

中国经典歌曲 解读

Zhongguo Jingdian

Gegu jiedu

冯智全 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

2007 年江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目

项目编号: 07SJD760007

中国经典歌曲解读

冯智全著

上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经典歌曲解读/冯智全著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2009.9

ISBN 978-7-80692-473-0

I. 中…II. 冯…III. 歌曲—艺术评论—中国—现代

IV. J605.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第177286号

书 名: 中国经典歌曲解读

著 者: 冯智全

责任编辑: 沈庭康

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 10

字 数: 220 千

版 次: 2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

印 数: 3, 000册

书 号: ISBN 978-7-80692-473-0/J. 460

定 价: 27.00元

告 读 者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂联系

电 话: 0513-80237871

本社出版的所有音乐图书都可通过中国音乐学网站购买

中国音乐学网网址: <http://musicology.cn>

前言

什么是经典？常念为经，常数为典。经典就是经得起重复，常被人想起不会忘记。那么，经典歌曲也就是被人们经常演唱，人们耳熟能详的歌曲。

中国经典歌曲非常多。上个世纪90年代，由中华民族文化促进会推出的“20世纪华人音乐经典”列出的推荐曲目中：歌曲就有130首；合唱就有29首；独奏曲51首；室内乐24首；协奏曲16首；民族管弦乐20首；管弦乐46首；歌剧音乐12部；舞剧音乐5部。著名音乐理论家乔建中先生编著的《中国经典民歌鉴赏指南》上下册，由上海音乐出版社2002年5月出版。该书在前人整理研究的《中国民间歌曲集成》（31卷）近4万首作品的基础上，精选了28个省区、56个民族的305首民歌。仅民歌一种，乔建中先生编著的《中国经典民歌鉴赏指南》上下册中，就收录了中国民歌的经典作品305首。除此书以外，还有其他经典民歌，还有众多的中国经典艺术歌曲，众多的中国经典流行歌曲。

《中国经典歌曲解读》一书，把中国经典歌曲分成民歌篇、艺术歌曲篇、流行歌曲篇来组织材料。作者因受条件和个人精力所限，该书民歌篇、艺术歌曲篇、流行歌曲篇中所列中国经典歌曲的数量不多。所列的中国经典歌曲，仅仅是中国经典歌曲的一个缩影。中国经典的民歌、艺术歌曲、流行歌曲所涵盖的作品以及与之相关的知识内容都非常多，待作者今后进一步学习研究。

作者通过对这些经典歌曲的解读，让广大歌曲爱好者了解歌曲结构形式的千差万别，不同歌曲所具有的特色。了解曲作家在有意还是无意中都遵循着的音乐运动规律及歌曲创作规律。这

一运动规律和创作规律是具有逻辑性的,是符合人类审美要求的。歌曲作品的结构分析是对歌曲创作、作曲家运用的音乐手法的理论分析。作曲家无论是随意还是刻意的创作,其创作的歌曲都有一定的规律和逻辑。作者试图通过此书带领读者了解这些经典歌曲的同时,给读者揭示出歌曲中的一般规律。通过介绍歌曲的风格、词曲作家创作的背景、歌曲创作的技法、歌曲表现的音乐感情、歌唱家的演唱或演出情况等;通过歌曲的解读,能让一部分拥有音乐灵感的歌曲爱好者,通过进一步的学习,学会一般流行歌曲的创作、演唱、表演和编排,触类旁通。

另外,普通高校音乐专业课程中,音乐作品分析课是一门非常重要的必修课。这门课涉及音乐作品的面是非常广泛的,目前国内使用的作品分析的教材与书籍,绝大多数分析的是钢琴和管弦乐作品;而综合性院校的同学们对这些作品比较陌生、难以理解;再加上学生学习分析的管弦乐作品,毕业后在实际工作中大多很少运用,老师在教学中很难调动学生的学习积极性。因此,非常需要一本适合学生、尤其是适合综合性院校音乐专业学生的学习用书;适合非音乐专业学生选修音乐课的学生用书。《中国经典歌曲解读》一书,可以填补国内综合性院校音乐专业学生学习中国经典歌曲用书,以及非音乐专业学生选修中国经典歌曲音乐课用书的空白。

