

60年代在大庆油田

山高水长话咏诚

■晓 丹

时间永远定格在2015年6月25日凌晨2时50分。一代音乐巨匠秦咏诚驾鹤西去。早晨6点钟我像往常一样打开床头的手机，从微信上赫然看海燕发给我的一则短信：“我爸走了……”噩耗传来惊得我六神无主，

泪如雨下，赶紧穿好衣服直奔医院，与海燕夫妇、乐平秋老师一起送我最好的朋友、师长、兄长去八宝山革命公墓。

他走得太突然了，那一刻，我真的不敢相信，他就这样走了，我的

心在流泪。他的音容笑貌，往事交替重叠，时时浮现在我的眼前，让我久久不能释怀。就在24日晚上，我和左干秘书长还到医院看望他，对他的离去却没看出一点征兆。在病房里，我们交谈，我说，你能活90岁。他对

我说，这十几年是他人生最快乐的日子，与孩子们在一起他很幸福。他对左干说，你们为全国的孩子做了一件大好事，推出那么多的好歌，一定要坚持下去。还说，这次内蒙古全国少儿歌曲总决赛我去不成了……他亲切的话语，慈祥的面容，让人感到心里暖暖的。他是大海的儿子，把自己的爱无私地奉献给所有的人，他的爱就像大海一样浩荡、宽广、博大。

秦咏诚是当代杰出的作曲家，他的音乐创作有鲜明的三大主题：祖国、石油和大海。他的创作风格总习惯有一个大背景、大骨架、大气势，秦咏诚具有对大事件的驾驭能力。他的声乐作品是用器乐思维来创作，写

石油战线上的“国际歌”。我们就是唱着这首歌，几代人献身石油的。

秦咏诚器乐作品同样精彩，他还是比较全面的作曲家。他的音乐自选集（器乐篇）收录他不同历史时期作品六部，其中还有一部未收录的长笛独奏曲《在草原上》，也流传很广。我认为，这七部作品是20世纪极具学术价值、高品位的重要文献。其中，小提琴曲《海滨音诗》、声乐协奏曲《海燕》最具代表性，这两部作品堪称我国音乐史上经典之作。《海滨音诗》体现了自然、质朴、内在含蓄的东方艺术之美。秦咏诚把大海刻画得淋漓尽致，它传递着一种感觉、一种体验、一种想像和情感，是一种观念

影响，写下了厚重的一页。他的声乐作品《我为祖国献石油》经久不衰，《我和我的祖国》是一曲绝唱，他的器乐作品《海滨音诗》成为永恒，他的声乐协奏曲《海燕》永远嵌入音乐史册。苍穹里，星空下，伴着这些熟悉的旋律，秦咏诚那亲切、熟悉的身影浮现在我的脑际……

大家风范，非一日之功 所能练就

秦咏诚是一位随和、大度的人。他，待人宽厚、真挚。这一点凡和他有过交往的人都有同感。他身材高大，面容温厚，说起话来语音洪亮，

60年代与音乐家吕骥、瞿维等人赴大庆油田采风

2010年回大庆油田

1993年6月在沈阳举办个人作品音乐会

得很开。秦咏诚非常注重旋律的写作，歌写得很美，有鲜活的音乐语言，扑面的生活气息，好听、好唱、好记。流传极广的《我为祖国献石油》《我和我的祖国》可以说是久唱不衰。特别是，《我为祖国献石油》一唱就唱了五十多年，传遍祖国大江南北，荣获中国音乐最高奖“金唱片奖”。石油工人们说：这首歌是我们

的投射和一种精神的实现。这是秦咏诚器乐创作中最具浪漫色彩和灵性的一首杰作。

秦咏诚是当代杰出的作曲家、教育家，是新中国我党培养的最早一批音乐家之一。是继劫夫之后，辽宁音乐界一位重量级的领军人物。他的作品对东北音乐文化的建设乃至全国音乐事业的发展都产生了非常重要的

浓眉覆盖下的一双眼睛炯炯有神，从他眼镜折射的目光里，你能感到他的关注和思想。他的穿着不很讲究，也还得体，不属于老派人那种。总之，他不善打理自己，就是这种风度。我与秦咏诚相识是在1964年，那时我刚入学不久，虚龄才15岁。秦咏诚是青年教师不过也才三十出头，可那时他的一些作品已在白山黑水之间传扬。

