

21 世纪
音乐教育丛书

中国百年 电影歌曲概述

*Zhongguo Bainian
Dianyinggequ Gaishu*

冯 坚 著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21 世纪
音乐教育丛书

中国百年 电影歌曲概述

*Zhongguo Bainian
Dianyinggequ Gaishu*

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

中国百年电影歌曲概述 / 冯坚著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2010.8
(音乐教育丛书)
ISBN 978-7-5621-5008-4

I. ①中… II. ①冯… III. ①电影歌曲—中国—高等学校—教材 IV. ①J617.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 154999 号

21 世纪音乐教育丛书

中国百年电影歌曲概述

冯坚 著

责任编辑: 谭 震

封面设计: 周 娟 钟 琛

版式设计: 蔡 婷 王玉菊

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

网址: www.xscbs.com

邮编: 400715

经 销: 新华书店

印 刷: 四川外语学院印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7.25

版 次: 2010 年 9 月 第 1 版

印 次: 2010 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-5008-4

定 价: 19.00 元

打击盗版 保护知识产权

正版图书封面选用特种纸

正文选用淡黄色胶版纸

封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品, 因未能联系上作者
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址: 重庆市江北区洋河一村78号国际
商会大厦10楼

电话: 023-67708230 67708231

绪

中国的电影自 1905 年诞生以来,已经有一百多年的历史了。电影是一门综合艺术,电影里的音乐是在影片中体现影片艺术构思的艺术,是电影综合艺术的有机组成部分。它在突出影片的抒情性、戏剧性和气氛方面起着特殊作用。而电影歌曲又是电影音乐的重要表现形式,它是诗与音乐的结晶,既能概括具体的深刻的思想,又能传达丰富的真挚的感情。电影歌曲是电影音乐中最富有艺术魅力的部分,具有强大的美学意义、时代特征和民族特征。在电影中,人声结合着乐器,更能增强美的感染力。歌曲的听觉形象与画面的视觉形象融为一体,更能强烈地感染观众。著名音乐大师杜那耶夫曾经说过:“电影这一伟大的和大众化的艺术,它不仅和歌曲并肩前进,还产生了歌曲,传播了歌曲。”吸引大众的注意力既是电影的任务,也是它的功能。因此,电影歌曲成了电影大众化的最好工具,反过来又因为电影而得到流传。这种借影片来传播歌曲的方式,在没有互联网,没有电视机,交通也绝对谈不上便利的时代,也在一定程度上成为各民族文化交流的桥梁,让许多被埋没的优秀民族音乐,借助电影这个平台,被更多的中国人所了解、所传唱。而越来越多不同民族民歌的交相辉映、互相传播,也更丰富了中国音乐人的创作素材。好的电影歌曲是影片艺术整体不可分割的血肉,乃至灵魂。百年电影为大众奉献了一首首经典的电影歌曲,可以说,每一首电影歌曲,都可以成为一部电影的象征符号。当歌声绕梁,所有沉睡的记忆都被唤醒,一幕幕经典的电影情节在眼前浮动,时间在这一刻停驻,又在这一刻飞逝,恍惚间沧海桑田,世事变迁。一个人对一部电影的记忆便浓缩在它的旋律中。

中国电影歌曲诞生于 1930 年,出自电影《野草闲花》中的《寻兄词》。以后一大批电影歌曲和电影一起流行,一些当年的“靡靡之音”,如《夜上海》、《夜来香》、《玫瑰,玫瑰,我爱你》、《何日君再来》等,更是常常作为背景音乐出现在今天的影视场景中,它把我们送入怀旧的时光隧道,让人仿佛置身于旧上海繁华的十里洋场。

20 世纪 50~60 年代是激情迸发的年代,是电影创作的鼎盛期,这时期的电影歌曲更是异彩纷呈。有曾经激励千万民众昂扬奋起的抗战歌曲《弹起我心爱的土琵琶》、《地道战》等,有曾经感动过无数心灵的《我的祖国》、《洪湖水,浪打浪》、《英雄赞歌》等,有已成为经典民歌的《敖包相会》、《婚誓》、《草原之夜》、《九九艳阳天》等,还有已成为经典儿歌的《让我们荡起双桨》……这些洋溢着激情岁月里最真挚、最朴实情怀的电影歌曲不胜枚举,它们无论从哪个角度看,都无可挑剔。

在“文革”长达 10 年的空白之后,停滞了的电影艺术又开始焕发勃勃生机。歌曲创作随之繁荣旺盛,《我们的生活充满阳光》、《妹妹找哥泪花流》、《绒花》、《驼铃》、《心中的玫瑰》、《知音》等源源而来。歌曲内容颇丰,或亲情、或友情,或豪情万丈、或深情款款,或歌颂伟大祖国、或歌唱远大理想、或憧憬幸福生活、或展望美好未来。

从 80 年代后期开始,港台电影歌曲铺天盖地,几乎占领了大陆的全部市场,整个 90 年代,中国香港电影歌曲都大当其道,很多流行经典层出不穷,并深入人心。其中多数不再依附于电影,而是作为单曲“先声夺人”,以更强劲的姿态,独立于影片之外。

在中国,电影歌曲影响了一代又一代中国人的思想和成长,在文化贫瘠的年代里,更是带给人们以享受和快乐,让人回味和难以忘怀。电影歌曲在中国电影发展史上起到了功不可没的作用。但一直以来,国内对中国大陆电影歌曲的发展、变化等缺乏系统的研究和总结,目前还没有一部专门研究电影歌曲发展和音乐特征的书籍,本书作者参阅了大量的电影音乐资料,收集了大量的电影歌曲,对中国大陆电影歌曲的发展和电影歌曲的音乐特征做了一次总结和分析,希望通过自己的研究和总结,能刻画出中国大陆电影歌曲较为系统的发展状况,以引起人们对中国大陆电影歌曲发展的关注和重视。本书仅供研究电影歌曲的音乐工作者和喜欢研究电影歌曲的人参考。

