

与君歌一曲

为116首中国古诗词谱曲

陈安作曲、编著

从先秦到清朝

跨越2500年

116首古诗词

一首首千古绝唱

乘着歌声的翅膀

现代出版社
MODERN PRESS

与君歌一曲

为二首中国古诗词谱曲

陈安作曲、编著

图书在版编目 (CIP) 数据

与君歌一曲 / 陈安编著. — 北京: 现代出版社,
2011. 1

ISBN 978-7-80244-978-7

I. ①与… II. ①陈… III. ①歌曲—中国—现代—选集
IV. ①J642

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 224049 号

作 者: 陈 安

责任编辑: 张红红

出版发行: 现代出版社

地 址: 北京市安定门外安华里 504 号

邮政编码: 100011

电 话: 010-64267325

电子邮箱: xiandai@cnpitc.com.cn

印 刷: 三河腾飞印务有限公司

开 本: 710×1000mm 1/16

印 张: 14.5

版 次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80244-978-7

定 价: 32.00 元

版权所有, 翻印必究, 未经许可, 不得转载

情到深处化成歌

(代序)

晨枫

实在地说，从受邀为陈安先生的这册我国古代诗词歌曲集写序的那一刻起，我的心中便一直忐忑不安，那种挥之不去的畏惧感总是缠绕在心底。这是因为其一，虽然身在音乐圈长达几十年之久，但对于音乐自身我从不加评说，而陈安先生的这册歌曲集中所收录的竟然是他为 116 首古诗词谱曲的歌曲作品，这更让我大有力不从心之感。其二，歌曲中的歌词，诚如陈安先生自己所说，“跨越近 2500 年，基本上都是名作、杰作，有的被誉为千古绝唱”，面对这些被世代代尊为警世经典的大家名作，我除了虔诚与敬畏，似乎一言难出。

对于陈安先生，我此前并不相识，只从朋友那里知道他早年定居美国，是香港《大公报》专栏作家与《凤凰周刊》的特约撰稿人，除文学外，他对音乐一直怀有极为浓厚的兴趣，且几年前曾先后在国内出版了一册自己作词、作曲的歌曲集与一册散文集，且与我应当是同龄人。这次，正是为了这个集子的出版，他专程回国为之辛苦奔波，并执意请我为之作序。听到这些，我的心似乎再也无法平静下来。深思良久后，才感到朋友之托，重过千斤，对于这种信任除了只能以诚相答，实在别无选择。

正是为了这篇序言，陈安先生与我有了一次难忘的畅谈，虽然我们是第一次相见，但彼此由少年到青年再到中年几乎相同的经历以及共同的爱好，让我们大有故友重逢、相见恨晚之感。更有意思的是，我们大约是同时开始喜欢音乐，喜欢唱歌并不知天高地厚般的写起了歌曲。但是，我写歌曲只是短短的几年，此后，尤其是进入专业团体之后，这个念头就彻底消失了，而他却在临近花甲之岁时，竟然痴迷于歌曲创作之中，那情感的投入、那意志的坚韧，令人肃然起敬。

静静地聆听着他对自己作品入神的吟唱，默默地体味着他许多年来的独特人生历程，渐渐地我似乎领悟到他为什么如此热衷于写歌的内在潜因了。须知，一个远离故土的游子，对于祖国与亲人的刻骨思念之情，是一般人所难以真正体会得到的。它让我想起了我多年前写过的一首歌里所唱道的：“没有离开过自己的家门，就不会懂得母亲的深恩，没有离开过自己的祖国，就不会知道故土的可亲”。无可讳言，对于一个在故土生活了近四十年的人而言，一朝别离，远走他乡，那种深藏心底的家国情怀的深重与难以排解，便可想而知了。