他还是劫夫的得意门生和助手。大家每每说起他的早期管弦乐作品交响诗《二小放牛郎》，都是眉飞色舞、绘声绘色，仰慕之情，溢于言表。那个年代，他的事业、声望如日中天，实在令人眼热。

1948年，秦咏诚14岁就参加了东北的关东社教团。在乐队他打过小军鼓，拉过手风琴和小提琴，还吹过双簧管。当时年龄小，尚未变声，他在合唱团里还唱过女中音，跳过舞。他，人小聪明，又好钻研，在团里做过各种杂活，甚至还干过舞美和布景、道具工作。他的第一个启蒙老师是路曼和王石路。15岁那年他发表了第一首处女作《抓害虫》，词曲都是他一个人写的，心里别提有多高兴，把报纸放在枕头下，一想起来就拿出来看看。受此鼓舞，他经常练习写歌和记一些无词的调调，小本子揣在兜里随时把见景生情而产生的动机和乐句记下来；他每天还背诵一些东北和各地的民歌，自学了李焕之编写的《作曲教程》。从那时起，他意识到音乐有一种内在、不可言状的规律存在，虽然没有人教他，但他在默默地琢磨、领悟。

1952年，秦咏诚考入了东北鲁迅文艺学院音乐部，学习作曲专业。他的老师是丁鸣、霍存慧、寄明、劫夫等人。老一辈音乐家言传身教、为人师表、认真负责的敬业精神，给他留下了难以抹掉的记忆，那是一种潜移默化的渗透，一种人生观的催化。1954年他毕业后，在研究生班继续深造，边学习，边从事教学工作。1957年组织上为培养他，又让他跟随苏联作曲专家列西·古洛夫学习配器。这期间，年轻的秦咏诚如饥似渴地系统学习各类专业音乐理论知识。这对于他，简直就是精神大餐，书卷气的浸

染，为他日后创作打下了坚实的功底。他的音乐羽翼渐已丰满。50年代，秦咏诚代表性作品的成就主要是在器乐创作方面。如：《欢乐的草原》（管弦乐）、《抒情曲》（小提琴独奏曲）、《二小放牛郎》（交响诗）等，这时的秦咏诚可谓是与与时俱进，他扬弃了一些东西，又吸纳了许多新内容，创作上势头正盛。词作家普烈评价他：“右手写器

与家人合影

与夫人乐秋平

2010年在西安举办的第九届少年儿童歌曲电视大赛上，与郭兰英（右三）为获奖选手颁奖

乐曲，左手写声乐曲。”他才气之高，让人惊叹。比起前一辈人来，他

的创作镀上了一层学者化的亮丽色彩。

创作是一种情感的写真， 而不是真理的道破

秦咏诚不止一次和我说，他的创作是受到了劫夫的影响。劫夫是我国歌曲创作的“旋律大师”。作为弟子，他也非常注重旋律的写作。他认为，旋律是音乐的灵魂。作品必须通过旋律来塑造形象。秦咏诚说：写好音乐作品，必须向民族民间学习，要学习我国各民族的民歌、说唱音乐和戏曲音乐，要注重群众喜闻乐见的风格。他形象地比喻：人是中心，人是太阳，没有哪一部作品不是反映人的真善美，没有哪一部作品不是表现它的时代精神。真正好的作品，要有隽永的细节，鲜活的音乐语言，可感触

明的个性和民族风格，而且都赋予作品新的意境。与世界小提琴名曲如贝多芬的《克鲁采奏鸣曲》、柴科夫斯基的《如歌的行板》、德彪西的《美丽的月夜》、圣-桑斯的《哈瓦那舞曲》等相比，可谓此红彼绿，各尽千秋。还有人调侃秦咏诚的这首作品，有莫扎特的天真，肖邦的浪漫，舒伯特的纯情，还有贝多芬的那种宽广和激情。我说，他的作品亦如他的人品。他的音乐风格偏向于抒情秀美，他是清淡的、含蓄的。在这首作品中，他把大海刻画得淋漓尽致，它传递着一种感觉，一种体验，一种想象和情感。它是意味又是境界，更是一种观念的投射和一种精神的实现。

读书的时候就特别钟情于德彪西的交响素描《大海》，也非常迷恋里姆斯基·科萨柯夫的管弦乐《天方夜谭》中描绘海上夜航的乐章。他了解，格里埃尔早在1942年就写出了世界上第一部《声乐协奏曲》。从那时起，秦咏诚心中就萌生一定要写出一部中国自己的声乐协奏曲的想法。

