

A Study of

the Works of

Contemporary

Chinese Female

Composers

★创新音乐研究文丛★

代中国女性作曲家
作研究

杨秋仪主编

★创新音乐研究文丛★

中华人民共和国教育部人文社科规划项目 (编号: 12YJA760081)

A Study of the Works of Contemporary Chinese Female Composers

当代中国女性作曲家 创作研究

杨秋仪主编

人民音乐出版社·北京

DANGDAI ZHONGGUO NYUXING ZUOQUJIA CHUANGZUO YANJIU

图书在版编目(CIP)数据

当代中国女性作曲家创作研究 / 杨秋仪主编. -- 北京 :
人民音乐出版社, 2016.11
(创新音乐研究文丛)
ISBN 978-7-103-05291-4

I . ①当… II . ①杨… III . ①作曲—音乐创作—研究—
中国—现代 IV . ① J614.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 245275 号

责任编辑 : 邹 璐

责任校对 : 潘 藤

人民音乐出版社出版发行
(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码 100002)
Http://www.rymusic.com.cn
E-mail: rmyy@rymusic.com.cn
新华书店北京发行所经销
北京七彩京通数码快印有限公司印刷
787×1092 毫米 特 16 开 2 插页 18 印张
2016 年 11 月北京第 1 版 2016 年 11 月北京第 1 次印刷
定价 : 68.00 元

版权所有 翻版必究
凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话 : (010) 58110591

网上售书电话 : (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与本社出版部联系调换。电话 : (010) 58110533

《当代中国女性作曲家创作研究》编委会

主编 杨秋仪

副主编 王 瞳 周 琼

编 委 陈 绚 毛 凯 吕忠福 谢秀敏

写在前面

在我的印象中，20世纪以前的中外作曲家几乎清一色都是男性。在我国几千年的封建社会中没有出现过一位真正意义上的女作曲家，即便是在近代思想文化开放发达的西方国家，叫得上名的女作曲家也寥寥无几，如法国“六人团”中的G.泰莱菲蕾（Germaine Tailleferre，1892—1983），代表作品《室外游戏》（为两架钢琴而作）。一言以蔽之，曰：作曲，即以理性的思维表达情感，也许非男人莫属。

这一情况在中国近现代音乐史上开始发生了变化，明显的特征是：随着五四新文化运动的兴起，随着中国抗日战争的爆发，随着中华人民共和国的诞生，随着中国改革开放事业的蓬勃发展，随着21世纪中国进入经济与文化大发展时期……一大批中国女性走上音乐之路，走上作曲之路，并用她们的智慧、才华与情感，书写并描绘着20世纪灾难深重的中国、英勇不屈的中国、奋发向上的中国和日新月异的中国。其中，给人留下深刻印象的有以下诸位，她们分别是周淑安、寄明、瞿希贤、莎莱、严金萱、李群、黄准、刘庄、辛沪光、谷建芬、王强、李一丁、张卓娅、雷蕾、陈怡、罗京京、刘索拉、张丽达等。

之所以选择“当代中国女性作曲家创作研究”这个课题，说来偶然。这里必须提及的是：1996年我在武汉音乐学院读硕士研究生班的时候，彭志敏教授在音乐分析课中谈到了刘庄，继而布置作业分析刘庄的钢琴作品《变奏曲》。那一次使我对中国女性作曲家开始有了真正的认识（尽管此前对瞿希贤改编的无伴奏合唱《牧歌》、辛沪光创作的交响诗《嘎达梅林》也比较熟悉），也正是这一次，我对中国女性作曲家的敬佩与赞赏油然而生。

事实上，在本书完成的过程中，在一次又一次对中国女性作曲家创作成就的梳理中，我开始发现：一个世纪以来，何尝不是女性作曲家的音乐作品在滋润或抚慰着人们的心灵？从《我们是共产主义接班人》到《少年、少年，祖国的春天》，从《听妈妈讲那过去的事情》到《飞来的花瓣》，从《快乐的节日》到《我们要

