴趣，连歌词作家王健同志也感动了，当知道我对童孩时唱过的《悲秋》背不下来时，还专门到家里来帮助凑完这首忘记了一大半的歌曲。这样，搞了一年多，写成了一个粗的规模。

当然，我自己的音乐创作实践太少，要谈也谈不好。但想到初学者的需要，就东偷西抄，大胆地写起来。原想在创作风格（美学）问题上，写得活泼、多样些，象聊天那样。但一顾及到课堂的形式，也就不敢过多的旁征博引、信手随谈，结果又是呆呆板板，了无生气。

写作是在见缝插针，忙中偷闲中干的，非常不理想。既已写成，又要应付急需，只好让这很不成熟的本子和初学者见面了。

著 者

目 录

前 言

一、音乐与诗词……………(1)

音乐、诗词是孪生姐妹……………(1)

诗和音乐是长于描情的 (一) ……………(3)

诗和音乐是长于描情的 (二) ……………(6)

形象、思维、性格和“声无哀乐论”、“大音希声”……(10)

诗和音乐结合的几种形式……………(17)

音乐和诗是千种仪容万般态……………(24)

诗胆、乐魂……………(44)

乐风、诗风……………(50)

二、词与曲……………(60)

词……………(60)

曲……………(62)

歌曲中的音乐与诗词 (一) ……………(63)

歌曲中的音乐与诗词 (二) ……………(70)

古代的军歌……………(86)

民歌、曲艺……………(87)

戏曲艺术中的音乐和词……………(93)

一般歌曲……………(97)

歌 剧……………(99)

讽刺歌曲	(101)
音 诗	(114)
几首和音乐有关的长诗	(130)
三、音乐与诗的美	(133)
诗的美	(133)
音乐的美	(169)
四、歌曲创作杂谈	(183)
基本功	(184)
才 华	(186)
生 活	(187)
毅 力	(189)
音乐与诗词的功能问题	(192)
歌曲中的音乐表现问题	(196)

一、音乐与诗词

音乐、诗词是孪生姐妹

我希望一个音乐工作者喜欢诗歌，一个诗人热爱音乐。我感到这种希望是非常自然的。的确，音乐和诗词象一对孪生姐妹，有着许多共同点。比如诗言志，而音乐也是以表现人们的理想、愿望、幸福为重的。又如诗言情、述意，而音乐则更长于描情。人们常说，音乐是最赤裸裸地坦露作者的情意的。

诗歌要有节奏、音韵，而音乐的节奏、音调更是它的生命所归。诗要美，音乐就更要美。诗和音乐既然这样接近，难怪我国古代的文人、作家每每是琴、棋、书、画兼于一身。

拿写诗来说，一个诗人对音乐有所了解，那么，他在为文时字里行间就充满了音乐。许多人称赞姜白石的诗词是音韵荡涤，很富音乐味。至于朗诵就更需要有音乐感，古人吟诗，简直就是唱歌。

人们常说，王维的诗，诗中有画，有音乐。而我读起李商隐的诗来，就好象在读一首委婉甜美的梦幻曲。又如杨万里的诗歌，有点象门德尔松的钢琴小品《无言歌》，每首都晶莹别致，象一个个雕刻艺术品。再如郭老的《湘累》：

.....

九嶷山上的白云有聚有消，

洞庭湖中的流水有汐有潮。

我们心中的愁云呀，啊！

永远不能消！

永远只是潮！

这是一阕悲切、凄婉、痴情的“罗曼斯”。

记得四十年代初期，有一次女歌唱家陈静子在重庆广播电台礼堂演唱了一组艾青诗（江定仙曲），由于音乐赋予这些诗词不同的个性，乳水交融，分不出她是唱诗还是唱音乐。

恩格斯曾提出，研究歌德和其他德国诗人的作品的时候，“必须从音乐方面，最好是从各种乐曲方面去研究他们”。

至于学音乐的人对诗歌要有兴趣，那是不需要说的。因为音乐中有一半以上的创作（如歌曲、歌剧）是从诗词中得到启发，并依傍着诗词而起飞的。

诗和歌很早就结合在一起了。鲁迅先生在《门外文谈》中谈到最早出现的“杭育杭育”派，那时恐怕就同婚了。至于不依附诗歌的纯音乐，是在发明了乐器以后才有的事。但器乐艺术的早期也还是依附了“弦歌”，决不会象今天的交响乐那样自飞自翔的。