《海燕》的创作灵感来自于高尔基的同名诗。秦咏诚是海边城市长大的孩子，美丽的大海给了他人生另一种滋养。他熟悉大海的平静与蔚蓝，也目睹过海的咆哮与澎湃。他曾多次去长山列岛体验渔民的生活：难忘风暴与海浪中飞掠过的一只只矫捷的海燕，难忘渔家少女在夕阳中哼唱民歌

在创作中

2012年在香港与晓丹合影

2011年在温州与晓丹、龚耀年、李幼容、左干合影（左起）

的氛围，扑面的生活气息，绝妙的构思，从乐句乐段里往外冒的情趣、理趣、幽默、哲思。但更重要的是，塑造人的情感世界。

一树一菩提，一音一世界， 音乐的一切都是由细节构成的

评论家言：在中国的小提琴乐曲中，有两首独奏曲，在知识界的听众中百听不厌。一首是音乐家马思聪的《思乡曲》，而另一首就是秦咏诚的《海滨音诗》。这两首作品都具有鲜

如果说，作品尚缺少音乐的戏剧性，但旋律蕴藏深刻的思想和意趣，正是体现了自然、质朴，内在含蓄的东方艺术之美。这是秦咏诚器乐创作中最具浪漫色彩和灵性的一部作品。

秦咏诚的声乐协奏曲《海燕》，堪称我国音乐史上的经典之作。他把这部作品视为珍宝，四十年过去了，一直保留它的最初创作原型。这就像一个人的初恋，无论结果如何，他都会铭记在心，谁都无法割舍这种难解的情结，也没有必要去改变它。还是在上世纪50年代，秦咏诚在音乐学院

飞梭织补鱼网的情景，海涛平息了，海燕绕着渔船在海边自由翱翔……多年的生活积累，终于在秦咏诚心中爆发了，此刻他的耳畔响起了高尔基的散文诗《海燕》那美妙的诗句，一个优美的旋律蓦然冲进秦咏诚的脑际，他的眼睛闪动着少见的光彩，乐思不断从脑海涌出；他把人声当乐器，发挥各种技巧，乌云、狂风、闪电、巨浪、飞沫、企鹅、海燕……变成一串串音符。

全曲用典型的奏鸣曲形式：音域宽广伟岸，整首曲子注重旋律的线

条美，各个声部错落有致，层次复杂却清晰透明。其实，好的作品都是可以铺得很开，又能收得拢，它们之间相互辉映，庞而有序，音乐主题既提纲挈领又贯穿始终。此曲结构长大，意境悠远，既有低回婉约的抒情，又有史诗般的恢宏，音乐就像一幅七彩画，通过音高移位，变形重复，力度涨落，色彩调配，调动各种不同情绪的曲式交织循环，组成了一首十分动人的人生命运交响曲。其音乐哲学思想的表达，旋律的细腻精美，结构的新颖别致，情绪的深刻准确，均属罕见。这部作品深深地融入了秦咏诚的生命旅程。

创作就像剥果子一样， 最终达到那个核

沿着秦咏诚创作的轨迹我们还会发现：秦咏诚既没有走一条传统的老路，也没有走现代派的新路，他一直在孜孜探索自己的路。有些人的创作看起来总好像是别人的拷贝，惟有秦咏诚有他自己作曲家的“准绳”。在他身上体现了一部当代石油工业音乐史，作品自成一格。特别是他对生活情有独钟。他认为，写出的作品是否深刻主要取决于对生活是否有真知灼见。创作要深入生活，但更重要的是要融进生活，而不是走马观花地采采风，蜻蜓点水式地沾沾水。

1964年3月，中国音协组织全国各地音乐名家：吕驥、瞿维、王莘、张鲁、劫夫等人去大庆深入生活。当时，大庆处于保密阶段，对外尚未公开，名字叫萨尔图，是个大油田，一个很神秘的地方。为了照顾作曲家劫夫的身体，沈阳音乐学院派年轻的教师秦咏诚同往。那时，大庆油田条件非常艰苦。冬季，茫茫的冰天雪地，没膝深的积雪，漫天飞扬的“大烟