做雷锋式的好少年》，从《劳动最光荣》到《一支难忘的歌》，从钢琴《变奏曲》到钢琴协奏曲《黄河》，从交响诗《嘎达梅林》到马头琴协奏曲《草原音诗》，从《年轻的朋友来相会》到《绿叶对根的情意》，从《我就让你睡》到《岁月有情》，从《小草》到《我心永爱》，从《重整河山待后生》到《渴望》……其题材广泛、风格多样、情感真挚、表情细腻、旋律优美、意味隽永、感人至深、令人难忘！

本课题既然是女性作曲家研究，肯定要谈女作曲家；既然是创作研究，又一定要谈作品。基于种种思考，最后确定的编写体例如下：

一、作曲家综述。在这一部分中，主要谈及作曲家本人及相关情况。为此，本书设计了两个小版块，即“作曲家简介”和“大事记”，尽可能全面完整地介绍和反映作曲家的思想发展历程和艺术成长历程，如寄明、瞿希贤、黄淮、辛沪光、谷建芬、李一丁等人的思想成长和艺术道路，可谓“一人一世界”。除此之外，“大事记”之后都附有“资料链接”部分，主要目的是呈现作曲家的主要创作成就以及学术界对作曲家及其作品的研究评介情况，以供其他对中国女性作曲家有研究兴趣的同仁查阅或研究。

二、代表作赏析。这一部分主要是作曲家的主要作品分析。基于相关文献较多，所以在这一部分中并没有花费太多笔墨，而仅仅是一般客观性的、简要性的评介，其他更多、更细、更深或更专业的作品分析还是留给读者自己去完成。

三、创作成就与艺术贡献。这一部分主要是宏观把握作曲家个人的创作成就与艺术贡献，同时对作曲家惯常使用的题材、体裁、艺术语言以及由此而展现出的音乐风格、音乐特色等做出适当的归纳。

这一部分的写作主要基于以下思考：

第一，20世纪初以来，在整个中国近现代音乐文化的形成与发展中，中国女性作曲家作为进步青年或先进人士的一部分，为中国走向解放、幸福、美好和富强做出了自己应有的贡献。

第二，透过女性作曲家的创作“视角”，一方面我们似乎能够发现和欣赏到中华人民共和国成立以来女性眼中的“新时代”、“新生活”、“新文化”、“新艺术”和“新音乐”；另一方面，以“文革”（1966—1976）作为中国当代音乐史的“分水岭”，我们也明显看到了当代中国音乐由传统向现代、政治向艺术、“严肃”向“自由”、“一元”向“多元”、“社会性”向“本体性”的发展与转变。

第三，与男性作曲家相比，中国女性作曲家在音乐题材、体裁、技法、风格等诸方面所进行的探索和获得的成就是不可小视的，而这些探索与成就，本身已经构成中国音乐文化繁荣与发展的重要思想财富。

第四，女性作曲家在儿童题材、民族题材和英雄题材的选择上，以及在声乐体裁的运用和表现方面似乎是得天独厚的。朴实乐观的生活态度以及纯洁美好的生活理想，基本上构成了中国女性作曲家的创作主题。

第五，前面提到的女性作曲家，由于周淑安的音乐创作年代较早（主要发生在中华民国时期），莎莱和严金萱二人长期担任领导工作，陈怡、罗京京、刘索拉三人的音乐创作主要在海外，而王强、张丽达的创作则主要偏重于专业教学领域，故未在书中详细介绍。

第六，本书各章是以作曲家出生年代的先后顺序编排。

以上所有女性作曲家都十分优秀并值得尊敬。她们的心地善良而美好，精神世界充实、丰富且积极向上。她们把个人的情感与整个民族、国家和人民的情感紧紧地融合在了一起，从而创作出了很多具有艺术性、时代性、民族性和人民性的佳作。她们与其同龄人相比，或与同时代的男性作曲家相比，付出的其实更多、更艰难，也更可贵。