《中国经典歌曲解读》一书主要分:民歌篇、艺术歌曲篇、流行歌曲篇。该书在民歌篇、艺术歌曲篇、流行歌曲篇中分别以歌曲采用的结构为主线组织材料,依歌曲采用的结构由小到大安排歌曲的顺序。如:乐段结构的歌曲(包含有:呼应式、对比式、起承转合式等);二段曲式的歌曲(有再现二段曲式、无再现二段曲式);三段曲式的歌曲(有再现三段曲式、无再现三段曲式);多段曲式的歌曲;变奏曲式的歌曲等。

本书出版后,必将为广大音乐工作者和音乐爱好者如何更好

地理解中国经典歌曲,欣赏中国经典歌曲提供一种新的方法。相信该书的出版,将会受到社会上广大音乐爱好者的欢迎。它将为广大学习音乐的青少年学生,尤其是综合性院校音乐专业的同学,如何更好地解读中国经典歌曲及其他经典音乐作品,带来某种启迪。

同时,也希望广大的音乐工作者和音乐爱好者,给该书的不足之处或错误提出宝贵的意见。

冯智全

写于2008年6月9日

目 录

前 言

第一章 绪论	1
第一节 中国经典歌曲的分类	1
第二节 中国经典歌曲的结构特点	6
第三节 中国经典歌曲的风格特征	11
第二章 民歌篇	21
第一节 民歌概况	21
第二节 经典民歌	28
一、乐段曲式结构的民歌	28
1、呼应形式的民歌	28
(1) 在那遥远的地方	28
(2) 绣荷包	33
(3) 小河淌水	35
2、三个乐句的民歌	39
采花	39
3、起承转合和四个句子结构的民歌	42
(1) 沂蒙山区好风光	42
(2) 孟姜女	44
(3) 茉莉花	47
(4) 哭七七 / 四季歌	57
(5) 好一朵鲜花 / 天涯歌女	64
二、变奏曲式结构的民歌	71

五哥放羊	71
三、有再现多段曲式结构的民歌	77
姑苏风光 / 苏州好风光	77
第三章 艺术歌曲篇	96
第一节 艺术歌曲概况	96
第二节 经典艺术歌曲	110
一、乐段曲式结构的艺术歌曲	110
1、四个句子结构的艺术歌曲	110
(1) 草原上升起不落的太阳	110
(2) 南泥湾	114
(3) 草原之夜	118
(4) 敖包相会	123
2、六个句子结构的艺术歌曲	127
谁不说俺家乡好	127
二、二段曲式结构的艺术歌曲	131
1、有再现二段曲式结构的艺术歌曲	131
兰花与蝴蝶	131
2、无再现二段曲式结构的艺术歌曲	134
(1) 玫瑰三愿	134
(2) 在希望的田野上	138
(3) 我的祖国	142
(4) 滚滚长江东逝水	147
(5) 让我们荡起双桨	151
三、三段曲式结构的艺术歌曲	156
1、有再现三段曲式结构的艺术歌曲	156
(1) 长江之歌	156
(2) 我爱你, 中国	160

2、无再现三段曲式结构的艺术歌曲	166
一道道水来一道道山	166
第四章 流行歌曲篇	172
第一节 流行歌曲概况	172
第二节 经典流行歌曲	189
一、乐段曲式结构的流行歌曲	189
乡恋	189
二、二段曲式结构的流行歌曲	193
1、有再现二段曲式结构的流行歌曲	193
(1) 一无所有	193
(2) 小草	197
2、无再现二段曲式结构的流行歌曲	200
(1) 真心英雄	200
(2) 爱情鸟	205
(3) 涛声依旧	209
(4) 青藏高原	214
(5) 爱的奉献	218
(6) 青花瓷	223
(7) 朋友	229
(8) 同桌的你	231
三、三段曲式结构的流行歌曲	235
1、有再现三段曲式结构的流行歌曲	235
(1) 甜蜜蜜	235
(2) 月亮代表我的心	240
(3) 在水一方	243
(4) 弯弯的月亮	247
(5) 黄土高坡	253

