

音樂的革命

探討中國音樂如何從傳統走向現代

蘇明村 2026

引言

孫中山：革命意思與改造是完全一樣；先有一建設計劃，然後去做破壞之事，這就是革命之意思

毛澤東：革命是暴動，是一個階級推翻另一個階級的暴烈行動。

蔣經國：所謂革命是推翻舊制度，建立新制度，推翻舊不合理，創立嶄新合理，所以革命負有創新之任務。

音樂與革命：

講及革命
／或戰爭
的題材

音樂創作方
面或理論方
面的改革

受不同政治
或文化影響
下而創作的
曲目／表演
方式

革命如何改變中國音樂的功能與傳播方式？

音樂教育

表演與藝術

創新與傳承

二十世紀中國音樂大事記

1900s

學堂樂歌
沈心工引入
學校歌唱

1939

黃河大合唱
冼星海抗戰歌曲

1958

梁祝小提琴協奏曲
陳剛，何占豪
中西融合

1978

改革開放
多元音樂興起

1927

國立音樂院
蕭友梅創辦
首間院校

1949

新中國成立
音樂體制化

1966

文化大革命
樣板戲主導舞台

2000s

全球化時代
非遺保護民樂

1919

五四運動

1938

江文也定居北平
黃自逝世

1945

陳歌辛：恭喜
恭喜

1958-1960

大躍進：超英趕美
，集體煉鋼，
人民公社

1976

四人幫倒台

1920 劉天華改良
傳統中樂

20 世紀初 - 1949

音樂教育

表演與藝術

創新與傳承

音樂教育與傳承

二十世紀前

- 師徒制：口傳心授
- 家族傳承與戲班制度
- 無統一教材或考試制度
- 傳承依賴個人關係與門派

二十世紀初

- 學堂樂歌 - 引入學校音樂課
- 五四運動引入西方文化
- 1927年蕭友梅創辦上海國立音樂院
- 西方記譜法、和聲學.....
- 班級/個別授課、課程大綱、考試評核制度

《送別》 (1914/15)

- 作詞：李叔同(弘一)
(1880-1942), 豐子愷
(1898-1975)
- 作曲：John P. Ordway
(1824-1880)
- 電影：《城南舊事》主
題曲
- (Dreaming of Home and
Mother) / 鄉愁 (日)

《牧童短笛》(1934)

賀綠汀 (1903—1997)

牧 童 短 笛

賀綠汀 (1934)

Commodo

mp

mf

f

p

dim.

《天倫歌》 (1935)

黃白 (1904-1938)

人皆有父，翳我獨無，
人皆有母，翳我獨無。
白雲悠悠，江水東流，
小鳥歸去已無巢，兒欲歸去已無舟。
何處覓源頭，何處覓源頭。
莫道兒是被棄的羔羊，
莫道兒已哭斷了肝腸。
人世的慘痛豈僅是失了爹娘，
奮起吧孤兒！驚醒吧迷途的羔羊！
收拾起痛苦的呻吟，獻出你赤子的心情。
老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。
收拾起痛苦的呻吟，獻出你赤子的心情。
服務犧牲，服務犧牲，
捨己為人無薄厚，
浩浩江水靄靄白雲，
莊嚴宇宙恆古存，
大同博愛共享天倫。

天倫歌

郎毓秀 唱

鍾石根 詞 黃白 曲

百代 A2600

傳統中國樂器.

- 在中國及華人地區，學習古琴、琵琶等中國傳統民族樂器的人數較少，直到 1920、1930 年代推動「民樂現代化」後，才逐漸較為普遍。

「民樂改良」：劉天華 (1895-1932)

- 「現代二胡之父」，「中國民族音樂一代宗師」
- 成功將二胡擺脫「街頭乞討工具」、或民間戲曲伴奏的「低俗樂器」
- 融入西方小提琴的跳弓spiccato、揉弦vibrato、頓弓staccato等弓法
- 採用西方小提琴的定音方式
- 開創五個把位，擴展音域
- 改良琵琶，增加品位：能更精準地演奏現代十二平均律
- 將二胡、琵琶列入大學專業民樂課程，撰寫了中國歷史上第一批系統化的二胡練習曲
- 推廣五線譜與工尺譜對照，他堅持用西方五線譜記錄中國傳統音樂