本书编写过程中，得到了人民音乐出版社编辑邹璐老师的细心指导。从报送该图书选题到本书出版历时两年有余，其间她给予了众多的关怀与帮助，在此谨致诚挚谢意。

总之，本书权且算是当代中国女性作曲家创作研究的抛砖引玉之作。鉴于笔者才疏学浅，挂一漏万或管中窥豹在所难免，恳请各位专家、学者、同仁和读者多提宝贵意见。

杨秋仪
于襄阳隆中

目 录

第一章 寄 明	(1)
第一节 作曲家综述	(1)
一、作曲家简介	(1)
二、大事记	(2)
资料链接 1 :《祖国的春天——寄明少儿歌曲选》目录	(4)
资料链接 2 :《寄明歌曲选》目录	(4)
资料链接 3 :寄明为电影、话剧所写音乐一览表	(7)
资料链接 4 :寄明及其创作评介文献索引	(8)
第二节 代表作赏析	(9)
一、歌曲《我们是共产主义接班人》(选自影片《英雄小八路》).....	(9)
二、歌曲《燕归来》(选自影片《燕归来》)	(11)
三、歌曲《少年、少年，祖国的春天》	(12)
第三节 创作成就与艺术贡献	(13)
第二章 瞿希贤	(15)
第一节 作曲家综述	(15)
一、作曲家简介	(15)
二、大事记	(16)
资料链接 1 :《把我的奶名叫——瞿希贤独唱歌曲选》目录	(19)
资料链接 2 :《瞿希贤歌曲选》目录	(20)
资料链接 3 :《飞来的花瓣——瞿希贤合唱作品选》目录	(23)
资料链接 4 :瞿希贤合唱(创作、改编)作品一览表	(26)
资料链接 5 :瞿希贤及其创作评介文献索引	(28)

第二节 代表作赏析	(32)
一、无伴奏合唱《牧歌》	(32)
二、《红军根据地大合唱》	(37)
三、歌曲《听妈妈讲那过去的事情》	(45)
四、混声合唱《新的长征，新的战斗》	(46)
五、混声合唱《乌苏里船歌》	(47)
六、混声合唱《把我的奶名叫》	(51)
七、混声合唱《飞来的花瓣》	(52)
第三节 创作成就与艺术贡献	(53)
 第三章 李 群	(56)
第一节 作曲家综述	(56)
一、作曲家简介	(56)
二、大事记	(57)
资料链接 1 :《李群儿童歌曲选》目录	(58)
资料链接 2 :李群及其创作评介文献索引	(61)
第二节 代表作赏析	(62)
一、歌曲《快乐的节日》	(62)
二、歌曲《在祖国和平的土地上》	(63)
三、歌曲《我们要做雷锋式的好少年》	(65)
四、歌曲《咱们从小讲礼貌》	(66)
第三节 创作成就与艺术贡献	(67)
 第四章 黄 准	(69)
第一节 作曲家综述	(69)
一、作曲家简介	(69)
二、大事记	(70)
资料链接 1 :《美呀，生活——黄准歌曲选》目录	(71)
资料链接 2 :《黄准歌曲选》目录	(72)

资料链接3：《向前进，向前进——我的自传》目录	(75)
资料链接4：黄准电影、电视剧音乐创作一览表	(79)
资料链接5：黄准及其创作评介文献索引	(83)
第二节 代表作赏析	(84)
一、歌曲《劳动最光荣》(选自动画片《小猫钓鱼》)	(84)
二、歌曲《满山葡萄红艳艳》(选自影片《苗家儿女》)	(85)
三、歌曲《在老师身边》	(87)
四、歌曲《娘子军连歌》(选自影片《红色娘子军》)	(88)
五、歌曲《轻歌悄唱》(选自影片《北斗》)	(89)
六、歌曲《敕勒歌》(选自影片《牧马人》)	(91)
七、歌曲《一支难忘的歌》(选自电视连续剧《蹉跎岁月》)	(92)
第三节 创作成就与艺术贡献	(93)
 第五章 刘庄	(96)
第一节 作曲家综述	(96)
一、作曲家简介	(96)
二、大事记	(98)
资料链接1：刘庄创作作品目录	(100)
资料链接2：刘庄所配伴奏作品目录	(104)
资料链接3：刘庄及其创作评介文献索引	(105)
第二节 代表作赏析	(106)
一、大提琴曲《浪漫曲》	(106)
二、钢琴曲《变奏曲》	(107)
三、歌曲《踏着烈士的脚印前进》	(114)
四、钢琴协奏曲《黄河》	(116)
五、歌曲《小鸟，小鸟》(选自影片《苗苗》)	(125)
六、歌曲《月之故乡》	(126)
七、钢琴曲《三六》	(128)
第三节 创作成就与艺术贡献	(131)

