

中国近现代音乐家研究丛书

钱仁康/著



黄白 创作与生活的



人民音乐出版社

6.24

黄自的生活与创作

中国近现代音乐家研究丛书

钱仁康 著

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄自的生活与创作 / 钱仁康著. - 北京: 人民音乐出版社, 1997. 12

(中国近现代音乐家研究丛书)

ISBN 7-103-01569-4

I. 黄… II. 钱… III. ①黄自-艺术评论②黄自-生平事迹 IV. J605.2

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第09700号

责任编辑: 刘 玲

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

北京朝阳隆昌印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 96面乐谱及文字 3.5印张

1997年12月北京第1版 1997年12月北京第1次印刷

印数: 1—1,040册 定价: 7.50元

黄 自



1937年春黄自一家在苏州沧浪亭

左：夫人汪颐年

中：子德音

右：黄自

(张定和 / 摄)



黄自手创的上海管弦乐团



黄自致黄朴奇书手迹

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	
登记号	BK159600

目 次

第一章 才高命短的一生	(1)
一、童年时期	(1)
二、学生时期	(3)
三、留学时期	(5)
四、回国以后	(6)
五、黄自之死	(10)
第二章 思想风范和艺术成就	(13)
一、高尚品格	(13)
二、爱国精神	(14)
三、文学修养	(16)
四、美学思想	(18)
五、创作成就	(21)
第三章 主要作品分析	(32)
一、《怀旧》序曲	(32)
二、《抗敌歌》	(41)
三、《旗正飘飘》	(47)
四、《思乡》	(54)
五、《春思曲》	(56)

六、《玫瑰三愿》	(61)
七、《长恨歌》	(62)
八、《雨后西湖》	(78)
九、《花非花》	(80)
十、《卜算子》	(82)
十一、《都市风光幻想曲》	(83)
十二、《天伦歌》	(86)
第四章 作品目录	(88)
一、管弦乐	(88)
二、清唱剧	(88)
三、室内乐	(89)
四、复调音乐	(89)
五、合唱歌曲	(90)
六、独唱(或齐唱)歌曲	(91)
七、改编歌曲	(95)
八、专著	(96)
九、论文	(98)
附 录	(99)
一、1921年3月13日黄自写给堂叔櫟培的信	(99)
二、胞兄今吾先生行述	(100)
三、悼黄今吾学士	(102)
四、黄自不死	(103)
五、悼黄自先生(调寄采桑子)	(104)

第一章 才高命短的一生

黄自是我国著名的现代作曲家和音乐理论家，也是最早全面系统地传授专门作曲技术和理论的音乐教育家。50年前，他在我国初垦的音乐园地辛勤耕耘，催发出一朵朵艺术歌曲的鲜花和交响音乐的蓓蕾；在初创的高等音乐学府里呕心沥血，培育出一批优秀的音乐人材。今天海峡两岸许多卓有成就的音乐家，都出自他的门下。尤其令人惊奇的是，这些光辉的事业和卓越的贡献，都是在非常短暂的一生中完成的。如果天假以年，他在音乐创作和音乐教育上的成就将是无法估量的。他的早死令人扼腕，但短暂的生命能够发挥出这么多的光和热，则为后人留下了一个光辉的榜样。

一、童年时期

黄自，字今吾，小字四由。清光绪三十年二月初七日（1904年3月23日）出生于江苏省川沙县的一个书香门第。祖辈于光绪初年从浦东高行镇迁至川沙内史第。父亲黄洪培（号济北）是当地经纪毛巾厂的经理，辛亥革命后参预地方政事，1923年被选为川沙县议会副议长和交通局副局长。母亲陆梅先又名开群，是一位才德兼备的知识妇女，川沙开群女校的创办人。黄自在髫龄时期

就从父母那里接受家庭教育，常常坐在母亲怀里听她唱山歌，诵唐诗，听讲“二十四孝”的故事。黄自生性颖悟，不满三周岁就能背诵《大学》的片断，并显示出对音乐的兴趣和才能。据他自己后来叙述幼年时学习唱歌的情况说：

