

中国音乐 欣赏丛书

CHINESE MUSIC
APPRECIATION SERIES

汪毓和编著
湖南文艺出版社

聂耳音乐作品

聂耳音乐作品

汪毓和
编著

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

聂耳音乐作品 / 汪毓和编著. — 长沙: 湖南文艺出版社, 2003.1

(中国音乐欣赏丛书)

ISBN 7-5404-2929-1

I. ①聂... II. 汪... III. ①聂耳(1912~1935) — 音乐欣赏 ②聂耳(1912~1935) — 生平事迹
IV. J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 002493 号

中国音乐欣赏丛书 聂耳音乐作品

汪毓和 编著

责任编辑: 孙 佳 刘人博

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编: 410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

*

2003 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889×1194 1/32 印张: 7.125

字数: 156,000 印数: 1—6,000

ISBN 7-5404-2929-1

J·638 定价: 14.50 元

若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换

总序

钱仁康

刘向在《说苑·修文》篇中说：“乐非独以自享也，又以乐人。”创作和演出音乐的目的，是供人欣赏。孟浩然《夏日南亭怀辛大》诗云：“欲取鸣琴弹，恨无知音赏。”“赏”就是欣赏。“欣赏”二字连用，表示对文艺作品的领略，始于陶潜的《移居》诗：“奇文共欣赏，疑义相与析。”

音乐是诉诸听觉的艺术，欣赏音乐要用耳朵，但有健全听觉的人，未必都能欣赏音乐。马克思说：“对于非音乐的耳朵，最美的音乐也没有意义。”要具备“音乐的耳朵”，培养音高、音程、音色的辨别力，旋律、节奏、调性、调式、和声及多声部音乐的感受力，以及音乐的记忆力等等，当然是非常重要的。但这只是“音乐的耳朵”的一方面。欣赏音乐是一种能动的（也可以说是创造性的）审美活动；尽管耳朵很灵敏，能够毫发不爽地辨别旋律、节奏、和声、音色；如果仅仅把音乐作为一种物理现象来接受，而不能感知旋律、节奏、和声、音色所表现的艺术形象，并通过艺术形象，跟创造音乐的作曲家和再创造音乐的演奏演唱家发生思想感情的交流，那就只能算接触到了音乐的外表和皮毛，只是在音乐的大门之外徘徊，还没有登堂入室，一窥音乐的堂奥。《列子·汤问》载：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙鼓琴，志在登高山，钟子期曰：

‘善哉，峨峨兮若泰山！’志在流水，曰：‘善哉，洋洋兮若江河！’”外国也有类似这样的事例：1799年，贝多芬写好了《F大调弦乐四重奏》（op.18 no.1）的第二乐章，在钢琴上弹给他的朋友阿门达（1771—1836）听，问他对这段音乐有何感受。阿门达回答说，他联想到一对情人的离别。贝多芬告诉他：“我是想像着罗密欧和朱丽叶的坟墓场面写这段音乐的。”这些事例说明卓越的欣赏者，应该是和作曲家、演奏家在思想感情上发生共鸣的知音人。

欣赏音乐要达到登堂入室、窥其堂奥的境地，并成为作曲家和演奏家的知音人，必须从以下四方面下工夫：

1. 沟通音乐信息——音乐作品蕴藏的信息是多方面的，大致可以分为三个高低不同的层次：低层的信息是音乐的感性材料；中层的信息是音乐语言的形式结构；高层的信息是音乐语言所表达的思想感情、音乐形象和艺术境界。《乐记·乐本篇》云：“知声而不知音者，禽兽是也；知音而不知乐者，众庶是也；唯君子为能知乐。”这里所说的“知声”、“知音”和“知乐”，实际上就是欣赏音乐由低而高的三个层次。孔子说：“乐云乐云，钟鼓云乎哉？”（《论语·阳货》）告诫我们欣赏音乐不要停留在低级阶段，只注意音乐的感性材料，满足于追求表面的音色美、旋律美和节奏美，应该一步步登堂入室，去探索音乐所表达的精神境界和思想感情。

