

COMMENTS ON 20TH CENTURY'S CHINESE MUSIC CLASSICS

回首百年

20世纪华人音乐经典论文集

重庆出版社

COMMENTS ON 20TH CENTURY'S CHINESE MUSIC CLASSICS

主 编 汪毓和 陈聆群
副主编 李书敏

回首百年

20世纪华人音乐经典论文集

A Gift From

汪毓和、俞浣

95.10.17

赠

中华民族文化促进会编 重庆出版社出版

(川)新登字 010 号

特约编辑 俞 汲 洪定协 韩小燕
责任编辑 夏树人
封面设计 张兴丹

中华民族文化促进会编

主 编:汪毓和 陈聆群

副主编:李书敏

策 划:王 石

回首百年——20世纪华人音乐经典论文集

重庆出版社出版、发行(重庆长江二路205号)
新华书店经销 重庆新华印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 18.25 插页 5 字数 420 千
1994 年 12 月第一版 1994 年 12 月第一版第一次印刷
印数:1—3000

*

ISBN7-5366-3085-9/J·352

定价 18.00 元

序

萧 秧

主编这部论集的汪、陈两位音乐史学家嘱我于该书付梓之前写几句话。其实我所想及与更多未想及的，都已由本书的各位作者写在他们的论文之中，应该比我高明很多。

我只是忽而想到，尽管处于科学前沿的生命研究不断传出令人神往的消息，但生命之谜，似乎至今也还无人彻底破译。这倒类同人们关于作品生命的不倦探索。例如，许多精深之作淹没不闻，而眼巴巴看着另外一些看似简陋，甚至是不经意的作品四方传流，历久不衰，找谁去评理，又有谁能做出让人信服的解说或能为作者们提供一份放之四海而皆准的传世秘诀呢！

也许正是因此，创作便如此迷人，如此引人入胜吧！

我想，作品生命的标志，无非是两条坐标线。一是横看，看它传播的社会广度；二是竖看，看它延伸的历史长度。二者相比，年代的考验或许更为严峻。这也便是我们主办和珍视“20世纪华人音乐经典”的原因。

记得1992年6月，我向促进会几位朋友提出筹办一次包括

17639/33
海外华人在内的音乐活动时，最初参与的音乐家只有六七人。但很快地，就有十几位，几十、几百甚至数千名来自全国和旅居美国、加拿大、新加坡、香港、台湾各地的音乐家热忱地加入进来。他们接连在北京、重庆、成都、深圳、广州举行了声势浩大的演出，得到了从国家领导人到普通老百姓、从音乐大师到爱乐者们的热切关注和欢迎！这不仅证明经典之为经典，自有其强劲的生命力和征服力，而且证明评选者们的眼光实在不错，应当向他们深深地鞠一躬！

促进会主办“20世纪华人音乐经典”系列活动，自然意在弘扬中华民族文化。弘即光大，与保存、复兴已然不同。保存固然重要，但如止于保存，既非目的，也无前景。历史上虽然动辄有人提出复兴什么，而常识告诉我们，遗迹只宜也只能陈列。当今之世，任何一种固有的民族文化，如果想要它光大发扬，就只能面对时代，并与人类的共同智慧与共同创造相呼应，才能焕发新鲜的生气。本世纪中国音乐创作所以特别值得肯定，就因为它们在精神方面还是在技术方面，不仅是民族的，同时也是时代的、世界的。在现代化传输工具越来越发达，地球越变越小，人类经济、文化越来越走向融合的今天，谈论民族文化的弘扬问题，我以为这一点尤其重要。

1994年8月

活动正继续开展（代序）

吴祖强

“20 世纪华人音乐经典”系列活动于 1993 年 6 月初在北京正式揭幕，举行了隆重的颁奖仪式和连续十多场获奖作品分类演出及其他专场演奏、演唱音乐会，成为 1993 年首都乐坛一大盛事。获表彰的作曲家们及已故者家属或亲人，从全国和世界各地汇集北京，感触很多。系列音乐会，尤其是开幕式庆典音乐会和次日的声乐作品音乐会，出现了可说是北京音乐会活动多年来未曾有过的盛况，极为感人。党和国家领导人及国务院有关部委对这一活动纷纷表示祝贺，海内外文化、新闻界称之为“中国现代音乐史上空前的壮举”，“华人世界前所未有的文化盛典！”