古代的诗恐怕就是歌。最早可能是“夯歌”、“搬夫歌”、“杵歌”之类浅显的东西。作者既是诗人、音乐家，又是劳动者。《左传》中提到“徒歌谓之‘谣’，言无乐而空歌”。其后有了乐器，“彼之管弦”、“合乐”才叫歌，没有伴奏、“独歌之”的叫谣。如“童谣”等。但后来，不管有没有合乐，把民间音乐都叫“歌谣”了。《诗序》说：“在心为志，发言为诗，情

动于中而形于言。言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之。”这里是说：有音节的、嗟叹的话就是诗。“咏言”就是“长言”，“长言曰咏”，“歌者，长引其声以诵之也。”当歌唱都感到不能够表现时，不知不觉手脚就动起来了。事实上，古代的艺术分工不如现在细，每每是诗、歌、舞三者合而为一的。《乐记》就说到：“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也；三者本于心，然后乐器从之。”从另一角度看，古代的诗入既是音乐家也是舞蹈家。

诗和音乐是长于描情的(一)

尽管音乐有时在舞台上也论辩、争吵，象《什布罗兹人》中两夫妻斗嘴。但说到底，音乐和诗一样是长于描情，拙于论理的。

我在《因风兴兴》一文中，曾引用过许多描情诗句。如：

可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人。

(陈陶《陇西行》)

夜战桑乾北，秦兵半不归。

朝来有音信，犹自寄寒衣。

(许军《塞下曲》)

银筝夜夜殷勤弄，心怯空房不忍归。

(王维《秋夜曲》)

山回路转不见君，雪上空留马行处。

(岑参《白雪歌送武判官归京》)

共看明月应垂泪，一夜乡心五处同。

(白居易《兄弟》)

我童年时唱过许多歌曲，有些歌曲我很喜欢。如《雪中行军》、《哭和笑》等。前者音调活泼风趣，后者符合孩子多变的性格。最使我难忘的一首是《悲秋》，一首是《湘累》。

《悲秋》又名《紫云回》，粤剧牌子曲及潮州音乐中都有。如：

$\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ - | $\dot{1}$ $\dot{2}$ 6 - | 6 $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$ 6 5 |
 晚 来 嘘 秋 风， 吹 吧 吹吧吹的

4 4 5 6 - | $\dot{1}$ $\dot{2}$ 6 $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ - |
 帘 帷 动。 独 坐 无 聊 甚 情 绪，

4 4 5 6 $\dot{1}$ 6 5 | 4 3 2 - |
 摇 摇 不 定 蜡 灯 红。

如今曲调还大致能记下来，词却只有开始的几句了。

我学这首歌曲的时候才不过八九岁，稚嫩的心灵的确只懂得跳和笑。至于秋高气爽、秋气肃然，还有什么“秋斩”之类悲凉、可怕的事情，心中一点影子都没有。诗词写得很美，但却是文言。尽管先生教唱也作了解释，可还是似懂非懂。曲调呢？很简单，就是 $\dot{2}$ $\dot{1}$ 4 5 6，几个音来回反复，节奏也没什么变化。当我刚一接触它，天真烂漫的孩提心中便染上了一种凄凉、忧怨的色彩，不觉悲从中来，竟至潸然泪下。

晚上一个喜吹洞箫的叔叔在看更楼上，呜呜吹起《悲秋》的音调，那哀怨而低沉的箫音，随着微风向空中扩散，那滋味即使是小孩听了，也是不好受的。

后来想起这首曲子，还是撩乱胸怀，不得安宁。由此我想到，旧社会被打在三教九流之下与娼妓为伍的艺人中还是有才人的。他们竟能把几个非常简单的音鸣弄得如此动情，真不简单。

还有《湘累》，那是在高小一年级时学唱的。教唱时老师是否把娥皇、女英的故事讲给大家听，我已记不得了。这首歌的歌词是通俗的：“我们从春望到秋，从秋望到夏……爱人呵，你还不回来呀。”词和曲结合得非常贴切，音调缠绵悱恻，我当时虽已经十一二岁了，可什么爱情、恋慕、离愁别恨等，不甚了解，所难忘的只是这首歌曲的音调。多少年来，它依然在我的心头荡漾。

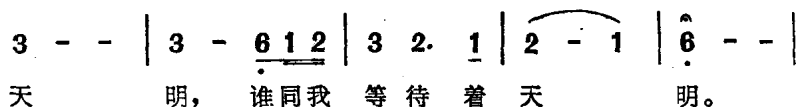
近代歌曲《我住长江头》（黎青主曲），是拟古的爱情曲，音调和词很吻合。曲中充满一种古朴、真挚的爱意，极富韵味。