但日积月累的这种心绪总是要想方设法予以排遣的，而音乐艺术所具有的这种宣泄功能，加上作者对音乐那种近乎与生俱来的爱好，使得他如痴如迷地眷顾于歌曲创作便成为了一种必然。一如他自己所说，“我认为，歌曲是表达人的思想感情的最佳艺术形式，歌声最能抒发一个人的喜怒哀乐，最能赋予人崇高、纯真、美好的情感（陈安：歌曲集《遥远的怀念》后记）。而在写歌的过程中，我国具有几千年悠久历史的古典诗词，由于在传递思乡、念祖、怀友、忆旧以及抒发漂泊羁旅方面所具有的卓越艺术成就，便使得身居海外的作者每每面对这些文学精华，就会情不自禁地思接千载，情如泉涌，于是，这批诗词歌曲的创作在他笔下出现，更显得十分合情合理了。对此，陈安先生曾这样说，“旅居美国已久，远离古国，时有寂寞之感，于是阅读、吟诵古典诗词，发现古人的作品依然魅力无穷，自己的神思仍能与古人相接，心仍能与古人相通”。又说，“我在高声朗诵古诗词之余，常觉得还不够带劲，时有单调刻板之感，总想把它们唱出来，可是为古诗词谱写的歌曲实在是踏破铁鞋无觅处，于是便有点不自量力地想自己动手谱写，想把唐诗宋词的神韵美感用歌声唱出来，想把李、杜、苏、辛们的喜怒哀乐用歌声唱出来，自己则在歌声里更充分地领略古代诗人们的精神境界和艺术造诣”（见本书前言）。

非常明白，陈安先生的这些古典诗词创作完全是源于一种内在的情感需求，是一种纯粹的、自觉的、不带任何功利色彩的艺术创造行为，因而，其创作过程中除了真实情感的自由抒发之外，也就不可能存在其它非艺术的因素的干扰，其真实性便成为了唯一。而真实性正是每一部艺术作品应有的秉性，恰恰是在这一点上，便使得陈安先生的这册歌曲集，具有了与众不同的内在可贵品质，也就弥为珍贵了。

面对这 116 首古诗词歌曲，我不好武断地说它们在艺术上达到了怎样的高度，又会取得何等令人喜悦的社会反响，但我知道作者的每一首曲谱甚至是每一个音符，都是用他的心一遍又一遍吟唱出来的，这册歌曲集，是一位海外游子用一腔赤子之情、甚至是满眼热泪，唱给与自己相隔万里的祖国、故土、亲人的深情恋歌。我从这些旋律中听到的是一位中华男儿对生养自己母亲的那种绵绵不绝的心灵倾诉，感受到的还有作者在创作中对自己民族音乐语言娴熟而执著的运用，这种对民族文化的坚守与弘扬，对于一位身在异国他乡长达几十个春秋的人而来说，实在是异常难得并值得尊敬的。

今天，在市场经济的社会氛围中，歌曲艺术的商品属性空前显现了出来，而当歌曲在一味被娱乐化的过程中，成为了文化商人们赚取金钱的工具之时，歌曲作为精神产品所应有的审美价值却同时悄然被淡化、被淹没着，于是，当只是作为商品出现的流行歌曲每天都在充盈于耳时，那些不可能一听就上口的、却有着丰厚美学含量、可以供人们静心欣赏的歌曲却往往被置之度外，这无异于降低了歌曲艺术的社会功能，不能不令人深感遗憾。正是在这个背景下，我才觉得陈安先生的这册由真情实感生发而成的古典诗词歌曲集，值得我们予以珍视。我相信，如果能够潜心进入这 116 首歌曲所营造的歌声世界里，我们的心灵一定会获取某些美的享受，得到某种精神的陶冶，也许这正是这册歌曲集的真正价值之所在。

