

钱仁康音乐文选

上册
钱亦平编

上海音乐出版社

钱仁康音乐文选

上册

钱亦平编

上海音乐出版社

责任编辑：方立平

封面设计：麦荣邦

钱仁康音乐文选

(上)

钱亦平编

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 上海市印刷三厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.625 插页 6 字数 312,000

1997年11月第1版 1997年11月第1次印刷

印数：1-2,000册

ISBN 7-80553-570-1/J · 473 定价：24.30 元

内 容 提 要

钱仁康教授是我国著名的音乐理论家,为我国最早被授予带音乐博士研究生资格的导师之一。本书是他几十年来在音乐领域中研究成果的选集,分上、下两卷,上卷主要选编有他对中国音乐研究的论文,下卷则选编了他对国外音乐研究的论文。钱先生治学严谨,不尚空谈,所言之物,掷地有声。文集中时可见其独具只眼,言人所未言,发人所不发;他所研究的课题,常独出机杼,深入到前人没有接触过的领域去进行探索,自成一家之言。如果带着问题去读他的书,常常会有“众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处”的不期而遇的收获。

序

李焕之

严谨、精深、广博。我想用这六个字来概括钱仁康教授的治学精神与论著无比丰硕的成果。可以说,他是我国当代音乐论坛上著述最丰、造诣精深的一位学者。所以我觉得,把钱先生的全部论著编成“全集”,就好比是一部兼容中、外、古、今的“音乐百科”一样。当然,这只是我对钱先生的一种赞誉的形容,实际上,钱先生的许多专著和专论,比起《音乐百科全书》中的某些条目,那要丰富、精彩得多。

我曾经在《中小学音乐教育》期刊上,读到了钱先生的《乐歌考源》的连载文章,那是从1982年第2期开始直到1995年第2期一共71篇,(我想还会继续发表下去的)。这是多么浩大的系列专著。虽然是给予中小学校音乐教师作为教学参考之用,但我读了也很受启发,受益匪浅。钱先生占有了大量的、极其丰富的资料,并作了深、广的研究,才能写出这样的系列专著。

1993年在上海音乐学院的学报《音乐艺术》第4期上,我阅读了钱先生的专著《黄自的生活与创作》,这又是一篇读后使我很受教益的专论。特别是对黄自的创作成就和具体作品的分析,对黄自的创作思维、技艺技巧运用的独具匠心,论述得极为深刻细致。我认为:这是真正的音乐学家对一位音乐大师的评述,是令人钦服的上乘之作,显示了钱仁康教授在作曲的艺术专业修养上是很有功力的。

实际情况就是如此,钱先生不仅是一位杰出的音乐学家,他还是一位作品甚丰的作曲家。他早年师从黄自、李维宁研读作曲专业直至本科毕业。1938年就开始了他的作曲生涯,一直到90年代他仍有作品问世。他的创作题材、体裁、品种、规模都极为广阔多样,这都是使我深为敬佩的。其中,尤其使我叹服的是他为中小学校、师范学校、孤儿院和教养所等,谱写了校歌、班级歌、纪念歌等总数在三十五首以上,这是钱先生重视和热爱教育工作的心灵之声。

钱先生对世界各国的音乐文化研究甚笃,视野宽阔,在这方面的著作不仅数量上的丰硕无与伦比,更重要的是论述精辟、含意深邃,分析具体而扎实。钱先生写文章是不尚空谈的,不像有的“理论家”,满篇似乎“原则性”强,侃侃而谈,但对事物不作具体分析、论辩,实际上只是概念化的空中楼阁。

钱先生不仅在国外音乐理论研究方面很有成就,而且对我国古代音乐文献的研究也很有造诣,有不少精品问世。如《魏氏乐谱分析》、《白石道人歌曲旁谱今译及考证》、《清平调古谱来历》、《古代艺术三百题》中的部分文稿……等等。同样,钱先生对我国近现代音乐文化的历史进程与现状,对当代作曲家的创作活动与作品评述也是极为关注,撰写了不少具有精辟见解的文章。

在六十多年漫长的音乐生涯中,虽然也曾有生活坎坷、蒙受不白之冤的不幸遭遇,但他志向不移,笔耕不辍,一心为中国音乐文化的振兴,使之步步攀登高峰,走向世界乐坛,跻身世界音乐之林,为此而全心全意地奉献毕生心血。