这项活动在社会上获得如此强烈反响，大大超出了组织者——中华民族文化促进会和参与工作的音乐家们的预想，非常令人鼓舞。一年已经过去，活动继续开展。这一年，陆续在重庆、成都、深圳、广州等地举办了多场纪念演出，美国旧金山华人音乐界也组织了这一主题的音乐会。有的城市还主动配合，例如武汉便自行举办了“20 世纪华人音乐经典”音乐会。各地

音乐会无一例外都是盛况空前，受到广大听众的热烈欢迎，地方党政领导、音乐界、文化界、新闻界等都给予了极大支持。

“20世纪华人音乐经典”系列活动原计划准备进行一年，即至1994年6月在京举行闭幕式，宣布活动结束，现在显然已是“欲罢不能”了。海内外不少地方，像上海、香港、台北等，还在酝酿或正筹办新的演出活动，计划中设想的其他活动项目如展览、出版、研讨等尚在逐步进行中。看来活动距离结束为时还早。

活动受到了社会欢迎，对人们起着鼓舞作用，激发起大家对本民族音乐成就的关注和自豪感，促使社会音乐生活格调提高并增添活力……。系列活动给人的乃是正在继续着一种开展势头的印象。于是不免令人思索：这件事目前能够结束吗？需要结束吗？甚至会考虑：中国这么大，世界各地华人那么多，不少工作都还有待去做，这件事应该结束吗？那么，也许活动还应继续推进一个时期？很可能，当什么时候活动还是必需“闭幕”，也应并非意味着活动的终止吧？如果系列活动确实是也帮助了音乐事业的前进，则这会表明音乐活动，包括“华人音乐经典”的推广将更为频繁，将仍然是开展，不会是结束。

而这不正是“20世纪华人音乐经典”系列活动所想要到达的前景么？

说到这项系列活动的主旨，我在1993年初一篇题为《多情的回眸——庄严的肯定》短文中谈过一些看法。同年6月《人民日报》（海外版）副刊为“20世纪华人音乐经典”评选出的曲目及作者逐一简介的专栏发刊时，曾以答记者问方式披露过要点。文章后来没有发表。现在倒想借与“音乐经典”演出活动相配合的有关理论研讨文集付梓机会，转录全文，作为这篇“代序”的结尾。

文章全文如下：

“中华民族文化促进会倡议并主办了‘20 世纪华人音乐经典’系列活动。其意图正如发起者在策划方案中所提出的，是为了‘展示、褒扬本世纪中国音乐家们的卓越成就’对之‘作一次多情的回眸’和‘作一次庄严的肯定’。

就中华民族而言，20 世纪是个地覆天翻的世纪。政治、经济乃至整个国家、社会的剧烈变革及震荡，催动了新文化的开拓、壮大。中国近代新音乐也正是于此刻孕育、滋生、苗长。一个世纪以来，华人音乐创作的成果凝结了几代音乐家的心血。伴随着世纪的黑暗和光明，战乱与安宁，忧伤及欢乐，留下了多少动人的歌调，何等激情的乐章！

我想，遴选其中部分具有代表的各类作品，作为长达近百年艰辛历程的标志，也就只能说是一种象征吧。在本世纪不同时期、不同地域的社会音乐生活中，产生过巨大影响的音乐作品当然远不止百数十部（首），在创作上做出了积极贡献的又何止此次活动中被列名的作者！至于将一批还应属当代作品隆重地称为‘音乐经典’，则我以为大约只不过是表示尊敬，尽管也许不少作者会对此感觉不安。

最重要的是，中华民族的音乐事业还有待更蓬勃兴旺的发展。深盼此项尚无先例的活动，能成为华人世界前未曾有的文化盛典，以促进海内外炎黄音乐家齐奏嘹亮乐音，奔向未来的世纪！”

1994 年 7 月 15 日

目 录

萧 秧：序

吴祖强：活动正继续开展（代序）

论 文

陈聆群：世纪之歌 百年评点

——谈“20 世纪华人音乐经典”