目 录

第一章 中国百年电影歌曲发展的历史脉络	1
第二章 中国电影歌曲的产生	5
第三章 新中国成立前的电影歌曲	7
第一节 著名抗战电影歌曲的音乐特征	8
第二节 表现上层社会醉生梦死的电影歌曲	14
第三节 反映劳动人民生活的电影歌曲的音乐特征	23
第四节 著名的电影歌手	33
第五节 抗战时期电影歌曲的历史意义和社会影响	34
第四章 建国初期的电影歌曲及音乐的特征	35
第一节 音乐剧、新歌剧的电影歌曲	36
第二节 具有爱国主义和英雄主义特征的电影歌曲	43
第三节 具有民族化、地方化音乐特点的电影歌曲	54
第四节 建国初期电影歌曲的历史意义	59
第五章 “文革”时期的电影歌曲	61
第一节 “文革”时期的主要电影歌曲	61
第二节 “文革”时期电影歌曲的音乐特点	70
第三节 “文革”时期电影歌曲的历史意义	71

第六章 改革开放 30 年来的电影歌曲 72

 第一节 改革开放 30 年来的电影歌曲概述 72

 第二节 具有爱国题材的电影歌曲 74

 第三节 反映美好生活的电影歌曲 77

 第四节 具有现代音乐元素的电影歌曲 82

 第五节 具有地域性音乐特点的电影歌曲 85

 第六节 其他著名的抒情电影歌曲 89

 第七节 改革开放 30 年来电影歌曲的音乐特征及创作风格 100

 第八节 改革开放 30 年来电影歌曲的功能特点及艺术魅力 103

 第九节 改革开放 30 年来电影歌曲的历史意义 104

后记 105

参考文献 107

第一章 中国百年电影歌曲发展的历史脉络

一、中国电影诞生初期(1905~1930)

1895年12月28日,在巴黎放映了《工厂的大门》、《水浇园丁》、《婴儿喝汤》等几部影片,这一天被世界公认为电影时代的开始。1896年8月11日(光绪22年),一位法国游客在上海徐园的茶楼“又一村”放映了一部短片,这是电影第一次在中国放映。电影传入中国之初基本上是在茶楼酒肆等休闲和娱乐场所“借地”放映,而且一般经常是穿插在其他娱乐节目中间放映。1905年前后,电影在北京已蔚然成风。当时大观楼戏院每晚都有电影放映,且座无虚席。至此可以说,电影这一艺术和娱乐形式终于落户中国。

1. 以戏曲为主的电影初期

早期在中国放映的电影都是由外国人拍摄的,而中国摄制的第一部影片——1905年秋由北京丰泰照相馆与京剧名角谭鑫培合作拍摄的京剧片断《定军山》,为戏曲记录片。它标志着中国电影的正式诞生。但这一时期也没有电影里的歌曲产生。

2. 电影歌曲的产生

真正意义上的中国第一首电影歌曲是出现在1930年联华公司出品的影片《野草闲花》上。该片以蜡盘配音的方法配制了中国第一首电影歌曲《寻兄词》。导演孙瑜自己作词,其弟孙成璧作曲,由阮玲玉和金焰演唱。

二、抗战时期(1931~1949)

30年代和40年代电影以大上海为主要基地,是中国有声电影初创并产生巨大影响的时期。由于上海是当时的国际大都市,城市繁华,各种阶层的生活方式都有,这就为电影的创作提供了很多很好的资料和素材,也使这一时期的电影创作出了一系列优秀作品。当时中国最优秀的音乐家都参与了电影音乐的创作,留下了一首又一首灿若明星的曲子。回顾中国电影歌曲的这段光辉岁月,让人不得不感叹。直到今日,中国的电影音乐虽然不缺乏高水准的作品,但还没有其他任何一段时期可以和20世纪30~40年代相比。这一时期具有代表性的电影歌曲是抗战歌曲和抒情歌曲。

1. 著名的抗战电影歌曲

这一时期正是国难当头时,中华民族正处于危亡关头,很多抗战影片应运而生,影片里的抗战歌曲成为这一时期最有特色的艺术形式,而且词曲都很经典。影片里的抗日歌曲成为了唤起民众民族觉醒和自救的精神食粮。如《毕业歌》(电影《桃李劫》)、《义勇军进行曲》、《铁蹄下的歌女》(电影《风云儿女》)、《长城谣》(电影《关山万里》)、《游击队之歌》(电影《青年中国》)等电影歌曲唤起了民众抗日救亡的热情。这些歌曲不仅体裁多样、旋律优美,还有鲜明的艺术个性。它们都成为了这一时期电影歌曲的珍品,至今还在广为传唱。

2. 著名的抒情电影歌曲

大上海的繁华生活也为电影歌曲的创作提供了丰富的素材。有反映贫苦人民生活的电影歌曲如:《渔光曲》(电影《渔光曲》)、《大路歌》(电影《大路》)、《月儿弯弯照九州》(电影《一江春水向东流》)、《催眠歌》(电影《姊妹花》)等,让人感受到人民生活的艰辛和社会的不公平,也有反映上层社会醉生梦死糜烂生活的电影歌曲如:《何日君再来》(电影《三星伴月》)、《香格里拉》(电影《莺飞人间》)、《夜上海》(电影《长相思》)等,让人感到当时虚假的繁华生活现实情况;也有反映美好爱情的电影歌曲如:《四季歌》(电影《马路天使》)、《夜半歌声》(电影《夜半歌声》)、《秋水伊人》(电影《古塔奇案》)、《塞外村女》(电影《逃亡》)、《春天里》(电影《十字街头》)等,让人感受到人间真情和对生活美好的向往。这些歌曲有的紧密结合电影故事情节,深深地扣人心弦,有的充分反映了当时民众的现实生活,旋律优美,在社会上广泛流传。

