

▶ 21 世纪艺术教育系列教材

音乐欣赏

20世纪中国名歌名曲赏析

赵方 博平 编著

21 世纪艺术教育系列教材

音乐欣赏

20 世纪中国名歌名曲赏析

赵 方 博 平 编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐欣赏 20 世纪中国名歌名曲赏析/赵方, 博平编著.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(21 世纪艺术教育系列教材)

ISBN 978-7-300-10363-1

I. 音…

II. ①赵…②博…

III. 音乐欣赏-中国-高等学校-教材

IV. J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 024851 号

21 世纪艺术教育系列教材

音乐欣赏

20 世纪中国名歌名曲赏析

赵方 博平 编著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2009 年 4 月第 1 版

印 张 14

印 次 2009 年 4 月第 1 次印刷

字 数 220 000

定 价 19.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

P 前言

reface

名歌名曲即著名的歌曲和乐曲，一般而言，是指大家耳熟能详的声乐和器乐作品。其表现形态多种多样：这些作品或在音乐史书上榜上有名，或在专门的作品集（包括 CD、VCD、DVD、MTV 等音像资料）中频频出现，或在广播电台、电视台等媒体上劲爆放送。名歌名曲总是经常被人挂在嘴边，听在耳边，评论在生活里边。它既是静态的，也是动态的，往往动态大于静态。因为它常常以“运动”的形态出现。

音乐作品同文学作品的产生和发展和其他艺术作品一样，是一个历史的过程。它不仅需要专业人士的认可，更需要社会各阶层的认可。作家本人的技术水平是一个内在基础，而当时的社会发展则是一个外部因素，这两者构成了名作的两大基因；名作之所以有名，那就是这两者完美或相对完美地结合在一起。作家充分地发挥了自己的主观能动性，发挥了自己的创作水平，而刚好该时期的社会进程也非常需要这种创作，这就成功了。我们国家的音乐文化有几千年的发展历史，这期间的作品汗牛充栋、浩如烟海，这些中国甚至是世界音乐文化的瑰宝，令我们至今激动不已。但限于时间、目的及诸多原因，我们的研究不可能囊括古今，而只能把目光投向 20 世纪。然而，仅仅这一个世纪的作品，就足够我们引以为豪了。这些作品在一个世纪的历程中取得了相当大的业内影响和社会效应，为我们音乐艺术的发展和社会历史的进步都起到了不可低估的作用。

名歌名曲，是由作品在音乐史上的地位和流行程度两个方面来确定的。比如有的作品可能流行并不广泛，但其具有开创性意义，我们也视之为名曲；那些在社会上广为流传的作品，几乎家喻户晓、妇孺皆知的作品，其名已为大众所知，就是理所当然的名曲了；当然，我们的取舍还会有一个社会

标准，即作品的进步性——该作品在社会变革中是否起到过推动作用，否则即便是“名曲”，我们也不收录。作品是一个立体的东西，考察的角度不同，结论也会不一样。那么我们的研究，着眼点主要放在作品及与之相关的内容上，比如，前作品、元作品、后作品等。所谓前作品，即作品产生的背景，作曲家所处的社会时代之状态：社会主流是什么，社会变革需要什么、反对什么，作曲家本人的成长经历和他本人在创作作品时的状况，这都是我们在“作家信息”栏目中关注的内容。元作品，即作品本身。我们会对其曲式结构加以分析，对其技术上的成就加以考察，对其旋律形态和内在规律性特征加以条分缕析；对调式调性的变化、和声特点的结构及其与西洋文化的关系进行剖析；如果是歌曲，我们还会对其重要的组成部分——歌词，加以赏析，此部分将在“作品赏析”的内容中体现出来。后作品，即自作品产生以后，专业人士以及社会知名人士、群众等对它的评价；我们还会对作家作品来一个比较综合性的定位并对一些表演艺术家表演经历加以介绍，这正是本书“创演乐评”中所涉及的内容。

