

王永彬 编著

20世纪

华人声乐经典作品赏析

ERSHISHIJI
HUAREN
SHENGYUE
JINGDIAN
ZUOPIN
SHANGXI

南海出版公司

卷 头 语

(代 序)

由中华民族文化促进会倡议并主办的“20 世纪华人音乐经典”系列活动中,20 世纪华人音乐经典系列活动艺术委员会于 1992 年 11 月 16 日通过了“20 世纪华人音乐经典”入选曲目 124 首(部)。其中,声乐作品有歌曲 44 首,合唱曲 17 首(部),歌剧音乐 5 部;器乐作品有独奏曲 18 首,室内乐 7 部,协奏曲 9 部,民族管弦乐曲 6 首,管弦乐曲 16 部;舞剧音乐 2 部。这些作品包括了几乎所有专业音乐创作的各类体裁形式。名之为“音乐经典”,意味着这些作品代表了 20 世纪华人(包括中国大陆、香港、台湾和世界各地的华人)音乐创作的最高成就,也鲜明地反映了中国 20 世纪专业音乐创作的发展历程。本书取名为《20 世纪华人声乐经典作品赏析》,就是选取了其中部分声乐作品进行音乐欣赏与介绍,向读者推荐。应当说,这是一件非常富有历史眼光和现实意义的工作。我国音乐欣赏一类的读物,多不胜数,但以具有世纪性影响的中国声乐作品为主要对象进行赏析的著作,本书尚属第一部。

本书的特色与价值,归纳起来,大致有以下几点:其一,赏析部分以作品的曲式结构和旋律手法的分析并结合歌曲的表现内容和意境为主,这样的写作方式,要求作者具备专业的理论基础能力,能使读者对作品的音乐本体有深入的了解。在一般的声乐教学中,往往注重于声乐技巧的训练与培养,对于歌曲的处理,则下功夫较少,而对作品曲式和旋法的把握,更苦于缺乏有关的参考材料。因此,本书不仅能受到广大音乐爱好者的喜爱和青睐,也能作

为专业声乐教学的参考书与工具书,在更加广阔的领域中发挥它的作用。其二,曲作者简介部分对每一位作曲家的生平事迹和创作成就作了要而不繁的介绍,使读者在掌握每一首作品音乐特色的基础上进一步了解作曲家的生活道路、创作道路、创作特色和总体成就,这对于提高歌唱者的文化修养和音乐素养有极大的帮助。同时,由于本书按照 20 世纪中国声乐作品的发展歷程编排,实际上对于中国近现代音乐史中声乐创作的发展脉络也会有一个较为清晰的认识。其三,一般的音乐欣赏读物,往往只引用少量的音乐材料或者音乐主题,对于作品的全貌则难于把握,本书在文字部分前面均完整地刊印了歌曲作品,有的作品,如黄自的《思乡》、陈田鹤的《江城子》、江定仙的《岁月悠悠》、陆华柏的《故乡》,歌剧《伤逝》和《原野》中的选曲等等,都是较难寻觅的歌谱。如此,就便于读者用歌曲和文字相互对照来赏析作品,也能在选曲演唱的同时加深对作品的了解和处理,起到了声乐教材难以对每一首作品都进行较为详尽分析介绍的作用。

本书在具备上述优点的同时,也存在着某些不足。首先由于受“20 世纪华人音乐经典”评选本身的制约,只能选取 1992 年以前的声乐作品,我国改革开放以后,尤其是 90 年代的许多优秀的声乐作品却未能选入,而这一阶段的许多作品恰恰具有重要的时代特色,只能留待将来再作补充;其次,20 世纪华人声乐经典作品中的 17 部合唱曲以及《江城子》、《白云故乡》、《愉快的歌声》和《梅花》四首歌曲作品,出于编著时间的急迫和资料的匮乏,未能列入,减弱了其完整性;此外,个别作品的赏析文字,尚嫌粗糙,也有待于再版时修改。总之,这本书的总体价值是值得充分肯定的。在当前提高全民族文化素质的热潮中,对于普及与提高我国歌唱文化的质量方面,必将发挥应有的作用。

