

21 世纪 艺术 学 系 列 教 材

音乐 欣赏 第二版

20世纪中国经典作品赏析

MUSIC
APPRECIATION

齐柏平 赵 方 编著

 中国人民大学出版社

21 世纪艺术学系列教材

音乐欣赏

第二版
20世纪中国经典作品赏析

MUSIC APPRECIATION 齐柏平 赵方 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 / 齐柏平, 赵方编著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 6

21 世纪艺术学系列教材

ISBN 978-7-300-24493-8

I. ①音… II. ①齐… ②赵… III. ①音乐欣赏 IV. ①J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 123161 号

21 世纪艺术学系列教材

音乐欣赏 (第二版)

20 世纪中国经典作品赏析

齐柏平 赵方 编著

Yinyue Xinshang

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)

010-62511770 (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 北京中印联印务有限公司

版 次 2009 年 4 月第 1 版

规 格 185mm×260mm 16 开本

2017 年 6 月第 2 版

印 张 17

印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

字 数 274 000

定 价 35.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

齐柏平 中国人民大学副教授，硕士生导师。1989年武汉音乐学院本科毕业，1994年获厦门大学艺术教育学院文学硕士学位，2002年获中央音乐学院文学博士学位。1994年7月至1999年9月在武汉音乐学院音乐系任教。2002年7月至今任教于中国人民大学艺术学院，教授的主要课程为“西方音乐史”“中国音乐史”“民族音乐”。有《唐诗乐器管窥》《鄂西土家族丧葬仪式音乐的文化研究》等著作。

赵方 作曲家。中国人民大学艺术学院音乐系教授。从事音乐创作和理论研究多年，目前创作并上演了大型舞剧四部，歌曲100余首，舞蹈音乐60余部，电视剧音乐17部，电影音乐多部，各种器乐作品多部。其代表作《拐杖》获第六届欧洲万像国际华语电影节优秀原创故事片奖，大型舞剧《土里巴人》获文化部“文华大奖”和中宣部“五个一工程”奖；电影《山乡书记》获原中国广播电影电视部“华表奖”；歌曲《百合》获北京市文学艺术界最高奖项“北京市文学艺术奖”。

内容简介

本书以歌曲出现的年代为序，以歌曲在音乐史上的地位、流行程度以及进步性为标准，精选了我国20世纪的名歌名曲，每部作品分“作家信息”（或“作品信息”）、“作品赏析”、“创演乐评”三部分进行介绍与评析。书中既有对歌曲作者和歌曲本身的介绍，也有对歌曲风格和综合定位的评点。本书内容丰富，通俗易懂，入选新闻出版总署（现为国家新闻出版广电总局）《2012年农家书屋重点出版物推荐目录》。

第二版在原书基础上新增《毛毛雨》《玫瑰玫瑰我爱你》《十面埋伏》《渔舟晚唱》《长征组歌》《我的中国心》《乡间小路》等篇目，增加流行音乐，强化军旅歌曲部分，补充歌谱曲谱20多首。根据作词作曲者在创作这些名曲时的大致年龄，找到了他们当时的照片，使读者有一个直观感受。

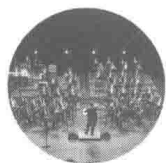
一歌一世界，一曲一如来（代序）

全世界已知有 5 000 多种语言，而音乐无国界。音乐就是用音符来说话的艺术，是音符的有组织的运动，大家都能听懂。音乐由“音”和“乐”二字构成，声音是基础，快乐是目的。世界上各色人等都需要快乐，皇帝与乞丐、元首与百姓、脑力劳动者与体力劳动者等都不例外，所以生活中少不了音乐。音乐又是一个合成词，是一种诉诸听觉的时间艺术。

音乐作品有无数种类，但欣赏方式却只有一种——倾听！

任何人都能欣赏音乐。音乐欣赏只需两个要素：第一是耳朵，第二是想象。这两种要素正常人都具备。甚至有人说，音乐欣赏只要一个要素就够了，那就是激情。实际上，想象就是激情的表现，有想象就会产生激情。要像诗人一样去想象：“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”此乃浪漫主义大诗人李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中的佳句，让人顿生无限的遐想。“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”是李白《望庐山瀑布》中的名句，大胆而瑰丽的想象，神奇而夸张的手法，使我们对大自然顿生热爱之心。在欣赏中，想象的作用不可低估，没有想象就没有参与，有了想象，我们的欣赏会变得无比美妙。