记得二岁时，父亲买了几本唱歌书回来，母亲常抱着我唱那书里的“摇摇摇，困困要睡了”及“小小船，小小船，今朝聚会赛一赛”等歌。不久我也就学会了好几首。7岁我进上海初级小学读书，记得上第一课唱歌，先生教的是卖花歌，什么“清早起，清早起，到园里，采几朵花来做小生意”。我在小学前后共5年，这时期中所学会的歌不下五六十首。因为我自小就很爱唱歌，所以一首首都唱得很熟，就是到现在大致都还能记忆。①

这里所说的“摇摇摇，困困要睡了”，是我国近代启蒙音乐教育家沈心工先生（1870—1947）用一首日本歌曲的曲调所配的歌词；“小小船，小小船，今朝聚会赛一赛”是沈心工先生选用一首西班牙民歌的曲调所配的歌词；“清早起，清早起，到园里，采几朵花来做小生意”也是沈心工先生选用英国歌曲《麻雀与农夫》的曲调所配的歌词。童年时期的黄自从这些歌曲中不仅接受了最初的音乐教育，也接受了培养勤劳、勇敢、诚实等的品德教育。沈心工先生在20世纪之初为我国最初的新型学校所编的《学校唱歌集》，除了选用西洋和日本曲调配上新词外，也采用我国民歌的曲调另作新词，并介绍了我国近代第一批作曲家朱云望、朱织云、许淑彬和沈先生自己所作的曲。给黄自先生的稚小的心灵播下了最早的种子，使他后来爱好民间音乐，并怀着发展民族音乐的宏大志向的，就是这些歌曲。

黄自先生幼年时不仅喜欢唱歌，还喜欢文学，特别是祖国古典诗歌。他自己曾说过：

我小的时候，最喜欢读白乐天的《琵琶行》。当时年幼，连字的意义都不能完全了解，更谈不到什么领略诗中深意。

我喜欢他，只因为他的音节铿锵，念起来非常好听。②

这种对于诗歌的爱好，在青年时期的黄自先生得到了发展，并成为后来音乐创作中的重要因素。他的音乐创作的主要体裁是诗歌和音乐相结合的声乐作品。在《怀旧》等器乐作品中，也充满了富于诗意的抒情性和歌唱性。他用祖国古代诗人李白、白居易、王灼、苏轼、辛弃疾等的诗词作曲；韦瀚章先生古朴典雅的诗歌，也是他的创作的重要题材，他还把韦瀚章先生根据白居易的名诗写作的《长恨歌》谱成了未完成的清唱剧。他对诗歌的兴趣和素养，不仅反映在音乐创作中，也反映在善于引用诗词来解释音乐作品。

二、学生时期

黄自像当时许多旧家子弟一样7岁入学，因为“7（七）”意味着“七巧”，是最吉利的人学年龄。所谓7岁，是指虚龄，时在宣统二年（1910年），黄家把黄自送进了上海初级小学。这所小学位于离家50华里的上海小南门，校长程颖办学有方，她和黄自的太姑母黄青洳（字树仪）有旧，青洳在该校担任管理，其次子沈本强（黄自的表叔）也就读于此，因此黄自也进这所小学住读。第二年（1911年）辛亥革命后，黄自转学到了离家较近的浦东中学附属小学。

黄自在小学读了6年，③成绩常常冠于全班。他特别喜欢唱

歌，“这时期中所学会的歌不下五六十首”。④

民国五年（1916年），黄自毕业于浦东中学附属小学，考入北京清华学校。清华学校是用美国退还的庚子赔款兴办的留美预备学校，黄家子弟方刚（黄自的堂叔炎培的长子）、竞武（方刚之弟）和沈家子弟本强都在清华学校毕业后留学美国，黄自也跟着他们走这条道路。黄自在清华学校开始接触西方音乐，参加学校的童子军笛鼓队，在管弦乐队中吹单簧管，并在合唱队中唱男高音声部。17岁（1921年）开始从何林一夫人学钢琴，从此系统地接触到西方音乐的经典作品，为后来专业音乐的学习打下了基础。当他一接触到多声部音乐的时候，马上激起了新的求知欲望，因此第二年（1922年）又从王文显夫人学和声。1923年春在学校的音乐会上独奏钢琴，演奏了波兰钢琴作曲家帕德列夫斯基的《古式小步舞曲》和法国女作曲家夏米纳德的《林中仙女》。有一次北京天坛举行古物展览会，黄自在参观时对古代乐器特别感到兴趣，曾把它们的构造详细记在笔记本上。

