

· 音乐家丛书 ·

杨明国音乐作品选

乐海心潮

杨
明
国
著

中国广播电视出版社

·音乐家丛书·

乐海心潮

杨明国音乐作品选

杨明国 著

中国广播电视出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐海心潮 . 杨明国音乐作品选 / 杨明国著. —北京: 中国广播电视出版社, 2005.8

(音乐家丛书/田畴主编)

ISBN 7-5043-4689-6

I. 乐... II. 杨... III. 音乐-作品集-中国-现代 IV. J64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 068243 号

· 音乐家丛书 ·

旋歌歌曲选

刘武华歌曲选

罗雄音乐作品选

杨明国音乐作品选

尹颂军音乐作品选

殷景阳歌曲选

杨明国 苗族,作曲家。1960年11月出生,中共党员,大专文化,湖南省城步苗族自治县人。现任湖南省音乐家协会理论创作委员会副秘书长,《音乐理论与创作》副总编辑,湖南省长沙市音协秘书长,中国少数民族音乐学会会员,湖南省音乐家协会会员。历任县级歌舞团演员、演奏员、音协副主席、工人俱乐部主任、电视台台长等职。自1978年起,在《歌曲》、《湘江歌声》、《湖南音苑》等中央及省级刊播音乐舞蹈作品三百余件(部),获奖作品八十余件(部)。

从事音乐工作三十年来,组织和举办各种大型文艺活动四十余次,参与搜集、整理“湖南民族民间音乐集成”工作,搜集、整理民间山歌万余首。创办湖南省博雅艺术学校,培训学生众多,影响广泛。

其成就及影响,已载入《中国音乐家辞典》、《湖南省文艺家传略》等历史存卷。

心聲亦歌歌亦心聲
唱响心灵之歌

賀楊明《心聲》音樂作品出版

譚談
秋
三
年

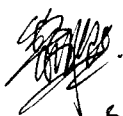

(譚 談 中国作家协会副主席,湖南省文联主席。)

让振奋激昂的旋律，

颂祖国明媚的春天。

祝杨明国音乐作品选集问世

2008年10月30日

（黎晓阳 国家一级作曲，中国音乐家协会理事、中国音协社会音乐委员会副主任、中国音协电子琴学会副会长、《湘江歌声》杂志社社长、湖南省音乐家协会主席兼秘书长。）

披荆斩棘
 谱写时代
 乐章

刘振球国家一级作曲作品选集出版

刘振球
 书

(刘振球 国家一级作曲,享受国务院政府特殊津贴,中国民族管弦乐学会常务理事,湖南省音协副主席,省音协理论创作委员会会长。)

辛勤的耕耘
优美的旋律

贺杨明国音乐作品集出版

魏景舒

2003.10.28
敬题

（魏景舒 国家一级作曲，系中国音协会员、中国电影音乐协会特约理事、湖南省音协副主席、省音协理论创作委员会会长。）

序

白诚仁

唱读完青年作曲家杨明国的音乐作品选集后，我不禁为其涉足关照到的生活面的广泛和多姿多彩而深深感染，并因其优美的充满民族神韵的旋律得到充分的审美享受；真可谓曲中有诗、诗中有画，难怪那样扣人心弦。读后一总结，深感作曲家对写好作品的三大要素，即“生活功”、“继承功”、“技法功”的掌握是如此的丰厚和运用得如此自由，所以作品才会这般的感人至深。下面，分别为其获得的“三功”做些分析。

其一，生活功——谈起生活功，就有一个重要课题，你是热爱它或是冷淡它。如果一个作曲者对群众丰富多彩的生活无动于衷，那能写的，不免只剩下你那渺小的个人天地了。即便如此，如果不把你的个人感受融入群众的感情生活中去，那么你的作品又怎能引起群众的共鸣呢？而杨明国的作品所涉及的生活面是那样的宽广，观察得是那样的细致入微，令我在唱读过程中时时击节叹赏！这中间饱含着对真善美的歌颂、对群众生活的理解、对家乡的民俗风情的珍惜、对孩子们心灵敏锐的捕捉。具有这样生活功底的作品，当然不会“孤芳自赏”，而绝对能够引起有着同样心声的广大群众的心弦共振。

杨明国同志是一位有着扎实生活功底而又极其热爱生活并努力为之讴歌的作曲家。这是我读后的感受之一。

其二，继承功——我们向来为有着五千年文化传统而自豪。我想，文化中当然包含着传统的音乐文化。传统音乐经历了千百年的流传、又经过千百个歌者的筛选、锤炼，留给我们的皆是珍品。

一个作曲家能否从中吸取营养，不仅牵涉到其人的贤愚与否，而且攸关着民族音乐文化的弘扬问题。当前音乐界有些人士，偏颇地认为传统音乐是化石、是古董，用之过时，而企图以大洋彼岸搬来的所谓“现代元素”来取代它。这些有着强烈的外来民族属性的舶来品，它那疯狂的节奏和声嘶力竭的喊叫，充分体现出了它的霸道和赤裸裸的侵略气质，而有人竟美其名曰这是新时代的城市民歌；但其与我们传统的民族音乐所体现出的含蓄和以修身、齐家、治国、与人为善、俏不争春的民族属性，明显是格格不入的。如果那就是城市民歌的话，我们不得不问一句：在中国城市里居住的这个大群体，到底是哪国人？