欣赏是想象驰骋的天地。要有“长风万里送秋雁，对此可以酣高楼”的精神，更确切地说是要有豪迈胸襟；要有“俱怀逸兴壮思飞，欲上青天览明月”的高蹈情怀。在这里，想象已经变成艺术，变成享受了。但李白并未局限于此，他对自己的“心”也是拿得起放得下：“狂风吹我心，西挂咸阳树。”他并不是恋恋不舍，紧抓不放。他在《与夏十二登岳阳楼》中还说：“雁引愁心去，山衔好月来。”连心都可以拿得起放得下，还有什么放不下！“挂”到咸阳树就让它挂吧，挂了以后雁可以再带走，月也是可以衔来的！多么潇洒的做派，多么宏大的气魄。要有“与君论心握君手”的热情和坦

诚，更要有“荣辱于余亦何有”的宠辱不惊，这样才能富亦不足贵，穷亦不足悲。这就是倾心吐胆，畅叙情怀。

人间的礼数论不尽，自然美景有洞天。诗人可以“且就洞庭赊月色，将船买酒白云边”。月色都可以赊过来，那么，到白云的旁边去买酒也是很自然的事情了。多么绝妙的比喻和想象。即便是一滴水珠，也能够折射出太阳的光辉。想象就像艺术生活中的水滴。

有了想象，音乐欣赏才成为愉悦之事；有了想象，欣赏音乐才能够变得丰富。想象使我们的欣赏变得生动而有趣，想象使我们能够“听”出视觉画面和诗情画意。当我们无法用技术来权衡作品的时候，多数时候就用想象来完成。

音乐是充满幻想的艺术，它需要激情。没有激情就没有音乐，音乐表达激情，也需要激情的鼓励与推动。诗朗诵可以配乐，配乐更加激发我们的想象与激情。电影需要激情，所以它也需要插上音乐的翅膀才能飞得更高、更远，音乐让它的色彩更加迷人，让它的情节更加动人，让它的内容更加感人。即便是科技片，加上了音乐也会更加人性化。美丽的世界需要眼睛来认识与浏览，同样需要听觉和想象来倾听和享受，也需要声音来表达情感运动的轨迹。在音乐作品中，我们会欣赏到演奏家神奇的技法，我们会欣赏到歌唱家嘹亮的歌声，我们会欣赏到指挥家典雅的律动，我们会欣赏到舞蹈家优美的造型。我们也会欣赏词作家们智慧的结晶，欣赏作曲家们跳跃而神奇的音符，如帕格尼尼魔鬼般的颤音，李斯特驰骋的手指，柴可夫斯基变化万端而又永远动听的旋律等。音乐要求你有一颗多愁善感的心，更乐见你有一对充满好奇的敏感耳朵。但即使你一无所有，音乐也永远不会疏远亲近它的任何一位听众。

音乐其实又是一种感受，一种经历。无论你有没有专业音乐知识，是否懂得作曲或歌唱，你都可以凭借你的才情来感觉音乐，享受音乐。它不同于一般的物质世界，它是精神世界的写照。音乐之高尚也许在此可见一斑。物质的世界给予我们的是现实的生理的满足，而音乐则给人以心灵的关注，给人以灵魂的启示。

“欣赏”是主观对客观的认同和共鸣，也是主观与客观的一种交流和对话。此时此地，主观（欣赏者）甚至与客观（音乐作品）相交融相碰撞进而迸发出一串串火花，这应该是欣赏的最佳境界。清风过耳之际，酒尽茶来之时的欣赏，是一种自由、悠闲的欣赏；正襟危坐、洗耳恭听的欣赏，是

一种与演奏家、专业人员的一道漫游、共同欣赏；大彻大悟、长歌当泣之时的欣赏，是一种与作曲家灵魂的对话。……音乐欣赏，其实是我们与音乐家一道来阐释世界，一道走进音乐的天地来欣赏作品，我们与歌唱家一起歌唱，与舞蹈家一起舞蹈。我们欣赏音乐，我们解读人生，这才是音乐欣赏最终的目的。

