

劳动题材在音乐艺术中的体现 (ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕМЫ ТРУДА В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ)

劳动创造人类，劳动创造了音乐。[9, 页 2]

原始社会：人类用音乐与自然对话，歌颂天，地，祖先与神灵。他们将音乐作为与神秘自然沟通的载体，祈求风调雨顺。盼望群生安定，农业丰收。有古书记载：“传说中有有一个部落叫“葛天”，他们的宗教娱乐活动是：三个人拿着牛尾巴，边跳舞，边唱歌。”内容大约是有关图腾崇拜、神话传说和农业生产的。这是远古时期祈求五谷丰登，鸟兽繁殖的原始歌舞。

奴隶社会：出现了五种音乐起源说，有劳动起源说、模仿说、语言抑扬说、精神力量需求说、巫术起源说。其中劳动起源说指：音乐是伴随集体劳动产生的。周朝制定了礼仪制度（宗法制和等级制度），使音乐成为统治阶级的工具，这一时期的音乐主要是：以礼为中心的模式音乐，导致音乐形式比较单一。这一时期编撰了我国第一部歌曲集《诗经》，它是最早的一部诗歌总集，共收录周代诗歌 305 篇，主要是北方民歌。它对周代社会生活的各个方面都有所反映。其中一首歌名字叫《车前子》，是当时人们采车前子时所唱的歌谣。歌中讲述了春秋时代，战乱频繁，除去赋税之后，农民耕地所收获的粮食不够自己填饱肚子，所以易于繁殖的车前子成为穷苦人赖以生存的食物。另一首歌曲是《伐木歌》，描写农民砍伐檀木造车的艰苦劳动，全诗强烈地反映出当时劳动人民对统治者的怨恨，是《诗经》中反剥削反压迫最有代表性的诗篇之一。是一首关于嘲骂剥削者不劳，还要吃农民种的粮食的诗[11]。荀子写的一本书《成相篇》，主要记载手持木杵舂米或夯土时所唱的劳动歌，被认为是说唱音乐的最早记录[10]。

封建社会：东汉有古书记载，相传有一个部落流传一种《弹弓歌》，是先民捕猎生活的写照，描述原始社会时期人们将竹子砍断，把竹子接上，制造狩猎工具，射出土制弹药去捕射猎物的过程。这是最早记录有关劳动题材的音乐记载。这里可看出民歌在原始社会里和人们的生活、劳动有着密切的关系。

秦汉时期：“乐府”是管理音乐的一个官署。开始于秦朝，兴起于汉代，设立于 112 年。“乐府”掌管着汉代的民间音乐和宫廷音乐工作，之后历代所有模仿乐府形式体裁创作的音乐、文学都称之为“乐府”。

隋唐时期：政治稳定，经济兴旺，统治者奉行开放政策，勇于吸收外来文化，加上魏晋以来各族音乐文化融合，出现了音乐艺术的全面发展的高峰。“曲子”产生于隋代，最初在乡镇农村流行，后在城市宫廷占有一定地位。唐代最流行的劳动场景的曲子有《渔歌》。

五代宋元时期：在农村流行两种说唱音乐。一种叫“陶真”，一种叫“涯词”，这两种说唱音乐题材都较为通俗易懂，都源于北宋盛于金元。宋代唱“陶真”的人多是卖艺的人。涯词与陶真均为宋代较为流行的说唱音乐，与“陶真”相比“涯词”题材较为雅致。还有一种形式的声调在宋代民间被称为“叫声”

也叫“货郎”，是宋元小商贩们招揽顾客所唱的声调。但不能进入剧场或卖艺场所演出。这时的“乐府”也有所发展，宋人郭茂倩编的《乐府诗集》100卷，现存汉“乐府”民歌40余篇，反映当时的社会现实与人民生活，它不同《诗经》的浪漫主义手法，它采用的是现实主义手法。其中有一篇叫《田间的桑树》描写了一个美丽聪明的采桑女子形象，采桑的时候遇到汉代贵族官员，被他调戏的故事，反映了当时劳动人民地位较低的社会现实。

明清时期：出现多种体裁形式的劳动民歌。如北京郊区的“插秧图”。四川邛州的“秧歌”，江南吴地的“山歌”、“棹歌”，湖南、江西的“采茶歌”，都是重要的民歌歌词集。在这一时期，被人们熟知的有关劳动题材的民歌有：

《牧歌》、《渔歌》、《樵歌》、《耕歌》，合称为“四歌”。《渔歌》最早见于明代。作者通过优美动听的曲调，描绘了夕阳晚霞，渔翁喝着酒唱着歌，载着满满的收获回家。表达了渔夫快乐的心情。乐曲中有些音调采用了渔民号子的音调。曲调初见明、清各谱。

清末民初：西学开始在中国兴起，知识分子为寻求救国之道，纷纷出国留学。这一举动，促进了“学堂乐歌”的兴起。这一时期开始出现各种新式学校、音乐社团。五四运动逐渐打破封建主义的旧文化体系，在中国音乐传统中增添了民主和科学的精神，对中国的新音乐起到了催化的作用。这一时期的劳动歌曲有：《卖布谣》（1922，刘大白词）《劳动歌》（1922）、《织布》（1925 刘半农词），鲜明体现了要求“民主、平等、自由、博爱”的“五四”精神 [1, 页 155] [2]。

1927年大革命失败以后，中国共产党领导工人和农民，把开展武装斗争、深入土地革命和建立农村革命根据地同时开展起来。在此过程中，大部分是反映根据地军民战斗生活、革命根据地军民关系和歌颂工农政权和革命新生活的歌曲。十年内战时期（1927-1936）只有少量的歌曲关注劳动人民的生产生活现状。之后兴起了全国规模的左翼音乐运动与群众爱国歌咏活动。群众歌曲有所增多 [1, 页 174] [2]。表现工人和农民劳动生活的作品有：

