

中央音乐学院图书馆藏书

书号
总登记号

L2/T C N b 45
142642

中外名歌名曲欣赏

ZHONGWAI MINGGE MINGQU XINSHANG

柴本尧 周瑞康

上海教育出版社

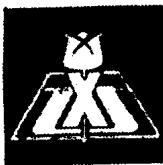
资料

中央音乐学院图书馆藏书

书号 3800.376

总登记号 142642

中学生文库

中外名歌名曲欣赏

柴本亮 周瑞康

上海教育出版社

中学生文库 中外名歌名曲欣赏

柴本尧 周瑞康 上海教育出版社出版
(上海永福路 128 号)

南通福奋斗目标印刷厂印刷 在全国各地发行所发行

开本 787×1092 1/32 印张 8.25 字数 173,000

1985 年 8 月第 1 版 1985 年 8 月第 1 次印刷

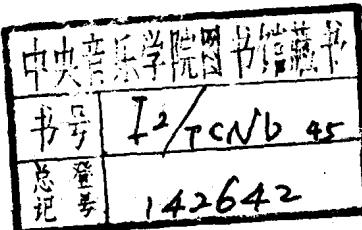
印数 1—71,000 本

统一书号：7150·3362 定价：1.15 元

内 容 提 要

本书精选了中外古今各类著名歌曲、乐曲五十首(部)共三十篇,加以浅显释析。有抒情歌曲、讽刺歌曲、军歌、组歌与大合唱,也有舞曲、组曲、独奏曲、协奏曲与交响乐;有古琴、二胡、琵琶、笛子、唢呐与民乐合奏,也有钢琴、小提琴与管弦乐……还穿插了一些作曲家、演奏家艺术生活的轶事趣闻。全书行文流畅,生动形象,有图有谱,丰富多彩。对中学生开阔视野,增长知识,学习鉴赏音乐,提高文化素养颇有助益。

1980/27

目 录

ZHONG XUE SHENG WENKU

歌 曲 部 分

战斗的呐喊 时代的号角.....	1
——最耳的歌	
英雄气魄 民族呼声.....	14
——冼星海的《黄河大合唱》	
军歌声声军威壮.....	23
——《中国人民解放军进行曲》、《新四军军歌》、 《中国人民志愿军战歌》	
唱战士心声 抒革命情怀.....	35
——《我的祖国》、《洪湖水 浪打浪》、《红梅赞》	
磅礴壮阔的音乐史诗.....	50
——长征组歌《红军不怕远征难》	
歌声中青春闪耀.....	60
——《年轻的朋友来相会》、《在那桃花盛开的地方》、《在希望的田野上》	
革命者的嘹亮战歌.....	73
——《马赛曲》和《国际歌》	
歌曲之王的绝唱.....	84
——舒伯特的《魔王》	

简洁之中藏深情.....	98
——福斯特的歌曲三首	
讥讽与鞭挞.....	108
——穆索尔斯基的《跳蚤之歌》	

乐曲部分

铁骑突出刀枪鸣.....	117
——琵琶古曲《十面埋伏》	
湖光山色凝管弦.....	125
——民乐合奏曲《春江花月夜》	
梅花一曲颂高洁.....	131
——古琴曲《梅花三弄》	
唢呐声中的百鸟盛会.....	137
——唢呐独奏曲《百鸟朝凤》	
竹笛声声皆悠扬.....	141
——笛子独奏曲《鹧鸪飞》和《喜相逢》	
丝竹响处金蛇舞.....	149
——聂耳的民乐合奏曲《金蛇狂舞》	
盲艺人的“依心曲”.....	154
——阿炳的二胡独奏曲《二泉映月》	
“牧笛”随想曲.....	160
——贺绿汀的钢琴独奏曲《牧童短笛》	
琴弦上的“梁祝”悲歌.....	165
——小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》	

