

QIN XIXUAN
COLLECTION OF ART SONGS

秦西炫
艺术歌曲集

● 华乐出版社

秦西炫艺术歌曲集

Qin Xixuan
COLLECTION OF ART SONGS

华乐出版社

160555

图书在版编目(CIP)数据

秦西炫艺术歌曲集/秦西炫作曲. -北京:华乐出版社,
1996. 10

ISBN 7-80129-009-7

I. 秦… II. 秦… III. 艺术歌曲-中国-现代-选集
IV. J642.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 18697 号

责任编辑:伯 华

责任校对:周 莹

照片摄影:李 明

出版发行/华乐出版社(北京翠微路 2 号)

经销/新华书店

印刷/北京朝阳隆昌印刷厂

开本/787×1092 毫米 1/16 乐谱及文字面数/40 印张/2.75

版次/1996 年 10 月北京第 1 版 1996 年 10 月北京第 1 次印刷

印数:1—1,045 册

定价:8.00 元

秦 西 炫

(摄于北京寓所 1996)

QIN XIXUAN

(taken at home, Beijing, 1996)

秦西炫简介

秦西炫,男,1922年出生于浙江杭州(原籍山东省安邱县),1940—1944年于北平燕京大学、辅仁大学数学系肄业、毕业,其间随许勇三学习和声学。1937年开始师从托诺夫(Tonoff,俄籍)学习小提琴,1944年夏曾在北平、青岛举行个人小提琴独奏会,并演出他创作的艺术歌曲。1944—1949年在国立上海音专(今上海音乐学院)作曲系学习,毕业。1949—1970年先后任华东军区文工团、总政文工团创作员,其间1954年曾赴苏联、捷克斯洛伐克、罗马尼亚、波兰学习观摩。1970年调四川省军区。1976年初转业至人民音乐出版社,职称编审,先后在中央音乐学院、中国音乐学院作曲系兼职教课。离休后曾任解放军艺术学院作曲客座教授。作品除本歌集外,主要有歌剧《打击侵略者》(合作)、《解放军大合唱》(合作)、《北大荒凯歌大合唱》,合唱曲《夜战十三陵》及电影《伟大的战士—雷锋》配乐等。著译有《音乐基础》,《音乐的奥秘》,《作曲技巧浅谈》,《合唱作曲技巧》(合译),此外还有作品评论及译文等多篇。

※※※※※

Qin Xixuan COLLECTION OF ART SONGS

QIN Xixuan was born in 1922, Hang Zhou, China. From 1940—1944 he successively studied in and graduated from Peking Yanjing University and Catholic University, specializing in mathematics. During this period he studied Harmony with Prof. Xu Yongsan privately. In 1949 he graduated from the Shanghai Conservatory of Music, where he studied composition with Prof. W. Franker and Prof. TAN Xiaolin, a favorite student of Paul Hindemith. Having engaged in professional composition activities as his lifework, he had also worked as a music senior editor for a period of time.

In this《Collection of Art Songs》, he composed five songs with poems of Li Bai, who, a great poet in the history of Chinese literature, lived in 701—762 A. D. The composer unveiled the profound poetic meaning involved in these poems through the integration of Chinese traditional musical language and western contemporary compositional techniques.

The harmony theory and techniques of P. Hindemith were used in the song (6) "Wine of love" and also manifested in other songs.

Prof. Li Xinchang, dean of vocal department of Central Conservatory of Music, wrote in the Preface: "These songs are rather full of artistic charm, and I am happy to recommend them to all the singers. I am sure these songs certainly may enrich their repertoire."