3. 著名的电影歌曲词曲作家代表

这一时期还涌现出了一大批著名的电影歌曲词曲作家,如聂耳、任光、冼星海、贺绿汀、刘雪庵、田汉等,他们具有强烈的民族责任感,高超的西洋作曲技法。他们在电影歌曲里,充分发挥了智慧和民族气节。他们创作的电影歌曲,影响了当时国人的思想和行为。这些电影歌曲对抗日救亡运动具有非常重要的社会现实意义。

4. 著名的电影歌手

当时的歌手如周璇、胡蝶、王人美、阮玲玉、金焰等,他们的歌声甜美、动人,至今还在让人怀念。特别是周璇,当时被称为“甜歌金嗓子”。他们精彩的演唱也为电影歌曲的发展和传播起到了十分重要的作用。

可以说,30~40年代是中国电影迅速发展的时期。虽然中国电影起步较晚,但此时期中国电影的艺术性和思想性堪比欧美当时的电影水平。其电影歌曲在当时的电影发展中起到了十分重要的推广作用,强化了电影的思想性和艺术性。可以说当时电影歌曲的发展历史就是电影发展的历史。而众多优秀的歌唱家和作曲家为电影歌曲的发展起到了十分重要的作用。让人到现在还在怀念和演唱这些优秀的作品。

三、解放初期(1950~1965)

新中国成立以后,各条战线都进行着轰轰烈烈的社会主义建设,在社会的各个方面都出现了欣欣向荣的景象。中国电影也获得了第二次迅猛发展,电影从无声黑白片向有声彩色片过渡,影片创作渐渐丰富多彩了起来。创作出了如《白毛女》、《上甘岭》、《地道战》、《红色娘子军》、《怒潮》、《女篮5号》、《草原上的人们》、《祖国的花朵》、《柳堡的故事》、《五朵金花》、《芦笙恋歌》、《草原晨曲》、《青春之歌》、《我们村里的年轻人》、《冰山上的来客》、《红日》、《阿诗玛》、《洪湖赤卫队》、《江姐》、《英雄儿女》、《农奴》等一批经典杰作。这一时期的电影歌曲创作也丰富多彩,出现了大量优秀的电影歌曲作品。如:《敖包相会》、《让我们荡起双桨》、《我的祖国》、《人说山西好风光》、《弹起我心爱的土琵琶》、《九九艳阳天》、《五月的鲜花》、《蝴蝶泉边》、《花儿为什么这样红》、《送别》、《谁不说俺家乡好》、《英雄赞歌》、《毛主席的话儿记心上》、《马铃儿响来玉鸟儿唱》、《草原晨曲》、《幸福不会从天降》、《婚誓》、《草原之夜》、《翻身农奴把歌唱》、《洪湖水浪打浪》、《红梅赞》等歌曲迅速走红祖国的大江南北。这些歌曲不仅旋律优美,朗朗上口,富有民族特色,还讴歌出了当时人们的革命英雄主义精神和生活上的乐观主义精神,人们对生活充满了希望,赞美了共产党领导下的幸福生活。现在很多大型的音乐会上,都还在演唱这些作品。同时新中国也培养出了一大批优秀的电

影歌曲作曲家,如刘炽、吕其明、萧珩、通福、傅庚辰、张棣昌、雷振邦、田歌、羊鸣、张敬安等,他们深入生活,取材民间,把艺术性和民族性结合起来,得到了广大电影歌曲爱好者的认同。这一时期通过电影歌曲也推出了很多著名的歌唱家。如:马玉涛、邓玉华、张振富、耿凤莲、胡松华、柴旦卓玛、王玉珍等,他们的歌声亮丽、具有浓郁的民族特点和较科学的发声技巧,深受广大民众的喜爱。

二战以后,香港的娱乐事业蓬勃发展,特别是电影。每逢佳片放映,早早满座,其中不少是粤剧片。这一时期,香港的电影以邵氏兄弟电影公司为盛。在拍摄电影方面有较大贡献的是导演李翰祥,他执导的电影,不仅声名远播,更流芳至今。此时的古装彩色巨片如《王昭君》、《杨贵妃》、《武则天》、《倩女幽魂》、《红楼梦》等片中的歌曲,都以黄梅调唱出,比较柔媚、委婉,特别受观众的喜爱。这一时期是香港电影的黄金时代,当时的黄梅戏电影受到了港台乃至东南亚的高度欢迎。

四、“文革”时期(1966~1978)

1. “文革”时期的主要电影歌曲概述

电影《创业》,歌曲《满怀深情望北京》,作曲:秦咏诚;作词:张天民;女声独唱:边桂荣。

电影《闪闪的红星》,1974年,八一电影制片厂出品。插曲一:《红星照我去战斗》作曲:傅庚辰;作词:王汝俊;插曲二:《映山红》作曲:傅庚辰;作词:陆柱国。

电影《决裂》,主题曲:《“共大”赞歌》作曲:唐诃、吕远;作词:周杰。插曲:《工农兵联合起来》。

电影《海霞》,1975年,北京电影制片厂出品。主题曲:《渔家姑娘在海边》作曲:王酩;作词:黎汝清。

电影《春苗》,1975年,上海电影制片厂出品。主题曲:《春苗出土迎朝阳》作曲:黄准、徐景新;集体作词。

电影《红雨》,1975年,北京电影制片厂出品。主题曲:《赤脚医生向阳花》作词:杨啸、崔嵬;作曲:苏民。

电影《南海风云》,1976年,八一电影制片厂出品。主题曲:《西沙,我可爱的家乡》作曲:吕远;作词:苏圻雄。

样板戏电影的摄制从1970年开始,共摄制了8部,使电影史上出现了8亿人民只看8部样板戏的现象。八大样板戏分别是:

《智取威虎山》,1970年,北京电影制片厂出品。

《红灯记》,1970年,八一电影制片厂出品。

《沙家浜》,1972年,长春电影制片厂出品。

《奇袭白虎团》,1972年,长春电影制片厂出品。

《龙江颂》,1972年,北京电影制片厂出品。

《红色娘子军》(舞剧),1971年,北京电影制片厂出品。

《白毛女》(舞剧),1972年,上海电影制片厂出品。

《海港》,1973年,北京电影制片厂出品。

2. 著名的词曲作家代表

秦咏诚、傅庚辰、邬大为、唐诃、王酩、黄准、崔嵬、吕远。

3. 著名的歌唱家代表

吕文科、李双江、邓玉华。

五、改革开放初期(1979~1989)

“四人帮”被粉碎后,以党的十一届三中全会召开为转折点至今,进入建设中国特色社会主义的新时期,党的思想路线带动了经济的大飞跃、政治的大变革、文化的大进步,以声、光、影现代化彩色片与更加大众化、现代化的电视艺术片结伴同行作为技术特征,中国电影跨入了成熟时期。新时期的中国影视艺术开始向市场化转变运作,各门类创作队伍全面壮大,创作思想和创作手法全面开放,生产经营向世界潮流靠拢,加之全球电脑信息化传播方式的擂鼓助威,推动着第三代影视艺术的飞速发展,涌现出如《小花》、《泪痕》、《庐山恋》、《被爱情遗忘的角落》、《黑三角》、《知音》、《戴手铐的旅客》、《神圣的使命》、《芙蓉镇》、《海外赤子》、《漩涡里的歌》、《红牡丹》、《小街》、《牧马人》、《黄土地》、《红高粱》等等一大批传世精品,成为这一历史阶段的丰硕成果。创作出了很多的优秀电影歌曲,这些电影插曲更是影响了一代人的生活和成长。如:《妹妹找哥泪花流》、《边疆的泉水清又纯》、《谁不说俺家乡好》、《知音》、《绒花》、《角落之歌》、《驼铃》、《我爱你,中国》、《酒神曲》、《女儿歌》、《牡丹之歌》、《川江号子》、《心上人快给我力量》、《妈妈留给我一首歌》、《牧羊曲》、《心中的玫瑰》、《渔家姑娘在海边》、《大海啊,故乡》、《祖国之恋》、《雁南飞》、《我们的明天比蜜甜》等等,这些歌曲优美、抒情,深刻地反映出粉碎“四人帮”以后,人民喜悦的心情,他们积极面对建设四个现代化的宏伟蓝图,对生活和未来充满了信心。这一时期,电影歌曲创作里出现了一大批优秀的作曲家,如:王酩、张丕基、王立平、李伟才、秦咏诚、陈祖龙、时乐濛、施光南、郑秋枫、谷建芬、吕远等。他们的创作体裁多样,作曲技巧娴熟丰富,融合了港台的流行音乐元素、民间音乐等特点,其旋律优美,紧跟时代,富有感染力。也出现了一批大众熟悉和喜爱的电影歌曲歌唱家。如李谷一、郑绪兰、朱逢勃、叶佩英、关贵敏、蒋大为等。他们的歌唱风格清新、自然,字正腔圆、音色甜美、具有强大的感染力,深受广大听众喜爱。男女老幼都能哼上几句这些电影里的歌曲。

此时的中国台湾电影以校园民歌取代现代民歌,逐渐成为国语流行歌的主流。歌曲《橄榄树》打进了市场,被纳入电影《欢颜》中,成为该片的电影音乐。出现了侯德建、李宗盛、庄奴等为代表的作曲家。同时也推出了以苏芮为代表的台湾歌唱巨星。

六、90年代以后(1990年至今)

进入90年代以后,世界电影除了美国电影一枝独秀以外,其余民族的电影都受到了不同程度的影响。1990年代初期,好莱坞大片进入中国,当年在香港电影里打打杀杀的港台明星们,已经杀到了内地。因此这一时代的中国电影具有多元化、全球化、豪放不羁,两岸三地青年电影导演共同发展的特色。国产影片以大片、贺岁片为特点。其代表性的电影有《鸦片战争》、《红河谷》、《霸王别姬》、《黑骏马》、《不见不散》、《爱情麻辣烫》、《天下无贼》、《如果·爱》、《色·戒》等。这一时期电影音乐已经走向一种新的现代音乐体裁,而电影歌曲明显走入大众容易接受和容易传唱的通俗歌曲和现代音乐体裁风格上了。最具有代表性的电影歌曲有《当爱已成往事》、《不见不散》、《神话》等。电影歌曲的创作也是人才辈出,比较有代表性的是郭峰、罗大佑等。他们的创作紧跟时代,富有个性,深受青年人喜爱。演唱电影歌曲的歌星也十分众多,但总是像流星一样,很难能让人长久的怀念和回忆。比较有特色的歌手有孙楠、周杰伦、刘德华、腾格尔等,他们的歌声极富特色、个性,比较张扬,成为一代年轻人追逐的偶像。而前一个时期的作曲家和歌唱家几乎都陆续地淡出了电影歌曲的创作和演唱中,或者是进入了电视歌曲的创作与演唱上。但人们还是常常怀念这些曾经带给人们欢乐的老歌和老一辈歌唱家。