刘再生

2001 年 7 月 25 日于泉城

目 录

黄河·····	杨度词	沈心工曲(1)
大江东去·····	[宋]苏轼词	青主曲(5)
问·····	易韦斋词	萧友梅曲(11)
教我如何不想他·····	刘半农词	赵元任曲(15)
我住长江头·····	[宋]李之仪词	青主曲(20)
思乡·····	韦瀚章词	黄自曲(24)
渔光曲		
——影片《渔光曲》主题歌·····	安娥词	任光曲(28)
码头工人·····	百灵词	聂耳曲(33)
毕业歌·····	田汉词	聂耳曲(39)
义勇军进行曲·····	田汉词	聂耳曲(42)
救亡进行曲·····	周钢鸣词	孙慎曲(44)
松花江上·····	张寒晖词曲	(48)
岁月悠悠·····	黄嘉谟词	江定仙曲(52)
中华民族不会亡·····	野青词	吕骥曲(55)
武装保卫山西·····	白炎词	吕骥曲(59)
大刀进行曲·····		麦新词曲(62)
游击队歌·····		贺绿汀词曲(66)
嘉陵江上·····	端木蕻良词	贺绿汀曲(70)
故乡·····	张帆词	陆华柏曲(73)
长城谣·····	潘子农词	刘雪庵曲(78)
延安颂·····	莫耶词	郑律成曲(82)

在那遥远的地方	王洛宾词曲(88)
团结就是力量	牧红词 卢肃曲(92)
咱们工人有力量	马可词曲(96)
草原上升起不落的太阳	美丽其格词曲(100)
歌唱祖国	王莘词曲(103)
歌唱二郎山	魏风词 时乐濛曲(107)
我的祖国	乔羽词 刘炽曲(112)
让我们荡起双桨	乔羽词 刘炽曲(116)
我们的田野	金帆词 张文纲曲(119)
我们走在大路上	劫夫词曲(123)
马儿啊,你慢些走	李鉴尧词 生茂曲(127)
边疆的泉水清又纯	凯传词 王酩曲(133)
我爱你,中国	瞿琮词 郑秋枫曲(137)
在希望的田野上	晓光词 施光南曲(141)
那就是我	晓光词 谷建芬曲(146)
长江之歌	胡宏伟填词 王世光曲(150)
黄土高坡	陈哲词 苏越曲(153)
葬花吟	[清]曹雪芹词 王立平曲(157)
枉凝眉	[清]曹雪芹词 王立平曲(162)
篱笆墙的影子	张藜词 徐沛东曲(165)
小小画家——《打吨曲》	黎锦晖编剧作曲(169)
小小画家——《背书歌》	黎锦晖编剧作曲(171)
北风吹	
——电影《白毛女》选曲(女声独唱)	
.....	贺敬之词 马可 张鲁曲(177)
红头绳	
——电影《白毛女》选曲	
.....	贺敬之词 张鲁 马可 向隅曲(179)

杨白劳

——电影《白毛女》选曲

…………… 贺敬之词 张鲁 马可曲 黎英海改编(181)

洪湖水,浪打浪

——电影《洪湖赤卫队》选曲(女声独唱,二重唱)

梅少山 张敬安 梅会召 欧阳谦叔词

…………… 张敬安 欧阳谦叔曲(189)

看天下劳苦人民都解放

——电影《洪湖赤卫队》选曲(女声独唱)

梅少山 张敬安 梅会召 欧阳谦叔词

…………… 张敬安 欧阳谦叔曲(194)

她夺走了我的心

——电影《伤逝》选曲(男高音独唱)

…………… 王泉 韩伟词 施光南曲(207)

欣喜地等待

——电影《伤逝》选曲(女高音独唱)

…………… 王泉 韩伟词 施光南曲(212)

不幸的人生

——电影《伤逝》选曲(女声独唱)

…………… 王泉 韩伟词 施光南曲(216)