失去了民族属性的音乐，又怎能激发升华出人们的民族精神呢？而一个民族没有了民族精神，岂不危之大矣？

可喜的是，在杨明国的音乐作品中，它鲜明的民族属性，甫一开卷即扑面而来；这里没有生搬硬塞的东西，也没有矫揉造作和哗众取宠的内容。它的旋律，拥有着淳朴优美、净化心灵的气质，和其音乐情感发展的表达脉络恰如其分，这是作者心声的自然流露，更是作者广泛、认真地对民族传统音乐文化学习继承的必然结果。

杨明国出身于湘西南城步苗族自治县，这是一片山水秀美、歌海飘香的神奇土地；本民族音乐文化，滋润了他幼小的心田，这得天独厚的条件，让其在潜移默化过程中产生了矢志不渝的热爱与追求。而从县文工团演员到音乐教师，再到萌发作曲的激情，二十多年来，杨明国紧贴自己的“音乐母语”，推陈出新，使古老的城步民歌与时代的脉搏合拍共振。提到城步，我还想谈点个人感受，我曾于1958和1960年两次到过城步采风，苗歌中高亢的“哩啦哩”、优美传神的

“贺郎歌”和振人心灵的“鼓堂歌”，都使我爱而倾倒。我曾综合运用“哩啦哩”和“贺郎歌”两首民歌的素材，谱写了《挑担茶叶上北京》，歌曲问世后，能够传唱近半个世纪，足以证明城步民歌感染力的强盛。然而总的来说，我对城步民歌只不过涉猎了点皮毛；所以一直以来我就在期待，假如有一天，城步有了自己的作曲家，当地的民歌定当得到更深化的运用和发展。令人振奋的这一天终于到了，杨明国正是城步出现的苗家自己的优秀作曲家的代表之一。

城步这个地方，不但本土音乐土壤十分丰厚，同时它还紧邻号称“侗族歌乡”的通道侗族自治县，以及堪称“瑶歌之乡”的新宁县，并背靠着广西的龙胜各族自治县；对待这些渊源流长而又浸润其间的民族民间音乐，杨明国从来都是认真地去采集和学习，并把它们融入自己的旋律创作中。从对其作品的分析中，我深感杨明国是一位对传统的民族音乐认真继承，并且积累深厚的青年作曲家，这是我读谱后的感受之二。

其三，技法功底的运用进入了自由王国。在唱读的过程中，我深感作者不是在为技法而技法，而是始终坚持用心灵来谱曲，一切从实际需要出发。什么样的音乐形象，就用什么样的技法去塑造。他从心灵中的感受去描绘，技法融于感情的进展，这种看似无招而有招的技法运用，真已达到无招胜有招的境界。技法运用自然，是我通读后感受到的第三点。

作曲家的作品能具有这三大特点，令人可敬可佩，他的谱例值得分析，他的经验值得推崇。愿他沿着这条路走下去，为三湘乐坛不断推出新的音乐珍品。

（白诚仁 原中国音乐家协会常务理事。湖南省音乐家协会名誉主席。享受国务院政府特殊津贴专家、国家一级作曲。）

至真至善 魅力永远

——探析杨明国音乐创作的审美追求(代序)

尹晓星

大凡一切艺术作品，只有至真至善，才能超越时空条件，其美的神韵与善的意蕴同荣共茂，魅力永远。

——摘自杨明国《创作札记》

“至真至善，魅力永远”。此乃二十年前，杨明国在邵阳地区一次文艺创作研讨会上发言稿的标题。一位从省里请来指导的专家对他的论述甚感兴趣。在总结会上说：“别看杨明国这位才 23 岁的青年作者，他那富有理性思考的发言颇有见地。他以极其朴实的言词，道出自己在音乐与舞蹈创作艺术实践中的美学追求与美学主张。实在难能可贵。”心灵之真来源于生活之真，只有真才美，美趋向于善。杨明国音乐与舞蹈的艺术创造，追求着真、善、美，深信他能有辉煌的建树。这位专家，还希望我能追踪评介杨明国的音乐与舞蹈创作。他在时刻关注着。