抒情的音诗 绚丽的音画.....	174
——钢琴协奏曲《山林》	
厄运与奇迹.....	183
——贝多芬的《英雄交响曲》	
她让“天鹅”展翅高飞.....	189
——柴可夫斯基的舞剧《天鹅湖》音乐	
从《念故乡》说起.....	197
——德沃夏克的《新世界交响曲》	
妙趣横生的音乐画册.....	203
——圣-桑的管弦乐组曲《动物狂欢节》	
一个神话故事的万花筒.....	210
——里姆斯基-柯萨科夫的交响组曲《天方夜谭》	
神游在蓝色的多瑙河边.....	217
——约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河圆舞曲》	
引人入胜的音乐童话.....	224
——普罗科菲耶夫的交响童话《彼得与狼》	
明珠亮闪闪.....	232
——世界著名钢琴独奏曲四首	
沉思·回忆·随想.....	242
——世界著名小提琴独奏曲三首	
色艳香浓的小花.....	249
——世界著名舞曲四首	

战斗的呐喊 时代的号角

——聂耳的歌

三十年代中叶，正是祖国民族危机深重、抗日烽火熊熊燃烧的年代。腐败的国民党统治者，对外屈膝投降，对内残酷镇压。在蒋介石的“不抵抗主义”下，东北三省陷入日寇的魔掌，中国人民生活在水深火热之中。聂耳，这个年仅二十来岁的青年音乐家，勇敢地投身于党领导的抗日救亡运动，他以音乐为武器，谱写了一首又一首充满战斗激情的歌曲：《大路歌》、《毕业歌》、《码头工人》、《卖报歌》、《义勇军进行曲》、《铁蹄下的歌女》……这些歌曲，有的反映了工人阶级的痛苦生活和他们伟大的革命力量；有的表达了革命青年火一般热的战斗情怀；有的抒发了生活在社会最底层的人民痛苦的心声……它们从不同的角度反映了那个阶级矛盾、民族矛盾极其尖锐的时代，鼓舞着人民向帝国主义、反动派作浴血的战斗。

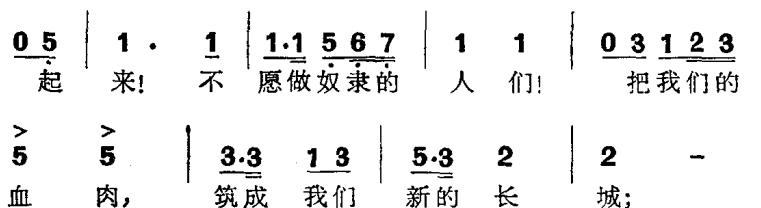
下面，向你介绍几首聂耳作曲的歌。

一、《义勇军进行曲》

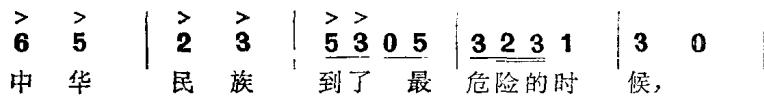
“起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉，筑成我们新的长城。……”每当听到这雄壮的歌声，我们就会热血沸腾，充满着战斗的力量。

这首《义勇军进行曲》原来是电影《风云儿女》的插曲。《风云儿女》描写了一批三十年代的知识分子，在民族危亡之际，毅然与书斋告别，投身于伟大的抗日斗争的故事。一九三四年秋末，著名的剧作家田汉完成了这部电影故事的写作，但不久就被国民党逮捕了。在狱中，田汉眼看着国土沦丧，国民党反动派又一味屈膝投降，镇压爱国之士，不禁悲愤填膺，在一张香烟盒的衬纸上挥笔写下了这激动人心的诗篇。一九三五年，当聂耳从夏衍同志给他的《风云儿女》电影剧本中看到这首歌词时，念了两遍，马上就说：“作曲交给我，我干！”他以无比的热情投入了谱曲工作，两天就把歌曲写出来了。《风云儿女》放映以后，这首歌曲立即在群众中流传开来，成为当时鼓舞人民抗日斗志的强有力的战歌。

歌曲一开始，即出现了后半拍起四度上行的号角音调：

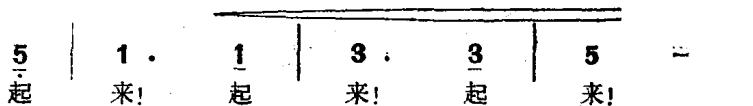

弱起的节奏，大三和弦分解式的旋律进行，有如战斗的号角在召唤着人们，又好象战斗的人们在激奋地呐喊。然后：

在“中华民族”四个字上，用了坚定有力的节奏，表现出我们民族的凛然正气和不可屈服。在“到了”两字后面突然用休止切住，造成一种十分紧张的感觉，使“最危险的时候”几个字