歌是人生的反映，曲是人类的心声。一位音乐名家说：“人生中没音乐，就像生活中没有阳光。”朋友，让我们走进音乐，走进名歌名曲，走进音乐精品，走进悠扬的旋律和多彩的和声，去与音乐家们促膝谈心吧！

二

哲学家的头脑中充满唯物与唯心的争论，美学家的头脑中充满美丽与丑陋的斗争，数学看待世界时认为世界是由数构成的，音乐家的头脑中随时随地都演奏着、演唱着美妙的音符。音乐家听到轿车喇叭，顺口就唱出 do/mi 大三度的和声音程来；听到门铃的响声，也会为其动听乐音所陶醉，不假思索地唱出大三度的旋律音程来；听到鸟叫，创作出《百鸟朝凤》；感受到一泓泉水，创作出《二泉映月》；听到山间泉水哗哗，则创作出《泉水叮咚》。如此等等，不一而足。音乐家就是这样用声音来表达情感，用音符来描绘世界，用优美的旋律来满足人的听觉要求。

音乐对许多人来说都是优美而令人愉悦的艺术。它不仅可以表达我们的思想意识和七情六欲，还可以陶冶我们的情操，扩大我们的视野，提高我们的欣赏水平，更可以使我们紧张的神经得以松弛，使我们枯燥的生活充满趣味。这也许就是音乐艺术的魅力之所在，大约也是欣赏音乐艺术的目的之所在吧！

音乐欣赏让我们在声音的海洋里遨游，我们会随着音乐的呼吸而呼吸，我们会随着音乐的起伏而心跳。

音乐有呼吸，人生有起伏，音乐与人生紧紧相连。所以说一歌一世界，一曲一如来。生命有终结，音乐有尾声，音乐伴随着我们的心灵跳动，音乐伴随人的一生。在音乐中你可以听到你的人生之声，你可以听到历史的回响之声，你可以听到社会的进步之声，总之，你可以感受到人间万象。音乐对众生还有一种抚慰功能。在这个快节奏的社会中，生活的压力无时不在，生活的链条时时紧绷，而些许的、稍纵即逝的旋律往往会成为飘过心头的一缕

洁白的轻纱或一条光滑的彩带。音乐会给我们的心灵一份宁静，给记忆一份悠远，给情感一种温暖，给想象一个空间。无论你曾经受过多少痛苦的打击，你都可因为音乐的光临而抛弃苦难，奋勇前行！

音乐就是这样一种怀有无限博大胸怀的艺术。它往往会在你需要的时候，悄悄地或突然地来到你的身边，在你不经意的欣赏中，带走你的痛苦和烦恼。倘若不信，你可看看多少人对它着迷，多少人对它向往，甚至为之疯狂。它不仅帮助我们回忆过去，还可以帮助我们设计未来；它不仅可以使我们的生活好上加好，锦上添花，还可以在我们最需要的时候雪中送炭。此时，你会更加深刻而深切地感受到音乐的力量。

生活中不乏奇迹，而音乐的奇迹更让人叹为“听”止。莫扎特最初作为一个职业音乐家曾经饱受歧视乃至压迫，但他的音乐中却流露出无限的晴朗，无比阳光，让整个世界都感受到光明与热情的伟大魅力，给世人带来无数的快乐。音乐家就像一粒神奇的种子，苦难是他的土壤，但长出的却是鲜花，音乐家把幸福与美好都奉献给了世人。在世界上许多地方流传着音乐令人起死回生的故事。音乐的力量与众不同，音乐的美妙令人向往，音乐的气质使人高贵，音乐的旋律使人陶醉。

音乐与我们同在！

我国古代有不少思想家对音乐的作用作过相当高的评价。孔老夫子对音乐钟爱有加，他曾说“兴于诗，立于礼，成于乐”，把人成长的最高境界归于音乐，把人之成熟的功劳归于音乐。老子说“大音希声”，伟大的音乐，音符并不一定很多，但需要用心灵去感受，好与不好都需要感受。爱因斯坦是我们十分崇敬的相对论的发现者，是伟大的科学家，是全世界科技进步划时代的功臣。但他对音乐的理解更使人敬佩，他说：“死亡是什么？死亡就意味着再也无法听音乐。”他说的这句话对人们的灵魂的震撼不亚于相对论对世界的震撼。这位世界科学巨匠将音乐与人生熔铸在一起，道出了无数人想说又没说出口的话。