炮”（暴风雪），一般气温在摄氏零下三四十度。石油工人住的房子是用土堆砌起来的“干打垒”，这是当时大庆的“特产”。秦咏诚被安排在劫夫、王莘一个组，进入到铁人王进喜为队长的1205英雄钻井队体验生活。也就是这支钻井队打出了我国第一口井。十几天的深入生活，耳濡目染，一块去井场，一起吃饭，一同开会，秦咏诚被王铁人的“三老”“四严”的作风深深震撼了。冥冥之中，他觉得自己和这片土地有着某种不解的缘分……他的头脑中闪出一个个亮点，渐渐连成一条发光的长线，旋律在他心头涌动，手拿薛柱国《我为祖国献石油》的词稿，他仅用了二十多分钟就把这首歌谱完。这是他把生活作为创作资源的绝佳范例。歌唱家刘秉义说：《我为祖国献石油》一歌，我一唱就唱了四十多年，音乐仿佛从心里自然流出。这首歌传遍了大江南北，唱红了长城内外，影响和感染了几代人。作品被选入20世纪华人音乐经典，获中国音乐最高奖金唱片奖。

70年代，秦咏诚创作的电影音乐组曲《创业》又一次轰动全国。其中，《满怀深情望北京》歌曲深情、优美，充满革命浪漫主义色彩，不知感动催生了多少人的眼泪。此歌至今久唱不衰。它已成为不少艺术院校课堂上的教材，也是演员独唱的保留曲目。在秦咏诚作品音乐会上，石油工业部送给他一只工艺品大船，上面写有：“一首献石油、几代创业人。”由于秦咏诚写石油题材的歌曲成就卓著，被石油工业部授予“石油工人作曲家”“荣誉石油工人”。

音乐是心灵的对话， 思想的握手

秦咏诚总是站在时代的高度，面

对变化的世态万象，用他独具慧眼的目光，用自己的心灵去领悟，从而写下了一首首难忘的、脍炙人口的好作品。歌曲《毛主席走遍祖国大地》是他心路历程上的又一重要力作。这首歌源于诗人、作家刘文玉创作的毛主席视察辽宁组歌中的一首词作。歌中唱到：“毛主席走遍祖国大地，锦绣山河更加壮丽，任凭征途风云变幻，鲜红的太阳永放光辉……”这样的诗句预示着中国人民就是要走自己的路，有马列主义、毛泽东思想指引，什么艰难困苦也无法阻挡。1977年5月1日，《人民日报》首发这首歌。中央人民广播电台、中央电视台同时播出，唱红了全国。按当时“文革”期间的惯例，歌曲发表不署词曲作者的名字，只写集体创作。在那个倍受约束的年代，这首歌以其优美、史诗般大气磅礴的旋律在人们的心灵深处产生了强烈的共鸣。直至今日，不论是出于对那个年代的回顾或怀旧，人们在一定的场合还是喜欢唱它，尽管淡化了历史的背景，旋律带给我们的激情与振奋依然让人感到心动。作品的艺术魅力仍闪耀着音乐的光芒，让人去欣赏玩味。

音乐的最高境界，是体现 以人为本的精神和思想

秦咏诚是个求变者，他对音乐的真诚和投入，执著得带有孩子似的天真。1984年，秦咏诚在北京昌平县的中央教育行政学院学习。他每个周末都要到老朋友张藜家小聚。昌平距张藜家坐汽车往返需四个多小时，艺术上共同的追求，似乎有一种无形的力量吸引他们。词作家张藜是一个为写歌词而痴迷的人，秦咏诚则像一个淘金者，在为自己的音乐挑选美丽的衣裳。一个要曲，一个要词，他们各取

所需，相得益彰。每次聚会，秦咏诚总要拿回几首中意的歌词，谱好后，下次再选新的。在一年的时间内，秦咏诚为张藜歌词谱曲五十多首。寄给《音乐生活》编辑部数十首歌曲，我选了六七首作品分期发表在刊物上，其中包括后来风靡全国的《我和我的祖国》一歌。此作品是《音乐生活》杂志首发。这也是秦咏诚历年来发表作品最多的一年，而且作品都有相当的质量。