一九九五年四月廿一日

前 言

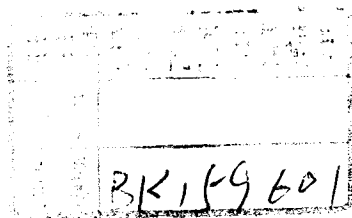
上海音乐学院教授钱仁康先生(1914—)是我国著名的音乐理论家。他是江苏无锡人,1941年毕业于国立音乐专科学校(上海音乐学院的前身)。他早年师从黄自和李惟宁,专攻作曲,作有大量各种体裁的声乐和器乐作品,并为电影创作主题歌和片头音乐;我国最早的歌剧《大地之歌》,也是由他作曲的。后在创作实践的基础上从事音乐理论研究,对古今中外的音乐作品简练揣摩,刻苦钻研。他从事学术研究从来不讲空话,总是脚踏实地,从实际出发。40年代之初立志把《白石道人歌曲》的17首旁谱译成五线谱,为了弄清宋笛的指法和管色字谱的关系,曾自制各种不同孔位的笛子,按照宋陈元靓《事林广记》卷8的“管色指法”逐一试吹,以资验证,终于把17首旁谱译成了今谱,用自制的笛子吹奏,并一一配上了钢琴伴奏。长期以来,他配合自己的教学工作,悉心研究西方音乐,用力更勤。他任教的学科,从各种作曲技术理论到音乐史和音乐作品分析,几乎无所不包。但渐渐集中到曲式和作品分析,从50年代到现在,他一直任教这一门课,积累了丰富的教学经验。他的研究方向,也集中到作曲家和作品的研究。现在他担任博士学位研究生的导师,指导的课题就是“外国作家与作品”;但他研究的范围,则不限于外国音乐,也包括中国音乐和音乐家,近年来还致力于中西音乐的比较研究。50年来他所撰写的专著和论文,不下数百万字,内容卓然自成体系,现经选编成两本“音乐文选”:上卷——论中国音

乐和音乐家；下卷——论西方音乐和音乐家；但涉及中西两方面的音乐论文，如《音乐的内容和形式》、《论顶真格旋律》、《双拽头体和巴歌体》、《音乐辞书纵横谈》、《中法音乐文化交流的历史和现状》等篇，也收在上卷中。

钱仁康先生不尚空谈，每一篇论文都是言之有物、掷地有声的。在他的音乐文选里，也许找不到什么惊世骇俗的谰言伟论；但他常常独具只眼，言人所未言，发人所不发。他所研究的课题，常常独出机杼，深入到前人没有接触过的领域去进行探索，自成一家之言。如果带着问题去读他的书，常常会有“众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处”的不期而遇的收获。我们相信，广大读者中不乏好学深思的有心人，一定会怀着求知若渴的心情来读他的音乐文选的。

编者

1994.6.

目 次

序	李焕之
前言	(1)

第一编 人 物 春 秋

启蒙音乐教育家沈心工先生	(1)
李叔同出家缘由	(5)
断食——静修——出家	
誓度众生成佛果	
学佛渊源	
念佛不忘救国	
弘一大师临终遗墨考	(14)
黄自传略	(18)

第二编 作 品 解 析

李叔同——弘一法师的乐歌创作	(27)
《新诗歌集》	
——“五四”以来第一部融会中西音乐艺术的歌集	(32)
赵元任的歌曲创作	(38)
民族风格的音乐语言	

通谱歌的写法	
字句描绘	
创作倾向	
没有标题的标题交响曲	
——简析马思聪的《第二交响曲》·····	(51)
马思聪《双小提琴协奏曲》音乐分析·····	(61)
革命的史诗,胜利的颂歌	
——《长征交响曲》分析·····	(71)
音诗《纳西一奇》赏析·····	(91)
琴曲《幽兰》赏析·····	(100)
一、题解	
二、音乐分析	
箏曲《渔舟唱晚》赏析·····	(103)
一、作品和标题的由来	
二、音乐分析	
箏曲《香山射鼓》赏析·····	(105)
一、创作经过	
二、音乐分析	
琵琶曲《平沙落雁》赏析·····	(107)
一、历史沿革	
二、标题溯源	
三、音乐分析	
琵琶曲《霸王卸甲》赏析·····	(110)
一、历史沿革	
二、标题内容	
三、音乐分析	

第三编 词、曲考证

《月子弯弯》源流考

——兼谈“吴歌”…………… (113)

一、从“吴歌”说起

二、南宋的《月子弯弯》

三、明清的《月子弯弯》

四、唱《月子弯弯》的山歌调

五、唱《月子弯弯》的民间小调

《魏氏乐谱》考析…………… (133)