热爱音乐的黄自，这时已经选定了以音乐事业为终身职志。但在当时，学习音乐是被认为没有出息的。黄自的父亲望子成龙，力劝黄自不要因参加音乐活动而荒废学业，但黄自坚持自己的艺术爱好，不肯放弃音乐。后来黄洪培请平时和黄自比较接近的黄樵培（号朴奇，黄自的堂叔，比黄自大12岁）⑤去规劝他。黄自在1921年3月13日写了一封洋洋千言的复信（见附录一），信中旁征博引，援用歌德、罗斯金、托尔斯泰、爱迪生、莫拉莱斯和隆克雷的话，说明音乐的社会功能和教育作用，并坚持自己学习音乐的志向。黄樵培把复信拿给黄自的父亲看。黄洪培还是不同意黄自的意见，在复信最后一页的反面写道：“由儿乳口小儿，

胡言蜚语，吾弟亮之。”

三、留学时期

民国十三年（1924年）秋，20岁的黄自毕业于清华学校，由校资送留美。由于选择专业受到限制，一时未能实现专攻音乐的宿愿，只好进奥伯林大学学心理学。奥伯林是俄亥俄州北部的一个小城，当时居民5000人，而奥伯林大学的师生却占了三分之一以上。大学中设有著名的音乐学院，建筑宏伟的来斯堂和华涅堂中经常举行演奏会，这就使得这个风景优美的勺耳湖畔的小城，成为一个文化城和音乐城。奥伯林大学是一所男女同学的、非宗派主义的学府，这个具有比较开明的学术空气的大学，对黄自的思想和性格的发展起着很好的作用。黄自于1926年毕业于奥伯林大学，取得文学士学位，同时以学行并茂，被选为美国历史最悠久的大学生联谊会“法·贝塔·卡帕”（Phi Beta Kappa）的会员。“法·贝塔·卡帕”由希腊文的第二十一、第二和第十个字母（φβκ）组成，代表“哲学指导生活”（Philosophia biou Rubernetes），是美国大学学生和学者的荣誉组织，成立于1776年，也就是美利坚合众国成立的一年。有资格被选为会员的，都是杰出的大学生或大学毕业后有杰出成就的学者。黄自的堂兄方刚曾于1924年毕业于美国卡尔登大学时被选为“法·贝塔·卡帕”的会员。在黄家子弟中，黄自是被选为该会会员的第二人。

黄自在留美期间，始终没有放弃钻研音乐。毕业时由于官费留学的期限没有届满，得以再入奥伯林音乐学院专攻音乐理论和作曲。两年后，转入康涅狄格州纽黑文的耶鲁大学音乐学校学习，1929年毕业，取得音乐学士学位。他的毕业作品《怀旧》序曲，

在耶鲁大学音乐学校校长、著名作曲家兼指挥家戴维·斯坦利·史密斯(1877—1949)的指挥下,由音乐学校学生和纽黑文交响乐队合作演出于5月31日的毕业音乐会。这部作品是黄自在清华学校读书时,曾和上海中西女塾学生吴某相爱。后来到了美国,认识胡永馥后,和吴的关系渐渐疏远。胡永馥于1927年学成回国,不久因心脏病猝发死于上海。黄自在《怀旧》序曲中表现了深挚的怀念和哀悼之情。这部作品在音乐语言上继承了19世纪中叶欧洲浪漫乐派的传统,而深情的流露,表现得真挚动人,又独出新意,不落旧套。初次演出时,美国报纸评论说,听众对这部作品作了“透彻的欣赏”(thoroughly enjoyed)。这是我国作曲家所作的第一部交响音乐作品,也是美国交响乐队演出的第一部中国作品。

1929年6月,黄自学成回国。归程取道欧洲,游历了英、法、德、荷、意等国。他在米兰参观了文艺复兴时代的名画,对艺术的感受大有心得。回国后不久(1929年12月3日)在上海美术专门学校演讲《音乐的欣赏》^⑥时,还谈到在米兰圣马利亚教堂看达·芬奇的名画《最后的晚餐》时的体会。