2、无再现三段曲式结构的流行歌曲	257
(1) 篱笆墙的影子	257
(2) 吻别	261
(3) 思念	265
四、有再现四段曲式结构的流行歌曲	269
(1) 爱在天地间	269
(2) 心太软	275
五、有再现三部曲式结构的流行歌曲	280
让世界充满爱	280
第五章 演唱中国歌曲的主要唱法及特点	289
一、民族唱法	289
二、“原生态”唱法	290
三、美声唱法	291
四、流行唱法	292
结束语	293
附录一 主要参考书与文章	302
附录二 本书主要音乐术语注释	305
后 记	308

第一章 绪论

第一节 中国经典歌曲的分类

中国的歌曲创作有着源远流长的历史。除以口头传承方式集体创作的民歌外，我国古代也有个人创作的歌曲。如周秦以来的琴歌，宋代姜夔的“白石道人歌曲”等。但是，我国古代的歌曲创作多半是文人自度曲（即自己作词谱曲），且多属个人或小圈子怡情遣兴、抒怀自娱的性质。直到20世纪初，才有了近现代意义上的、即直面社会和群众的歌曲创作。

汪启璋先生在《中国大百科全书》音乐舞蹈卷的歌曲种类条目中这样说：“歌曲可以分为民歌和创作歌曲两大类。民歌与创作歌曲相互影响，作曲家在歌曲创作中往往吸取民歌的因素。歌曲亦可从另外的角度予以分类，冠以各种名称。如按题材而分为叙事歌曲、抒情歌曲、革命歌曲等；按体裁而分为轮唱歌曲、分节歌曲、通谱歌曲、舞蹈歌曲等；按演唱形式而分为独唱曲、重唱曲、合唱曲等……歌曲还可按它所起的作用、群众对它的熟悉程度以及演唱方式（由群众自己演唱或由演唱者演唱给群众欣赏）而分为两类：一类统称为群众歌曲，另一类统称为艺术歌曲。”^[1]按汪启璋先生对歌曲种类上的划分，分为民歌和创作歌曲两大类。

[1] 《中国大百科全书》音乐舞蹈卷，第209页到第210页，2004年9月第四次印刷，中国大百科全书出版社出版发行。

从广义上讲,民歌其实也是创作歌曲。只不过民歌的创作是由人民大众在社会实践中为表情达意而口头创作的一种歌曲形式;它通过口传心授在群众世代相传中不断得到加工提炼,具有集体创作和不断变异的特点;它是劳动人民集体智慧的结晶。陈应时先生在《中国大百科全书》音乐舞蹈卷民歌条目中这样说:“民歌(folksong)是民间口头流传的歌曲。它与一般创作歌曲的不同之点是:①不受某种专业作曲技法的支配,是劳动人民自发的口头创作;②其曲调和歌词并非固定不变,在长期流传过程中不断地经过加工而有所变化发展;③不借助于记谱法或其他手段,而主要依靠人民群众口耳相传;④不体现作曲者的个性特征,但具有鲜明的民族风格和地方色彩。”^[1]从民歌的特性上看,民歌这类歌曲的创作不像人们通常意义上的创作歌曲那样,具有固定的词曲作家、具有固定不变的歌谱样式、具有固定的著作权人。