第二章 中国电影歌曲的产生

一、以戏曲为主的电影初期

早期在中国放映的电影都是由外国人拍摄的,中国摄制的第一部影片——1905 年秋由北京丰泰照相馆与京剧名角谭鑫培合作拍摄的京剧片断《定军山》,为戏曲记录片。它标志着中国电影の正式诞生。它的放映,达到了轰动整个京城の效应,一时间,万人空巷,大家聚拢至一处,观看《定军山》。情至酣处,出现了众人齐唱《定军山》情景。中国的第一部电影虽然是中国无声电影的发端——戏曲片,但音乐就和电影结成了不解之缘,也与歌唱结下了深厚的缘分。这一时期以无声电影为主,在无声电影时期,音乐是唯一的聲音,从头至尾贯串全片。以后的几年中,丰泰照相馆在任庆泰的主持下,陆续拍摄了一些其他京剧影片,如俞菊笙、朱文英的《青石山》,许德义の《收关胜》,俞振廷の《白水滩》、《金钱豹》等戏曲の片段。虽然我国第一家电影制作公司,亚细亚影戏公司也拍摄了像《难夫难妻》这样的短片,并都试着让音乐和电影结合,虽然这一时期没有电影歌曲产生,但戏曲电影的产生始终是与演唱紧密结合的。

二、电影歌曲的产生

电影音乐作为电影这一综合艺术形式的重要组成部分,在电影产生初期,尚处于可有可无的地位。也许是为了遮盖放映机的噪声,或为了改变朦胧不清、平板乏味的画面,于是一些影院老板才请来一些钢琴手或乐队,坐在银幕前根据画面即兴演奏,这便成为早期电影音乐的雏形。最早的有声影片是美国在 1927 年推出的《爵士歌手》。仅仅过了 3 年,1930 年上海的“明星”、“友联”等影片公司,就怀着极大的勇气开始了国产有声影片的摄制。据有关史料记载,明星影片公司的《歌女红牡丹》和友联影片公司的《虞美人》,是中国最早的两部蜡盘发音有声故事片。真正意义上的中国第一首电影歌曲是出现在 1930 年联华公司出品的影片《野草闲花》上。该片以蜡盘配音的方法配制了中国第一首电影歌曲《寻兄词》。导演孙瑜自己作词,其弟孙成璧作曲,由阮玲玉和金焰演唱。这首歌曲前后在影片中出现两次,将歌曲融进剧作之中,强调它的剧作意义。歌曲本身也相当深情,气质吻合剧中万里寻兄的情节。自那以后,电影插曲和主题歌正式成为影片的有机组成部分被提到了重要地位上,从此中国的电影开始以电影歌曲来表现电影艺术内涵,它开始了电影的一个新时代。可以说,今天的普通观众能够了解到的中国早期电影史,更多的是电影歌曲的历史。电影歌曲的产生在电影史上具有里程碑的意义。

三、著名的电影歌曲词曲作家代表

孙瑜(1900 年 4 月 20 日~1990 年 7 月 11 日),生于重庆,四川省自贡市贡井人。清华毕业后孙瑜去了美国威斯康辛大学,毕业论文是《论英译李白诗歌》。后即去纽约摄影学院学习摄影。1926 年回国,在上海正式开始他的电影生涯。孙瑜拍摄公司创业作《故都春梦》。由于影片真实地反映了现实生活中旧知识分子的苦难历程,民众反响强烈,公映后立即打破各埠卖座纪录。《故都春梦》成功后,孙瑜的另一部作品《野草闲花》也获得了同样的轰动。从 1932 年到 1934 年,孙瑜以

旺盛的创作力先后执导了《野玫瑰》、《火山情血》、《天明》、《小玩意》、《体育皇后》、《大路》6部电影，绝大部分都成为了默片时代的经典作，这其中又以《大路》成就最高，连孙瑜也自称此片是其代表作。文革期间，孙瑜被无数次地抄家、批斗，身体更为虚弱，被干校批准回家养病，但仍被批斗多次。粉碎“四人帮”以后，孙瑜年事已高，无力执导电影。在1981年出版了《孙瑜电影剧本选集》和《李白诗新译(英文)》。1982年9月，“孙瑜从影50周年纪念会”在上海新光电影院举行。1987年5月，孙瑜自传《银海泛舟——回忆我的一生》出版。1990年，自传易名《大路之歌》在台湾及海外出版。同年7月11日，孙瑜逝世。这位中国电影史上的传奇人物近半个世纪的璀璨光华像流星般一去不复返了。

金焰(1910~1983)，号金德麟，朝鲜人，1910年4月8日生于韩国汉城。父亲因参加朝鲜民族独立运动而受通缉，于1921年举家迁至中国，定居通化并加入中国国籍。

1927年赴上海，人民新影片公司当学员，1928年入南国艺术剧社任舞台演员。1929年，在明星影片公司任记录员时，被导演孙瑜看中，在影片《风流剑客》中扮演角色。1930年，入联华影业公司当演员，主演影片《野草闲花》，开始受关注。之后，主演《恋爱与义务》、《桃花泣血记》、《三个摩登女性》、《野玫瑰》、《大路》、《浪淘沙》、《壮志凌云》等影片。