得到了强调和突出。在人们被迫发出的层层向上的吼声“起来！起来！起来！”这一句中，又出现了大三和弦分解式的战斗号角，给人以强有力的鼓舞：

最后，用四度上行的昂扬音调反复唱出叠句“前进！前进！前进！进！”音乐斩钉截铁，充满着向前的力量，犹如中华民族勇往直前的战斗步伐，任何力量都不可阻挡！

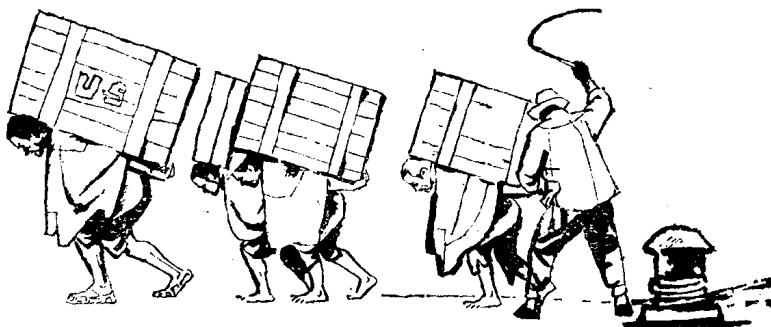
聂耳在谱写这首中华民族的战歌时，吸取了《国际歌》、《马赛曲》等外国革命歌曲的音调特点；如四度上行的号角音调等，但又作了民族化的创造，把这些外来音调和手法很好地融入歌曲之中。另外，他把原来并不规整的、长短参差的散文诗式歌词作了精心安排；使全曲在大三和弦上展开，一气呵成，表现出强烈、高昂的战斗性。

曾有多少热血志士，高唱着这曲民族战歌奔赴抗敌战场！它，在当时风起云涌的抗日斗争中，起了极为巨大的唤醒人民、鼓舞斗志的作用。因此，建国前夕召开的全国人民政治协商会议第一次会议一致通过它为我国的代国歌；在第六届全国人民代表大会上被定为中华人民共和国国歌。

二、《码头工人》

《码头工人》创作于一九三四年，是聂耳与田汉合作的舞台剧《扬子江暴风雨》中的一首插曲。歌曲形象地表现了在三座大山残酷压迫下的码头工人痛苦悲惨的生活，有力地控诉

了黑暗的旧社会，刻画了中国工人阶级不屈不挠、英勇反抗的革命斗争精神。

“从朝搬到夜，从夜搬到朝，眼睛都迷糊了，骨头架子都要散了。”每当我们听到《码头工人》歌那沉重的节奏，低沉的音调，就仿佛看到解放前的码头工人在工头的皮鞭下，披着破衣烂袄，顶着酷暑严寒，背着沉重的麻袋木箱，艰难地一步步向前走去……，聂耳以长江码头《杠棒慢步号子》为音乐素材，创作了一个形象鲜明的劳动号子主题：

$\begin{smallmatrix} 3 & 3 \\ \text{搬哪!} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 2 & 2 \\ \text{搬哪!} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 2 \\ \text{唉咿哟} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ \text{嗬!} \end{smallmatrix}$
$\begin{smallmatrix} 3 & 3 & 3 \\ \text{唉咿哟} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ \text{嗬!} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 2 & 2 & 2 \\ \text{唉咿哟} \end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ \text{嗬!} \end{smallmatrix}$

这一劳动号子在全曲中多次回旋出现，其他部分的音乐也取材于它。这一性格坚毅的劳动号子不仅形象地描写了码头工人沉重不堪的劳动，而且通过强有力的两个连续切分音，以及坚定的三连音节奏音型，深刻地揭示了受压迫的工人们内心积压的无比愤慨和巨大的反抗力量。这一主题的不断反复出