第六章 辛沪光 (133)

第一节 作曲家综述	(133)
一、作曲家简介	(133)
二、大事记	(134)
资料链接1：辛沪光创作作品目录	(135)
资料链接2：辛沪光及其创作评介文献索引	(142)
第二节 代表作赏析	(143)
一、交响诗《嘎达梅林》	(143)
二、单簧管独奏曲《蒙古情歌》	(168)
三、马头琴协奏曲《草原音诗》	(169)
第三节 创作成就与艺术贡献	(171)

第七章 谷建芬 (173)

第一节 作曲家综述	(173)
一、作曲家简介	(173)
二、大事记	(174)
资料链接1：《年轻的朋友来相会——谷建芬创作歌曲选》目录	(176)
资料链接2：《谷建芬作品选》目录	(180)
资料链接3：《新学堂歌——谷建芬古诗词歌曲20首》目录	(182)
资料链接4：谷建芬及其创作评介文献索引	(183)
第二节 代表作赏析	(186)
一、歌曲《年轻的朋友来相会》	(186)
二、歌曲《清晨，我们踏上小道》	(187)
三、歌曲《那就是我》	(188)
四、歌曲《采蘑菇的小姑娘》	(189)
五、歌曲《妈妈的吻》	(190)
六、歌曲《歌声与微笑》	(191)
七、歌曲《思念》	(192)

八、歌曲《绿叶对根的情意》	(194)
九、歌曲《烛光里的妈妈》	(195)
十、歌曲《今天是你的生日》	(197)
十一、歌曲《滚滚长江东逝水》(选自电视连续剧《三国演义》)	
.....	(198)
第三节 创作成就与艺术贡献	(201)
第八章 李一丁	(203)
第一节 作曲家综述	(203)
一、作曲家简介	(203)
二、大事记	(204)
资料链接1 :《李一丁歌曲集》目录	(206)
资料链接2 :李一丁主要创作作品一览表	(207)
资料链接3 :李一丁及其创作评介文献索引	(209)
第二节 代表作赏析	(210)
一、电视连续剧《三国演义》背景音乐	(210)
二、歌曲《我就让你睡》(选自电视连续剧《闻一多》)	(212)
三、歌曲《把儿的歌声带回长安》(选自电视连续剧《文成公主》)	
.....	(215)
四、歌曲《岁月有情》(选自电视连续剧《大雪无痕》)	(216)
第三节 创作成就与艺术贡献	(217)
第九章 张卓娅	(219)
第一节 作曲家综述	(219)
一、作曲家简介	(219)
二、大事记	(220)
资料链接1 :《林间清泉 :张卓娅创作歌曲选》立体声盒带目录	
.....	(221)
资料链接2 :《我心永爱 :王祖皆、张卓娅声乐作品选》目录	
.....	(222)

资料链接3：张卓娅及其创作评介文献索引	(225)
第二节 代表作赏析	(231)
一、歌曲《小草》(选自轻歌剧《芳草心》)	(231)
二、合唱《南来的孩子，北来的少年》 (选自合唱套曲《南方有这样一片森林》)	(233)
三、咏叹调《万里春色满家园》(选自民族歌剧《党的女儿》).....	(235)
四、咏叹调《我心永爱》(选自轻歌剧《玉鸟“兵站”》)	(237)
五、咏叹调《永远的花样年华》(选自民族歌剧《野火春风斗古城》)	(240)
六、歌曲《眷恋》	(244)
第三节 创作成就与艺术贡献	(245)
 第十章 雷 蕾	(247)
第一节 作曲家综述	(247)
一、作曲家简介	(247)
二、大事记	(248)
资料链接1：雷蕾电视剧音乐主要作品目录	(249)
资料链接2：雷蕾及其创作评介文献索引	(251)
第二节 代表作赏析	(253)
一、歌曲《重整河山待后生》(选自电视连续剧《四世同堂》).....	(253)
二、歌曲《少年壮志不言愁》(选自电视连续剧《便衣警察》).....	(255)
三、歌曲《渴望》(选自电视连续剧《渴望》)	(256)
四、歌曲《投入地爱一次》(选自电视连续剧《编辑部的故事》)	(258)
第三节 创作成就与艺术贡献	(259)
 参考文献	(261)
 附录：20世纪中国女性作曲家名录	(263)