四、回国以后

黄自回国后,最初在上海沪江大学附属中学担任音乐教员,第二年(1930年)才由萧友梅先生(1884—1940)聘他为国立音乐专科学校专任教员兼教务主任,并经上海公共租界工部局华人教育处处长陈鹤琴的推荐,被聘为工部局音乐委员。12月23日,工部局乐队在意大利籍指挥家梅百器(Mario Paci)的指挥下,在上海大光明电影院演出了他的《怀旧》序曲。第二天,他在东

方饭店和汪颐年女士举行了婚礼。汪女士江苏吴县人，毕业于国立北平大学女子文理学院音乐系，曾襄助刘天华先生（1895—1932）创办国乐改进社。

黄自先生在国立音专工作了8年，前7年除担任工作繁忙的教务主任职务外，还任教全部音乐理论和作曲课程，包括领略法（音乐欣赏）、音乐史、和声学、高级和声学、和声解剖、键盘和声、单对位法、复对位法、赋格、曲体学、乐器法、配器法、配器实习、自由作曲等。其中许多课程，在中国还是第一次开设，“赋格”和“配器”的名称，还是黄自先生命名的。他一面肩负着十分繁重的教学工作和教学行政工作，为我国第一所高等音乐学府培养专业人材付出了巨大的辛劳，一面还努力从事创作和理论研究，为祖国的音乐文化建设作出出色的贡献。

1929年黄自从美国学成回国时，正是帝国主义侵略势力步步深入，民族危亡迫在眉睫的时候。1931年“九·一八”事变以后，他积极参加爱国人士的抗日救亡运动，陆续写下了《抗敌歌》、《切记分明》、《民谣》、《赠前敌将士》、《旗正飘飘》、《九·一八》、《睡狮》、《热血》等10多首爱国歌曲，以音乐来鼓舞中华儿女的抗日斗志。它们被大家广泛传唱，影响很大。

“九·一八”事变发生后，黄自激于爱国义愤，迅即亲自带领学生为东北义勇军募捐，并自作歌词，谱写了慷慨激昂的《抗敌歌》。1932年1月28日淞沪抗战爆发，革命老人何香凝为此写了壮怀激烈的《赠前敌将士》歌，黄自读后深为感动，立即把它谱成了歌曲。不久又用韦瀚章的歌词，谱写了悲壮激越的《旗正飘飘》。后来《抗敌歌》、《旗正飘飘》等5首合唱歌曲合编为《爱国合唱歌曲集》，1934年12月由上海商务印书馆出版。同时

创作的，还有未完成的清唱剧《长恨歌》和不少抒情歌曲，这些是他全部作品中最有艺术价值的部分。1933年6月由商务印书馆出版的独唱歌曲集《春思曲》，包含《思乡》、《春思曲》和《玫瑰三愿》，都是黄自抒情歌曲的代表作。

1932至1935年间，黄自先生接受商务印书馆的委托，和张玉珍、应尚能、韦瀚章诸先生合编《复兴初级中学音乐教科书》6册，黄自担负了这一工作的主要部分——编写“和声”和“欣赏”，并组织教科书中所需歌曲的创作。6册教科书的69首歌曲中，由黄自作曲的有28首，其中有《九·一八》、《睡狮》等爱国歌曲，有《雨后西湖》、《秋郊乐》、《本事》、《秋色近》、《西风的话》、《燕语》、《采莲》等写景和抒情的歌曲，有《峨嵋山月歌》、《花非花》、《点绛唇》、《南乡子》、《卜算子》等为古代诗词写作的歌曲，也有《卡农歌》、《淮南民歌》等复调歌曲。

1932年3月，萧友梅、黄自等人发起组织“音乐艺文社”，举办爱国音乐会，出版《音乐杂志》（季刊），由黄自、萧友梅和易韦斋主编，1934年出了4期就停刊了。黄自为该刊撰写了《勃拉姆斯》、《乐评丛话》、《调性的表情》、《介绍给一般听家的五张声乐唱片》等文字。其中《勃拉姆斯》一文介绍了这位浪漫派作曲家的生活和性格，并论述了他的各种体裁的作品，长达2万字。