现，使歌曲的情绪得到积聚而越来越强烈，最后终于爆发出激动人心的呼叫和号召：“兄弟们，一辈子这样下去吗？不！团结起来！向着活的路上走！”形成了全曲的高潮，深刻地表现了中国工人阶级决心为着自由解放而英勇斗争的革命精神！

聂耳在创作《码头工人》时，曾多次深入火热的斗争生活。他在浦江边向码头工人学习，谱完曲后又唱给码头工人听，征求他们的意见，并作了进一步的修改，因此这首歌曲的音乐形象极为鲜明准确。这首歌与聂耳创作的另外一些歌，如《大路歌》、《开路先锋》等一起，第一次用音乐形式塑造了中国工人阶级的英雄形象。

三、《铁蹄下的歌女》

这首歌也是电影《风云儿女》的插曲。沉痛哀怨的曲调，不仅深切地刻画出生活在社会最底层的歌女们痛苦的流浪卖艺生涯，而且也寄托了聂耳对她们的无限同情。

这是一首女声独唱抒情歌曲，由三个乐段组成。第一乐段的前两句节奏较松，低吟唱的旋律，抒发出铁蹄下的歌女们在卖艺时痛苦哀伤的心情，犹如带泪的声声嗟叹。后两句节奏加紧，一字一音，表现出内心的愤慨与不平，这是对黑暗世道的控诉和质问。第二乐段的音乐低回婉转，然而却包含着歌女们内心的无限创伤和辛酸，她们凄凉地陈述着痛苦的流浪卖艺生涯。第三乐段前两句音乐激奋起来，犹如有力的说唱一般，表现了歌女们的抗争和愤怒的呐喊：

5 6 6 5 3.2 | 1 2 0 5 3 3 2 1 6 | 5 6
谁 甘心做 人的 奴隶? 谁 愿意让乡土 沦丧?

然而在这黑暗的世道中，孤弱的歌女又怎么能够摆脱铁蹄的蹂躏呢？歌曲的最后两句，语气一转，跌宕的旋律和悠长的气息，发出了令人心酸、令人愤慨的叹息：

0 5 6 . 1 | 6 . 5 3 2 ^{3.5}3 | 2 - - - 0 3 |
可怜 是 铁 蹄下的 歌 女， 被
3 2.1 6 5 6 2 | 1 - - - 0 ||
鞭 挞得 遍体 鳞 伤！

在歌曲中，装饰音的精心运用、贯穿每一乐句的弱起处理都使歌曲的语气更为细腻委婉，具有女性的特点，而且乐句间

节奏的对比处理，使这首歌时而哀怨，时而激愤，有层次地揭示出歌女痛苦的内心世界，从而对当时的黑暗社会作了有力的揭露和控诉。

四、《卖报歌》

亲爱的同学，当你戴上鲜艳的红领巾，背起书包欢乐地走向学校的时候，你可曾想到，在旧社会，穷苦人的孩子在你这个岁数，已经挑起了家庭生活的担子！你一定唱过《卖报歌》吧！这首歌，就是聂耳和安娥于一九三四年为上海的一个小报童写的。小报童名叫小毛头，当时还只有十来岁，为了家庭的生活，她每天天未亮就要排队等候派报，晚上一直卖报到深夜。聂耳和小毛头是很要好的朋友，他对小毛头的遭遇深表同情，于是创作了这首歌，并教小毛头唱。当一九三四年《扬子江暴风雨》在上海公演时，聂耳让小毛头扮演剧中的报童唱了这首歌，从此这首歌就流传开来来了。

《卖报歌》是一首结构短小简洁的儿童歌曲。为适于儿童的演唱，歌曲的整个音域只有一个八度，节奏也十分简单清晰。歌曲一开始就以同音进行唱出“啦啦啦，啦啦啦”，把一个天真活泼但还不太懂事的小报童蹦蹦跳跳卖报的形象一下子

就勾勒了出来。整个歌曲音调活泼，旋律、节奏带有一种跳跃感，表现出一种儿童特有的对未来充满希望的乐观情绪。由于这首歌的形象鲜明，曲调易记易唱，并富于儿童的情趣，所以一直到今天，我们的少年儿童还是喜欢唱它。不是吗，你也一定喜欢唱这首歌。