2010 年 11 月 14 日于北京

前 言

旅居美国已久，远离故国，时有寂寞之感，于是阅读、吟诵古典诗词，发现古人的作品依然魅力无穷，自己的神思仍能与古人相接，心仍能与古人相通。

家住高楼林立、繁华热闹的纽约曼哈顿，可读着中国古诗词，神思就飞远了，飞到了昔人已乘黄鹤而去的黄鹤楼、何人不起故园情的洛阳城，飞到了夜雨涨秋池的巴山、最忆是杭州的江南，飞到了月落乌啼的寒山寺、天似穹庐的敕勒川，……在那里，古人们在送别好友、思念亲人，在畅饮吴酒、剪烛夜话，在听夜半钟声、高歌天苍苍野茫茫……

曼哈顿车水马龙，熙来攘往，但你也可以做到如居无人之境，因为陶渊明告诉你说：“结庐在人境，而无车马喧。问君何能尔？心远地自偏。”

你在他国异乡举目四顾，感到“行路难”、“心茫然”，李白勉励你说：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”

你去国多年，乡愁日增，以致寝食不安，苏轼安慰你说：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。但愿人长久，千里共婵娟。”

古人说，人一动情就要写诗，写诗还不足以抒情，就要歌咏，歌咏还不足以抒情，就要舞蹈。我在高声朗诵古诗词之余，常觉得还不够带劲，时有单调刻板之感，总想把它们唱出来，可是为古诗词谱写的歌曲实在是踏破铁鞋无觅处，于是便有点儿不自量力地想自己动手谱写，想把唐诗宋词的神韵美感用歌声唱出来，想把李杜苏辛们的喜怒哀乐用歌声唱出来，自己则在歌声里更充分地领略古代诗人们的精神境界和艺术造诣。

我想自己尝试谱曲还有另一个原因，就是觉得自己现在没有多少新歌可唱。不少老歌我仍然喜欢。像《小河淌水》这样的中国民歌，《我的祖国》这

样的创作歌曲，像《三套车》这样的俄罗斯民歌，《老人河》这样的美国歌曲，《菩提树》这样的欧洲古典艺术歌曲，你或许会永远唱下去，但你总得不断有好听的新歌来补充你的曲目（即使你只是一个业余唱歌爱好者），而眼下那些流行歌曲，你偏偏与之不投缘，不屑补充。我自己作词作曲的歌曲集《遥远的怀念》（中国广播电视出版社，2002）似乎已写尽了我一生重要的生活体验，至如今近古稀之年，已不可能再有多少新作可写，于是更多地想到了古诗词，想到了这些在我们“诗的国度”里盛开了几千年的文学奇葩，希望自己或更多人能通过歌唱来欣赏并熟记古诗词中的精品。

我听到过一种说法，似乎古诗词只能“吟诵”，而“决不可流为唱歌”；还有人说，假如有人想为百余首古诗词谱曲，那便是“荒唐、无知”的表现。我一听，起初真觉得自己有点儿“无知”，但后来觉得这些说法也只能是见仁见智的一家之说，是不必因此而缩手缩脚的。

古人固然注重诗词的吟诵，但歌诗、唱词也是历代的传统。《诗经》本就可以“合乐而歌”，孔子及其学生就唱过很多。汉魏六朝的乐府诗也大多与乐合而为一，曹操的《碣石篇》即根据“相和歌”的曲调填写。唐朝有歌唱家李龟年，以唱李白的《清平调》最为得意。王昌龄、高适和王之涣曾在酒店比赛，看伶人唱谁的诗多。李益每写成一首诗，乐工们就立刻想方设法、不惜出钱去弄到手。宋词又名“声诗”，即入乐歌唱的词。南宋词人、音乐家姜夔的《白石道人歌曲》中有17首词带有乐谱。苏轼与友人在赤壁“诵明月之诗，歌窈窕之章”，“客有吹洞箫者，倚歌而和之”。柳永的词，凡有井水处就有人歌吟，17、8岁的女孩子尤其合适拿着红牙板唱他的“杨柳岸晓风残月”，苏轼的“大江东去”则要由关西大汉执铁板而歌。清朝乾隆年间留下了用昆山腔歌唱的《九宫大成南北词宫谱》。……

