

文化中国丛书

汪毓和谈中国音乐

汪毓和 著

④ 湖南少年儿童出版社

何兹全 任继愈 主编

NLIC 2970714614

文化中国丛书

汪毓和谈中国音乐

汪毓和 著

主编：何兹全 任继愈

NLIC 2970714614

湖南少年儿童出版社
HUNAN JUVENILE & CHILDREN'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

汪毓和谈中国音乐 / 汪毓和著. —长沙: 湖南少年儿童出版社, 2010.8
(文化中国丛书)

ISBN 978-7-5358-5665-4

I. ①汪… II. ①汪… III. ①音乐欣赏—中国—青少年读物 IV. ①J605.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 149859 号

总 策 划: 丁双平 胡 坚

执行策划: 吴双英

特约编辑: 赵宇泽

责任编辑: 杨 巧

封面设计: 肖睿子

内芯设计: 罗俊南

出 版 人: 胡 坚

出版发行: 湖南少年儿童出版社

地 址: 湖南长沙市晚报大道 89 号 邮 编: 410016

电 话: 0731-82196340 82196334 (销售部)

0731-82196313 (总编室)

传 真: 0731-82199308 (销售部)

0731-82196330 (综合管理部)

经 销: 新华书店

常年法律顾问: 北京市长安律师事务所长沙分所 张晓军律师

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 6.75

印 数: 1-10000

版 次: 2010 年 12 月第 1 版

印 次: 2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 12.00 元

版权所有 侵权必究

质量服务承诺: 若发现缺页、错页、倒装等印装质量问题, 可直接
向本社调换。

总序

中国是世界文明古国之一，古代世界曾经辉煌灿烂的文明国家，多数没有维持下来，唯有中国这个国家从原始社会到形成国家，有文字可考的历史有五千年以上。我国的文化文明史从未中断，一脉相承，屹立于世界之林，历久而弥新。

我国文化起源于上古，大致在黄河、长江及其周围地域形成，是延续至今的中华民族共同文化，同时又是在连绵几千年中，以华夏民族为主体的各地域文化和各民族文化长期不断交流、渗透和大融合的结晶。

今天，我国正处在飞速发展的新时期，了解过去的优秀文化，正是为了创造未来的新文化，这对于提高民族自尊心、增强民族凝聚力有着极为重要的意义。青少年是国家的未来、民族的希望，对他们进行传统文化教育，是百年大计、千秋功业，因此可谓当务之急。进行传统文化教育要有长远的目标，要让中小学生和拥有中等文化程度的读者掌握和了解我国文化传统史方面的一些基本知识，提高国民的文化素质和修养，以更好地继承发扬优秀传统文化。这是一项宏伟的事业，应引起更多的关注和重视。我在大学教了大半辈子的书，我以为现在大学生的文化素养正在慢慢下降，原因可能不在大学，而在中学，中学底子如果没打好，到大学再改造就困难一些。

书是文化的结晶，是时代的精神产物。我们讲综合国力，书籍也要体现综

合效益。大专家写小文章是件好事，一本书几万字，看起来举重若轻，但背后有很多学问的支持，像演话剧，前台搭的东西并不多，其实后台有好多支持前台演出的东西。该丛书对于成年人也不失为一部高品位的、可信赖的文化知识读物，要走进全国大大小小的图书馆，更要走进千家万户，让更多的读者了解我们伟大祖国悠久的传统文化。