聂耳的时代已一去不复返了，但是他那充满战斗激情的歌曲以及歌曲中所表现的民族气概和革命精神，却永远留在我们的心中，永远激励着我们去努力，去战斗，激励着我们永远前进。

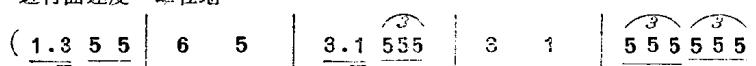
附：

中华人民共和国国歌

1=G $\frac{2}{4}$

田汉词
聂耳曲

进行曲速度 雄壮地

1) 0 5 | 1 . 1 | 1.1 5 6 7 | 1 1 |
起 来！ 不 愿 做 奴 隶 的 人 们！ |

0 3 1 2 3 | > 5 > 5 | 3.3 1 3 | 5.3 2 |
把 我 们 的 血 肉， 筑 成 我 们 新 的 长 |

2 - | > 6 > 5 | > 2 > 3 | > > 5 3 0 5 |
城； 中 华 民 族 到 了 最 |

<u>3 2 3 1</u>	3	0	<u>5·6</u>	<u>1 1</u>	<u>3·3</u>	<u>5 5</u>
危险的时	候,		每个	人被	迫着	发出
<u>2 2 2 6</u>	2	5	<u>10·5</u>	<u>1</u>	<u>3 0</u>	<u>3</u>
最后的吼	声。	起	来!	起	来!	起
<u>5</u>	<u>1·3</u>	<u>5·5</u>	6	5	<u>3·1</u>	<u>5 5 5</u>
来!	我们	万众	一	心,	冒着敌人的	
<u>3 0</u>	<u>1 0</u>	5	1	<u>3·1</u>	<u>5 5 5</u>	<u>3 0</u>
炮	火	前	进!	冒着敌人的	炮	火,
> 5	> 1	> 5	> 1	> 5	> 1	> 0
前	进!	前	进!	前	进!	进!

码头工人

——歌剧《扬子江暴风雨》插曲

1=G $\frac{2}{4}$ 蒲风词
聂耳曲

中板 雄壮地	(<u>333</u>	<u>2 0</u>	(<u>222</u>	<u>1 0</u>	(<u>112</u>	<u>3 0</u>	(<u>216</u>	<u>1)1</u>	从
朝 搬到 夜, 从 夜 搬到 朝,	1	<u>1·2</u>	3	<u>0 3</u>	3	<u>2·1</u>	2	.	0
眼睛 都 迷 糊 了, 骨头 架子	<u>3 3</u>	<u>5</u>	<u>5·4</u>	<u>3 2</u>	3	.	<u>0</u>	<u>1·2</u>	<u>3 3</u>

2 1	7.	1	-	3 3 .	2 2 .
都要	散	了。		搬哪!	搬哪!
1 1 2 3 0		3 3 3 2 0		2 2 2 1 0	6 6 6 1 0
唉咿哟嗬!		唉咿哟嗬!		唉咿哟嗬!	唉咿哟嗬!
3	3.2	1 2	0	3 2	0
笨	重的	麻袋,		钢条,	铁板,
3 3 3 0		5.4	3 4	5 .	5
木头箱,		都往	我们	身	上
				4 4	0
				压吧!	
3 2	1 2	3.2	1 2	3 .	0
为着	两顿	吃不	饱的	饭,	
				5 5 .	
				搬哪!	
3 3 .		3 3 3 2 0		2 2 2 1 0	1 1 2 3 0
搬哪!		唉咿哟嗬!		唉咿哟嗬!	唉咿哟嗬!
2 1 6 1 0		1 1	2	3	0
唉咿哟嗬!		成天	流	汗,	
				3 3	1
				成天	流
2	0 3	1.2	3.3	4 3 0 1 3	5 .
血,	在	血和	汗的	上头, 他们	盖
					3
					起
1	2	3	-	3 3 .	2 2 .
洋	房	来!		搬哪!	搬哪!
1 1 2 3 0		3 3 3 2 0		2 2 2 1 0	6 6 6 1 0
唉咿哟嗬!		唉咿哟嗬!		唉咿哟嗬!	唉咿哟嗬!