以上这些史实都说明古诗词是完全能唱的，完全应该唱的，而且是曾被广泛地唱过的，可惜由于当时没有科学的记谱方法和录音设备，大多都失传了。

像据王维诗《送元二使安西》谱写的《阳关三叠》这样能流传下来的古诗词曲，实在是凤毛麟角。至于被填入岳飞《满江红》词、传唱至今的曲子应是20世纪20年代初的佚名之作。60年代作曲家们为毛泽东诗词谱写的歌曲流传甚广，这也说明诗词是可以谱曲、可以歌唱的。如果当代有更多的作曲家为古诗词谱曲，我们将会增加多少珠联璧合、脍炙人口、丰富人们文化生活、提高人们人文素质的音乐作品！

我向本书读者提供的116首古诗词曲，是我多年尝试、实践的结果。书名借用李白《将进酒》中的诗句。我所选的诗词由先秦直至清朝，跨越近2500年，基本上都是名作、杰作，有的被誉为“千古绝唱”。另有一些名作典故太多，用词生僻，并不适合谱曲，均未入选。我所选择的大多晓畅易懂，甚至明白如话，少许典故曲后有文字释义，容易念错的字标有拼音。在旋律和曲调上，我讲究流畅、动听，尤其要确切表达原诗的意境和情绪。古诗词题材丰富，情景相异，曲子也就要有优美、喜悦、欢快、忧伤、痛苦、悲壮之别，该豪放的要豪放，该婉约的要婉约。送别诗，要表现依依不舍的深情。边塞诗，要抒写辽远空旷的氛围。田园诗，要流露怡然自得的情趣。爱情诗，要刻画绵绵不绝的情意。爱国诗，要表达刚强不屈的气概。如此等等。

在创作过程中，我深感祖国语言的美丽，发现古典诗词具有极为显著的音乐性和节奏感。中国诗词的言简意赅，其本身的对仗、四声、平仄律和韵脚已经基本上决定了你的歌曲的风格和意象。你无法把舒伯特、索洛维约夫—谢多伊的曲调强加给它们，无法把爵士乐、摇滚乐强加给它们。你不会像脱缰的马肆意奔突，你会发现你始终没有离开汉语这片绿油油的大草原。我很喜欢俄罗斯民歌和苏联歌曲，在我自己作词谱曲的作品中，有几首带有明显的原苏联歌曲的影响，但这些古诗词歌曲却纯粹是中国风的，是汉族的，也有蒙族的，有新疆味的，也有江南的，陕北的。

我的几位爱文学又爱音乐的纽约朋友对我鼓励有加，在听我试唱后建议我

能早日成书出版。国内一家音乐出版社的朋友则说，古诗词是“冷门中的冷门”，规劝我不出书为好。我也见到网上有文章说，在如今物欲横流的商品社会里，古典诗词的创作和演唱是“一方寂寞的净土”，你想在这块净土上耕耘，“首先必须经得住寂寞”。我想，我是一个耐得住寂寞的人，至于耕耘的结果如何，应由别人来评定。我自己可以说的是，对这些习作，我曾反复琢磨，反复弹唱，反复修改，希望臻于完美。尽管我是个业余作曲者，公开这些成果心中不免有点忐忑不安，但我还是自信这些成果值得与大家分享，这些歌曲值得大家一唱，有的甚至十分耐唱而可以常唱。