其富有青春活力的气质与朴实自然的纯真表演交织一体，清新迷人，很快拥有大批观众，特别是成为青年学生观众痴迷的偶像。

1934年，在一家电影刊物组织的观众评选中，获“电影皇帝”殊荣。抗日战争时期，仅参加少数影片的拍摄和舞台剧的演出。

中华人民共和国成立后，先后在《大地重光》、《伟大的起点》、《母亲》、《暴风雨中的雄鹰》等影片中扮演主要或重要角色。

然而，正当他又一次燃起创作的火焰时，无情的疾病严重损害了他的健康，使他被迫息影，在与病魔搏斗近20年后逝世。

金焰高大英俊，表演风格朴实自然。夫人秦怡也是我国著名演员。

四、中国第一首电影歌曲——《寻兄词》

寻 兄 词

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

孙 瑜 词
孙成璧 曲

1. 从 军 伍，	少 小 离 家 乡；	念 双 亲，	重 返 空 凄
2. 兄 嘉 利，	妹 名 丽 芳；	十 年 前，	同 住 玉 藕
3. 风 凄 凄，	雪 花 又 纷 飞；	夜 色 冷，	寒 鸦 觅 巢
4. 雪 花 飞，	梅 花 片 片；	妹 寻 兄，	千 山 万 水

凉；	家 成 灰，	亲 墓 生 春 草；	我的 妹，	流 落 他 乡。
塘；	妹 孤 零，	家 又 破 散；	寻 我 兄，	流 落 他 乡！
归；	歌 声 声，	我 凡 能 听 否？	奔 天 涯，	无 家 可 归。
间；	别 十 年，	兄 妹 重 相 见，	喜 泪 流，	共 谢 苍 天。

第三章 新中国成立前的电影歌曲

30年代和40年代电影以大上海为主要基地,是中国有声电影初创并产生巨大影响的时期。由于上海是当时的国际大都市,生活繁华,各种阶层的生活方式都有,这就为电影的创作提供了很多很好的资料和素材,也使这一时期的电影创作出了一系列优秀作品。同时这一时期又是中国处于内忧外患的战乱时期,电影在很大程度上影响着人们的思想和行为,因此很多影片都带有很高的艺术价值和思想价值,成为中国电影史上第一次高潮时期。中国的电影歌曲由产生到经历第一个辉煌时期,它所具有的时代感是任何一个时期无法比拟的。这段时期里,电影音乐之于左翼^①作家不仅仅是为了音乐对于有声电影叙事完整性的重要作用,更是因为当时严酷的政治环境要求左翼作家在电影文本中不能有过分明朗的意识形态表述,而电影歌曲则因为在审查时不受重视,往往能够更多地包含意识形态方面的内容,因此受到左翼作家的重视。所以,左翼作家在电影歌曲创作方面的成就甚至超过叙事文本的创作。在这一时期里,聂耳、任光、田汉、孙师毅、贺绿汀、安娥等人创作的电影歌曲成为一支奇兵,许多不能或不便在叙事中表达的意识形态内容借助电影歌曲得以表达,同时也造就了电影的又一个影响深远的革命性变化——从这个时期开始电影歌曲成为中国电影几乎不可或缺的一个重要元素。值得回忆的代表作品就有如《姊妹花》、《渔光曲》、《马路天使》、《十字街头》、《夜半歌声》、《风云儿女》、《桃李劫》、《一江春水向东流》等等一批优秀佳片。而在这期间,观看电影成了国人的一种精神源泉与支撑。当时中国最优秀的音乐家都参与了电影音乐的创作,留下了一首又一首灿若明星的曲子。回顾中国电影歌曲的这段光辉岁月,让人不得不感叹,直到今日,中国的电影音乐虽然不缺乏高水准的作品,但还没有其他任何一段时期可以和20世纪30~40年代相比。这一时期具有代表性的电影歌曲是抗战歌曲和抒情歌曲。

一、电影歌曲的类型

按其内容,可分为下面7大类型。

第一类是表现阶级斗争,号召民众反抗侵略。1931年通过的《中国左翼戏剧家联盟最新行动纲领》就提出了在思想上“反帝国主义”、“反豪绅地主资产阶级”的口号和“剧本内容暂取暴露性”的原则。如《义勇军进行曲》。

第二类是暴露社会黑暗,为弱者鸣不平。如《码头工人歌》。

第三类是宣扬青春活力,反映大风暴中青年人的出路。这也是这个时期中国电影所采纳和表

^①1928~1931年“左翼”成立前后的这段时间可看作是左翼文学由准备期发展至初步形成的阶段。随着无产阶级革命文学运动的兴起,以蒋光慈为代表的一批青年作家自觉地运用文学来为革命呐喊,在急剧变革的年代里,以巨大的热情讴歌革命和斗争。但由于当时中国共产党内“左倾”路线的影响,再加上他们对革命生活与工农群众缺乏实际了解,所以在作品中往往把革命看成是盲动、过火的粗暴行动,或者是个人复仇的恐怖行为,或者是英雄加美人式的罗曼蒂克。再加上大革命失败后许多青年知识分子面临着个人与革命之间的冲突,他们既追求爱情自由,也追求新的革命,于是恋爱与革命成为他们内心的双重目标,“革命加恋爱”也一时成为流行的主题,或者写革命战胜恋爱,或者写恋爱拖累革命,或者革命与恋爱二者兼顾。这类作品往往写恋爱心理颇为细腻真切,写革命行为则充满了标语口号式的宣传意味。这种种因素导致左翼初期文学创作中公式化、概念化的倾向。

现的。如《春天里》、《毕业歌》。

第四类是宣扬传统道德规范,建立正统意识。在联华公司成立之初,罗明佑就提出“复兴国片”的主张,其中一个很重要的内容就是宣扬中国正统的伦理道德,“以东方忠孝任侠、可歌可泣之往事”,以“我国固有之懿风美德,发扬光大,贡献社会”,“以其达到提倡艺术劝善惩恶之目的”。如《催眠歌》。

第五类揭露大上海上层人物糜烂奢华生活的,让人了解当时虚假的繁华生活现实情况。如《夜上海》。

第六类是反映贫苦人民生活的电影歌曲,让人感受到人民生活的艰辛和社会的不公平。如《渔光曲》。

第七类是反映美好爱情的电影歌曲,让人感受到人间真情和对生活美好的向往。这些歌曲有的紧密结合电影故事情节,深深地扣人心弦;有的充分反映了当时民众的现实生活,旋律优美,在社会上广泛流传。如《四季歌》、《天涯歌女》。

