

|| 专 题 史 系 列 丛 书 ||

中国近代音乐史

余甲方 著

上海人民出版社

|| 专题史系列丛书 ||

中国近代音乐史

余甲方 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近代音乐史:1840~1949/余甲方著. —上海:
上海人民出版社,2006
(专题史系列丛书;3)
ISBN 7-208-06377-X

I. 中... II. 余... III. 音乐史-中国-1840~1949
IV. J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第073107号

责任编辑 罗 湘

封面装帧 王小阳

·专题史系列丛书;3·

中国近代音乐史(1840~1949)

余甲方 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 13.75 插页 6 字数 335,000

2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

印数 1-3,250

ISBN 7-208-06377-X/K·1224

定价 34.00元

—
专
题
史
系
列
丛
书
—

二〇〇

出版说明

在浩如烟海的史学著作中，专题史著作是专门性强而主题面广的一类学术研究专著。这类著作，以政治、经济、军事、文化、艺术、宗教、科学技术等领域的某一专题为研究对象，在广征博引文献典籍和考古发现及前人研究成果的基础上，钩沉稽玄、探幽发微、考镜源流、传承文明，力求翔实而又清晰地展现这些领域滥觞、形成、发展的历史轨迹；在加深对“通史”和“断代史”等相关领域的阐述方面，起着其他论著无可替代的独特作用。

上海人民出版社致力于专题史著作的出版。自 20 世纪 50 年代迄今，先后出版了长期从事专题史研究的专家、学者撰著的《中国货币史》、《中国古代冶铁技术发展史》、《中国印刷史》、《中国天文学史》、《中华文化史》、《中国民间宗教史》、《中国舞蹈发展史》、《中国杂技史》、《中国小学史》等一大批专题著作，受到海内外学界和广大史学爱好者的欢迎和好评。

为了满足学术界和广大读者的需要，我社决定组织出版“专题史系列丛书”，并从历年已出版的数百种专题史著作中遴选出一批学术价值较高、出版时间较长的图书，汇入“专题史系列丛书”，分批出版，以飨读者。

本丛书出版前，在编辑工作中，或由作者对原书作了必要的校订，或由编者对原书插图作了相应的技术处理。特予以说明。

作者简介

余甲方 复旦大学音乐教师。1949年生于上海。毕业于中国音乐学院附中理论作曲学科、上海师范大学音乐系。先后进修于上海音乐学院音乐学系、中国音乐学院音乐学系,师从中国音乐史学家夏野教授、冯文慈教授。从事上海师范大学的高师音乐专业教育和复旦大学的普通高校音乐教育三十余年。著有《楚声沿革考略》、《关于普通高校音乐教学的思考》、《美育与人的全面发展和素质教育》、《插图本中国古代音乐史》、《中国近代高校校歌》(合著)、《音乐鉴赏教程》(主编)等学术与教研成果。现为上海音乐家协会会员、中国音乐史学会会员、中国高等教育学会音乐专业委员会理事、复旦大学艺术教育中心音乐教研室主任。

自序

本书的“近代”，是指清末 1840 年鸦片战争至 1949 年中华人民共和国成立这一历史阶段。当中以中华民国成立分前后两段，分述传统音乐和新兴音乐的历史发展。

传统音乐指民族民间世代相承的、与人们生活密切相关的各种传统音乐文化表现形式和文化空间，亦即人类口头与非物质的音乐文化遗产。本书以传统的民歌、歌舞、说唱、戏曲、器乐五大类民间音乐表演艺术为基础，选择这一时期的部分音乐品种、民间乐人为例阐述。同时强调了它们与民俗、宗教、祭祀、仪式音乐和新兴音乐的某种联系。

新兴音乐指中国音乐的“千年一变”，即在中国现代化转折的初期，受西方专业音乐教育和影响的具有新的时代意义的各类音乐事项。

中国近代音乐史的编写滥觞于二十世纪三四十年代。当时的左翼音乐家出于形势的需要，编出了以左翼和救亡音乐的成长、发展为脉络的中国新音乐运动史(讲义)。1949 年以后，以此为理念和框架演绎成的中国近现代音乐史(教材)长期以来一枝独秀，可以见得出学科初创的艰辛与稚嫩。“十年浩劫”后的八十年代对五四传统回归的期待和呼唤，显示出思想解放带来的拨乱反正、突破创新。九十年代以来，全球化语境下的视野进一步扩大，“重写音乐史”的呼声响起，显示出学科走向成熟的稳健步履。