星海的《夜半歌声》是爱情中包含了一种忿恨的抗争，词曲结合得比较好。如：

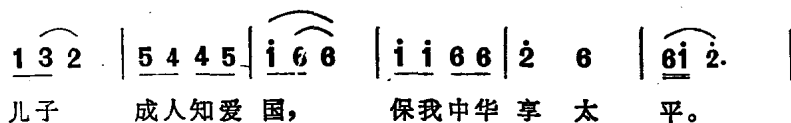
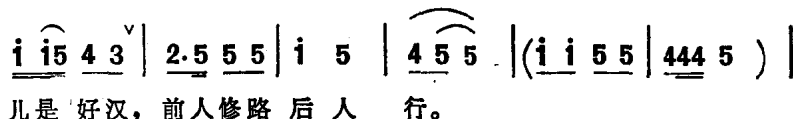
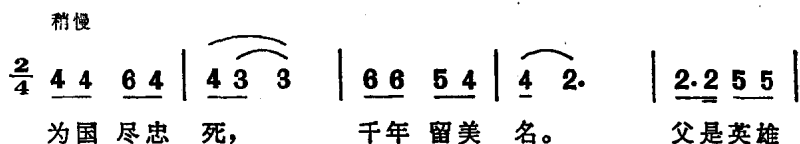
$\frac{3}{4}$ 3 - 3 | 3 - - | 6̣ - 5̣ | $\frac{1}{4}$ 6̣ - - |
风 凄 凄， 雨 淋 淋。

3 - 2.3 | 2 - - | 2 - 2.6̣ | 1 - - |
花 乱 落， 叶 飘 零。

0 1 1 1 2 3 | 3 - 3 | 2 - 6̣ 1 2 | 3 - 2 1 |
在这 漫漫的 黑 夜 里， 谁同我 等 待着

我很喜欢张曙乡土味的音调，他的《丈夫去当兵》一曲感人肺腑。如：

爱国之情无私、慷慨，音调又带有浓厚的乡土色彩，的确是不可多得。

诗和音乐是长于描情的(二)

一个民族、国家的人如不熟悉另一个民族、国家人的语言，就难以直接交流思想感情。要想了解别国、别民族的诗歌，也非把语言翻译过来不可。不然，就要学会别民族的语言。

音乐和诗歌有所不同，它受民族、国家之间的阻隔比较小，

有不少浅近一些的歌曲，只要歌词改译过来，人们就能听懂和习唱。

外国歌曲大致是“五·四”前后才较多地传入中国。当时，日本歌曲对我国的新歌曲创作有许多影响。如第一次革命战争时期的《打倒列强》就是一首法国民歌。其次，用德沃扎克的《新世界交响曲》中的一段曲调配上《念故乡》的歌词，当时在我国内地很流行。还有意大利的歌曲《重归苏莲托》、《桑塔·露琪亚》等，也颇受当时学生的欢迎。

抗日战争期间，苏联歌曲得到大量介绍。如《假如明天战争》、《快乐的人们》、《祖国进行曲》、《喀秋莎》、《夜莺》等，这些歌曲在青年中广泛流传。

外国的抒情歌曲，有不少是非常优美的。如舒柏特的《小夜曲》：

小 夜 曲

1 = F $\frac{3}{4}$

(奥) 舒伯特曲

$\overset{3}{\text{343}}$ 6. $\underline{3}$ | $\overset{3}{\text{232}}$ 6 $\underline{20}$ | 3. $\overset{3}{\text{2 2 1 7}}$ | 1 - 0 |

我的歌声穿过深夜，向你轻轻飞去，

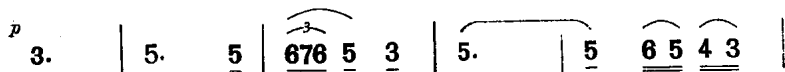
歌曲感情纯朴、真挚、轻声细语，后段稍微变化，把感情带入高潮后，又静静地消失。又如德里戈的《小夜曲》，是意大利型小夜曲。

小 夜 曲

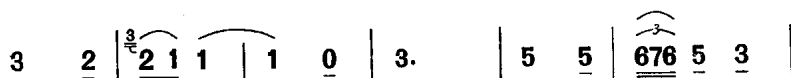
1 = G $\frac{3}{8}$

(意) 德里戈曲

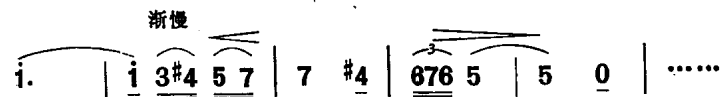
小快板 柔和地

2. 在 宁 静 的 海 滩 上, 我 们

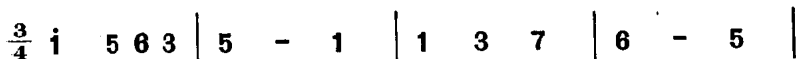

并 肩 徘 徊, 甜 蜜 地 倾 诉 爱

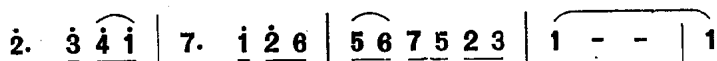

情, 心 里 充 满 希 望;