序 一

我和作曲家秦西炫是老朋友了,解放前我在上海时就认识他,那时他在国立上海音专(今上海音乐学院)作曲系学习,是当时爱国运动的积极分子,在学术活动上也是一位较有成绩的青年。他的老师都是非常优秀的:弗兰克(W. Franker)是一位造诣很深的作曲家,德国犹太人,二次世界大战期间流亡上海,我国不少著名作曲家如瞿希贤、桑桐等都出自他门下;谭小麟从美国留学回来,在音专只教了两年课,只教了包括瞿希贤、罗忠镕、秦西炫、杨与石在内的很少几个学生就过早地逝世了,实令人惋惜;阿隆·阿甫夏洛莫夫(A. Avshalomoff)也是一位值得纪念的作曲家。秦西炫在学生时代打下了相当厚实的作曲基本功,这对他以后的创作以及著译工作显然十分有益。

1949年上海解放时,他热情地参加了中国人民解放军,是基于这样一个信念:要使自己的作品富有活力,只埋头钻研技术是不够的,必须投身到火热的现实生活中去。他深入海防前线、朝鲜战场,还去北大荒劳动锻炼……。“文化大革命”前的十七年中,他创作了不少作品,已是一位著名的作曲家。这本歌集中的“我爱草原,我爱海洋”、“坦克兵和拖拉机手”等,体现了他在生活中的感受,并完美地将它表现出来。前一曲的音乐主题采自内蒙古民歌,作曲家进入战士角色,将此主题作了很好的发展,加以伴奏的烘托,充分展现出海防战士那广阔高昂的革命胸怀(《黄源尹独唱纪念专集》磁带中收有此曲)。后一曲叙述了朝鲜战场上一个真实有趣的故事,旋律简练、活泼,是单一调性,作曲家运用了富有对比性的和声以及恰当的织体,使全曲在多次反复中总显得很新颖,很吸引人,听众对战士乐观主义的精神面貌倍感亲切。此曲相当流行。

秦西炫还为李白诗谱写了五首曲子,他在学生时代为李白诗谱写了(1)(2)两首,十年动乱后他又写了(3)(4)(5)曲,这其间有相当明显的不同,后者与他自1949年以来,几十年中丰富的(包括坎坷的)生活经历密切联系着,如“行路难”这支歌,既有李白诗原作的精神,又表现了他自己在现实生活中的切身感受,音乐相当深刻,颇有动人之处。

歌集中的曲子做为艺术歌曲,就音乐自身来看有两个特点比较明显,一是在旋律上,作曲家运用调性转换的手法,将五声性旋律的表现力加以扩展,难能可贵的是调性转换得非常自然、新颖,并与歌词内容的表现十分贴切,(4)(5)(6)(7)等曲中有较突出的反映。再是在和声上,作曲家对五声性旋律的和声配置作了有益的探索,并取得一定成绩。(1)(2)两曲的和声在民族化方面若被认为迈进的步子还不很大,那么(6)曲“爱之酒”的和声就显得相当激进了。此曲是运用兴德米特和声理论写成的,和声(以及旋律)按一定规律自由运用十二个半音,如为表现歌词“是甘露”内含的感情,所配置的和声相当协和、甜美,使人向往;为表现“毒中毒”,和声的配置却很不协和,令人警觉,全曲和弦的构成及连接等很有特点。其它如(3)(4)(5)等曲的和声也都与旋律的风格和个性相适应,作得相当细致,和声的民族化与内容的表达是协调一致的。

附录中的三篇回忆文章很有意思,(一)(二)两篇除了叙述谭小麟和阿隆·阿甫夏洛莫夫作为老师对秦西炫的教诲,更为重要的是他们的指导思想——中国的作曲家定要走自己民族化的道路,直到今天仍有现实意义。第三篇是秦西炫27年部队生活的一个侧面,某些方面是一个缩影。这三篇文章也是这本歌集中(1)(2)(6)(9)曲的背景材料。

“文革”结束以后,秦西炫由于工作变动加之健康状况不是很好,创作少了,但他仍努力工作,除与杨儒怀合译了《合唱作曲技巧》,他所写的书《音乐的奥秘》、《作曲技巧浅谈》以及在《歌曲》期刊上发表的“歌曲欣赏讲座”等,深入浅出,常有相当精辟的阐述,颇受读者欢迎。他的这本艺术歌曲集是他创作活动中一个方面的汇集和回顾,读者从创作的角度将会从中获得启发、益处,它的出版是有意义的,我表示诚挚的祝贺!