我们对20世纪名歌名曲进行研究，一是为教学服务，二是为音乐创作的提高服务。比如专业知识的普及和作品的专业技巧之发掘等。对作品的思想性和技术性有一个整体而完备的了解，也是我们的出发点之一。本书力求对特定时间和特定领域的名歌名曲加以通盘考察；重点对改革开放之后未经系统整理的新人新作进行梳理、整合、评析、研究。本书对作品的介绍与单独的曲式分析是不一样的，我们力求视角广，分析深入，评点客观。我们的原则是针对“文化背景中的音乐”这个最前沿的学术思想进行综合性、总结性分析，并且对作品进行音乐分析学等方面的论述。

20世纪名歌名曲研究，是一个具有开拓性的、系统的研究工作，我们将以展示20世纪丰富多彩的中国音乐文化的方式，向读者献上我们的研究成果。本书特点如下：

第一，每一部作品均由“作家信息”、“作品赏析”和“创演乐评”三部分组成。

第二，将作品分为歌曲和乐曲两大类，并对作品的体裁或表演类型及其他内容作出简要定位。

第三，作品的编排以出现的年代先后为顺序。

C 目 录

o n t e n t s

上 编 (1901—1949)

一、歌曲

- 《男儿第一志气高》/003
《黄河》/006
《送别》/009
《问》/011
《大江东去》/014
《叫我如何不想他》/016
《渔光曲》/019
《义勇军进行曲》/022
《松花江上》/025
《长城谣》/028
《黄河大合唱》/031
《没有共产党就没有新中国》/034
《北风吹》/037

二、器乐

- 《和平进行曲》/040
《春江花月夜》/043
《怀旧》/047

- 《光明行》/050
《步步高》/053
《牧童短笛》/056
《台湾舞曲》/059
《思乡曲》/062
《二泉映月》/065

下 编 (1950—2000)

一、歌曲

- 《歌唱祖国》/071
《志愿军战歌》/074
《听妈妈讲那过去的事情》/077
《草原之夜》/079
《洪湖水，浪打浪》/082
《走在这高高的兴安岭》/084
《唱支山歌给党听》/086
《红梅赞》/090
《赞歌》/093
《长征组歌》/096
《我爱北京天安门》/099
《北京颂歌》/102
《我爱五指山，我爱万泉河》/105
《打起手鼓唱起歌》/107
《红星照我去战斗》/110
《太阳最红，毛主席最亲》/113
《我爱你，中国》/116
《再见吧，妈妈》/120
《在那桃花盛开的地方》/123

《在希望的田野上》/125
《祖国慈祥的母亲》/127
《长江之歌》/130
《让世界充满爱》/133
《说句心里话》/135
《亚洲雄风》/138
《滚滚长江东逝水》/141
《青藏高原》/143
《好汉歌》/146
《走进新时代》/148

二、乐曲

《春节序曲》/150
《节日舞》/153
《一枝花》/155
《凤凰展翅》/157
《瑶族舞曲》/159
《嘎达梅林》/161
《梁山伯与祝英台》/165
《红军哥哥回来了》/169
《人民英雄纪念碑》/171
《彝族舞曲》/174
《赛马》/177
《江河水》/179
《牧民新歌》/182
《扬鞭催马送粮忙》/184
《苗岭的早晨》/186
《北京喜讯到边寨》/188
《山林》/191
《长城随想》/194

- 《Mong Dong》/196
《地平线》/199
《春之采》/201
《蜀道难》/204
《交响曲 1997：天、地、人》/207
《后土》/209
《土楼回响》/211

参考文献 /213

上编

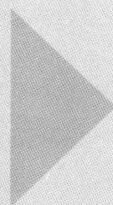
上编

(1901-1949)

上编

(1901-1949)

(1901-1949)

上 编

(1901—1949)