说起《我和我的祖国》，还有一段奇妙而有趣的创作过程。秦咏诚评价张藜是词界的奇才，他们有过多年的合作历史。有一次，张藜突发奇想和秦咏诚说：能否再写一首旋律和《太阳与大海》的音乐主题反着来的歌曲？前者音乐旋法是，音乐进行旋律从低往高走，而这首歌，则要求音乐从高向下行。秦咏诚一下子明白了张藜的意思，音乐反其道而行之，一气呵成，很快就把曲子写完。旋律交给张藜后，秦咏诚逐渐把这件事淡忘了。可是张藜却时刻都在想着这首歌。有一年冬天，张藜对我说：“晓丹你知道吗？《我和我的祖国》这首歌，我填得很辛苦，旋律谱在我衣服口袋里放了几个月，纸都给捂热了，旋律谱我都能背下来，但一直没找到灵感。”

后来，在一次去广西深入生活采风时，张藜坐在火车上，一路放眼祖国美丽多姿的山川、河流、森林和土地。他住在招待所里，早晨打开窗户，看见眼前大自然的绚丽风采，花草树木，空气中飘来湿漉漉的泥土气息，似乎闻到了它的芳香，也感受了它的温度，灵感一下子找到了。词很快在张藜笔下流出：“我和我的祖国，一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流淌着一首赞歌。”根据秦咏诚旋律谱提供的意境，张藜抓住祖

国、大海来作文章，词曲妙然天合。特别是，歌词的四声语气与旋律不倒字，则更难能可贵。歌唱家李谷一将这首歌演绎得情景交融、意味深长。早在1985年首唱这首歌的时候，在录音棚里她就说：《我和我的祖国》一定能够走红，能够传唱。时隔三十余年了，果然像李谷一预料的那样，这首歌已经传遍了祖国的山山水水和海内外，成了20世纪经典之作。秦咏诚说：李谷一在这方面的艺术眼力很独特。

事实上，作品是作曲家人格的文本

作为原沈阳音乐学院院长和教授的秦咏诚，他的弟子是这样形容他：智者在此垂钓，如清水芙蓉，给人一种不同凡响的感觉。秦咏诚在培养人材方面，成果是有口皆碑的。几十年来，他培养了许多优秀的音乐人才。当代音乐评论领域出色的音乐理论家、作曲家周荫昌，作曲家黄维强、陆金镛、卢士林、李黎夫、雷蕾等均出自他的门下。我对秦咏诚说：“真是名师出高徒。”他却说，应该倒过来讲，是这些学生把我抬高了。我问他，你教学的秘诀何在？他总是谦和地笑笑，用他自己的话说：我只是让他们自由发展罢了。好一个“自由发展”，或许，这正是他与众不同的地方。他一贯认为搞音乐贵在独创。每一个人都要有自己的色调。因此，他总是千方百计地挖掘每个人的潜能，再加以扶植。他说：“旁观者清，我这个旁观者，就是引导他们按各自的特长去发展。”这正是秦咏诚教学的精髓所在。

秦咏诚教学的与众不同之处还在于：他并不特别强调学生对书本知识的学习，而着重是看他们对所学理论

的阐释能力和发挥能力，注重学生的思想和才情。他讲课，思路清晰、明白，一点儿也不拖泥带水。他戏言：“教学生是来料加工，我的学生来料好，所以才易于出成品。”他的随和也是出了名的，他对学生亲切如朋友。他的教学是沙龙式，从没有居高临下的说教，娓娓道来如叙家常，大家尽可畅所欲言，发挥自己的想像，也可以提出与他不同的见解。

秦咏诚说，一生中有两件事他做得最开心：音乐创作和做饭。他称自己这个美食家是夫人培养的。他喜欢吃，也喜欢亲自操作。他有很好的胃口，诗人刘文玉是这样和他开玩笑：称他为“大尉”博士。很多人只知道他是一流的音乐家，可只有我们这些朋友才知道他在烹饪方面的能力有多么好。

我和秦咏诚是多年的至交，他是老师，又似兄长。我们同在音乐界一起工作。推开办公室，我见他忙于教学；走进编辑部，他见我阅稿听歌。我们同在一起深入生活，大江南北，国内国外。早春，同在一起品梅花；盛夏，同在海边观日月；仲秋，同在林中采金果；严冬，同在大地赏冰雪。这就是我心中永远的秦咏诚。

他的音乐灵魂就是：

大大派派的中国精神

浓浓厚厚的人民意识

清清亮亮的中国式艺术追求

秦咏诚，当代音乐大家

谨以此文纪念我最敬爱的师长、至交、兄长秦咏诚！

晓丹 原《音乐生活》杂志社总编辑

（责任编辑 荣英涛）