二、电影歌曲的艺术风格

抗战电影歌曲风格有3种。

第一种借鉴西方旋律风格创作的。比如《义勇军进行曲》中三连音的运用,就体现了对西方作曲技法的借鉴。《夜半歌声》在曲式结构以及许多创作手法上也都借鉴了西方的技法。这种风格形成的原因:五四文化影响人们接受西方音乐创作技法。到了30年代以后,为更好地表达革命意志,人们又接受了世界革命歌曲的创作特点。

第二种民族“本土化”的。如《四季歌》、《塞外村女》等。这些歌曲的创作是为让广大人民群众有亲切感,特地运用一些地方民族曲调填词和用民间音调素材来创作。

第三种西方技法和民族风格相融合的。如《渔光曲》、《大路歌》等,这种风格的出现是前两种风格存在的必然产物,也是抗战电影歌曲创作上的一大进步。抗战电影歌曲的音乐特点是为适应当时时代的需要,是历史发展的必然产物,中西结合的手法也是音乐发展史中的一次飞跃。

三、电影歌曲的体裁

电影歌曲的体裁形式大体有:进行曲、抒情歌曲、儿童歌曲、小型合唱等几类。

进行曲:进行曲的节奏欢快,旋律明朗,具有振奋人心的效果。所以根据当时抗战运动的形势,为号召广大人民起来反抗并鼓舞人民的斗志,进行曲无疑是最适合的一种体裁形式。当时进行曲风格的歌曲很多,其中较具代表性的有:《救亡进行曲》、《义勇军进行曲》等等。

儿童歌曲:反映了天真、活泼的中国儿童在抗战斗争中所表现的勇敢、爱国的精神面貌。如《歌唱二小放牛郎》、《只怕不抵抗》等歌曲都体现了儿童一代的风采。

小型合唱曲:在抗战斗争中,随着专业性宣传队的增多和群众性歌咏活动的广泛发展,合唱形式的群众歌曲也大大增加了。由于群众性比较强,所以小型合唱最为适合。他们多以简单的声部和轮唱等形式来演唱此类歌曲。如《在太行山上》等合唱歌曲。

第一节 著名抗战电影歌曲的音乐特征

这一时期国难当头,中华民族处于危亡关头,很多抗战影片应运而生,影片里的抗战歌曲成为这一时期最有特色的艺术形式,而且词曲都很经典。影片里的抗日歌曲成为了唤起民众民族觉醒

和自救的精神食粮。如《毕业歌》(电影《桃李劫》)、《义勇军进行曲》、《铁蹄下的歌女》(电影《风云儿女》)、《长城谣》(电影《关山万里》)、《游击队之歌》(电影《青年中国》)等电影歌曲唤起了民众抗日救亡的热情。这些歌曲不仅体裁多样,旋律优美,还有鲜明的艺术个性。它们都成为了这一时期电影歌曲的珍品,至今还在广为传唱。

一、音阶和旋法方面

抗战电影歌曲一般擅长以大调音阶表现积极向上的精神。如《义勇军进行曲》中塑造了伟大的、不屈的、斗争的中华民族的音乐形象。其中的“起来!起来!起来!”一句,1,3,5(do,mi,sol)奏响了号角式的音调,激励着无数战士冒着敌人的炮火上前线。然而旋律的级进和跳进,在抗战电影歌曲中也频繁出现,妙趣横生。《游击队歌》中也多次运用1,2,4(do,re,fa)的旋律级进,抑扬起伏,很吸引人。

二、节奏和节拍方面

在抗战电影歌曲的创作中,附点、切分、三连音等节奏型的运用是比较常见的,这也可以说是抗战电影歌曲音乐的一个显著特点。比如《救亡进行曲》中,歌曲的第一句就由附点节奏音型构成,来模仿敲击的战鼓、鸣响的号角,来增强人们的斗志。此外,在节拍方面,抗战电影歌曲的创作中,作曲家也根据各自的需要来表达不同的思想感情。其中二拍子的居多,如《大路歌》。四拍子的如《游击队歌》等,具有号召性的歌曲。三拍子的歌曲较之抒情性强些,因为三拍子一般有荡漾的感觉。

三、调式调性方面

抗战电影歌曲一般以大调居多,因为大调在听觉上具有明朗、积极向上的感觉。这跟当时抗战歌曲要求号召和鼓舞人民正相匹配,故大调被抗战电影歌曲的创作广泛应用。比如《义勇军进行曲》为G大调、《毕业歌》为C大调。与此同时,为增强作品的抒情性,也创作一些小调歌曲,很好地抒发了子弟兵和人民群众的鱼水情深。另外,抗战电影歌曲根据当时创作的需要,不仅运用西方的调式,还运用了许多民族的五声调式来增强群众的亲切感。

四、曲式结构方面

抗战电影歌曲的创作,在曲式结构方面的尝试还是比较丰富的。在单二部曲式中,《游击队歌》为带再现单二部曲式。《铁蹄下的歌女》为并列式单三部曲式。此外,《码头工人》为回旋曲式。

例1:《铁蹄下的歌女》——选自电影《风云儿女》

※ 基本信息

歌名:铁蹄下的歌女

词作者:许幸之

曲作者:聂耳

※ 分析探究

歌曲作于1935年,影片《风云儿女》的插曲。影片描写一位从东北农村流落到上海的贫苦少女,得到了一些进步青年的帮助,进学校读书。后来因帮助她的进步青年有的被捕,有的被迫出走,她失学了,孤苦一人,被迫进入一个歌舞班,到处跑码头演出,靠卖艺为生。这首歌正是她在卖艺时演唱的,情绪深沉而悲痛,但却哀而不伤,怨中有怒,富有内在的、戏剧性的、鼓舞人们起来斗争的力量。聂耳以深厚的无产阶级感情,为一个被社会所损害、被人们贱视的歌女,发出了沉重的