《中国经典歌曲解读》一书,分析的民歌共有14首。民歌中有哈萨克族民歌、云南民歌、四川南坪的小调、山东民歌、山西小调、江苏民歌、山西榆林小调等。这些民歌中有一些具有新民歌的特点。在高天康先生编、甘肃人民出版社出版的《音乐知识词典》中,把原民歌曲调填上新词的、把从旧民歌脱胎发展而来的曲调称为新民歌。新民歌的创作在我国特定的时期,特别是文艺方针倡导“古为今用、洋为中用”的历史时期得到了空前的发展。《中国经典歌曲解读》一书,选取了由田汉作词、贺绿汀编曲的歌曲《四季歌》、《天涯歌女》,这两首歌曲音乐充满了柔情。据史料记载,《四季歌》和《天涯歌女》这两首歌曲是1937年拍摄的电影《马路天使》中的插曲。事实上,《四季歌》和片中另一首同样流

[1] 《中国大百科全书》音乐舞蹈卷,第455页,2004年9月第四次印刷,中国大百科全书出版社出版发行。

传至今的名曲《天涯歌女》是导演袁牧之找来两首当时流行的苏州民间小调,要田汉重新填词、贺绿汀根据苏州民谣《哭七七》改编而成的。贺绿汀编曲的《天涯歌女》旋律,来自苏州民歌《知心客》和苏州民歌《姑苏风光》中的码头调。《知心客》是由号称“琴王”的张仰求(太仓南郊人)根据吴歌旧曲改编而成的。《天涯歌女》这首歌是1937年拍摄的电影《马路天使》中的一首插曲,它是一首民谣式的情歌,歌词纯朴真挚、旋律婉转清丽、富有江南韵味。周璇演唱的插曲《天涯歌女》曲调即改编自苏剧小曲《知心客》(更早的起源是太仓的双凤民歌),它的曲调与旧的苏州民歌小调·大九连环《姑苏风光》中的码头调有关系。《中国经典歌曲解读》一书还选取了吸收了苏州传统民歌小调·大九连环《姑苏风光》的精髓,由谭亚新作词、陈勇编曲的当代歌曲《苏州好风光》。

关于艺术歌曲,本书根据《牛津简明音乐词典》对德文歌曲(Lied)及德国艺术歌曲(Lieder)条目中的解释。《牛津简明音乐词典》中是这样表述的:“这个词适用于富有特色的德国独唱声乐作品,它们的诞生乃18世纪后期和19世纪早期浪漫主义运动的成果。”^[1]汪启璋先生在《中国大百科全书》音乐舞蹈卷中对艺术歌曲的解释是这样的:“18世纪末19世纪初,欧洲盛行一种抒情歌曲,统称艺术歌曲。”^[2]中国近代艺术歌曲的诞生,一方面是受西方艺术歌曲的影响,而另一方面应归功于中国的新文化运动。新文化运动时期也是音乐文化、文学诗歌等艺术活动大为活跃的时期,出现了多种不同内容、风格的新诗歌。这为中国近现代音乐文化的兴盛发展、为艺术歌曲的诞生提供了背景条件。19世纪末20世纪初,一批从国外留学回国的音乐