医生是医治肉体的病，而音乐的作用还不仅仅如此。对牛弹琴不再是神话，对牛唱歌、对羊唱歌也是许多民族生活中的一道美丽的风景。音乐的作用在这里已不全是听觉的享受，而是产生了实实在在的实惠，它能使牛止痛，使羊多产奶，为动物和人类造福。音乐治疗学这门新兴的学科则更能说明音乐不仅可以医治生理疾病，还可以为我們的心灵提供一个歇息的空间。我们需要音乐如同我们需要阳光、空气和水一样，它能够给我们带来健康与快乐。

三

如果我们真的要就专业音乐欣赏说一个子丑寅卯的话，也还是会有一些理论可以提供给读者诸君的。一般说来，欣赏音乐往往会经历三个阶段或三个层次：第一，知识欣赏；第二，情感欣赏；第三，理性欣赏。

知识欣赏是由音响刺激而产生的一种本能的情绪反应，这是最浅层面的情绪反应，属于动力定型类反应，甚至是有动静就有反应的一类。但音乐欣赏要稍微深层一点，它归根结底是一种感觉器官所获得的直接快感。比如，“呀！这个声音好像鸟叫”“这个声音好恐怖”“这个声音好诡异”等。所以，严格地说，这属于较低层次的生理反应，还不能算是真正的音乐“欣赏”。

只有能够领会作品的情感，通过音响符号体会到作曲家独特的构思，捕捉到演奏者所传达的音乐内容而进入情感体验的境界，才算是跨入欣赏之门了。

到了情感欣赏这一境界，就达到了欣赏的中级阶段了。如果音乐所表达的情感被接受，音乐与人之间的距离就会大大缩短。音乐与人越近，它就越能够引起巨大的共鸣，产生交流共振效应。听众会把音乐作品的情感当成自己的情感一样来体验。这就是近距离产生的审美效应、审美共鸣和审美快感。这是一种振奋人心的巨大力量，如抗战时期的《义勇军进行曲》、歌剧《白毛女》，新中国成立以后的《歌唱祖国》，改革开放后的《走进新时代》《交响曲 1997：天、地、人》及奥运会的开幕式音乐等。

达到理性欣赏的境界，使感知和理解统一起来，才算是真正了解了音乐的精髓，从审美的层次真正做到享受音乐的乐趣。这一阶段是难以用语言描述的。在此阶段，文化修养非常重要。这要求我们从初级做起，积累各种音乐经验和人生经验，在欣赏的过程中调动我们的音乐经验和人生体验，使我们的音乐知识和音乐经验价值增值，从纯粹的情感欣赏上升到理性欣赏这一最高层次。

专业音乐欣赏对欣赏者有一定的专业要求。欣赏者在主观方面要有一定的素养，即知识和技能方面的素养。在欣赏不同类型的曲目时，二者会有所侧重，但不能绝对分开，甚至缺一不可。例如欣赏《黄河大合唱》，首先要有一定的合唱经验、经历，否则恐怕听不出声部来；其次对光未然的诗歌也要有所感悟，要知道这首 400 多行的长诗表达了一种怎样的激情。有了这

些，我们再来进行音乐的曲式结构分析、创作手法研究、时代背景考证。这样我们才会感受到作品海洋般的宽广、高山一样的伟岸，产生不同层次的甚至是全方位的享受。

专业的音乐欣赏包括不同的层次。如音响知识层次的欣赏包括表演形式，如声乐的独唱、合唱、齐唱、轮唱、重唱、表演唱等内容。器乐演奏也一样。如独奏、协奏、重奏、室内乐、交响曲、套曲、单乐章作品、多乐章作品等。综合表演形式的欣赏如歌剧、舞剧等，就需要更高一层的欣赏水平了。

如果我们对欣赏分一下类，就会发现有直接欣赏、间接欣赏等类型。一般听众以间接欣赏为主，专业音乐工作者则多为直接欣赏（即直接参与表演或有过表演的经历）。具体而言，一般的听众多从音色、旋律变化来看待作品，从作品宏观的气氛中感觉音乐情绪；专业音乐工作者则多从作品本身的结构及其产生的背景来审视音乐。