要想探析杨明国音乐、舞蹈的审美创造与其作品，我还得从二十

五年前谈起。

1978年春，我作为邵阳地区民族民间歌舞编创组成员，与作曲家钟南阳、词作家黄胜泉等一行七人深入到城步苗山采风，为参加湖南省首届民族民间音乐、舞蹈调演准备节目。按省文件精神，此次调演必须以某一专业剧团为建制。当时的邵阳地区各县专业剧团，擅长于歌舞的首推城步苗族自治县文工团。自然被定作出席调演单位。时任该团青年演员的杨明国，个子不高不矮，而且面目清俊，身材匀称，气质儒雅，举止文静，自然也被选作代表团成员。我们编创组能歌善舞者亦相应担任一些节目角色，我与这位年方十八的杨明国以及他的同事们，一同登台表演男声小组唱《高山下来一条河》、小合唱《〈新宪法〉就是好》等多个音乐及歌舞节目。在一个多月的接触中，杨明国留给我的印象极为深刻：他为人正直、敦厚、纯朴、热情，且颇有“艺术细胞”，吹、拉、弹、唱，样样在行。四年后，邵阳地区文联为配合全国民族团结征歌大赛活动，组织了一个词曲创作小组，由我带队到新宁、武冈、城步等县体验生活。我们刚下榻于城步苗族自治县县委招待所，杨明国就捧上自己的歌曲习作《啊，兄弟河》（刘家发词），向我与同行请教。我接过歌片稍一哼唱，就大有“士别三日当刮目相看”之感。我悉心推敲、品味，觉得这首独唱歌曲，从音乐结构到整个曲式及节奏、节拍安排，从旋法选择到高潮铺垫，从语势的流向到词曲结合，以及特性音型的巩固到形成曲调鲜明的风格等等，都有着较好的基础。只要稍做适当调理与润色，说不定还是一首上乘之作。我与其他几位词曲作家“碰头”，大家非常高兴地“批准”杨明国为这次创作活动的“编外”成员，参加作品加工修改讨论。

《啊，兄弟河》的成功在我意料之中。这首独唱歌曲音乐情感真挚，形象鲜活。其前奏颇具工巧，在高度浓缩全曲特性音型的同时，注入可塑性较强的元素，为歌唱出现起到了先声夺人的艺术效果：

其歌唱主题平易近人，质朴、清新，如璞玉一块“含而不露”：

在这不夸不饰的设问乐句中运用两处“闪拍”，在一种不落言筌、不涉理路的“无言独化”之境的艺术效果中，对“兄弟河”的挚爱之情抒发得惟妙惟肖，拟人化的手法将这条民族河流蕴含的情意随歌声荡漾，随歌声升华。特别是在歌曲的黄金分割点上，“啊，兄弟河”一句于全曲最高音“2”下行到其低八度“2”的咏叹，可谓荡心动魄，极富艺术感染力，紧接着从全曲最低音“5”转入其下属分解和弦的旋律上，感情色彩上的对比，大大深化了乐思内核——“你饱含深情，从苗汉人民的心上流过”的创作动机，“心上流过”的旋法又以八度跳跃进入到主音，洒脱而沉稳，将“民族团结”主旨抒发得淋漓尽致。

如果说，处女作一定是指在省以上公开刊物发表过的作品的话，

他的又一首力作《祖国为什么这样壮丽》（许继荣词），是其平生第一次作品登上大雅之堂——全国公开刊物《湘江歌声》。这也是一首独唱歌曲，从其过门就可知其大气：

其旋法是围绕“2”作艺术的“游动”，潜在性与含蓄性的意蕴为引出歌唱主题乐句，营造出一个极富艺术张力的艺术氛围：

整首歌曲一气呵成，四二节拍与四三节拍交替使用，自然且生动，张弛有致，轻快洒脱中饱含着深邃的情意与意象；跌宕的旋律线，宛若祖国的河川水波荡漾与群山的连绵起伏，激越的歌调中又脉脉含情，由高昂的设问，引出深沉的倾诉。尤其值得一提的是乐句的落音 6→5→6→5→2，五个不规格的乐句在变宫“7”与清角“4”的强调下，色彩纷呈，意象鲜活，撩人心脾。

他与田畴合作的《又是春天》，在权威性刊物《歌曲》上发表后，受到众多歌唱爱好者青睐。一位歌手曾对我说：“《又是春天》稍一哼唱，就有种‘磁性’吸引着我。”委实如此，质朴、清新、欢快、热情的歌唱主题，配上渲染性的间奏，生动地导入抒情性极强的乐段，尤其是“又是春天”一句挺拔、昂扬地咏叹后，“春天不走”与“春天不老”的音乐形象鲜活而生动，意趣盎然：

商、羽交替的调式风韵，令人哼唱起来回味无穷：

杨明国的歌曲创作在忠于生活，千方百计地表现好生活的前提下，注重于旋法新颖与歌唱性。歌唱性又以悦耳动听、扣人心弦，易唱易记为原则。独唱艺术形式的歌曲如此，赞颂性的齐唱、合唱、小组唱、叙事性的表演唱也同样如此。就体裁而言，队列歌曲、少儿歌曲、诙谐的讽刺歌曲更是如此。所以，他的歌曲作品，与时下某些唱不像唱、喊不像喊、哭诉又不像哭诉的所谓“流行歌调”，过份追求感官刺激的所谓排行榜中的“金曲”，乃泾渭分明，有着天壤之别。如前不久发表于《湘江歌声》封底、又荣获全省征歌奖的《中华民族精神礼赞》（管群华词），是他的一首颇有代表性的群众歌曲，赞颂性的音乐语言，蕴含着当代人对传统民族精神的敬重、颂扬的情思，大有永远继承、光大之宏愿，其歌唱主题，既气势磅礴又神韵洋溢，委实感人至深：