控诉。他深刻地揭示了这首歌女内心所蕴藏的崇高的爱国热情。这首歌成功地塑造了一个在旧中国 30 年代三座大山压迫下,受尽生活折磨而又善良的中国妇女的典型形象。旧社会的歌女是被压在社会底层的“弱者”。聂耳对歌女的痛苦生活十分熟悉,他怀着对这些“到处哀歌”、“永远漂流”的歌女的深切同情,写出了这首女声独唱曲。

《铁蹄下的歌女》为不带再现的单三部曲式结构。第一段共四个乐章。一开始即以呼喊性的音调、激愤难抑的感情唱出“我们到处卖唱”、“我们到处献舞”两句,表现出歌女们不甘心到处流浪、以卖唱为生的痛苦之情。后两句的旋律基于前两句音调,只是节奏紧缩,情绪转为不安。

第二段也是四句,其旋律充满了辛酸与凄楚的情绪,其节奏前紧后松,尤其是连续的弱拍起唱加剧了音乐的起伏,贴切的词曲结合造成了字字血泪般的倾诉,向人们集中揭示了歌女们永远漂流、尝尽人生苦涩滋味的非人生活。

第三段以“谁甘心做人的奴隶?谁愿意让乡土沦亡”开始,仍是不平的呐喊,随后,作者以大跳音程和突然拉长节奏等手法,使音乐达到最激动人心的高潮。

聂耳在这首独唱歌曲中,以极简练的素材,灵活而巧妙地运用了旋律自由移位、节奏变化、音程大跳、音区对比等手法,使作品词、曲结合紧密,段落、乐句之间既有对比,又有联系,从头到尾一气呵成,顺畅自然,它已成为我国现代音乐史上的一件典范之作。歌曲由阿凤的扮演者王人美演唱。

✧ 作者介绍

许幸之,生于 1904 年。江苏扬州人。擅油画、粉画、美术史。1916 年随吕凤子学画。1919 年进上海美专,1923 年在上海艺术研究所进修,后赴日本东京美术学校学习绘画。曾任中华艺大西洋画科主任。30 年代参加左翼文化运动,为“左联”发起人之一,组织“时代美术社”,被推选为左联“美联”主席。举办过个人画展,发表《逃荒者》、《失业者》、《铺路者》等作品。后从事电影导演、戏剧编导工作。历任上海电影制片厂导演、科教电影制片厂副厂长。中央美术学院教授。作品有《巨手》、《海港之晨》、《红灯柿》、《伟人在沉思中》等。出版有《许幸之画集》。论文有《时代美术社宣言》、《新兴美术运动的任务》、《法兰西近代画史》、《罗丹的雕刻》等。

✧ 歌谱

铁蹄下的歌女

1 = $\flat A$ $\frac{4}{4}$

行板 沉痛地

许幸之 词
聂耳 曲

($\underline{\dot{1}} \cdot \underline{\dot{6}}$ $\overset{56}{\text{♩}}$ 5 3 - | $\underline{\dot{5}} \cdot \underline{\dot{5}}$ $\overset{23}{\text{♩}}$ 2 $\dot{1}$) $\overset{mp}{\underline{\underline{3 \cdot 5}}}$ | 6 - $\overset{56}{\text{♩}}$ 5. $\underline{\underline{3 \ 5}}$ | 3 - - $\underline{\underline{5 \cdot 6}}$ |

我 们 到 处 卖 唱, 我 们

5 - $\overset{35}{\text{♩}}$ 3. $\underline{\underline{2 \ 3}}$ | 2 - - $\overset{mf}{\underline{\underline{0 \ 5}}}$ | $\underline{\underline{6 \ 5 \ 6}}$ $\underline{\underline{3 \ 5}}$ $\underline{\underline{3 \ 2}}$ 0 | $\overset{mf}{\underline{\underline{6 \ 5 \ 6}}$ $\underline{\underline{3 \ 2}}$ $\underline{\underline{5 \cdot 3}}$ $\overset{23}{\text{♩}}$ 2 |

到 处 献 舞, 谁 不 知 道 国 家 将 亡, 为 什 么 被 人 当 做 商

1 - ($\underline{\underline{0 \ \dot{1}}}$ $\underline{\underline{6 \ 5}}$ | $\underline{\underline{3 \ 2}}$ $\underline{\underline{1 \ 6}}$ $\underline{\underline{5 \ 3}}$ $\underline{\underline{2 \ 3}}$ | $\overset{56}{\text{♩}}$ 5. $\underline{\underline{3 \cdot 2}}$ $\underline{\underline{3 \cdot 1}}$) $\overset{p}{\underline{\underline{3 \ 2}}}$ | $\underline{\underline{1 \ 6}}$ 5. 6 $\overset{mp}{\underline{\underline{0 \ 5 \ 6}}}$ |

女? 为 了 饥 寒 交 迫, 我 们

$\underline{\underline{6 \ 5}}$ 3 2 $\underline{\underline{0 \ 5}}$ | 6. $\underline{\underline{5 \ 3}}$ $\underline{\underline{2 \cdot 1}}$ | 5 - 6 $\underline{\underline{0 \ 1 \ 2}}$ | 6. $\underline{\underline{1 \ 3}}$ $\underline{\underline{2 \ 1}}$ |

到 处 哀 歌, 尝 尽 了 人 生 的 滋 味, 舞 女 是 永 远 的