一、《魏氏乐谱》由来

二、《魏氏乐谱》传回中土始末

三、歌词考析

四、乐谱考析

五、结语

《老八板》源流考…………… (155)

八板体

新八板体

《花六板》

《倒八板》

《八板》歌曲

结束语

流传到海外的第一首中国民歌——《茉莉花》…………… (181)

《满江红》在美国…………… (187)

《苏武牧羊》源流考…………… (191)

《隋堤柳》——李叔同的第一首“仿词体”歌曲…………… (197)

第四编 乐论·乐话

音乐的内容和形式…………… (205)

- 一、音乐的内容
- 二、音乐的表现功能
- 三、音乐的形式
- 四、形式的源和流
- 五、音乐的形式美

论顶真格旋律…………… (233)

- 引言
- 诗歌中的顶真格
- 顶真格旋律的几种类型
- “断”和“连”，“顶”和“咬”，“露”和“藏”
- 发展主题的顶真手法
- 顶真环节的扩大
- 结语

双拽头体和巴歌体…………… (267)

- 双拽头和双拽头体
- 巴歌和巴歌体
- 应用巴歌体的传统音乐
- 大型巴歌体和雏形巴歌体
- 巴歌体是古典曲式发展的基础

说犯…………… (290)

- 一、犯调的理论和实际
- 二、《凄凉犯》的调性布局
- 三、戏曲中的犯调

四、犯腔和犯调	
五、兼谈过腔	
宫调辨歧·····	(299)
正名第一	
辨调第二	
辨律第三	
音乐辞书纵横谈·····	(352)
一、中国音乐辞书	
二、外国音乐辞书	
《格罗夫音乐与音乐家辞典》	
里曼的《音乐辞典》	
《音乐百科全书和音乐学院辞典》	
《音乐的过去和现在》(MGG)	
《牛津音乐之友》	
《国际音乐及音乐家辞典》	
《哈佛音乐辞典》	
三、怎样使用音乐辞书	
音乐辞书的类别	
各种音乐辞书的特色	
音乐辞书的体例	
旧国歌史料拾存·····	(381)
母亲教我的歌·····	(395)
学堂乐歌是怎样旧曲翻新的·····	(399)
手法之一：颠鸾倒凤法	
手法之二：添尾续貂法	
手法之三：异曲同步法	
手法之四：综合加工法	

中法音乐文化交流的历史和现状…………… (409)

一、最早的媒介:耶稣会会士

二、柏辽兹听中国音乐

三、库朗的《中国音乐史论》

四、法国音乐传播中国

五、中国音乐家在法国

六、法国音乐家在中国

七、结束语

第一编 人物春秋

启蒙音乐教育家沈心工先生

沈心工先生(1870—1947)名庆鸿,字叔逵,江苏上海(今上海市)人,是80年前,我国学堂初创时,积极从事乐歌运动的先驱,是一位卓有建树的启蒙音乐教育家。先生幼习旧学,青年时曾考中秀才。后来为了渴求新知,不惜从头学起,1897年考入南洋公学(交通大学的前身)师范班。后又于1902年4月东渡日本,就读东京弘文学院,但不久就因故辍学回国。先生留学日本的时间很短,但在耳濡目染之下,所受的影响却是很深。天性爱好音乐的心工先生,对日本的音乐教育尤其发生了浓厚的兴趣。1902年11月,先生发起在江户留学生会馆开办音乐讲习会,请日本音乐教育家铃木米次郎(1868—1940)讲授乐歌。先生自己创作乐歌,也从这时开始。著名的《男儿第一志气高》一歌(又名《兵操》),就是在日本写的。

1903年初,先生从日本回国后,在南洋公学附属小学任教唱歌。他自制乐歌,以授学生。我国学校中有唱歌一课,就是从这时开始的。后来,先生把自制的乐歌编成《学校唱歌集》3集,出版于1904—1907年,是我国最早的唱歌教本。当时各地学校还没有唱歌课,《学校唱歌集》一出,许多学校的老师都教学生唱起歌来。辛亥革命后,他又出版了《重编学校唱歌集》6集和《民国唱歌集》4集。晚年他还汇选上述几种歌集中的歌曲,予以修订,加上后来创作的若干歌曲,共82首,合为一集,颜曰《心工歌