[1] 《牛津简明音乐词典》第555页,1991年11月人民音乐出版社出版。

[2] 《中国大百科全书》音乐舞蹈卷,第210页,2004年9月第四次印刷,中国大百科全书出版社出版发行。

家,他们把西方音乐创作上的技法同中国民族音乐元素结合在一起,创作了一批具有中国民族特色的艺术歌曲。根据戴鹏海先生在《回首百年》一书中《从体裁的嬗变消长看 20 世纪上半叶中国歌曲创作的发展》一文中的观点,戴鹏海先生认为:“我国第一首艺术歌曲,当推青主 1920 年留学德国期间用苏东坡的词作《念奴娇·赤壁怀古》谱曲的男中音独唱《大江东去》。”^[1]中国艺术歌曲在青主、赵元任、黄自等一批音乐家的共同努力下,在 20 世纪上半叶形成了艺术歌曲的创作高潮。这个时期产生了一大批具有综合中西歌曲形式,具有较高创作技巧、代表近代艺术歌曲创作水平、具有创新精神的音乐会艺术独唱曲作品。其后,艺术歌曲在后代音乐家的创作中得到巩固和发展。20 世纪 50 年代,以丁善德、黎英海为代表的一部分音乐家,尝试创作了大量民歌风格的艺术歌曲。作曲家对不同地区、风格各异的民歌进行了广泛地研究与考察,并改编成独唱艺术歌曲。他们为后来此类艺术歌曲的创作,积累了丰富的经验。特别是在编配歌词内容和歌曲情感相吻合的钢琴伴奏方面,这时的作曲家有着独到的艺术见解。20 世纪 80 年代,中国改革开放以来,许多专业作曲家都广泛地参与了艺术歌曲的创作。他们把音乐创作中的新思想、新观念、新技法注入了他们的艺术歌曲创作之中,给八九十年代的艺术歌曲创作带来了蓬勃生机,涌现出大量各类题材的艺术歌曲,形成了艺术歌曲创作的新高潮。

《中国经典歌曲解读》一书中分析的艺术歌曲,都是近现代音乐家创作的经典代表作品。其中有老一辈音乐家黄自先生 20 世纪 30 年代创作的歌曲《玫瑰三愿》;有 20 世纪 90 年代的电视

[1] 《回首百年》20 世纪华人音乐经典论文集, 中华民族文化促进会编, 第 95 页, 1994 年 12 月重庆出版社出版。

连续剧《三国演义》上的歌曲《滚滚长江东逝水》；有民歌风味的艺术歌曲《草原上升起不落的太阳》、《南泥湾》、《草原之夜》、《敖包相会》、《谁不说俺家乡好》、《兰花与蝴蝶》、《一道道水来一道道山》、《在希望的田野上》、《我的祖国》、《让我们荡起双桨》。有西洋风格的艺术歌曲《长江之歌》、《我爱你，中国》。

关于流行歌曲。高天康先生编、由甘肃人民出版社出版的《音乐知识词典》流行歌曲条目中是这样说的：“泛指一种曲调顺口、手法通俗、结构短小、易于传唱，与“严肃音乐”相对的一种“通俗歌曲”。在一定时期、一定范围内比较流行，其中良莠并存。”^[1]那么，中国流行歌曲出现在什么时候呢？根据新浪网新民周刊专题：《中国流行音乐 80 年——千千阙歌》一文报道：“中国流行歌曲发源于上世纪二三十年代华洋杂处的上海，一般来说，黎锦晖在 1927 年创作的《毛毛雨》（实际由黎明晖演唱、录制成唱片则在 1929 年）被视为中国本土诞生的第一首流行歌曲，距今已整整 80 年。长期以来，受意识形态的影响，黎锦晖这个中国流行音乐之父，却被当作是“黄色歌曲鼻祖”，而《毛毛雨》也成了“黄色歌曲”的代表。直到黎锦晖 1967 年在又怕又冷又病的情形下去世，“黄色歌曲”的标记仍如影随形跟着他。还好，40 年后的今天，我们已经可以用比较客观的眼光来对待这位“平民音乐家”，黎家人也可以自豪地喊出：“他就是中国流行歌曲之父”。^[2]

《中国经典歌曲解读》一书中分析的流行歌曲有：《乡恋》、《一无所有》、《小草》、《真心英雄》、《爱情鸟》、《涛声依旧》、《青藏

[1] 高天康编，《音乐知识词典》，第344页，1984年3月第三次印刷，甘肃人民出版社出版。

[2] www.sina.com.cn 2007年10月17日，新民周刊，新民周刊专题：《中国流行音乐80年——千千阙歌》一文。

高原》、《爱的奉献》、《青花瓷》、《朋友》、《同桌的你》、《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》、《在水一方》、《弯弯的月亮》、《黄土高坡》、《篱笆墙的影子》、《吻别》、《思念》、《爱在天地间》、《心太软》、《让世界充满爱》。这些歌曲都是现代或当代的流行歌曲。