1920-1930年代，粵劇與粵曲引入梵鈴，由薛覺先等人推動

- 將梵鈴定弦全部調低了一個大二度，改為 F - C - G - D。
- 適應粵曲調式與唱腔：粵曲調式的音域多以 C 調或 G 調為基礎，調低後音色會由原本的響亮變為柔和，接近生角平喉的唱腔。
- 調低後，梵鈴最高的兩條弦與主奏樂器「高胡」的定弦（G - D）完全一致
- 梵鈴指法與二胡、高胡可以直接套用。樂師在換手演奏不同樂器時，不需要重新適應音程位置。
- 發揮「多出兩條弦」的優勢

大後方與淪陷區的音樂 (1930s-1945)

- **大後方**（以重慶、延安、桂林為中心）
- **風格**：以大合唱、群眾齊唱、進行曲為主。
- 旋律鏗鏘有力，節奏感強，極具煽動性與號召力。
- 《大刀進行曲》 《松花江上》
《長城謠》 《黃河大合唱》

- **淪陷區**（以孤島時期的上海、偽滿洲國為代表）
- **風格**：浪漫傷感、個人主義、都市娛樂化
- 融合了中國民間小調與西方好萊塢電影音樂、百老匯爵士樂。
- 《夜上海》 《玫瑰玫瑰我愛你》
《何日君再來》

《嘉陵江上》 1939

- 曲：賀綠汀(1903-1999)
- 詞：端木蕻良 (1912-1996)

《抗敵歌》 1931

黃自 (1904-1938)

第一段歌詞： 黃自

第二段歌詞： 韋瀚章

中國錦繡江山誰是主人翁？我們四萬萬同胞！
強虜入寇逞兇暴，快一致永久抵抗將仇報！
家可破，國須保！
身可殺，志不撓！
一心 一力 團結牢！
努力殺敵誓不饒！
努力殺敵誓不饒！

中國錦繡江山誰是主人翁？我們四萬萬同胞！
文化疆土被焚焦，須奮起大眾合力將國保！
血正沸，氣正豪！
仇不報，恨不消！
群策 群力 團結牢！
拼將頭顱為國拋！
拼將頭顱為國拋！

《旗正飄飄》 1932

曲：黃白
詞：韋瀚章

旗正飄飄，馬正蕭蕭，
槍在肩刀在腰，熱血熱血似狂潮。
旗正飄飄馬正蕭蕭，
好男兒好男兒，好男兒報國在今朝。
快奮起莫作老病夫，快團結莫貽散沙嘲，
快奮起莫作老病夫，快團結莫貽散沙嘲。
快團結快團結，快奮起，快團結，奮起，
快團結，奮起，團結，奮起，團結，
奮起團結，奮起團結，
旗正飄飄馬正蕭蕭，
槍在肩刀在腰，熱血熱血似狂潮。
旗正飄飄馬正蕭蕭，
好男兒好男兒，好男兒報國在今朝。
國亡家破，禍在眉梢，挽沉淪全仗我同胞
戴天仇怎不報，不殺敵人恨不消，快團結快
奮起，快奮起，快團結，奮起，快團結，奮起，
團結，奮起，團結，奮起團結，奮起團結，
旗正飄飄馬正蕭蕭，
槍在肩刀在腰，熱血熱血似狂潮。
旗正飄飄馬正蕭蕭，
好男兒好男兒，好男兒報國在今朝。

黃白：《長恨歌》(1932)

中國第一部清唱劇 (Cantata)

(三) 漁陽鼙鼓動地來)

長恨歌

(清唱劇)

韋瀚章作詞

黃 自作曲

林聲翕補遺

- (一) 仙樂風飄處處聞
- (二) 七月七日長生殿
- (三) 漁陽鼙鼓動地來
- (四) 驚破霓裳羽衣曲*
- (五) 六軍不發無奈何
- (六) 宛轉娥眉馬前死
- (七) 夜雨聞鈴腸斷聲*
- (八) 山在虛無縹渺間
- (九) 西宮南內多秋草*
- (十) 此恨綿綿無絕期

《黃河大合唱》 1939

- 冼星海作曲，光未然作詞
- 1939年在延安創作並首演
- 約40人的合唱團及簡單的樂隊，包括土製樂器
- 1941 年冼星海去蘇聯後改為交響樂版
- 現時的版本是1975年中央樂團版本，由嚴良堃修訂

黃河大合唱

光未然 詞
冼星海 曲

光未然 詞 冼星海 曲

中央樂團演出本

(鋼琴縮譜)