一、歌曲

《男儿第一志气高》

沈心工填词，学堂乐歌。

◆ 作家信息

沈心工（1870—1947），学堂乐歌时期的作曲家、音乐教育家。上海人。1902年东渡日本求学，曾与曾志忞在日本“江户（中国）留学生馆”创办“音乐讲习会”，并在馆内聘请日本音乐教育名师铃木米次郎向中国留学生讲授音乐。1903年回国，即投身音乐教育，在浙江、上海一带的高等学校中从事音乐课教学达25年之久。1904年开始编写学堂乐歌的教材，最初的音乐教材为《学校唱歌集》，曾出版《心工唱歌集》。他编写了180首学堂乐歌，被编成6集《学校唱歌集》和4集《国民唱歌集》。他为音乐的大众化和社会化以及新时期的模式化作出了巨大的贡献。流传到现在的作品有《黄河》、《男儿第一志气高》、《革命军》、《赛船》等。

◆ 作品赏析

《男儿第一志气高》是一首简短的歌曲，曲式可分为三个部分，每部分都非常规整，均为8小节。

第一部分可视为上下两个乐句，每句4小节。歌曲定调为D调，音区恰好在人声的中音区，非常适合儿童歌唱。歌曲旋律主要采用五声音阶的级进，无大跳，音调特征十分符合儿童生理特点。定调到位，旋律上口，所以

广泛流行。

第二部分仍然是 8 小节，旋律与第一段没有大变化，是第一段的自然发展（可视为 A1）。只是在音乐进行的速度上有所加快；这里下句有一个变化，多了几个十六分音符。整体的歌唱风格也与第一部分吻合，一字一音，带有说唱性质，故十分口语化，很贴近生活。歌词所叙述的内容有所扩大，但与第一部分显然是共为一体的。

第三部分是第一部分的变化，但最后一句用了合尾的手法，实际上可视为 A2。这段歌词与第一段首尾呼应，是为点题。旋律上变化第一句，重复第一段第二句（合尾）。它没有一点使人觉得重复的感觉，原因是由于它的节奏比较快，多次重复是一种听觉的需要，而歌词并没有重复。

《男儿第一志气高》歌谱

沈心工填词

$\text{♩} = 110$

男儿第一 志气高，

年纪不妨小。哥哥弟弟手相招，来做兵队操。长官拿着指挥刀，

小兵放枪炮。龙旗一面飘飘，铜鼓咚咚咚咚敲。一操再操

日日操，操得身体好。将来打仗立功劳，男儿志气高。

整首歌曲的旋律以重复为主，发展中有变化，这种变化虽然不大，但恰到好处，很适合少年操练的特点。如果将第一部分视为 A，那么 A1 只是在

第二句有一个小加花；A2 的变化稍大：前两小节出现最高音，可视为高潮，后一句 6 小节旋律自然下行回到 A 部主旋律，圆满结束全曲。

◆ 创演乐评

《男儿第一志气高》又名《体操——兵操》。沈心工填词，约写于 1902 年，初刊在 1904 年出版的《学校唱歌集》中，是我国最早的学堂乐歌之一。这首歌曲的曲调选自一首日本学校歌曲，由于词曲结合很自然，深受当时学生们的欢迎：歌词句式短小精悍，朗朗上口，虽然长短相错，但很是通顺规整；曲调铿锵有力，句逗分明，虽然重复材料较多，但发展中有变化。沈心工的歌词，明白如话、通俗易懂：

男儿第一志气高，年纪不妨小。

哥哥弟弟手相招，来做兵队操。

长官拿着指挥刀，小兵放枪炮。

龙旗一面飘飘，铜鼓咚咚咚咚敲。

一操再操日日操，操得身体好。

将来打仗立功劳，男儿志气高。

这不难看出歌词的风格浅近，是很受当时人们喜爱的原因。郭沫若、冯友兰这一辈的学术大师们从小就是唱着这类“学堂乐歌”在学堂活动的。直到现在，一些健在的老人仍然喜欢这些经典的“乐歌”。