根据中国民歌、中国艺术歌曲、中国流行歌曲各自产生和发展的情况。根据中国民歌、中国艺术歌曲、中国流行歌曲它们各自的表现内容和表现形式、它们各自的表现范围,作者在《中国经典歌曲解读》一书中,把中国经典歌曲分成民歌篇、艺术歌曲篇、流行歌曲篇。

《中国经典歌曲解读》一书选取的歌曲,大多是上个世纪产生的歌曲,少量为本世纪产生的歌曲。按汪启璋先生对歌曲种类上的划分,艺术歌曲和流行歌曲都包含在创作歌曲这一大类中。那么,作者根据艺术歌曲和流行歌曲各自的特点,把人们通常意义上的创作歌曲,按歌曲它们不同的表现形式和内容、它们各自所起的作用、分成艺术歌曲和流行歌曲。其实有些艺术歌曲中含有流行歌曲的成分,有些流行歌曲中含有艺术歌曲的成分。具体到某些歌曲,它既有艺术歌曲的特色,又有流行歌曲的韵味。其中有些歌曲很难把它划分到哪一类中。那么,作者把介于两者之间的歌曲划分到哪一类中的标准,通常看歌曲更多地倾向于那种歌曲。

第二节 中国经典歌曲的结构特点

歌曲作品的结构形式千差万别、各具特色。但曲作家有意中还是无意中,都在遵守着音乐的运动规律。这一运动规律是具有逻辑性的,符合人类审美要求的。歌曲作品的结构分析是对歌曲创作上作曲家运用的音乐手法的理论分析。无论作曲家随意或

偶然的创作,其创作的歌曲都有一定的规律和逻辑性。

《中国经典歌曲解读》一书中,选取了 50 首中国经典歌曲。这 50 首中国经典歌曲,其中民歌有 14 首、艺术歌曲有 14 首、流行歌曲有 22 首。这 50 首中国经典歌曲中,乐段结构的歌曲有 17 首、二段曲式结构的歌曲有 16 首、三段曲式结构的歌曲有 11 首、多段曲式结构的歌曲有 4 首、变奏曲式结构的歌曲有 1 首、三部曲式结构的歌曲有 1 首。

中国民歌的曲式结构通常为乐段结构。中国民歌乐段内各结构部分的特点,大多以对称关系为基础,乐句与唱词句式大多相符,功能清晰。民歌因其它是由人民大众在社会实践中,由劳动人民自发的口头创作;而且这种自发的口头创作不受某种专业作曲技法的支配。民歌通常规模短小、感情朴素。由于民歌自身的特点,决定了它歌曲结构的短小精练。

《中国经典歌曲解读》一书解读了呼应形式的民歌,哈萨克族民歌、王洛宾改编的歌曲《在那遥远的地方》,山西小调《绣荷包》、云南民歌《小河淌水》;三个乐句的民歌,四川南坪的小调《采花》;起承转合和四个句子结构的民歌,山东民歌《沂蒙山区好风光》、江苏小调《孟姜女》、江苏民歌《茉莉花》、苏州民歌《哭七七》和田汉作词贺绿汀编曲的《四季歌》、苏州民歌《知心客》和田汉作词贺绿汀编曲的《天涯歌女》;变奏曲式结构的民歌,山西榆林小调、鞠秀芳整理的《五哥放羊》;解读了有再现多段曲式结构的民歌,苏州民歌《姑苏风光》和谭亚新作词陈勇编曲的当代歌曲《苏州好风光》。

《中国经典歌曲解读》一书解读的艺术歌曲和流行歌曲,大多是词曲作家上世纪创作的代表性作品,少量的是词曲作家本世纪创作的代表性作品。这些歌曲大多是独唱歌曲,少量为独唱中带有合唱的歌曲。中国的艺术歌曲因其创作受到西方 18 世纪后