2. 发挥主观能动的审美作用——欣赏音乐是一种创造性的审美活动，每一个欣赏者由于个性性格、心理素质、生活经验、文化修养和艺术趣味的差异，聆听一件音乐作品肯定会有与众不同的感受和体会。李白听蜀僧濬弹琴，蓦然感到“为我一挥手，如听万壑松”。韩愈听颖师弹琴，竟体味到十分具体的音乐形象：“昵昵儿女语，恩怨相尔汝。划然变轩昂，勇士赴敌场。浮云柳絮无根蒂，天地阔

远随飞扬。喧啾百鸟群，忽见孤凤凰。跻攀分寸不可上，失势一落千丈强。”这些浮想联翩的主观想像，未必完全符合作曲家和演奏家的创作构思，但有了这种创造性的审美活动，欣赏音乐才能达到兴会淋漓的境地，才能作出“摹写声音之至文”（方扶南赞许韩愈的话）来。

3. 判断音乐作品的艺术价值——欣赏音乐的另一个环节就是品评作品的技艺工拙和品位高下，如《论语·八佾》：“子谓《韶》，‘尽美矣，又尽善也’；谓《武》，‘尽美矣，未尽善也’。”欣赏者判断音乐作品的艺术价值，完全是为了“激浊扬清”，免得泥沙俱下，妍媸不分，所以对作品的评价只是心领神会，引而不发；如果发而为文，就从音乐欣赏转变为音乐批评了。

4. 接受感心动耳、荡气回肠的艺术享受——音乐欣赏在本质上是一种美的享受，正如孔子所说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”（《论语·雍也》）寻求美的快感和乐趣，正是音乐欣赏的最终目的。

可是自古以来，许多人都把音乐欣赏当作微不足道的小事，常常满足于感性的欣赏，不求登堂入室，窥其堂奥，致使作曲家和演奏家有“欲取鸣琴弹，恨无知音赏”和“伶伦吹裂孤生竹，却为知音不得听”（李商隐《钧天》诗）之叹。近见湖南文艺出版社编辑出版《中国音乐欣赏丛书》和《外国音乐欣赏丛书》，各自按作曲家、音乐体裁和演奏乐器分类，由专家执笔，内容有赏奇析疑的分析，也有激浊扬清的评论，不失为引导读者提高欣赏水平的系列佳作。我相信这两套丛书，一定会受到广大音乐爱好者的欢迎。

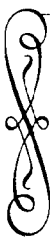
前言

每当在世界性的体育赛事中庄严地升起五星红旗、奏响国歌的时候,特别是在香港、澳门回归祖国,庄严地升起五星红旗、奏响国歌的那一刻,我都会想起国歌的作者——聂耳,我为我们拥有这样一位音乐家而自豪。可是,我亲爱的朋友,你可能想象不到,这样一首庄严、雄壮的歌曲作者竟会是一位年轻人,他写作这首歌曲的时候24岁还不到。

聂耳从事音乐创作的年代,正处于我国阶级矛盾和民族矛盾错综复杂、日益激烈的20世纪30年代,推动他进行音乐创作的是始于20世纪30年代的“左翼”文艺运动。为配合“左翼”电影和戏剧的演出,这一特殊的创作背景决定了他音乐创作的主要特点:即为我国受压迫群众的自由、平等

进行斗争；按他自己的话说就是：创造一种能“替大众呐喊”的新兴音乐。

聂耳从未正式进入过专业的音乐院校进行学习，凭着自己的刻苦努力，聂耳终于掌握了多方面的作曲技巧，同时获得了很高的音乐修养。在不到三年的时间里创造了许多风格多样、脍炙人口的歌曲，它们传遍了祖国的四面八方。特别是聂耳所创作的国歌，它在世界各国广大人民群众中留下的影响愈益深远。不仅如此，聂耳还以自己在艺术创作上的杰出成就鼓舞了我国音乐界一代又一代的后继者。后一辈音乐工作者以他为榜样、全心全意地以音乐为手段、积极投入到我国的民主革命斗争和社会主义建设中，为我国的音乐事业的发展不断地作出自己的贡献。因此，具体分析聂耳音乐创作的艺术特色和创作技能，正确理解他的艺术创新精神、了解他的艺术创作成就，已经成为许多中国音乐爱好者、特别是青少年音乐爱好者所关心的艺术课题。