入选曲目与作曲家…………… 1

汪毓和：20 世纪华人音乐创作概观…………… 11

罗传开：西方文化与 20 世纪华人音乐创作…………… 67

戴鹏海：从体裁的嬗变消长看 20 世纪上半叶

中国歌曲创作的发展…………… 85

孙继南：黎锦晖儿童歌舞音乐的艺术经验…………… 130

钱仁康：黄自的声乐创作…………… 145

汪毓和：聂耳歌曲创作的艺术特征、成就和影响…………… 153

陈聆群、齐毓怡：《黄河大合唱》诞生

与传播的历史缘由…………… 170

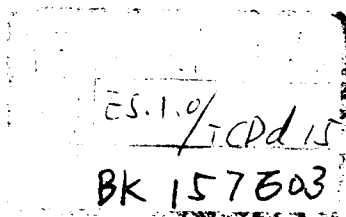
吕金藻：20 世纪华人民族器乐创作回顾…………… 193

袁静芳：历史的回顾

——评 20 世纪中国传统乐器独奏音乐创作…………… 208

金建民：20 世纪的产物

——中国民族乐器协奏曲述评…………… 224

魏廷格：中国钢琴曲创作概论（1915—1981）	242
蒲 方：论中国钢琴协奏曲创作的发展	281
汤 琼：中国小提琴音乐创作的发展	308
陶亚兵：20 世纪中国重奏音乐的发展	342
王安国：20 世纪中国交响音乐创作的发展	373
居其宏：从《小小画家》到《伤逝》《原野》 ——兼论 20 世纪中国歌剧创作	409
梁茂春：从台湾作曲家入选曲目谈起	440
费明仪：香港艺术歌曲的概观	458

附 录

王 石：华人世界的音乐盛典	472
“20 世纪华人音乐经典”推荐曲目	477
“20 世纪华人音乐经典”提名曲目	491
参与推荐、提名工作的音乐家	498
“20 世纪华人音乐经典”入选曲目	499
“20 世纪华人音乐经典”系列活动艺术委员会名单	506
“20 世纪华人音乐经典”入选曲目作曲家介绍	509
“20 世纪华人音乐经典”系列活动纪事	559

后 记

Centenary Retrospection

A Collection of Treatises
on Masterpieces of Chinese Music in 20th Century

Contents

Preface	Xiao Yang
The Continued Advance of the Activities	Wu Zuqiang
The Songs of the Century—On Selected Works and Composers of ‘Masterpieces of Chinese Music in 20th Century’	Chen Lingqun (1)
An Outline of the Development of Chinese Compositions in 20th Century	Wang Yuhe (11)
Western Culture and Chinese Compositions in 20th Century	Luo Chuankai (67)
An Approach to the Development of Chinese Vocal Compositions at First Half of 20th Century from the Evolution, Growth and Decline of the Genre	Dai Penghai (85)

Li Jinhui' s Artistic Experience in His Song and Dance	
Play for Children	Sun Jinan (130)
On Huang Zi's Vocal Music	Qian Renkang(145)
The Artistic Features, Achievement and Influence of	
Ne Er's Songs	Wang Yuhe(153)
The Historical Reason of Yellow River Cantata's Origin	
and Dissemination	Chen Lingqun & Qi Yuyi(170)
A Review of the Chinese Instrumental Music	
Compositions in 20th Century	Lu Jinzao(193)
Historical Review——The Solo Music Compositions	
on Chinese Traditional Musical Instruments in 20th	
Century	Yuan Jingfang(208)
An Outcome of 20th Century——Comments on Concertos	
of Chinese Instruments	Jin Jianmin(224)
An Introduction to Chinese Piano Music(1915—1981)	
.....	Wei Tingge(242)
The Development of Chinese Piano Concertos	
.....	Pu Fang(281)
The Development of Chinese Violin Music	
.....	Tang Qiong(308)
The Development of Chinese Ensemble Music in 20th	
Century	Tao Yabing(342)
Symphonic Works Composed by Chinese Musicians in	
20th Century	Wang Anguo(373)
From 'Little Painters' to 'The Wound Has Healed' and	
'The Campaign' —— On Chinese Operas	
.....	Ju Qihong(409)