任继愈

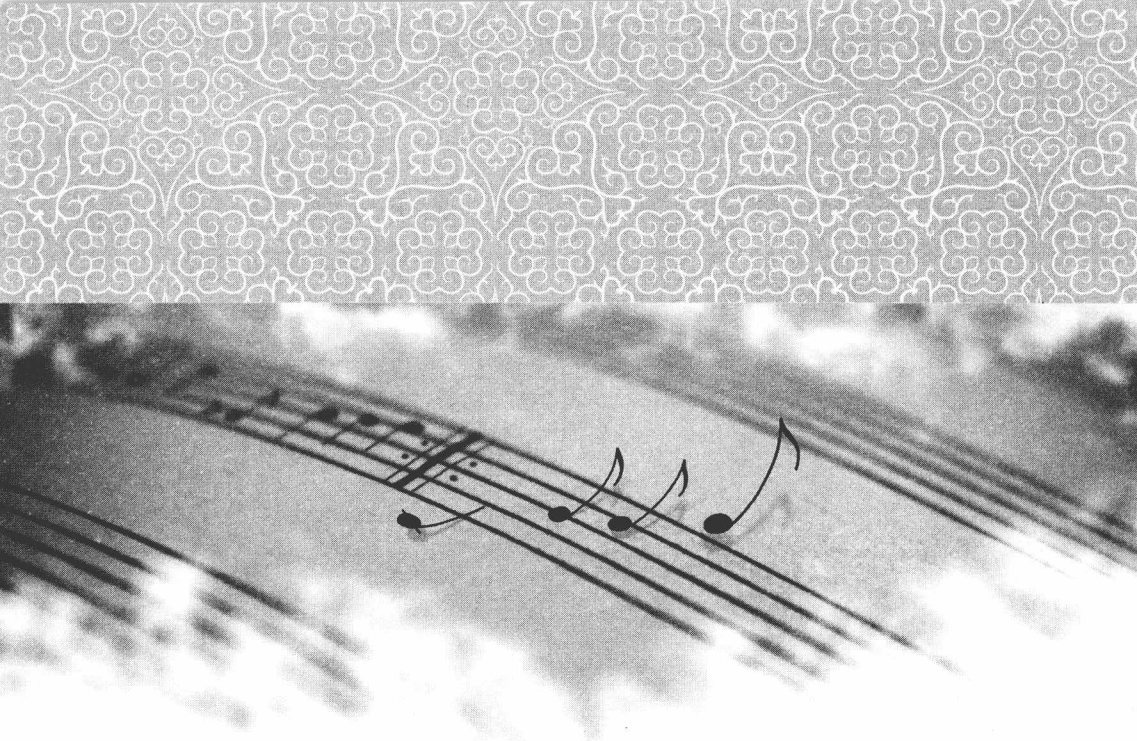
2008年10月14日

CONTENTS

目录

- 一 开创中国近代音乐教育先河的沈心工 · 001
- 二 中国学堂乐歌的天才作者李叔同 · 007
- 三 现代专业音乐教育的奠基人萧友梅 · 011
- 四 黎锦晖与中国儿童歌舞音乐 · 014
- 五 为中国“新诗”歌曲“鸣锣开道”的赵元任 · 017
- 六 民间音乐家“瞎子阿炳” · 022
- 七 “国乐改进”事业的奠基人刘天华 · 025
- 八 一代学院音乐宗师黄自 · 029
- 九 “左翼”音乐的开拓者聂耳及其《卖报歌》 · 032
- 十 “从学院走向革命”的贺绿汀 · 036
- 十一 “人民的音乐家”冼星海 · 040

- 十二 中国小提琴音乐的奠基者马思聪 · 044
- 十三 延安“鲁艺”作曲家的突出代表——李劫夫 · 049
- 十四 中国新歌剧发展的里程碑——《白毛女》 · 053
- 十五 作曲家王莘与《歌唱祖国》 · 059
- 十六 新中国最杰出的女作曲家瞿希贤 · 063
- 十七 “红小鬼”出身的作曲家刘炽和《我的祖国》 · 067
- 十八 蜚声中外的中国小提琴协奏曲——《梁祝》 · 071
- 十九 军旅作曲家生茂与《学习雷锋好榜样》 · 075
- 二十 “文化大革命”时期的优秀歌曲——《北京颂歌》 · 079
- 二十一 抒情性通俗歌曲《走进新时代》 · 082
- 二十二 澳门回归之声——《七子之歌——澳门》 · 088
- 二十三 “2008年北京奥运”之歌《我和你》 · 093

一 开创中国近代音乐教育先河的沈心工

谈到“学堂乐歌”，我们首先要提到的人物就是沈心工。早在1897年，作为维新运动的成果之一的南洋公学（即上海交通大学的前身）设立了外院（外院相当于现在的小学）。据记载，当时的师范生陈懋治、杜嗣程、沈叔逵等曾合编《蒙学读本》、《笔算教科书》、《物算教科书》和《本国初中地理教科书》等教材，这是中国知识分子自编新式教科书的开端。这里

提到的沈叔逵（即沈心工），就是中国“学堂乐歌”的开创者。

沈心工（1870—1947），名庆鸿，字叔逵，“心工”是他后来编歌时所用的笔名，1870年2月14日出生于上海。沈心工的祖辈从事商业，后来家道逐渐衰落。幼年时即喜爱音乐，并在其家塾正式随其大哥开蒙学习。光绪十六年（1890年），沈心工20岁时考中了秀才。1895年应聘于圣约翰书院（即上海圣约翰大学的前身）执教中文。1897年，受“维新变法”思潮影响，他毅然放弃待遇优厚的教习（明、清学官名），考入南洋公学首届师范班。“戊戌变法”失败后，一批志士仁人纷纷东渡日本寻找救国图强之路。1902年4月，沈心工自费东渡日本，就读于东京弘文学院，并重点