李凌 1995.12.17.

序 二

秦西炫先生是我敬重的作曲家,他的艺术歌曲集的出版对我国声乐界无疑是一件值得可喜可贺的事情。作曲家以他扎实的作曲技巧结合自己丰富的生活经历而创作出来的这些歌曲,颇具艺术魅力,为我国歌曲园地增添了新的光彩。

他创作的艺术歌曲朴实无华,具有很强的抒情性,曲调流畅,结构简练,每首曲子的音域构成对演唱者并不艰深,但却能使演唱者充分利用声音的音色与力度的变化表达出作品的内涵。

歌集中为李白诗谱写的几首曲子,作曲家并未局限于“古色古香”,而是从诗的意境出发,着重刻画主人公的内心活动,最终完成一个个新颖的富有创造性的音乐形象。

《静夜思》是一首在我国广为流传的太白绝句,它本身无精美华丽的辞藻,但很易理解却又回味无穷。作曲家把握住这个特点,特别是尾声部分将远客思乡之情的意境深深地推进了一层,很有回味无穷。

《行路难》是李白被贬离长安时所作,对于嗜酒天真的李白来说,平时在这样丰盛的宴会上会饮个痛快,但此时他却苦闷异常。作曲家在创作中特别是在“行路难!行路难!多歧路,今安在?”这个段落中,借助有特点的调性转换和短促模进,表现了主人公内心的不安和急切,进退维谷而又要继续追求的复杂心情,最后作曲家以高昂的音调烘托出主人公乐观充满信心的思想境界。

《早发白帝城》是诗人李白正在被流放途中,闻知赦书到惊喜交加后写成的。作曲家借诗抒发自己从“四人帮”禁锢中解放出来的情绪,他以昂扬的曲调加以伴奏中流水迅捷的烘托,使主人公豪爽愉快的心情表现得淋漓尽致。此曲可说是借古喻今的佳作。

作曲家为《春夜洛城闻笛》谱写了两首曲子,前者简练后者细腻,我觉得这两首曲子在演唱时可按顺序连续演唱则效果会更好。

《爱之酒》是以陶行知的诗谱写的一首诙谐而又带有警世恒言意味的歌曲,在旋律上是五声旋律的突破,和声也很有意思,既表现了爱情的严肃性,也表现了一种幽默感——全曲最后伴奏的节奏处理突出体现了这一点,我想这是一首很有演出效果的歌曲。

以上六首曲子的歌词做了英文译配,这样有利于中外文化交流,外国歌唱家从而易于理解、演唱,中国歌唱家在某些场合也用得上。

另外,作曲家在部队生活和工作多年,创作了为数不少的生活气息浓厚且具时代感的作品,歌集中的五首歌是从中精选出来的,它们均在社会中广泛流传很有影响。《歌唱雷锋》就是突出的一首,当年著名歌唱家郭淑珍、寇家伦、刘淑芳等都演唱过。《坦克兵和拖拉机手》不但在国内广为流传,还传到日本。《光荣任务守海防》曾获华东军区群众歌曲创作一等奖,歌唱家方应暄把它当作独唱曲来唱,颇受欢迎并制有唱片。

我在中央音乐学院长期从事声乐教学工作,老师们对于中国声乐作品的教材建设极为关注,因为这是培养学生演唱好中国声乐作品的关键之一,所以我很高兴向歌唱家和音乐院校推荐这本歌集,它将丰富我们的演唱曲目,并有助于声乐艺术教育水平的提高。