大麦呀,穗穗长

——电影《原野》选曲(独唱、重唱) … 万方词 金湘曲(223)

你是我,我是你

——电影《原野》选曲(独唱、重唱) … 万方词 金湘曲(225)

人就活一回

——电影《原野》选曲(独唱、重唱) … 万方词 金湘曲(228)

黄 河

1 = C $\frac{4}{4}$

杨 度 词

沈心工 曲

1 1 1 1 | 2.2 2.1 2 - | 5.5 5.6 5 3.3 |

黄 河，黄 河，出自 昆 仑 山， 远从 蒙 古 地，流 入

3.4 3 - 0 | 5 5 1̇.7 | 6 - 6.5 6.7 |

长 城 关。 古 来 圣 贤 生 此 河

5 3.4 5 5 | 4.3 2 2 0 | 1 1 1 2 |

千 独 立 堤 上， 心 思 旷 然， 长 城 外 河

2 2 1 2 3 | 5 - 1̇ 7 | 1̇ - - 0 |

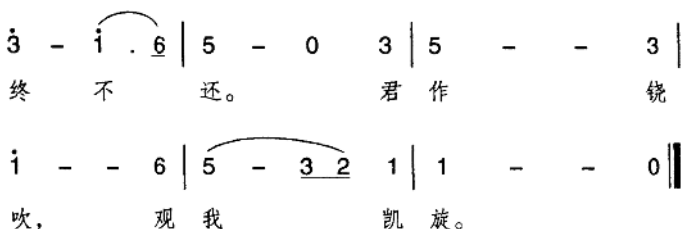
套 边，黄 沙 白 草 无 人 烟。

2̇ 2̇ 2̇ 3̇ 1̇ | 6 6 2̇ 1̇ 5 | 5 5 5 5 5 |

思 得 十 万 兵， 长 驱 西 北 边， 饮 酒 乌 梁 海，

6 6 6 6 6 | 5 6 1̇ 2̇ 3̇ - | 2̇ - 2̇ - |

策 马 乌 拉 山， 誓 不 战 胜

曲作者简介

沈心工(1870~1947),原名沈庆鸿,字叔逵,心工是他创作用的笔名。我国近代音乐史上的先驱,乐歌运动的杰出代表,新音乐启蒙初期之杰出音乐家。1870年2月14日生于上海,1947年9月5日因病在上海与世长辞,享年77岁。最初的学业依靠母亲与大哥庆长的指教。1890年冬中秀才第二名。1895年应聘在上海约翰书院讲授中文。1897年考入南洋公学师范学堂,走上“教育救国”之道路。1898年清帝光绪变法维新失败后,于1902年4月东渡日本,寻求救国图强的办法。受乐歌活动在学校教育、政治宣传和人民生活中发挥着巨大作用的启发,在留学生中发起组织了我国近代成立最早的“音乐讲习会”,研究我国的乐歌制作,编写出我国近代音乐史上最早的乐歌作品之一《体操——兵操》,又名《男儿第一志气高》。1903年2月辍学回国,于南洋公学附属小学执教,创设唱歌课,尔后,在这所小学里渡过了整整24个春秋。始终坚持“有教无类”的办校思想,关心每一个学生德智体美的全面发展;对待学生就像对待自家子弟一样,严而不厉,富有成效。

沈心工一生创作的乐歌作品有180余首,多数采用外国歌曲的曲调,少数采用中国传统民歌填词或专门作曲。

创作涉及的题材非常广泛:《体操——兵操》、《爱国》、《黄河》等作品表现的是爱国主义精神;《中华民国国歌》、《革命军》、《美哉中华》等作品则直接鼓吹国民革命,歌颂共和新政;《女学歌》、《缠足苦》、《纺织》等作品则提倡男女平权,重视科学。可以说涉猎到社会生活的各个方面。

沈心工小时受过民族传统音乐文化的熏陶,吹得一手好曲笛,打下昆曲功底,后热衷于追求西学,一度认为旧日的传统都应抛弃;从事乐歌活动十几年后,渐感自己对传统文化的态度有些偏颇,意识到要振兴民族精神,必须加强民族内部的向心力,强化民族传统的精神意识,为此要注意发挥传统文化的力量,一味追求欧化,是没有出息和十分危险的。