考察了日本的学校音乐教育，深受启发。在此期间，他与曾志忞等人在我国留学生会馆发起“音乐讲习会”，并请日本著名音乐教育家铃木米次郎讲授学校歌曲的编写与创作方法。著名的歌曲《体操——兵操》（又名《男儿第一志气高》）就是他在东京时的第一首习作，也是我国最早的学校歌曲之一。

谱例：《体操——兵操》

体 操——兵 操

1=F $\frac{2}{4}$

沈心工 词曲

<u>5 5</u> <u>6 6</u>	<u>5 5</u> 3	<u>2 2</u> <u>1 2</u>	3 0	<u>5 5</u> <u>6 6</u>	<u>5 5</u> 3
男 儿 第 一	志 气 高，	年 纪 不 妨	小。	哥 哥 弟 弟	手 相 招，
<u>2 2</u> <u>3 2</u>	1 0	<u>5 5</u> <u>6 6</u>	<u>5 5</u> 3	<u>2 2</u> <u>1 2</u>	3 0
来 做 兵 队	操。	兵 官 拿 着	指 挥 刀，	小 兵 放 枪	炮。
<u>5 5</u> <u>6 6</u>	5 3	<u>2 2</u> <u>3 3 3 2</u>	1 0	<u>6 5</u> <u>6 5</u>	<u>6 5</u> 3
龙 旗 一 面	飘 飘，	铜 鼓 咚 咚 咚 咚	敲。	一 操 再 操	日 日 操，
<u>2 2</u> <u>1 2</u>	3 0	<u>5 5</u> <u>6 6</u>	<u>5 5</u> 3	<u>2 2</u> <u>3 2</u>	1 0
操 得 身 体	好，	将 来 打 仗	立 功 劳，	男 儿 志 气	高。

当时中国音乐家编写这类歌曲，基本上都是依据现成的日本歌调然后填上新词。这些歌曲大多既带西洋歌曲的风格，又带有日本歌曲的特色。但是，歌词完全是从中国当时社会现实出发，是为体现当时中国的历史情况而编写的“新歌”。沈心工就是从当时中国儿童喜欢跨一根竹竿比作骑

马，模仿军队行进为国上战场的天真形象构思的。尽管歌曲的音乐取自日本的音调，但配上了这样的新词，所体现的正是中国儿童那种天真活泼、生动可爱的性格和特质。值得注意的是，沈心工所编写的歌词，语言简明通顺、神形兼备，与曲调的结合非常自然贴切。这正是它能得到广大学生喜爱和迅速流传全国的原因。这首生动活泼的儿童歌曲，后来在国内风行一时。1906年，李叔同在其创办的我国最早的音乐刊物《音乐小杂志》刊登的《昨非录》中曾谈道：“学唱歌者，音阶半通，即高唱‘男儿第一志气高’之歌。学风琴者，手法未谙，即手弹‘5566553’之曲。”此处所指的“5566553”，就是这首歌曲曲调的开头。由此可见，这首学校歌曲当时深得人们的喜爱。

1903年2月，沈心工从日本归国，在上海南洋公学附属小学任职。他认真地编写音乐教材，到各处筹划经费，一个月后就开设了一边弹风琴、一边教学生唱歌的“乐歌课”。从此，校园琴声洋溢，歌声飘荡，学生们的精神为之振奋。为了使歌曲能在其他学校和社会上推广，他还不辞劳苦地到上海务本女塾、南洋中学、龙门师范以及“沪学会”文化补习班兼课，同时，他还邀集各校爱好音乐的教师，在假日聚集一起，由他义务教唱歌和讲授乐理知识，从而影响了一批人来从事音乐教学工作。根据国民政府教育部的《第一次中国教育年鉴》的记载，这是我国小学开设“乐歌课”的开端。并且，这一创举很快就在全社会获得了热烈的响应。

沈心工从事音乐教学长达24年，作有乐歌共180余首。从1904年起，他先后根据自己的教学经验编辑出版了《学校唱歌集》（共3册）、《重编学校唱歌集》（共6册）和《民国唱歌集》（共4册）。1930年，他又精选上述自编的82首乐歌，汇编成册出版了《心工唱歌集》。此外，他还翻译出版