中央音乐学院声乐歌剧系主任

黎信昌 一九九五年九月

目 录

CONTENTS

序一.....	李 凌
序二.....	黎信昌
(1) 春夜洛城闻笛(I)	李 白诗(1)
Hearing a Flute in Spring Night at Luoyang(I).....	Poem by Li Bai
(2) 静夜思	李 白诗(2)
A Tranquil Night	Poem by Li Bai
(3) 早发白帝城	李 白诗(4)
Leaving Baidi City at Dawn	Poem by Li Bai
(4) 春夜洛城闻笛(II)	李 白诗(8)
Hearing a Flute in Spring Night at Luoyang(II).....	Poem by Li Bai
(5) 行路难.....	李 白诗(10)
Hard Journey of Life	Poem by Li Bai
(6) 爱之酒.....	陶行知诗(14)
Wine of Love	Poem by Tao Xingzhi
(7) 我爱草原,我爱海洋	陈其通词(15)
I Love Grassland,I Love Ocean	Text by Chen Qitong
(8) 光荣任务守海防.....	向 彤词(18)
On the Way to Sentry Post	Text by Xiang Tong
(9) 捎口信.....	邝邦杰 刘 涛词(21)
Sending an Oral Message	Text by Kuang Bangjie,Liu Tao
(10)歌唱雷锋.....	程光锐词(24)
Song of Lei Feng	Text by Cheng Guangrui
(11)坦克兵和拖拉机手.....	向 彤词(27)
Tanker and his Fiancée Tractor Driver	Text by Xiang Tong
附录 回忆文章三篇	
(一)回忆谭小麟先生.....	(30)
(二)回忆阿隆·阿甫夏洛莫夫.....	(32)
(三)在北大荒时的生活与创作.....	(34)

春夜洛城闻笛(I)

Hearing a Flute in Spring Night at Luoyang (I)

Larghetto ♩ = 60

慢板

秦 西 炫 曲

Music by Qin Xixuan

李 白 诗

Poem by Li Bai

邓 映 易 英 文 译 配

Eng. trans. by Deng Yingyi

谁家玉笛暗飞声,
Whence comes the sound of flute so gent-ly,

散入东风满洛城。
All o-ver Luo-yang ci-ty spread-ing with east wind.

此夜曲中闻《折柳》，何人不起故园情。
Hear-ing tune of fare-well in spring night, Who can be rid of home-sick-ness.

I. a tempo II. a tempo pp

静 夜 思

A Tranquil Night

秦 西 炫 曲

Music by Qin Xixuan

李 白 诗

Poem by Li Bai

邓 映 易 英 文 译 配

Eng. trans. by Deng Yingyi

Lento non Troppo ♩=54

柔板

The musical score is written for piano and voice. It begins with a piano introduction in G major, 4/4 time, marked 'Lento non Troppo' with a tempo of 54 beats per minute. The piano part features a flowing melody in the right hand and a more rhythmic accompaniment in the left hand, starting with a piano (*p*) dynamic. The vocal melody enters in the second system, with the lyrics '床 前 明 月 光,' (The moon - beams fall in front of my bed,). The piano accompaniment continues with a steady rhythm, marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The third system continues the vocal melody with the lyrics '疑 是 地 上 霜。' (Look - ing(ah) like frost on the ground. The). The piano accompaniment features a more complex texture with arpeggiated chords, marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The fourth system repeats the vocal melody and piano accompaniment from the second system, ending with a final chord in the piano part.

床 前 明 月 光,
The moon - beams fall in front of my bed,

疑 是 地 上 霜。
Look - ing(ah) like frost on the ground. The

床 前 明 月 光, 疑 是 地 上 霜。
moon-beamsfall in front of my bed, Look-ing(ah) like frost on the ground.

mf

举 头 望 明 月, 低 头
With such bright moon a-bove, I miss

8

rit. *a tempo*

思 故 乡。 明 月
my home town. The moon light is

rit. *a tempo*

光, 地 上
bright, Like frost on the

8

rit.