曲集》，出版于1939年。

先生所作乐歌的题材非常广泛，而都有其积极的教育意义：有反对封建、鼓吹民主革命的；有宣传强身益智、团结御侮、奋发图强、振兴中华的；有揭发破除迷信、开通民智、提倡科学、兴办实业的；有勉励敬业乐群、敦品力学、惜时爱物的。在旧民主主义革命时期，这些歌曲的传播，使爱国、民主思想深入人心，起着强有力的宣传教育作用。这些歌曲的诗歌语言通俗易解，明白如话，琅琅易于上口，实开写作白话诗的风气之先。这使先生的同时代人尤其感到难能可贵。1906年，陈懋治在《学校唱歌集》的序言中指出：“学校歌词不难于协雅，而难于谐俗”，盛赞先生创作的歌词“质直如话，而又神味隽永。”

先生早年所作乐歌，以选曲填词为主。所选乐曲，多数是日本的学校歌曲。辛亥革命后重编学校唱歌，对此深感不满，他在《编辑大意》中说：“余初学作歌时多选日本曲，近年则厌之而多选西洋曲；以日本曲之音节一推一板，虽然动听，终不脱小家气派，若西洋曲之音节，则浑融浏亮者多，甚或挺接硬转，别有一种高尚之风度也。”《重编学校唱歌集》六集的歌曲中，的确选用了不少德、法、英、美的民歌和学生歌曲曲调，这不仅丰富了学校歌曲的音乐语言，也是把西方音乐介绍到中国来的最早的一次实践。此后先生也渐渐注意到在学校唱歌中介绍我国的民歌和由我国音乐家作曲的歌曲，并亲自动手为自己和别人写作的歌词作曲。用我国民歌曲调填词的有《苍蝇歌》、《缠脚的苦》（均用《孟姜女》调）、《蝶与燕》、《剪辮》（均用《茉莉花》调）、《采茶歌》（用《凤阳歌》调）等歌曲；先生自作歌词请朱云望、朱织云、许淑彬等人作曲的有《美哉中华》、《请君对镜》、《连环歌》、《童子军歌》、《新村》、《木人戏》等歌曲；先生自己作词作曲的有《革命必先格人心》、《军人的枪弹》、《采莲曲》等歌曲。此外，先生还为杨

度(哲之)作词的《黄河》歌谱了曲,黄自先生盛赞此曲“雄沉慷慨”,说“国人自制学校歌曲有此气魄,实不多见”。在现代音乐史上,我国作曲家谱曲的学校歌曲,当以这一批歌曲为最早。

沈心工先生创作的大量乐歌,在当时广泛传唱,几乎家喻户晓。李叔同先生在《音乐小杂志》(1906年出版于日本)的《昨非小录》文中说:“学唱歌者,音阶半通,即高唱‘男儿第一志气高’之歌;学风琴者,手法未谙,即手挥‘5566553’之曲。”其盛况可见一斑。有些歌曲在广泛流传中已经超出了学校歌曲的范围,变成了民间流行的器乐曲,如《秋之夜》就是一个典型的例子。在两次国内革命战争和抗日战争期间,用乐歌曲调填词的革命歌曲,更为世人所熟知。如著名的《工农兵联合歌》是用《中国男儿》的曲调,也就是沈心工作词的《旅行歌》的曲调(原曲为日本人人小山作之助(1863—1927)所作)填词的;第二次国内革命战争时期的《劳动童子团歌》(欧阳立安[1913—1931]作词)和东北抗日联军的《冲锋歌》,都是用沈心工所编《民国唱歌集》中的《蝶与燕》和《剪辮》的曲调填词的。沈心工先生所作乐歌的思想影响也是十分深远的。我国老一辈女教育家吴贻芳先生常称沈心工作词的《燕燕》为“心中的歌”,她把这首儿时的歌曲作为座右铭,像燕子一样辛勤工作,为国培养人才,数十年如一日。这就是沈心工先生的乐歌发挥了巨大教育作用的一个鲜明的例证。

沈心工先生毕生为启蒙音乐教育事业辛勤耕耘,卓著勋劳。1947年在上海逝世后,他的生前友好唐文治、叶恭绰、黄炎培诸氏曾发起设置“心工音乐年奖”,以奖励在作歌作曲方面有显著成就的音乐人才。当时解放战争正在胜利发展,国民党统治区人民的反饥饿、反内战、反迫害的民主爱国运动逐步高涨,蒋介石反动政权正处于全民包围之中。由于政局动荡,人事倥偬,设置“心工音乐年奖”的计划未及实现。在我国正全面开创社会主