了《小学唱歌教授法》一书。

沈心工的乐歌题材较为广泛：有表现爱国主义精神的《黄河》、《从军歌》、《爱国》等；有直接鼓吹国民革命、歌颂共和新政的《革命军》、《美哉中华》等；有提倡男女平等，重视科学的《女学歌》、《电报》、《纺织》等。他所编的乐歌，多数是儿童歌曲。由于他长期担任教学工作，对儿童的心理特点有较深的观察与了解，善于捕捉儿童生活中丰富生动的事物，从而进行艺术的提炼，因此他所创作的歌曲让儿童演唱起来轻松自如。另外，他选用的曲调比较注意音乐语言的生动性和儿童的特点，如他所编的《体操——兵操》、《竹马》、《赛船》、《铁匠》等乐歌，在学生中广为流传。沈心工也是最早使用白话文写作歌词的作者，他编写的歌词浅而不俗、好记易唱。由他作曲的学堂乐歌数量较少，其中有：《黄河》、《革命必先格人心》、《军人的枪弹》、《采莲曲》等6首，以《黄河》一曲影响最大。此曲表现了作者对祖国的真挚感情，黄自在《心工唱歌集》的“序”中曾对此歌作了高度评价。

这首歌曲的歌词为当时“维新派”著名学者杨度所创，曾得到梁启超等人的高度赞赏。歌曲弘扬了“富国强兵”的爱国主义精神，词曲的结合使乐曲悲壮慷慨，表达了中华儿女誓死抗敌的坚定意志。歌曲的音乐风格接近中国古代的“词调歌曲”。作品结构可分为上下两段，前段3句，各占4小节，展现了作者独处黄河边的情景；后段也为3句，各占4小节，抒发了作者见到象征“祖国母亲”的黄河成为“黄沙白草无人烟”的荒芜景象后，毅然心生投笔从戎为国杀敌的宏愿，并坚信自己必将胜利而归的豪情。沈心工在进行歌曲的创作过程中，没有采用当时用外国现成曲调填词、偏于平稳方整的模式，而是力图通过自己的方式创作出接近古代的“词调歌

曲”，来表现当时中国爱国青年那种沉雄果敢、热情澎湃的激情。这首歌曲的创作，体现了沈心工在艺术创造上的精深造诣。《黄河》1992年入选为“20世纪华人音乐经典”的第一首歌曲。

谱例：《黄河》

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 | 3. 4 3 - 0 |
黄 河 黄 河， 出 自 昆 仑 山， 远 从 蒙 古 地， 流 入 长 城 关。

5 5 $\dot{1}$. 7 | 6 - 6. 5 6. 7 | 5 3. 4 5 5 | 4. 3 2 2 0 |
古 来 圣 贤， 生 此 河 干。 独 立 堤 上， 心 思 旷 然。

1 1 1 2 | 2 2 1. 2 3 | 5 - $\dot{1}$ 7 | $\dot{1}$ - - 0 |
长 城 外， 河 套 边， 黄 沙 白 草 无 人 烟。

2 2 2 3 $\dot{1}$ | 6 6 2 $\dot{1}$ 5 | 5 5 5 5 5 | 6 6 6 6 6 |
思 得 十 万 兵， 长 驱 西 北 边， 饮 酒 乌 梁 海， 策 马 乌 拉 山。

5 6 $\dot{1}$ 2 3 - | 2 - 2 - | 3 - $\dot{1}$. 6 | 5 - 0 3 |
暂 不 战 胜 终 不 还。 君

5 - - 3 | $\dot{1}$ - - 6 | 5 - 3 2 1 | 1 - - 0 ||
作 饶 吹， 观 我 凯 旋。

另外，沈心工在编写学堂乐歌上的突出贡献还表现在他成功地摆脱了旧文学、旧诗词中语言艰涩、好用典故的文人习气，在选曲填词中密切结合青少年（包括一些低龄儿童）在生理及心理上的特点，创作出的歌曲能够让青少年明白，与他们的现实生活相符。因而，他所编写的歌曲题材丰富多样，语言浅而不俗，意味深长。

二 中国学堂乐歌的天才作者李叔同

李叔同（1880—1942），又名李岸，字息霜，别署甚多。他原籍浙江省平湖县，1880年10月23日生于天津。1905年因母亲病故，再加上目睹祖国山河日趋破败，他毅然东渡日本，寻求救国之道。

李叔同在东京上野美术专门学校主修绘画，兼习音乐。除此之外，他还与曾孝谷等一起创办了我国第一个话剧团体“春柳社”，并以饰演茶花女等女角著称。1906年，他还创办了中国最早的音乐刊物《音乐小杂志》（仅出版一期）。1911年李叔同回国，1912年春由天津到上海，任城东女学音乐教习，这是他正式从事音乐教育的开始。同年秋，受聘为浙江两级师范学堂的音乐、绘画教习。1915年又兼任南京高等师范学校的音乐与绘画课程的教学，每月往返于杭宁之间，为我国早期艺术教育建设奔走。1918年8月19日，李叔同在杭州西湖虎跑寺削发为僧，法名演音，号弘一，他深入研究佛学，著书说法，又为中国现代佛学的发展作出了巨大的贡献。1942年李叔同圆寂于福建泉州开元寺温陵养老院，享年62岁。