赏析提示

此曲创作于1904~1905年日俄战争之后,是对沙俄当时在外蒙古地区进行侵略活动的抗议。

此曲旋律虽有模仿西洋大小调风格的稚气,无可讳言,就作品的气质和技巧来说,却已达到相当的高度。黄自对其所作的评价:“这个调子非常雄沉慷慨,恰切歌词的精神,国人自制学校歌曲有此气魄,实不多见。”为由衷之言。

全曲共24小节,为 $A_{12} + B_{12}$ 的有再现的二段曲式。功能上具有 $T \rightarrow D \rightarrow T$ 三部性。主题为2小节的方正乐句,第一小节强调的是主音,它以四分音符的形式均匀地连续出现4次,象征着中华民族的自信和牢不可破;第二小节强调的是重属音,同时通过附点打破了原来均匀的四分音符节奏型,增强了音乐的动力感,象征着中华民族的生生不息;用材如此简练,性格如此鲜明!

A乐段共12小节,可分为5个乐句;乐句和乐句之间依次运用了节奏贯串、假并行、打破方正乐句规律、重属进行到主的手

法,加强了其连贯性,由此使得具有三部性的乐段一气呵成。第五乐句具有承上启下的功能,它从主音开始,然后旋律直线上升,最终落到了高 8 度主音上,使该乐段在疑问中结束的同时,为下一乐段的开始做了充分的准备。

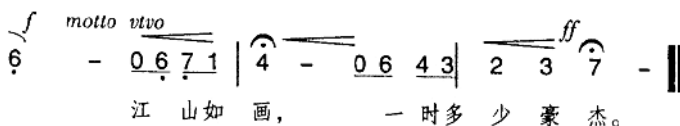
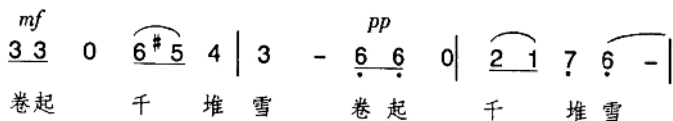
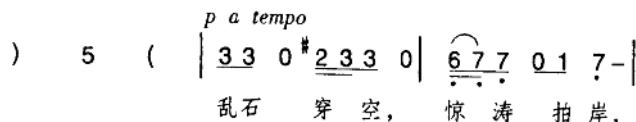
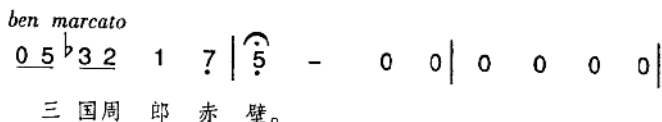
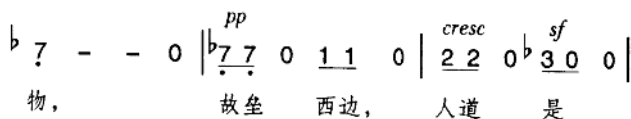
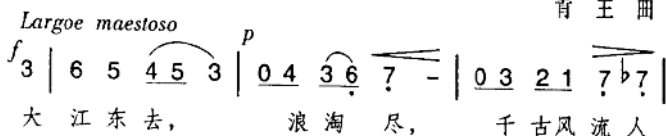
B 乐段也有 12 小节,可分为 4 个乐句。如果说 A 乐段是对主题句第一小节所提供素材的充分发展,那么 B 乐段一开始便对第二小节所提供的素材加以重视。第一、二乐句采用了等分节奏的组合法,增强了音乐的律动性,表现了战事的动荡;第三乐句采用了逆分性组合节奏的方法,使音乐的律动感减弱,语言性加强。尤其全曲 3/4 处,即第十八小节,为高潮所在,两个二分音符为重属音,所唱为“战胜”两字,这似乎是将士“喊”出来的声音,表现出一种必胜的信心。最后的结束句又开始强调主功能音,其 $\times \times - - -$ 的节奏型,似凯旋的军号吹响,最后稳稳地落在主音上,它向全世界宣告:这是一个战无不胜的民族!