(一) 黃河船夫曲

合唱

(二) 黃河頌*

男中音獨唱

(三) 黃河之水天上來*

朗誦

(四) 黃水謠

合唱

(五) 河邊對口唱

男聲對唱、合唱

(六) 黃河怨*

女高音獨唱

(七) 保衛黃河

齊唱、輪唱

(八) 怒吼吧！黃河

合唱

八, 怒吼吧! 黃河

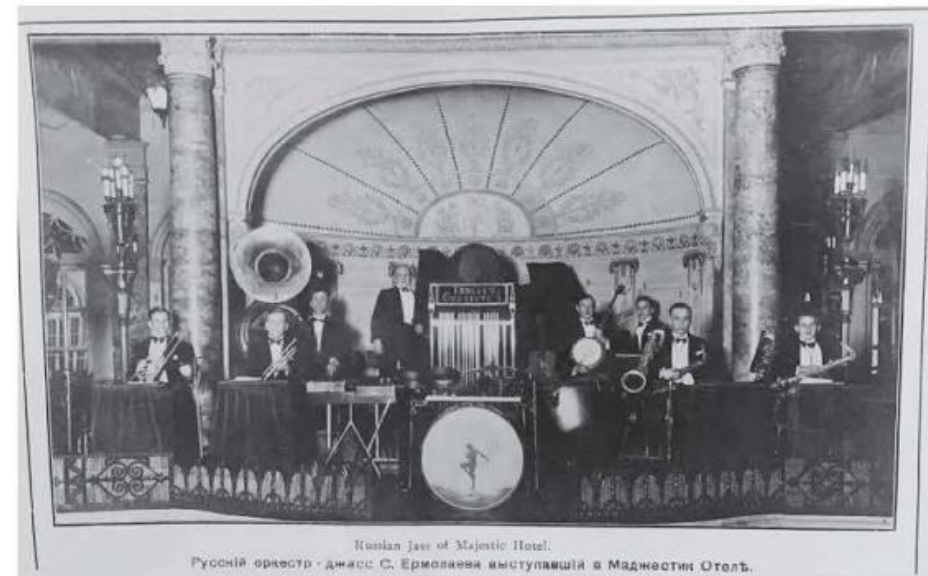
57

朗誦: 听吧! 珠江在怒吼! 扬子江在怒吼! 啊, 黄河,
掀起你的怒涛, 发出你的狂叫, 向着全中国被压迫的
人民, 向着全亚洲被压迫的人民, 发出你愤怒的咆哮吧!

陳歌辛 (1914-1961)

《玫瑰玫瑰我愛你》 (1941)
《恭喜恭喜》 (1945)

建國初期 1949-1956

- 1949年7月19日，中華全國文學藝術工作者聯會成立(後改稱中國音樂家協會)，呂驥為主席，馬思聰、賀綠汀為副主席。
- 9月27日，決定將田漢作詞、聶耳作曲的《義勇軍進行曲》為代國歌。

- 中國音協面臨的基本任務：

1. 繼承與發揚「五四」以來的革命音樂傳統；
2. 堅持毛澤東 **《在延安文藝座談會上的講話》**，
在創作上發展與人民生活密切的群眾歌曲、新歌劇；
3. 全面推動各項音樂建設的協調發展。

音樂成果

- 音樂家以「為新中國放聲歌唱」的創作激情與靈感，出產了大批優秀作品。
- 曲種包括：
 - 歌曲
 - 歌劇
 - 管弦樂
 - 室內樂
 - 民族器樂 等

音樂創作特點

1. 洋溢著翻身解放的喜悅，和主人翁的豪情；
2. 體裁以中小型的聲樂作品和器樂曲為主；
3. 革命群眾歌曲佔主導地位；
4. 標題性音樂成為器樂曲創作所追求的原則；
5. 探索西方作曲方法與中國民間旋律、民族調式的結合；

音樂創作特點

6. 旋律構造多以地區性的民間音樂和音調為基礎，群眾較易接受；
7. 題材以歌頌性、戰鬥性和風俗性居多，對生活、情緒等表現缺乏深度；
8. 作曲家尚未找出合適的方法和途徑來處理民族調式、民間音調與西方的功能和聲。

群眾歌曲

- 《歌唱祖國》 王莘詞曲
- 《全世界人民心一條》 招司詞、瞿希賢曲
- 《歌唱毛澤東》 托爾遜瓦依提詞、阿不力克木曲
- 《人民領袖萬萬歲》 郭沫若詞、賀綠汀曲