第一章 寄 明

第一节 作曲家综述

一、作曲家简介

寄明（1917—1997），原名吴亚贞，曾用名吴子平，中国当代著名女作曲家、钢琴演奏家。1917年6月29日出生于苏州淮安（今苏州）。1933年夏天初中毕业后，16岁的寄明以琵琶专业的优异成绩考取了上海国立音乐专科学校，后来又跟俄国教授学习钢琴。抗日战争爆发后，这位刚刚走出校门的20岁青年便随着同学到了贵阳、重庆、达县（今四川省达州市达川区）等地，先后在这些地区的中小学和重庆教师服务团担任音乐教员。

1939年8月，寄明从西南地区辗转到了延安，投身革命事业。到延安后，她在中国女子大学（中共中央当时在延安创办的培养妇女干部的学校）学习。1941年，周恩来同志将一位爱国人士赠给他的一架钢琴转送给鲁迅艺术文学院（简称“鲁艺”）。钢琴在当时是非常珍贵的乐器，寄明因钢琴演奏得好而被调到鲁艺。当时只有三人可以弹这架钢琴，其中两人就是寄明和她后来的丈夫瞿维。延安的这架钢琴成了“红娘”，寄明和瞿维由此结成了革命伴侣。

寄明以钢琴作为“武器”，为抗日战争服务。毛泽东、周恩来等领导人，以及许多抗日将士都听过她的演奏，寄明还参加了《黄河大合唱》的伴奏工作。她被称为“延安时期第一位女钢琴家”。

1945年11月15日，她跟随鲁艺的大队人马徒步前往东北，于1946年1月到达张家口。由于当时东北交通线受阻，寄明便留在张家口的华北联合大学文艺学院音乐系任教，并担任收集民间音乐和演奏工作。1946年7月，寄明随鲁艺的同志们到达哈尔滨，在音乐会和电台广播中担任钢琴独奏，并为《黄河大合唱》伴奏。同年9月，在佳木斯成立东北大学鲁迅文艺学院，她在音乐系任教。同年冬天，鲁艺根据中央关于“建立巩固的革命根据地”的精神，立即分成几个工作队

参加“土改”和“剿匪”工作，同时配合形势演出节目。1948年春天，她又在哈尔滨成立的东北音乐工作团中任研究员。团长吕骥非常重视民间音乐的研究工作，寄明在他的影响下，主动向团内聘请的民间说唱艺人学习，记录、整理了曲谱。编著《东北蹦蹦音乐》一书，介绍了“二人转”的起源与曲词的演变过程，该书1950年11月由生活·读书·新知三联书店出版。

1948年11月辽沈战役胜利后，寄明先后担任沈阳的东北鲁迅文艺学院音乐系教员和音乐系主任。1949年，她参与筹备成立东北音乐专科学校，1952年担任副校长兼教务主任，还编写了作曲和民间音乐两门课程的教材。

1953年8月，寄明被调到中央电影局音乐处工作。1955年调入上海电影制片厂，先后任音乐创作室副主任、作曲组组长。从1955年起，创作《英雄小八路》《凤凰之歌》《李时珍》《平凡的事业》《鲁班的故事》等二十余部电影音乐。由她作曲的电影《英雄小八路》主题歌《我们是共产主义接班人》以及《给解放军叔叔洗衣裳》《我们是新世纪的主人》《少年、少年，祖国的春天》等少儿歌曲，几十年来一直为千百万少年儿童所传唱。