目 录

第一章 时代的呼声 /1

- 一、《毕业歌》/2
- 二、《义勇军进行曲》/7
- 三、《逃亡曲》/12

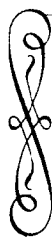
第二章 劳动者的呐喊 /17

- 一、《开矿歌》/18
- 二、《码头工人》/24
- 三、《打砖歌》和《打桩歌》/30
- 四、《苦力歌》(后改名《前进歌》)/32
- 五、《大路歌》和《开路先锋》/36
- 六、《打长江》和《采菱歌》/50

第三章 被压迫妇女的呼声 /61

- 一、《饥寒交迫之歌》/62
- 二、《飞花歌》/64
- 三、《一个女明星》和《走出摄影场》/67
- 四、组歌《新女性》/70

目 录

五、《梅娘曲》和《春回来了》/78

六、《塞外村女》/86

七、《采茶歌》和《春日谣》/89

八、《铁蹄下的歌女》/94

第四章 在苦难中成长的祖国新一代/101

一、《卖报歌》/102

二、《雪花飞》/104

三、《卖报之声》/107

四、《小野猫》/110

五、《牧羊女》/113

六、《小工人》/116

第五章 新时代革命青年之歌及其他/119

一、《告别南洋》/119

二、《慰劳歌》/124

三、《茶山情歌》/129

四、《白雪歌》和《无题》(雪)/132

目 录

第六章 对民间器乐创作的大胆探索/136

一、民乐合奏《金蛇狂舞》/137

二、民乐合奏《翠湖春晓》/138

附录一 “永生的海燕”——为伟大的人民 音乐家聂耳诞辰 90 周年而作/142

一、清贫温暖的童年/143

二、曲折多彩的少年/146

三、回到省一师以后/151

四、初涉音乐之途/154

五、正式投入进步文艺界/163

六、对中国新兴音乐的开创/166

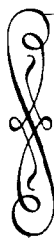
七、“我的音乐年”/171

八、《义勇军进行曲》/178

九、年轻的“晚年”/186

十、永生的海燕/190

目 录

附录二 聂耳生平年表/198

附录三 聂耳主要作品及文稿目录/206

附录四 有关参考文献目录/211

一、史料的收集及整理/211

1. 本人的作品及文献/211

2. 纪念、回忆及其他/211

二、研究著作/215

三、论文/215

第一章

时代的呼声

20 世纪 30 年代我国历史上发生了一系列震撼人心的大事：日本帝国主义悍然通过制造九·一八事变、一·二八事变，有预谋地大举武装侵略我国，强占了我国整个东北九省（现为东北三省）以及华北、华东等地区。而当时我国的反动当局，还一味采取所谓“先安内、后攘外”的卖国政策，置上千万平方公里的丰饶国土和数千万同胞的生命财产于不顾。这引起了全国广大群众的强烈不满，人们自发地组织起来进行抗日救亡的斗争。抗击日本侵略者的暴行正是当时一切爱国、正直的中国人民的最大的心愿，也代表着当时中国社会的最强烈的时代呼声。当然，这种呼声要在公开的文艺作品中体现，无疑会遭到反动当局的无理压制和严禁。这就迫使当时的左翼文

艺工作者不得不采取迂回曲折的方式，通过一些无关政治内容的题材，通过较为隐晦的词句，旁敲侧击地来表达。聂耳在这方面的代表作有：《毕业歌》《义勇军进行曲》《自卫歌》《告别南洋》《春日谣》等。