抒情歌曲

- 《牧馬人之歌》 石夫詞曲
- 《我騎著馬兒過草原》 李巨川曲
- 《解放軍同志請你停一停》 石夫曲

《牧馬人之歌》 (1954) 石夫詞曲

太阳刚从天山爬上来/ 牧马少年走出帐房外
跨上我的枣红马/ 带上冬不拉哎
赶着我的大群马/ 来到天山下

马儿已在山坡吃青草/ 我在山顶四处
一美妙轻脆的歌声传到山底下
场上挤奶的姑娘回首对我笑

我们的马群匹匹肥头大膘
草原的马群数我们的最好
社员人人赞美它/ 耕田耕得好哎
边防军也夸奖它/ 如风快跑
西边树丛露出弯月牙
马群踏破了野花跑回了家
大家围坐月光下/ 泡上可口的奶茶
谈起我们的新生活/ 人人都笑哈哈

民歌

- 作曲家認真學習和研究漢族及各小數民族的民間音樂素材，產生了許多新型的民歌風的作品或民歌改編曲。
- 《遠方的客人請你留下來》 范禹詞、麥丁編曲
- 《高高的白楊樹底下》 樹影詞、王洛賓編曲

合唱歌曲

- 題材內容分三類：

1. 緬懷革命歷史，歌頌中國人民戰鬥歷程。

《紅軍根據地大合唱》 瞿希賢曲

《長白山之歌》 鄭鎮玉曲

2. 反映抗美援朝戰爭。

《鴨綠江大合唱》 馬思聰曲

《不朽的戰士黃繼光》 時樂濛曲

3. 對祖國的讚頌或火熱的建設生活。

《祖國頌》 劉施任曲

《淮河大合唱》 馬思聰曲

民歌合唱創作

- 《東方紅》 李煥之根據同名陝北民歌改編。
- 《牧歌》 1954, 瞿希賢根據同名東蒙民歌改編成無伴奏合唱。
- 《遠方的客人請你留下來》 麥丁根據撒尼族民歌改編。
- 《送我一枝玫瑰花》 葛順中編
- 《半個月亮爬上來》 王洛賓譯配, 蔡余文、楊嘉仁編合唱。

古代歌曲改編合唱

- 《陽關三疊》 王震亞編曲
- 《蘇武》 李煥之編曲

兒童歌曲

- 《我們多麼幸福》 鄭律成曲
- 《我們是春天的鮮花》 瞿希賢曲

總結

- 1949-1956年的歌曲和合唱曲創作，不但作品數量多，題材風格多樣，且藝術質量高，對群眾影響廣泛，成為中國音樂史上最昌盛的第一個歌曲創作高潮。

音樂表演藝術：問題

- 如何在貧窮落後的經濟基楚上建立專業表演隊伍；
- 如何把大量民間私人劇團組織起來，充分發揮其藝術專長，為人民服務；
- 如何調動解放前後從海外留學歸來的藝術家；
- 如何運用現有的教育及文化資源來培育新一批的表演藝術家，等等。

音樂表演藝術

- 1952年，文化部發出《關於整頓和加強全國劇團工作的指示》，指出：國營劇團應成為專業劇團，逐步建設劇場藝術。
- 專業交響樂團、民族樂團、合唱團、歌劇團、歌舞團、戲曲劇團、雜技團等在各省市紛紛組建起來。
- 解放軍各部都設立了文工團。
- 「派出去，請進來」

建國初期著名歌唱家

主要由三部分人組成：

1. 解放前後從海外留學歸來，或解放前在國內隨外國聲樂家學習美聲唱法。

「四大名旦」喻宜萱、黃友葵、郎毓秀、周小燕；
應尚能，朱崇懋，張權，高芝蘭等。

建國初期著名歌唱家

2. 來自解放區，以民族唱法為主。

王昆，郭蘭英。

3. 解放後從民間歌手中涌現出來的。

黃虹。

聲樂界的「土洋之爭」

- 「土嗓子」、「洋嗓子」

戲曲改革

- 1951年4月，中國戲曲研究院於北京成立。梅蘭芳為院長。
- 毛澤東題詞：「**百花齊放、推陳出新**」
- 周恩來題詞：「重視與改造，團結與教育，二者均不可缺一」
- 1951年5月5日，政務院頒布《關於戲曲改革工作的指示》，任務有三：**改戲、改人、改制**。