A Discussion from The Selected Works by Taiwanese Composers in 'Masterpieces of Chinese Music in 20th Century'	Liang Maochun(440)
A General Survey of Hong Kong Art Songs	Barbara Fei(458)
* * * * *	
A Grand Musical Ceremony of Chinese World	Wang Shi(472)
 <i>The Recommendatory Works of 'Masterpieces of Chinese Music in 20th Century'</i>	
	(477)
 <i>The Nominative Works of 'Masterpieces of Chinese Music in 20th Century'</i>	
	(491)
<i>The List of Nominator</i>	(498)
<i>The Selected Works</i>	(499)
<i>The List of Artistic Council</i>	(506)
<i>An Introduction to the Composers of Selected Works ...</i>	(509)
 <i>The Record of Events in the Serial Activities of 'Masterpieces of Chinese Music in 20th Century'</i>	
	(559)
 Postscript	(569)

世纪之歌 百年评点

——谈“20 世纪华人音乐经典”入选曲目与作曲家

陈聆群

124 首、部音乐作品，包容着独唱曲、齐唱曲、合唱曲、独奏曲、重奏曲、合奏曲、协奏曲、交响曲和歌剧、舞剧音乐等几乎所有的音乐体裁形式；从作于 1905 年的歌曲《黄河》，到 1991 年问世的《长笛协奏曲》，其时间跨度为 87 年——这就是由中华民族文化促进会推出的“20 世纪华人音乐经典”入选曲目的几项基本统计。尤为令人瞩目的是，这 124 首、部音乐作品的作曲者，从诞生于 1870 年的沈心工，到 1957 年出世的谭盾，共 112 位，代表着中国近现代音乐史上的六代作曲家；他们的作品，也正是本世纪华人音乐创作几个发展阶段的鲜明标志。

如果以作品发表并产生实际影响的先后，作为划分“代”的根据，那么，入选曲目中在 20 年代末之前问世的那些作品的曲作者，就是 20 世纪华人音乐“开天辟地”的第一代作曲家了。他们为中国新音乐创作的起步，贡献了好些个“第一”：第一支从词到曲完全创作的学堂乐歌《黄河》（沈心工）；第一首多声部的合唱曲《春游》（李叔同）；第一批在音乐会上演唱的艺术歌曲《大江东去》（青主）、《问》（萧友梅）和《教我如何不想他》（赵元任）等；第一批新歌舞剧的代表作《小小画家》（黎

锦晖)；第一批国乐改进与民族乐器创作的成果二胡曲《病中吟》、《空山鸟语》、《良宵》(均为刘天华曲)和广东音乐合奏新作《赛龙夺锦》(何柳堂)、《平湖秋月》(吕文成)等；第一部集独唱、歌队合唱与钢琴伴奏于一体的大型合唱曲《海韵》(赵元任)……。这许多“第一”，为千百年来徜徉于山歌小调、琴瑟弦歌、戏曲说唱……等传统音乐王国的中国人，打开了新的音乐世界的小小一角——新的内容，新的形式，新的音乐语言，新的音乐风格……。总而言之，是一种与原来的传统音乐虽有联系，却又全然不同的新的音乐形态。这许多“第一”，犹如为20世纪的华人新音乐奏响了开场曲，在这第一串和音之后，必将鸣奏起一篇篇引人入胜的乐章。

于是，我们的第二代作曲家在中华民族灾难深重的30年代，第三代作曲家在中国人民进行着血与火的搏斗的40年代，相继发出了更为壮美的华夏新声。听！他们吹响了“中华民族到了最危险的时候”的警号(聂耳《义勇军进行曲》)；他们高歌着“中华锦绣江山谁是主人翁？我们四万万同胞”和“中国不会亡”的混声四部合唱(黄自《抗敌歌》和夏之秋《歌八百壮士》)；他们以“三座大山”重压下的劳苦大众和视天下为己任的青年学生的名义怒吼抗争、高唱救亡(聂耳《码头工人》和《毕业歌》)；他们为冲锋陷阵的大刀队和深山密林里的游击健儿奏响战歌(麦新《大刀进行曲》和贺绿汀《游击队歌》)；他们替长城内外的苦难民众、嘉陵江畔的流亡儿女发出悲号(张寒晖《松花江上》、刘雪庵《长城谣》、陆华柏《故乡》、林声翕《白云故乡》和贺绿汀《嘉陵江上》)；他们也借咏古之幽思，倾吐忧国之深情(黄自《长恨歌》)；或者在烽火岁月里抒唱纯情之歌，以慰藉水深火热中人们的心灵(王洛宾《在那遥远的地方》)……。而当这一切怒吼、悲吟、战歌、警号……汇流推涌