谱例：《送别》

送 别

李叔同 词
[美] 奥特威 曲

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

5 3 5 $\dot{1}$ - | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - 0 0 |
长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天；

5 3 5 $\dot{1}$ 7 | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 2 3 4. 7 | 1 - 0 0 |
晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

6 $\dot{1}$ $\dot{1}$ - | 7 6 7 $\dot{1}$ - | 6 7 $\dot{1}$ 6 6 5 3 1 | 2 - 0 0 |
天 之 涯， 地 之 角， 知 交 半 零 落；

5 3 5 $\dot{1}$ 7 | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 2 3 4. 7 | 1 - 0 0 |
一 觚 浊 酒 尽 余 欢， 今 霄 别 梦 寒！

5 3 5 $\dot{1}$ - | 6 $\dot{1}$ 6 5 - | 5 1 2 3 2 1 | 2 - 0 0 |
长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天；

5 3 5 $\dot{1}$ 7 | 6 $\dot{1}$ 5 - | 5 2 3 4. 7 | 1 - 0 0 ||
晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

《送别》的曲调取自美国19世纪作曲家奥特威作词作曲的通俗歌曲《梦见家和母亲》。李叔同在日本留学时，日本歌词作家犬童球溪采用《梦见家和母亲》的旋律填写了一首《旅愁》。而李叔同作的《送别》，则取调于犬童球溪所作的《旅愁》，并根据民国时期学校生活的景象重新填词。所

以，尽管原有的曲调仍基本保留，但作品所反映的现实已完全“中国化”了，歌曲所表达的感情也改为20世纪初中国青年学生在离别时的惜别之情。1949年以前，特别是在中学生毕业离校时节，《送别》成为学生们口中常唱的歌曲。

《送别》的歌词语言精练、意境深邃。歌曲采用传统“三段体”的曲式结构，每个乐段均由两个乐句构成。第一、第三乐段完全相同，音乐起伏平缓，描绘了长亭、古道、夕阳等晚景，衬托出渐趋寂静的气氛。第二乐段则略有变化地再现了第一乐段中的第二乐句，恰当地表现了告别友人时的离愁情绪，具有一种特别的韵味。

“长亭外，古道边，芳草碧连天。晚风拂柳笛声残，夕阳山外山……”淡淡的笛音吹出了离愁，优美的歌词写出了别绪，听来让人感慨。李叔同在编写这首歌曲的歌词时，不仅非常注意歌词与原曲调之间在音韵上的结合，还保留了“五四”以前中国青年知识分子时兴的文白相融、情景交融的雅韵。《送别》已经看不出是一首由外国曲调填词的作品了，而是充满了中国的风味。这充分显示了李叔同超常的才情和对音乐艺术的高度造诣。随着时间的流逝，当时的学校歌曲很多都已渐渐被人淡忘，而唯独这首歌曲仍保留其不朽的魅力，并且被人们当做那个时代优秀的中国艺术歌曲的代表。当电影《城南旧事》将其作为主题歌在银幕上演唱时，不少上了年纪的老人，都能和着拍子吟唱，重新体验20世纪初时的校园情景——每当毕业或与师友分离时，大家唱起此曲以寄托惜别、思念之情。

李叔同一生留存的乐歌作品有70余首，其歌曲创作多见于《李叔同歌曲集》，他编作的乐歌继承了中国古典诗词的特点，大多为借景抒情之作，

意境深远而富于韵味。加上他具备较为全面的中西音乐文化修养，选用的多为欧美各国的通俗名曲，因此曲调优美动人、清新流畅，词曲的结合贴切顺达、相得益彰，达到了很高的艺术水平。除《送别》以外，《忆儿时》、《梦》、《西湖》等填词歌曲，以及他自创的《春游》（三部合唱）、《留别》（二部合唱）、《早秋》等都较为突出。这些歌曲大多反映青少年的学校生活，抑或是他个人触景生情的感情抒发。无论是艺术形象的再塑还是词曲声韵的结合，李叔同编写的歌曲都是同时代作品中的佼佼者。

作为我国新音乐启蒙的先驱，李叔同努力将欧洲音乐文化借鉴和运用到自己编写的新歌中，承担了中国新音乐启蒙时代探索“中西交融”音乐特征的历史重任。