但愿我们通过音乐欣赏达到人人可以赏乐，个个热爱音乐的目的，从而提高全民音乐素质。让我们通过欣赏走入作品深处，走进艺术家的心灵，实现心与心的对话。这里，作品不再是苍白的旋律，而是流动的血液！

让我们走进音乐！走进精品！

齐柏平于北京天通苑
2016年8月

前 言

本书所选的中国经典作品指著名的歌曲和乐曲，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。

音乐作品的产生和发展与其他艺术作品一样，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。艺术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，就是因为这两者完美或相对完美地结合在一起了。艺术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，对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传并不广泛，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应当起到过推动作用，否则即便很有名，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。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怎样，这些都是我们在“作家信息”（或“作品信息”）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。我们在赏析时一般采用首调式唱名法，但也有部分歌曲采用固定唱名法。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的表演经历加以介绍，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。使读者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 世纪中国音乐经典作品研究，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”（或“作品信息”）、“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。

目 录

上 编 / (1901—1949)

一、歌 曲 / 003

《男儿第一志气高》 / 003

《黄河》 / 006

《送别》 / 009

《问》 / 011

《大江东去》 / 014

《教我如何不想她》 / 017

《毛毛雨》 / 020

《渔光曲》 / 023

《义勇军进行曲》 / 026

《松花江上》 / 029

《长城谣》 / 032

《黄河大合唱》 / 035

《玫瑰玫瑰我爱你》 / 038

《没有共产党就没有新中国》 / 041

《北风吹》 / 044

二、乐 曲 / 047

《和平进行曲》 / 047

《春江花月夜》 / 050

《十面埋伏》 / 053

《怀旧》 / 059

《光明行》 / 062

《步步高》 / 065

《牧童短笛》 / 068

《台湾舞曲》 / 071

《思乡曲》 / 074

《二泉映月》 / 076

《渔舟唱晚》 / 079

下 编 / (1950—2000)

一、歌 曲 / 085

《歌唱祖国》 / 085

《志愿军战歌》 / 088

《听妈妈讲那过去的事情》 / 091

《草原之夜》 / 094

《洪湖水，浪打浪》 / 097

《走上这高高的兴安岭》 / 101

《唱支山歌给党听》 / 104

《红梅赞》 / 108

《赞歌》 / 112

《长征组歌》 / 115

《我爱北京天安门》 / 119

《北京颂歌》 / 122

《我爱五指山，我爱万泉河》 / 126

《打起手鼓唱起歌》 / 130

《红星照我去战斗》 / 133

《乡间小路》 / 136

《太阳最红，毛主席最亲》 / 140

《我爱你，中国》 / 143

《再见吧，妈妈》 / 146

《在那桃花盛开的地方》 / 148

《在希望的田野上》 / 151

《祖国，慈祥的母亲》 / 154

《长江之歌》 / 157

《我的中国心》 / 160

《让世界充满爱》 / 163

《说句心里话》 / 167

《亚洲雄风》 / 170

《滚滚长江东逝水》 / 173

《青藏高原》 / 176

《好汉歌》 / 179

《走进新时代》 / 182

二、乐曲 / 185

《春节序曲》 / 185

《节日舞》 / 188

《一枝花》 / 190

《凤凰展翅》 / 192

《瑶族舞曲》 / 194

《嘎达梅林》 / 196

《梁山伯与祝英台》 / 200

《红军哥哥回来了》 / 204

《人民英雄纪念碑》 / 206

《彝族舞曲》 / 209

《赛马》 / 212

《江河水》 / 214

《牧民新歌》 / 216

《扬鞭催马送粮忙》 / 218

《苗岭的早晨》 / 220

《渔歌》 / 222

《北京喜讯到边寨》 / 225

《流水》 / 228

《山林》 / 232

《长城随想》 / 234

《Mong Dong》 / 236

《地平线》 / 238

《春之采》 / 240

《蜀道难》 / 243

《交响曲 1997：天、地、人》 / 246

《后土》 / 248

《土楼回响》 / 250

参考文献 / 252

上 编

(1901—1949)