大江东去

1 = G 1 = E $\frac{4}{4}$

[宋]苏轼词

青主曲

1=E 前1=后3

Andante con moto

遥 想 公 瑾 当 年，

mf

小 乔 初 嫁 了， 雄 姿英

f

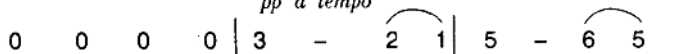
发； 羽 扇 纶巾 谈笑间

mf

槽 檣 灰 飞 烟 灭。

pp a tempo

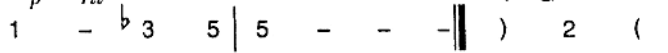
故 国 神 游

多 情 应 笑 我

p

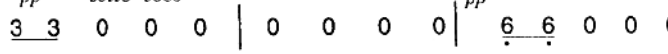
rit

早 生 华 发；

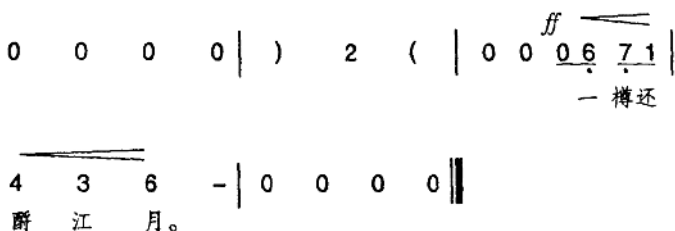
pp

sotto voce

人 生

如 梦

曲作者简介

青主(1893~1959),原名廖尚果,又名黎青、黎青主。音乐学家、作曲家。1893年6月10日生于广东惠州,1959年因患癌症而逝世于上海,享年66岁。青主童年受其父影响,家学甚深,尤其文学修养较富,并且喜好音乐。1911年,年方18岁的青主参加了辛亥革命,并在攻打潮州府的战斗中,赫立战功。民国成立后,以功臣资格考取了公费生留德,入柏林大学法学系学习,旁听哲学、音乐(钢琴、作曲)等课程。1920年获法学博士学位。1922年返回祖国。先从政,先后任过多种职务。1927年12月广州起义失败后,遭到国民党当局通缉。1928年在上海经营一间出版乐谱为主的书店。1929年在留德老同学萧友梅的掩护下,改名青主,来到国立音专主编季刊《乐艺》和校刊《音》。1934年以后,他基本脱离了音乐界,以教书终老。

在自称“亡命乐坛”的短暂数年间,著述甚丰,先后在《乐艺》、《音》、《音乐教育》等杂志上发表音乐著译和作品约有70余篇;出版了《乐话》和《音乐通论》两本音乐美学著作,还与其夫人华丽丝合作出版了歌曲集《音境》。

青主音乐美学著作中,提出了“音乐是上界的语言”这一著名命题,系统、深刻地阐述了音乐的本质和功用等原理。根据古希腊人“音乐是用来补救说话的缺乏的一种语言”的观点,提出“音乐是一种灵魂的语言,只在这个意义的范围内,我们亦可以把音乐当作是上界的语言。”较之其他艺术而言,“只有乐艺的神能满足我的灵魂的要求,只有乐艺的神才能够引我的灵魂到虚无飘渺的上界去。”这一论断是其音乐美学思想的核心,在把握音乐的本质、表现主体内心感觉的特殊性上,无疑是准确的。

在音乐的功能问题上,提出了“音乐救世观”。就中国而言,音乐在造就我们的民族性上“则具有最实在的特别功能”,即“能够使我们重人道,能够使我们生活渐进于纪律化,只有此有定的很好的节拍的音乐,才是对症的良药。我们平日萎靡不振,只有音乐的有声有势的声调才能唤起那种活泼的气象。内界充满矛盾的,只有音乐的调剂适宜的和音,才可免于内界灭裂的惨祸。人生愁苦,只有音乐的最美满的曲调,才能够使我们领略人生美丽,重新得到人生的真正意义。”在上述音乐美学思想的基础上,还提出了对发展中国音乐很有见约的构想。