这种充溢着甜美的爱情旋律, 委婉曲折, 一往情深, 他和托赛里的《小夜曲》相比:

往 日 的 爱 情 已 经 永 远 消(逝), 幸

福 的 回 忆 象 梦 一 样 留 在 我 心 中。

它是偏于华丽浓情的, 这也许是民族风习的特性所滋养出来的。

表现亲情、国情的歌曲诗词和曲调结合得比较好的是很多的。因为西方各国开始采用不同的故事、情节、人物并赋予它独特的音乐性格的创作方法，实践得比较早。我国元曲最初也是新写曲牌，后来受了曲牌填词的影响，才采取唱腔模式。因此，西方的歌剧每每因故事、情节、人物的不同，音调的风格比较带有强烈的个性。如：

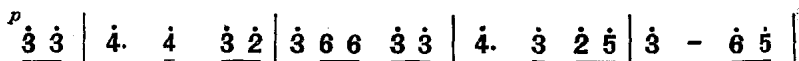
安东尼达的浪漫曲

1 = $\flat B$ $\frac{3}{4}$

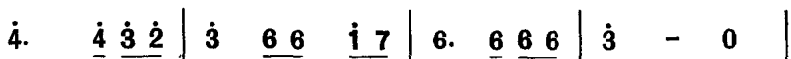
——选自歌剧《伊凡·苏萨宁》

〔俄〕格林卡曲

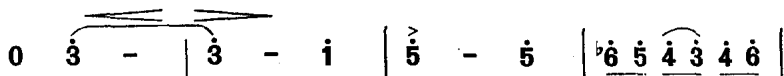
柔板（不过分）

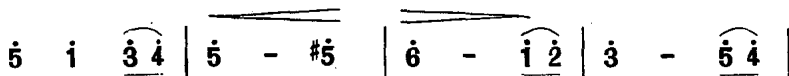
我 忧 愁 啊，我 的 朋 友 们，我 忧 愁 啊，我 悲 伤， 不 是

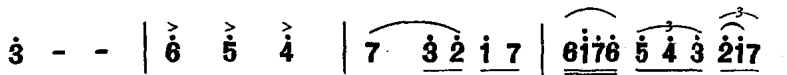
因 为 我 要 出 嫁 了，离 开 我 父 亲 的 家。

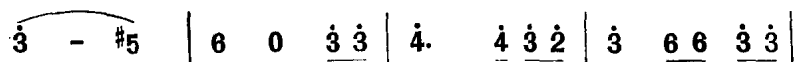
我 的 家 已 遭 到 很 大 的

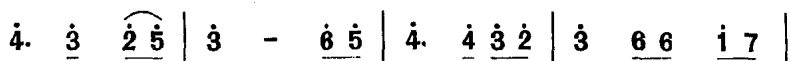
不 幸，悲 惨 的 命 运 害 了 我

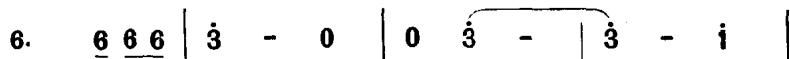
们！ 刚 才 敌 人 闯 进 来， 捉 去 了 我 的

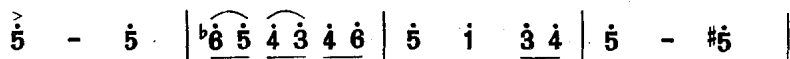
父 亲。 刚 才 冲 进 一 群 野 兽 啊， 一 群

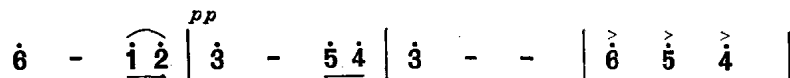
凶 恶 的 敌 人。 他 们 把 我 父 亲 捉 去 了， 我 们

不 能 再 相 见。 我 的

心 有 说 不 出 的 痛 苦。 我 知 道 父

亲 一 去 回 不 来。 啊， 父 亲

不 能 回 来， 再 也 不 能 回 来！

曲中再现了乡村姑娘的质朴、敦厚的性格。

形象、思维、性格和 “声无哀乐论”、“大音希声”

有所谓：“凡音者，产乎人心者也，感于心则荡乎音，音成于外而化乎内。是故闻其声而知其风，察其风而知其志，观其志而知其德。盛、衰、贤、不肖、君子、小人，皆形于乐，不可隐