《黄河》

杨度词，沈心工曲。学堂乐歌。

◆ 作家信息

杨度(1874—1932)，20世纪初的诗人、文学家。又名杨哲之。诗作《黄河》，抗议沙俄的侵略行径，表达炎黄子孙的爱国激情。此歌载于《心工唱歌集》中。

沈心工，情况见《男儿第一志气高》简介。

◆ 作品赏析

这是一首爱国主义的学堂乐歌。歌曲的曲式结构为两段。前12小节为第一段，从第13小节到第24小节为第二段，高潮在第二段。

第一段着重扫描北方长城及河套地区的历史、地理概况，说明这里自古以来就是中国的领土，以示作者和国人的爱国热情和立场态度：“黄河黄河，出自昆仑山，远从蒙古地，流入长城关。古来圣贤，生此河干，独立堤上，心思旷然。”作者认为黄河、长城、河套、昆仑这些祖国大好河山值得我们去热爱，甚至要为之不惜牺牲自己的生命。作者用坚定有力而又略为紧凑的节奏使旋律喷薄而出，进行曲的风格和各种长度的附点，显示了作者厚重的历史感和当时全国人民的心情。整个作品在人的中声区运动，适合大众演唱，更能表达他们的思想感情。

第二段歌词为：“思得十万兵，长驱西北边，饮酒乌梁海，策马乌拉山，誓不战胜终不还。君作铙吹，观我凯旋。”整体在高音区跑动，只是最后一句结束在中音区的主音上。旋律上升到中声区的高音区部分，最高音为小字二组的 $\sharp F$ （二分音符），此音可恰到好处地释放同胞的团结爱国、同仇敌忾的激情。节奏放慢，但更有力： $\times \times \times \times \times |$ 和 $\times - \times - |$ 及其变体——附点节奏表现作者欲“长驱西北边”，“策马乌拉山”和“誓不战胜终不还，君作铙吹，观我凯旋”的决心。从这首歌曲中我们不难体验到它对爱国同胞精

神的鼓舞。

《黄河》歌谱

杨 度词

沈心工曲

◆ 创演乐评

《黄河》作于1905年，是我国最早创作的学堂乐歌之一，首载于1937年的《心工唱歌集》。该曲是沈心工创作歌曲中最有影响的一首。这首歌产生的历史背景源于日俄战争之后，沙俄将其在东三省南部的特权转让给日本，同时又企图将外蒙古纳入其版图，激起了我爱国同胞的极大愤慨。该曲表现了对沙俄侵略行径的强烈谴责和抗议。

这首歌在当时甚至现在仍然能激发国人的爱国热情。黄自先生在《心工唱歌集》的序中曾高度评价此歌：“我最爱《黄河》一首，这个调子非常的雄沉慷慨，恰切歌词精神。国人自制学校歌曲有此气魄，实不多见。”此歌

的歌词作者杨度终生为救国奔走。他曾把黄兴介绍给孙中山，促成孙黄合作，也曾力捧袁世凯称帝，获赠袁氏“旷代逸才”匾额一枚，后为杜月笙门下“清客”，1929年秋加入中国共产党。1904年，杨度创作《黄河》歌词，署名杨皙之；第二年该词由沈心工谱曲。茅盾在《我的学生时代》一文中说：“少年时，对于音乐，我是喜欢的，音乐用的是沈心工编的课本，其中有一首《黄河》……曲调悲壮，我很喜欢。”直到晚年，茅盾还能诵唱此歌。据钱仁康先生考证，当时为《黄河》谱曲者不止沈心工一人。曾志忞早在1904年4月就为《黄河》谱曲；另外，杨度的歌词问世不久，就在自己编著的《教育唱歌集》中刊出了自己作曲的《黄河》。但只有沈心工谱曲的《黄河》得以流传下来。

1992年11月16日，学堂乐歌《黄河》被评选为“20世纪华人音乐经典”的第一首歌。