出冼星海《黄河大合唱》的交响轰鸣的时候，我们看到在世界乐坛上矗立起了 20 世纪华人音乐的丰碑；在震撼环宇的歌乐声中，中华民族巨人般的身影屹立在东方！

30~40 年代无疑是华人音乐创作的“声乐时代”（这也是世界各民族音乐发展都曾经经历的时代），活跃在这一时代的华人作曲家，其中不少人都称得上是民族的歌手、歌曲的大师！是他们以至今传诵不息的无数首歌咏佳作，确立了类型多样、富于民族特色的群众歌曲及其升华发展的形式——大型合唱套曲等在中国新音乐创作中的基础与主流的地位。但这并不是说，他们不懂得发挥乐器的作用，或者忘怀了在创作中发展器乐的思维。早在 30 年代之初，第一代作曲家中的萧友梅，就曾为我国第一部交响音乐作品——黄自的《怀旧曲》在国内的首演而发表专文（1930 年 11 月 18 日《申报》载萧友梅《黄今吾的〈怀旧曲〉》），力陈“如果一国之内简直没有乐队作品的创作”，为“一国的奇耻大辱”。可见，我们的先行者从一开始就关注着要在我国发展器乐的创作。继其之后，第二、第三代的作曲家们，其中就有人在这方面作了成功的开拓，贡献出了象钢琴曲《牧童短笛》（贺绿汀）、小提琴曲《内蒙组曲》（马思聪）、管弦乐曲《台湾舞曲》与《故都素描》（均为江文也曲），以及室内乐《小提琴与中提琴二重奏》（谭小麟）这样的作品。它们的共同特点是：瞄准着世界音乐文化的先进水平，阐扬着民族音乐文化的精华内涵，以中西交融汇流之水，浇灌华夏时代新声之花。所以这些作品一问世即为国际乐坛所瞩目，便是理所当然的了。

如果说，以上列举的用外来乐器和体裁形式创作的器乐作品，主要体现了我们的作曲家伸向西洋之手取得的累累成果，那么，在入选曲目中还可以看到，我们的作曲家伸向民间之手得到的更为丰硕的收获。在这方面，创作和首演于 1945 年春的新

歌剧《白毛女》(马可、张鲁、瞿维、李焕之、向隅、陈紫、刘炽)，即是一个代表作。它是从最广大的人民群众的要求出发，在创作中一手伸向民间，一手伸向西洋，正确地继承与借鉴得较为完全的体现；它本身被认为是中国新的戏剧音乐形式走向成熟的标志，同时也是继《黄河大合唱》之后，为本世纪华人音乐的发展树立的又一块里程碑。

所谓“里程碑”，当然既是到达一个目的地的标志，又是新的征程开始的象征。因此，当历史跨进到50~60年代，我们的第四代作曲家登场的时候，便开始了全新的探索。这一代作曲家中在大陆的一位杰出的代表瞿希贤，曾经以欢呼“为自己是一个中国人而骄傲”，来表达她进入新中国的欣喜（见1951年10月《人民音乐》瞿希贤文），这可以说是生活和工作在大陆的作曲家们普遍的心态和情感。我们从入选曲目中可以看到这种心态和情感的丰富多彩的表现，以及在如此炽烈的爱国情怀激发下，向音乐创作各领域的开拓。

以壮阔的胜利进行曲，舒展的颂歌，欢畅的抒情曲，歌唱新中国，赞美新生活，激励人民向新的征程进军，成为时代的主调。在入选曲目中列入的《歌唱祖国》(王莘)、《我的祖国》(刘炽)、《歌唱二郎山》(时乐濛)、《我们走在大路上》(李劫夫)和《马儿啊，你慢些走》(生茂)等歌曲，至今唱起来犹使人热血沸腾、情怀缭绕，这些作品高歌的就是这样的时代的主调。

为祖国的花朵谱写充满幸福感的优美的儿童歌曲，成为这一代作曲家中许多人主动担负起的一项天职。入选曲目中虽然只列入了《让我们荡起双桨》(刘炽)和《我们的田野》(张文纲)两首，但却是这方面的重要的代表作。

深入民间，发掘与阐扬祖国的音乐宝藏；开发边疆，发展