專業音樂學府

- **中央音樂學院**

- 1950年6月17日成立於天津，1958年遷至北京。
- 首任院長馬思聰
- 副院長呂驥、賀綠汀
- 師資：楊蔭瀏，江定仙，李煥之，李凌，張洪島，沈湘，黃飛立，朱工一，王震亞，周廣仁等。

專業音樂學府

- **中央音樂學院**
- 50年代中期，派青年赴蘇聯、波蘭、民主德國、保加利亞等國留學。
- 著名學生：吳祖強、石夫、劉詩昆、鮑蕙蕎、袁靜芳、郭淑珍、黎信昌、盛中國、劉德海等。

專業音樂學府

- **上海音樂學院**
- 1927年11月27日，由蔡元培和蕭友梅創辦
- 1952年10日改稱中央音樂學院華東分院
- 1956年11月，定名上海音樂學院
- 建國到「文革」前，賀綠汀任院長
- 1958，響應「向工農子弟開門」

專業音樂學府

- 上海音樂學院

- 落實毛澤東「**教育要與生產勞動相結合**」的指示，安排師生到工廠、下農村，進行思想改造和教學實踐。
- 1958，組織「六邊活動」－ 邊教學、邊勞動、邊采風、邊創作、邊演出。
- 1963，參加「雙搶」、「三同」－ 搶收、搶種；與農民同吃、同住、同勞動。

專業音樂學府

- **上海音樂學院**
- 師資：賀綠汀、丁善德、桑桐、陳銘志、范繼森、周小燕、高芝蘭、溫可錚、馬革順、錢仁康、于會泳等。
- 著名學生：李名強、殷承宗、汪立三、何占豪、陳鋼、俞麗拿、閔惠芬、龔一、才旦卓瑪等。

大躍進時期 1957-1963

- 「雙百方針」：「**百花齊放，百家爭鳴**」
- 1954 《紅樓夢研究》批判
- 1955 「胡風反革命集團」事件
- 1957 「反右」運動
- 1958 實行「一大二公」，「一天等於二十年」的大躍進運動→「**三面紅旗**」。
- 「拔白旗」運動在全國高校和文藝界開展起來。

大躍進時期 1957-1963

- 1958年初，發動「黃色音樂」的批判。在上海，黎錦輝和陳歌辛被打成「落水狗」。
- 最能體現這時期音樂思潮的極左傾白和音樂批判的巨大殺傷力的

大躍進時期 1957-1963

- 最能體現這時期音樂思潮的極左傾向和音樂批判的巨大殺傷力的是：
 1. 「拔白旗」運動与錢仁康《黃自的生活、思想和創作》
 2. 「馬思聰演出曲目的討論」

大躍進時期的音樂

- 當懷著「反右」的政治鬥爭下，眼前「一天等於二十年」令各人投入歌頌大躍進的業績。
- 為實現「宏偉目標」，一場大搞音樂創作的群眾運動開展起來。
- 一夜間奇迹地湧現數以萬計的各類體裁的音樂作品。

大躍進時期的音樂

- 其中90%以上是短小的群眾歌曲。
- 這種違反藝術創作規律的群眾運動，實制收效甚微。

表現大躍進生活/精神的音樂

- 為迎接建國十周年，能堅持按藝術規律創作的作品包括：
- 《青年鋼琴協奏曲》劉詩昆等曲
- 《十三陵水庫大合唱》賀綠汀曲
- 《幸福河大合唱》蕭白、王久芳等

描寫中國人民革命鬥爭歷史

- 歌劇《洪湖赤衛隊》張敬安、歐陽謙叔曲
- 舞劇《小刀會》商易曲

古典題材、神話、民間

- 小提琴協奏曲《梁祝》何占豪、陳鋼曲
- 舞劇《魚美人》吳祖強、杜鳴心曲

革命群眾歌曲

- 《我們走在大路上》 李劫夫詞曲
- 《高舉革命大旗》 蘆芒詞， 孟波曲

其他合唱曲

- 由於當時文藝政策相對寬鬆，一批抒情歌曲得到較大發展。
- 《唱支山歌給黨聽》 焦萍詞， 朱踐耳曲
- 《我為祖國獻石油》 薛柱國詞曲
- 《挑担茶葉上北京》 葉蔚林詞， 白誠仁曲
- 為毛澤東詩詞譜曲