一、《毕业歌》

《毕业歌》是聂耳在 1934 年夏为上海电通影业公司拍摄的故事片《桃李劫》所创作的主题歌。词作者署名陈瑜，即当时著名的剧作家、诗人，左翼剧联领导人之一的田汉。影片主要叙述一对名为陶建平和黎丽琳的青年夫妇，在他们离开母校时，彼此都抱着满腔热诚，决心作社会的栋梁，担负起天下兴亡重任的宏愿。但是，当他们走进这万恶的旧社会后，他们的正直、良知屡屡为资本家雇主所不容，从而使他们被迫一再面临失业、贫穷、疾病的打击，受尽了当时残酷社会现实的煎熬。在借贷无门，实在走投无路的情况下，建平为了挽救丽琳垂危的生命，只得被迫去偷窃并失手伤人而犯下了重罪，被判处极刑。整个的故事深刻地揭露、控诉了正是这个黑暗的社会，才是真正造成无数青年走向罪恶深渊的根源。这首主题歌正是在电影中描写这群青年在毕业典礼时集体高歌的场面，歌曲的音乐更是突出表现了这群青年朝气蓬勃、充满自豪的满腔热情。在歌曲中还点明了：“听吧！满耳是大众的嗟伤，看吧！一年年国土的沦丧！”这正是 30 年代中国人民内受剥削阶级的摧残，外受日本帝国主义蹂躏的真实写照。但是，面对这样严酷的现实，他们的庄严回答是：

“我们是要选择‘战’还是‘降’？我们要做主人去拼死在疆场，我们不愿做奴隶而青云直上！”这也是当时中国每个爱国有为青年的坚定宏愿。歌曲最后高唱：“巨浪，巨浪，不断增长！同学们！同学们！快拿出力量，担负起天下的兴亡！”作者以这样的歌声来表现当时中国青年的爱国热诚，放在离校的前夕向教育自己的母校和老师表明自己的决心，显然是非常合适的。这些青年不仅是电影中某个学校中知识青年的典型写照，也是当时一切正直、善良的中国青年的典型写照。

这首歌曲的音乐除了作曲者恰当地选择了进行曲的体裁、号角式的音调以表现这些新时代的青年的朝气蓬勃、积极向上的性格和基本形象外，值得注意的是聂耳在作品的形式结构上打破了一般进行曲的传统主副歌相联、上下句相对的方整性结构原则，实际上采用了接近于器乐创作的，以短小动机为基础，给以动力性展开的结构原则来处理，从而使得整首作品的音乐展开特别紧凑有力、富于激情。聂耳之所以这样处理的原因主要由于田汉的歌词本身就是一首句型长短不平衡的自由体新诗。如乐曲的第一句就是：“同学们，大家起来，担负起天下的兴亡！”接着是两句排句：“听吧！满耳是大众的嗟伤，看吧！一年年国土的沦丧！”再接着是三句另一句型的排句：“我们是要选择‘战’还是‘降’？我们要做主人去拼死在疆场，我们不愿做奴隶而青云直上！”此后又是两句更长字数的排句，再以后是一小段相对独立的结束段。从诗本身来看，这无疑是一首极其优秀的富于强烈激情的新诗，但它的字句格律简直难以装入任何一种规范的曲式。显然，聂

耳不想对田汉原诗作任何实质性的改动,因而,他突破了歌曲创作的常规,大胆地像器乐创作那样以短小的动机作为自己乐思展开的基础,创立了上述那种独创的、具有非常严谨的既注重变化又注重统一的动力性结构。这样才真正的使自己的音乐更好地对歌词所要表达的感情给以进一步的渲染和发挥。这种结构原则正是聂耳这一类歌曲作品的典型特色。《毕业歌》的主要主题就是歌曲引子开始的三个动机和歌曲的第一句。

例1 《毕业歌》的主题

同 学 们 , 大 家 起 来 ,

担 负 起 天 下 的 兴 亡 !

这个主题包含了三个起着核心作用的动机（在以上谱例中已标明），此后的乐曲展开实际上就是这三个动机的各种变形处理的自由连接。在作品的结束段中先出现一个插入性的短句，即歌词唱的“巨浪，巨浪，不断增长”，接着很有意思的是一句最初主题的变化再现（歌词唱：“同学们！同学们！快拿出力量，担负起天下的兴亡！”），以此作为全曲的结束，形成类似器乐创作三部曲性结构的再现统一。

例2 《毕业歌》的引子及主题的再现

A. 引子

a. b. c.

B. 主题的再现

a. *mp* b. *cresc.* c.

同学们！ 同学们！ 快拿出力量， 担负起