霜, 故 乡。
ground, I miss my hometown.

8

rit.

早发白帝城

Leaving Baidi City at Dawn

秦西炫曲

Music by Qin Xixuan

李白诗

Poem by Li Bai

邓映易英文译配

Eng. trans. by Deng Yingyi

Allegretto ♩=100

快板 兴奋地

The musical score is written for voice and piano. It consists of three systems of staves. The first system shows the piano introduction in G minor, 3/4 time, with a mezzo-forte (mf) dynamic. The second system contains the first line of the poem, with the voice melody and piano accompaniment. The third system contains the second line of the poem, also with voice and piano parts. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and arpeggiated chords in the right hand.

朝 辞 白帝 彩 云 间，
I left Bai-di at the rosy down, The

千 里 江 陵 一 日 还。
sail is carried swift- ly down the Yang-tse Gor-

ges. 两岸猿声啼不住
Mon - keys cry loudly on both

住，轻舟已过万重山。
banks, My skiff has passed miles of

山。
moun- tains.

朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。
I left

rit. *f a tempo*

白 帝 彩 云 间， 千 里 江
Bai-di at the rosy dawn, The sail is carried

陵 一 日 还。
swift-ly down the Yang-tse Gor- ges.

两 岸 猿 声 啼 不 住，
Mon- keys cry loudly on both banks,

轻 舟 已 过 万 重 山。
My skiff has passed miles of moun- tains.

稍快一点

两岸 猿声 啼不住，
Mon-keys cry loud - ly on both banks,

轻舟 已过 万重山。
My skiff has passed miles of moun -

tains.

8-
glass ad lib.

* 乾元二年，诗人在长流夜郎途中，行到夔州白帝城遇赦得释，回到江陵一带。这首诗是归途上的作品，通过水行迅捷的描写，表现了诗人遇赦获释的轻快心情。

In 759 A.D. a special pardon was granted to the poet while he sailed by the Baidi City on his way to the small Yelang State where he was sent into exile. The description of the swiftness of the water showed the poet's joyful heart after hearing the special pardon.

春夜洛城闻笛(II)

Hearing a Flute in Spring Night at Louyang (II)

秦西炫曲

Music by Qin Xixuan

李白诗

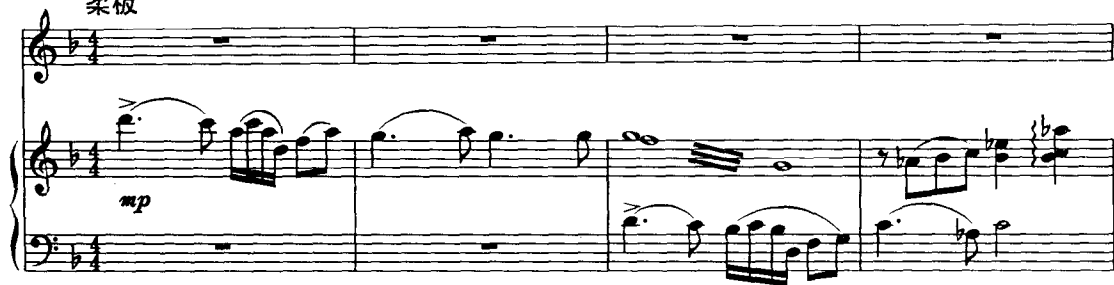
Poem by Li Bai

邓映易英文译

Eng. trans. by Deng Yingyi

Adagio $\text{♩} = 66$

柔板

暗 飞 声, 散 入 东 风 满 洛 城。
so gent - ly, All o - ver Lou - yang spread - ing with east wind.

此 夜 曲 中 闻 《 折 柳 》,
In spring night hear - ing the far - well tune,

何 人 不 起 故 园 情,
Who can be rid of home - sick - ness. ah,

故 园 情。
home - sick - ness.

rit.

pp