寄明于1997年1月13日在上海逝世，享年80岁。

二、大事记

1917年6月29日，寄明出生在苏州淮安一个爱好音乐的家庭中。

1933年，毕业于苏州女子中学。同年考入上海国立音乐专科学校，学习琵琶和钢琴。先后师从朱英先生（琵琶教师）和拉查雷夫（俄籍钢琴教授）。

1937年，毕业于上海国立音乐专科学校。

1939年，奔赴延安，入延安中国女子大学学习。

1941年，在延安鲁艺音乐系任教，并从事音乐研究工作。

1942年1月，加入中国共产党。同年5月参加延安文艺座谈会，聆听了毛泽东同志的讲话。

1945年11月至1946年1月，从延安抵达张家口，后任华北联合大学文艺学院音乐系教员。

1946年9月，开始任教于东北大学鲁迅文艺学院。12月，到牡丹江宁安地区参加“土改”工作。

1947年，先后任牡丹江鲁艺文工团演出科科长、副团长，期间陆续创作了《歌

唱刘胡兰》《庄稼人小唱》《干活好》《谁沾光》等一批歌曲和小歌剧。

1948年春天，任东北音乐工作团研究员和音工团少年班主任。自11月，先后任东北鲁迅文艺学院音乐系教员、主任。

1949年中华人民共和国成立后，多次任东北鲁迅文艺学院音乐系主任。参与筹备成立东北音乐专科学校。

1950年，编著《东北蹦蹦音乐》，由生活·读书·新知三联书店出版发行。

1952年，任东北音乐专科学校副校长兼教务主任。

1953年，调入中央电影局音乐处工作。

1955年，调入上海电影制片厂从事音乐创作，先后为《春天来了》(1956)、《李时珍》(1956)、《平凡的事业》(1957)、《凤凰之歌》(1957)、《鲁班的故事》(1957)、《长虹号起义》(1958)、《春满人间》(1959)、《英雄小八路》(1961)、《金沙江畔》(1963)、《燕归来》(1980)等二十多部影片作曲。

1961年，为影片《英雄小八路》创作主题歌《我们是共产主义接班人》。

1978年，歌曲《我们是共产主义接班人》经过广泛征求群众和专家意见后，由共青团中央十届一中全会确定为“中国少年先锋队队歌”。

1980年，歌曲《我们是共产主义接班人》荣获“第二次全国少年儿童文艺创作评奖(1954—1979)”音乐作品一等奖。歌曲《我爱我们的班级》获上海《儿童歌声》杂志“小百灵”优秀歌曲奖。

1981年，创作歌曲《少年、少年，祖国的春天》，此曲荣获由文化部、中国音协、中央广播事业局和全国少年儿童艺术委员会联合主办的“全国少年儿童歌曲评奖(1976—1981)”优秀奖。

1990年1月，《祖国的春天——寄明少儿歌曲选》由人民音乐出版社出版。
(见资料链接1)

1999年5月23日，为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十七周年，赞扬老一辈音乐家为中华人民共和国的文艺事业所做出的突出贡献，上海市文艺界隆重举办了“寄明少儿作品音乐会”。

2000年4月，《寄明歌曲选》由上海音乐出版社出版，著名音乐家吕骥作序。
(见资料链接2)

2000年5月，中国音乐家协会和上海音乐出版社在北京联合主办了“《寄明歌曲选》首发式暨少年儿童歌曲创作研讨会”。

资料链接 1

《祖国的春天——寄明少儿歌曲选》目录

(人民音乐出版社 1990 年 1 月出版, 附钢琴伴奏谱)

1. 中国少年先锋队队歌 (二部合唱) 周郁辉词
2. 给解放军叔叔洗衣裳 (二部合唱) 于之词
3. 好阿姨 于之词
4. 知了蜜蜂不一样 王子玉词
5. 台钟的声音多么奇妙 (二部合唱) 陈克词
6. 浪花亲着我的小脚丫 程宏明、王林然词
7. 新中国少年进行曲 杨因词
8. 我们是新世纪的主人 (二部合唱) 张秋生词
9. 少年、少年, 祖国的春天 (二部合唱) 李幼容词
10. 前进, 快乐的少先队员 (二部合唱) 李幼容词

资料链接 2

《寄明歌曲选》目录

(上海音乐出版社 2000 年 4 月出版)

- 序 吕骥
- 简论寄明的创作道路 晓星
1. 中国少年先锋队队歌 周郁辉词
2. 少年、少年, 祖国的春天 李幼容词
3. 新中国少年进行曲 杨因词
4. 我们是新世纪的主人 张秋生词
5. 台钟的声音多么奇妙 陈克词
6. 浪花亲着我的小脚丫 程宏明、王林然词
7. 前进, 快乐的少先队员 李幼容词