1934年5月，黄自被聘为教育部音乐教育委员会委员和中小学音乐教材编订委员会委员。他除参加教材编写工作外，还为《孤燕》、《秋声》、《破车，瘦老的马》、《春郊》、《黄鹤楼》、《中国男儿》等歌曲配置和声或编写伴奏。

1934年10月，上海特别市教育局邀请国立音专师生主持教育

音乐广播，每周在上海中西电台播出一次，由黄自担任“教育音乐播音委员会”的编辑股主任和为配合播音而发刊的《新夜报》“音乐专刊”（10月25日第四期起改名为“音乐周刊”）的主编。黄自对社会音乐教育十分重视，他认真负责地担负起《音乐专刊》的编辑工作和播音节目的组织工作，并经常为专刊撰稿。第二年还为汉口广播电台撰写了音乐欣赏的广播稿。

1935年是黄自创作最活跃的一年，除了写作学校歌曲外，还为电通公司的故事片《都市风光》创作片头音乐《都市风光幻想曲》，为联华公司的故事片《天伦》创作主题歌《天伦歌》。《都市风光幻想曲》需用包含竖琴和钟琴的双管制大乐队演奏，非电影公司的小乐队所能胜任，因此不得不商请上海工部局乐队演奏。工部局乐队是由广大租界纳税华人供养了拿高薪的洋人指挥和演奏员（只有少数中国人，拿的是较低的工资）、为满足洋人的艺术享受服务的，如果不是重金礼聘，是轻易不肯为中国人演奏中国作品的。工部局乐队的音乐会节目不是为中国人安排的，中国听众即使想听音乐会也买不起昂贵的门票；因此，华人纳税会一再提出撤销这个乐队。黄自是工部局音乐委员，工部局乐队曾演奏过他的作品；但他站在中国人的立场，也同意撤销工部局乐队的主张。黄自痛感到要发展中国的交响音乐，必须有自己的乐队。他在理论作曲组同学的协助下，创办了一个中国人自己的乐队——上海管弦乐团，并积极从事训练。1936年春，由中国人指挥、中国人演奏的贝多芬《第五交响曲》，在威海卫路音专同学谭小麟家里排练起来。这第一个中国人的管弦乐团，终于1936年11月1日正式成立。

同时，黄自凭5年来的教学经验，深感到要培养新的音乐专

门人材，必须有自己的音乐理论教材，借用外国的教材是不适合国情的。他决定在此后几年中，用大部分的时间和精力投身于教材建设，先把《和声学》和《音乐史》写出来。1935年9月，音专从法租界毕勋路（今汾阳路）迁至江湾新市区（当时称“市中心区”）的市京路，黄自一家也从法租界金神父路（今瑞金二路）花园坊115号迁到新市区的邮亭里，这就为编写教材提供了一个安静的环境。黄自从此在教课之余，专心致志地发愤著书。

1937年7月7日芦沟桥事变后开始全民抗战，日军经常在虹口一带挑衅滋事，威胁着新市区的安全，黄自一家不得不迁回花园坊。不久“八·一三”事变发生，上海沦陷后，租界成为孤岛。黄自曾想转往大后方参加抗战音乐活动，终因丢不开家中老小，无法脱身。

五、黄自之死

1938年4月8日，黄自得了曾经折磨死舒伯特的伤寒症，被送往红十字会医院治疗。住院后肠出血25c.c.，经输血后渐渐好转，已能和前去探病的亲友交谈。8日午夜又流出黑色的血一公升之多，当时病势危急，而时逢周末，负责的医生已回家去，值班医生又相互推诿，延至9日上午7时许，才决定再度输血。医院向黄自的亲友征求血液，国立音专的老师陈洪先生、同学劳景贤、伍正谦、李惠茂、窦立勋、王家恩和黄自的姑母冰佩女士纷纷要求献血，但当他们赶到医院时，黄自先生已于7时37分溘然长逝，存年34岁，遗有一子二女，子德音7岁，女惠音4岁，祖庚生甫9月。他在临终前对夫人汪颐年最后所说的几句话是：

“你快去请医生来，我不能就此死去，还有半部音乐史没有写