青主的歌曲创作特别留意字义的轻重,依照朗诵的原则,考虑旋律的进行。

赏析提示

此曲约于1920年谱写于德国。此时的青主已获法学博士学位。由于青主系南方国民党政权所派留学生,曾遭到袁世凯北洋政府驻德公使的刁难,致使他学陆军的愿望破灭,学习法律是不得已而为之。也许青主并没有功成名就之感,《大江东去》似乎正是这种矛盾心理的反映。

歌曲吸收了德奥艺术歌曲的传统风格,根据原词上、下阕的

结构,歌曲前半部分有朗诵性的宣叙调风格,后半部分有歌唱性的咏叹调风格。

全曲共 53 小节,为 $A_{22} + B_{20} + A'_{11}$ 有再现的三段曲式,调式具有 $e \rightarrow E \rightarrow e$ 三部性。主题是弱起小节的 4 小节乐句,外观轮廓呈冠音型,力度由“*f*”转向“*P*”,配以强拍弱位切入的歌唱,及临时变化音的自然运用,很好地表达出了“感叹人生”的音乐性格。第一小节非常高亢,似作者面对大江的一声长叹,尔后音乐突然静下来,似是作者开始了内心活动,其内容在长叹的余音中流露出来。

A 乐段共 22 小节,由 5 个乐句外加 6 小节的钢琴间奏组成。主题句呈乐后,作者采用顶真的手法进入第二乐句,此时力度为“*pp*”,似作者想得更远,但很快力度开始加强,“*bt marcato*”一字一音的着重强调,作者的注意力落在了当年于赤壁大显身手的三国周郎身上。曲作者用钢琴弹奏出强有力的、密集的、一起一伏的间奏,很好地表达出词作者此时的感情波澜。在此间奏的最后 2 小节,力度弱了下来,速度渐慢下来,预示着在第三乐句、第四乐句,作者对赤壁景色进行自言自语描写的到来。在描写的两乐句之间,作者采用并行手法,加强了句逗效果,使被描绘的对象有变换感。同时 e 和声小调的运用,使音乐色彩渐渐明朗起来,在此乐段的最后一乐句,力度加强了,音乐更加活泼,曲作者采用完全重复主题后半部节奏的手法,使音乐前后统一起来,并为 B 乐段的到来做好了准备。

B 乐段有 20 小节,由 8 个乐句组成,可分为前后两个段落,前段落共有 5 个乐句,是对风流人物周公瑾由衷钦佩,形象具体完整,照应了前段的“周郎赤壁”;后段落共有 3 个乐句回到了现实,是对作者自身命运的感叹;前后两段落的碰撞,使作者情绪一度悲观失望,发出了“人生如梦”的叹息。第一乐句在用音素材上来自主题句的前半部分,调式进入了 E 大调,伴奏织体采用了琶音形式,速度为行板,力度也较适中,这一切一直延续到第五乐句前

段落结束，很好地表达了作者讲述风流人物时内心的愉悦；后段落为前段落的不完全重复。第八乐句，力度的减弱，速度的减慢，及e小调主三和弦分解的旋律进行，为进入A'乐段做了准备。

A'乐段有11小节，音乐又进入e小调，可分为3个乐句，非常安静地间奏过后，作者开始对人生进行深深的思索，第一个乐句、第二个乐句作者叹息出“人生”、“如梦”后皆有长时间的停顿，似“消极”人生同“积极”人生矛盾双方在激烈斗争，斗争终于有了结果，曲作者用“ff”并渐渐加强的力度，用富有生命力的、活泼的情绪，用主题句“千古风流人物”完全一样的节奏告诉人们：即使人生如梦，但大江还在流淌不息，我们应当抛弃“消极”，积极去争做风流人物！

问

1 = G $\frac{4}{4}$

易韦斋 词

萧友梅 曲