《卖报歌》（1933 聂耳作曲 安娥作词），聂耳《开矿歌》（1933）《开路先锋》（1934），聂耳《大路歌》（1934）聂耳《码头工人歌》（1934）。任光《渔光曲》（1934 安娥作词），聂耳作曲《铁蹄下的歌女》（1935 许幸之作词） [8]，桂涛生词 冼星海曲《做棉衣》（1937），《渔舟唱晚》（1938）冼星海《生产大合唱》（1939）。冼星海《黄河大合唱》（1941），鲁迅艺术学院秧歌队《兄妹开荒》（1943）。费克曲《茶馆小调》（1944），《纺棉花》（1948），《咱们工人有力量》（1948）等 [5] [6]。

1949-1966 期间，建国初期，群众歌咏活动继续蓬勃发展，作曲家多以社会主义建设为题材，表现劳动题材的歌曲由：郑律成的《采伐歌》（1950 刘佩诗词 郑律成曲）《勘探队员之歌》（1953）由佟志贤作词，晓河作曲《草原晨曲》（1959）《老司机》（1964）《我为祖国献石油》（1964（秦咏诚曲，薛柱国词） [7]。

文革十年（1966-1976），出现了大量歌颂领袖，神话领袖歌曲的情况，歌曲创作陷入低迷状态。在相当长一段时间，全国只允许唱固定的几首歌，如《大海航行靠舵手》（1964 王印双谱曲，李郁文填词）

新时期（1976—2000）改革开放以来。随着科技、物质水平的飞速发展，人们的审美情趣也发生了极大地变化。群众歌曲的发展在流行音乐、影视音乐等的影响下受到挑战。群众音乐不仅具有时代性还具有题材多样性和创作的艺术性等特征。人们的生活越来越丰富，于是工人在这个时候也越来越关注特殊劳动者。《美丽的心灵》（陈雪帆词。金凤浩曲）是一首歌颂清洁女工的歌曲，《金梭和歌曲银梭》（1981）成为一首歌颂纺织女工的名曲，儿歌《采蘑菇的小姑娘》（1985年小光词，谷建芬曲）等，劳动生活的丰富使得歌曲创作者的思路不断开拓，涌现了不少多姿多彩的佳作。

在民族器乐方面，建国以后，关于劳动题材的民族器乐独奏及合奏曲的创作，在传统音乐的基础上都有很大的提高和发展。作曲家们在发挥传统民族乐器的特有性能和根据表现现代生活的需要方面都做了有益的探索。较优秀的作品有：民乐合奏曲：《东海渔歌》（1959 马圣龙、顾冠仁），笛子独奏《脚踏水车唱丰收》（1962 龙飞等曲），月琴曲《松花江渔歌》（1963 冯少先，曹大沧），瞿春泉的二胡曲《赶集》，《牧民新歌》（1966 简广义曲笛子）、《扬鞭催马运粮忙》（1969 年魏显忠曲笛子独奏）；民族管弦乐《丰收锣鼓》（1972 彭修文、蔡惠泉），乐曲借鉴我国民间吹打音乐的鼓点和旋法加以变化发展，推陈出新，充分发挥我国丰富多彩的打击乐器的表现能力，既有民族风格，又具有时代特点 [9]。

在西洋器乐方面，新中国成立后，钢琴、小提琴艺术得到蓬勃发展。用西洋乐器表现中华民族的风格与特点成为广大作曲家和钢琴家探索的方向。较优秀的作品有：钢琴乐曲：1949—1965 创作的：《渔夫弦歌》（江文也）、《卖杂货》（陈培勋）；小提琴乐曲：《牧歌》（沙汉昆 1953）、《庆丰收》（1958 张靖平）等。

参考文献

1. 徐希茅. 中国音乐史与名作欣赏普修教程 / 徐希茅、喻意志. — 上海：上海音乐学院出版社，— 2009. — 259 页.
2. 冯坚. 中国百年电影歌曲概述 / 冯坚. — 重庆：西南师范大学出版社，2010. — 107 页.
3. 于林青. 中国优秀歌曲百首赏析 / 于林青. — 北京：人民音乐出版社，2000. — 243 页.
4. 刘咏莲. 鲜明的形象，新颖的语言——聂耳歌曲艺术学习札记 / 刘咏莲 // 安徽师范大学学报. — 安徽：人文社会科学版，2003. — 第 2 期. — 页 245—248.
5. 郝幸田. 工人歌曲何时再响亮 / 企业文明. — 2007. — 第 1 期. — 页 71—75.
6. 武静. 《我为祖国献石油》音乐特征及感召力分析 / 武静 // 艺术教育. — 2019. — 第 1 期. — 页 2.
7. 夏小玲. 歌曲《铁蹄下的歌女》的创作及演唱分析 / 夏小玲 // 咸宁学院学报. — 2005. — 页 2.
8. 刘锦. 中国民间歌曲简明读本 / 刘锦. — 兰州：甘肃人民出版社，2014. — 139 页.
9. 王采. 中国音乐史纲 / 王采、关玉铭. — 北京：中国言实出版社，2014. — 228 页.
10. 徐希茅. 中国音乐史与名作欣赏普修教程 / 徐希茅、喻意志 // 高等院校音乐专业教材. — 2009. — 9 月. — 259 页.
11. 沐言非. 诗经 / 沐言非. — 北京：中国华侨出版社，2013. — 401 页.