我也有心想了解专业作曲家的反应。有一年我回北京，当时还没有写得很多，却利用为香港《大公报》采访作曲家谷建芬女士的机分，给她唱了《游子吟》和《明日歌》。她当时正在用古诗词为少年儿童创作“新学堂歌”，听了我这两首，她很肯定，并说第一首只要加一个附点、第二首结尾稍加改动即可。她还说，唱的速度可慢些。我说我愿拜她为师，她竟谦虚地说“我们互相学习”。不久前，我又利用采访亚裔作曲家、哥伦比亚大学音乐教授周文中先生的机会，弹唱了20余首给他听。他在美国以用西方作曲技巧谱写中国风格（尤其是中国诗词、书法和绘画风格）的乐曲著称。他对我唱的歌连连称好，并以“很有意义”、“很有价值”、“很不容易”作为总评，但也担心我写了那么多，是否有重复。他也建议我唱得慢些，并少一些俄罗斯演唱风格，而要唱得平静、含蓄些。“雷同”是作曲家们的最大忌讳，我想，我这么多的习作或许难免会有此问题，尽管我主观上是努力避免自己重复自己的。

出书之前，我又在北京给作曲家田晓耕（现任《歌曲》月刊副主编、中国音乐家协会副秘书长）弹唱了20余首，得到他的充分肯定。他尤其称赞这些作品具有与众不同的独特风格，并为其中几首作了很好的润色。

从谷建芬谱写“新学堂歌”、周文中谱写中国风的管弦乐曲和室内乐曲（有的标题即取自中国诗词，如《花落知多少》、《柳色新》等），我联想到钢琴家

傅聪关于西乐与中国古诗的共通之处的体会。

傅聪曾说，他弹德彪西的《西风说的是什么》，感觉到它要说的就是杜甫在《茅屋为秋风所破》中所说的。杜诗结尾要极大声地念出：“呜呼！何时眼前突兀见此屋？吾庐独破受冻死亦足！”德彪西乐曲结尾，他则恨不得用拳头去捶打那标有“极强”的四个黑键。他还觉得肖邦就是李煜，李煜就是肖邦，他们的思念故国之情都是用血泪写成，而莫扎特的《回旋曲》也完全能奏出李煜的《清平乐》意境：“雁来音信无凭，路遥归梦难成。离恨恰如春草，更行更远还生。”

这些著名作曲家和演奏家，都是心与古人相通的人，都深知中国古典诗词的价值和意义。我们的问题是，历来为古典诗词谱曲的人太少，历来演唱、演奏古诗词的人太少。我们诗国里的奇葩一直被音乐界冷漠以待，实在是一件令人遗憾之事。我这样的业余作者之所以胆敢抛出这本书，就是希望专业音乐家们能用其才智和灵感，写出一大批出色的古典诗词歌曲、乐曲，让今天的中国人及其后代充分享受我们祖先留下的丰富多彩、灿烂辉煌的文学成果，让中华民族的精神文明、人文境界达到一个新的、可穷千里目的高度。

最后要说明的是，本书每首歌曲之后的文字说明，有些是我自己的文字，有些则是引述和转述，故特地在书后列出“文字部分参考和引用书目”，并在此对这些图书的编著者和出版者表示深切的感谢。对音乐评论家、《歌曲》月刊编委晨枫先生为本书所撰评论、作曲家钟立民先生的指正也表示由衷感谢。

陈 安

2010年11月17日

目 录

情到深处化成歌（代序）.....（1）

前 言.....（4）

先 秦

诗经（公元前6世纪）

关 雎.....（1）

采 薇.....（3）

屈原（约前335—前296）

国 殇.....（4）

汉 代

刘 邦（前256—前195）

大风歌.....（7）

两汉乐府

长歌行·青青园中葵.....（9）

江 南.....（11）

古诗19首

行行重行行.....（13）

魏 晋

曹 操（155—220）

步出夏门行·观沧海.....（15）

步出夏门行·龟虽寿.....（17）

阮 籍 (210—263)

- 咏怀诗·壮士何慷慨..... (18)

陶渊明 (365—427)

- 归去来辞..... (20)
饮酒·结庐在人境..... (23)
读《山海经》·孟夏草木长..... (25)

北 朝

乐府民歌

- 敕勒歌..... (27)

唐 朝

贺知章 (659—744)

- 回乡偶书..... (29)
咏 柳..... (31)

陈子昂 (661—702)

- 登幽州台歌..... (33)

王之涣 (688—742)

- 登鹳雀楼..... (34)
凉州词..... (36)

孟浩然 (689—740)

- 春 晓..... (38)
过故人庄..... (40)

王昌龄 (约 698—约 756)

- 从军行四首..... (41)
出塞二首..... (44)

王 维 (701—762)	
送元二使安西	(45)
终南别业	(47)
观 猎	(49)
李 白 (701—762)	
黄鹤楼送孟浩然之广陵	(51)
行路难·金樽清酒斗十千	(52)
早发白帝城	(54)
静夜思	(56)
月下独酌	(58)
把酒问月	(60)
将进酒	(62)
送友人	(65)
春夜洛城闻笛	(66)
忆秦娥·箫声咽	(67)
崔 颢 (不详—754)	
黄鹤楼	(70)
王 翰 (不详)	
凉州词	(72)
高 适 (约 700—765)	
塞上闻吹笛	(73)
刘长卿 (709—780)	
逢雪宿芙蓉山主人	(75)
杜 甫 (712—770)	
闻官军收河南河北	(76)
梦李白	(79)

两个黄鹂鸣翠柳	(81)
赠卫八处士	(83)
阁 夜	(85)
岑 参 (715—770)	
白雪歌送武判官归京	(86)
碛中作	(88)
张 继 (不详)	
枫桥夜泊	(90)
戴叔伦 (732—789)	
塞上曲 ([唐] 戴叔伦、[清] 徐锡麟)	(92)
韦应物 (737—791)	
淮上喜会梁州故人	(93)
卢 纶 (748—800)	
塞下曲·月黑雁飞高	(95)
李 益 (748—827)	
从军北征	(97)
喜见外弟又言别	(99)
孟 郊 (751—814)	
游子吟	(100)
白居易 (772—846)	
赋得古原草送别	(102)
琵琶行 (节选)	(103)
长相思	(107)
忆江南	(108)
天涯共明月 (白居易、王维、杜甫、孟郊)	(110)

刘禹锡 (772—842)

竹枝词·杨柳青青江水平····· (112)

酬乐天扬州初逢席上见赠····· (114)

李 绅 (772—846)

悯农二首····· (116)

柳宗元 (773—819)

江 雪····· (118)

元 稹 (779—831)

菊 花····· (119)

贾 岛 (779—843)

访隐者不遇····· (121)

刘 叉 (不详)

从军行····· (122)

杜 牧 (803—852)

江南春····· (124)

寄扬州韩绰判官····· (126)

清 明····· (127)

李商隐 (812—858)

夜雨寄北····· (128)

无 题····· (130)

韦 庄 (836—910)

菩萨蛮·人人尽说江南好····· (132)

台 城····· (133)

冯延巳 (904—960)

长命女····· (135)

李 煜 (937—978)

清平乐·别来春半 (136)

虞美人·春花秋月何时了 (138)

乌夜啼·无言独上西楼 (139)

宋 朝

范仲淹 (989—1052)

苏幕遮·碧云天 (141)

晏 殊 (991—1055)

蝶恋花·昨夜西风凋碧树 (142)

柳 永 (987—1653)

雨霖铃·寒蝉凄切 (144)

欧阳修 (1007—1072)

生查子·元夕 (147)

李 觏 (1009—1059)

乡 思 (148)

王安石 (1021—1086)

泊船瓜洲 (149)

元 日 (151)

苏 轼 (1037—1101)

水调歌头·明月几时有 (152)

念奴娇·赤壁怀古 (上半阕) (155)

念奴娇·赤壁怀古 (全词) (156)

江城子·乙卯正月二十夜梦记 (159)

江城子·密州出猎 (161)

定风波·莫听穿林打叶声 (163)