如何重写中国近代音乐史,如何汲取经验教训,弥补以往编写中的种种遗憾,这是许多学人思考的问题。讨论中,焦点始终在音乐文化的评价上。

鸦片战争后的中国近代历史,进入了一种社会发展的大变局过程,中国现代化进程从此开始,中华民族的命运从此发生了深刻的变化。

变法维新成为我国现代化历史的转折点,是因为在引进西方物质文明的同时,又引进了民主、自由、科学、人权等等精神文明,从而诞生了一批又一批具有新人格、新思想的文化人。而真正为中国的进步打开了闸门的,是推翻了统治中国几千年君主专制制度的辛亥革命和五四启蒙运动,其反帝反封建的洪流滔滔滚滚势不可挡。

维新至五四以后,“启蒙”成为新时代的一大主旋律。在音乐文化上的最生动的表现就是学堂乐歌活动。一些爱国知识分子和留日学生选用日本歌调填配维新思想歌词的学堂乐歌,迅速发展为新学堂唱歌课教材及新音乐文化启蒙活动的主体。并且,由此导引出了学校音乐教育制度的创建和确立、新歌曲的创作、集体歌咏和工农歌曲的兴起、音乐思想的论辩、国乐改进等等一系列新变化。其中,经日本引入、由法国人卢梭(1712-1778)于十八世纪创制的简谱,对中国新音乐的普及活动起了重要的促进作用。

“启蒙”的伟大在于,以“民主”与“科学”为核心,反抗皇权专制、暴政、愚昧、迷信,由力争个性解放、维护自由人权、忧国爱民,带动起一片“救国”、爱国思潮,发展为中国共产党成立和反抗与击退帝国主义奴役的“救亡”、尤其是抗日救亡的民族解放运动。独立人格、独立国格的民主、民族意识,成为支撑中华全民族团结奋起、免于亡国、赢得自由独立解放的巨大的精神力量。因此一方面,三十年代(1927-1937)左翼音乐在社会解放的幅度和深度及音乐大众化等方面,作出了积极的努力和显著的贡献。但另一方面,三十年代音乐并非仅是

左翼思潮唱主角，非左翼的民主主义思潮和自由主义思潮也有不小的影响面。无论是作家(含表演家)阵容与地域覆盖面，还是创作成就与理论建树，都不逊色于左翼思潮。从整体看，三十年代音乐正是五四启蒙音乐思潮的新的发展。人性解放、个性解放、国民性剖析等主体题材，即使是抗战爆发至四十年代末，民族解放成为时代大潮之际仍有不少佳品、精品产出。可以说，三十年代及其后的音乐主潮，应为左翼与民主主义、自由主义共同构建而成，其主旋律是社会解放与个性解放的交织和并进，是国家独立、民族自由与人格独立、个性自由的统一。当然，“启蒙”既为西方引入的精神遗产，故在引发“人”的解放、“人的文学”等思辨的同时，也留下了人类中心论、工具理性主义等等的历史影响，它们给中国现代化带来的麻烦也是不能轻视的。

鉴于上述认识，本书下编的叙述仍以民族解放斗争事业为主线，同时兼顾各类音乐的叙述比重，有意强调了民主思潮和美育救国的线索。

与同类近代音乐史著区分较多的，是本书明显加大了传统音乐的叙述比重。因此，这里想重点交代一下对传统音乐的一些思考。

在中国近代音乐史的流行的叙事模式里，传统音乐，包括少数民族音乐长期处于“陪衬”地位。有人认为，中国近现代音乐就是新兴的专业音乐，传统音乐和少数民族音乐不必纳入其中。这便涉及如何看待传统音乐文化这一近代专业音乐的根基问题，又让人不禁回想起传统文化、传统音乐及少数民族音乐百年来的多舛命运。

近代以来，康有为首开疑古风气之先河，对传统儒学全面重估和重构，严复、谭嗣同、梁启超等人跟上，与之配合，形成了一股潮流。继而，章太炎对传统诸子学兼及佛学全面重估和诠释，成为清末国粹主义思潮的一个代表。五四新文化运动继承和光大了康、章以来对传统思想学术重估的事业，冲破封建罗网，革故鼎新，提倡白话文、国

语、新诗等的新文学运动,使重估、重构的影响急速扩大,传统文化受到冷落和激烈批判。民国初,新教育制度形成,新式的学校教育中明令取消了尊孔读经。其后各执政当局仍然尊奉、褒奖道统,除孙中山外,恐怕主要是用来抵御“赤潮”。但思想学术界不少有识之士,以复兴和光大儒学为己任,执着鼓吹中国本位文化建设。中国共产党领导推翻三座大山的新民主主义革命,致力于对传统思想“剔除其封建性糟粕,发扬其民主性精华”的新民主主义文化建设,获得了较多的认同和应和。而一些学得了马克思主义的革命者和从事“西学”的学者,却常将传统儒学、诸子学、佛学同封建专制主义联系起来加以批评。建国后,学术界泛政治化、泛意识形态化倾向愈演愈烈。至“文革”,随着“全面专政”话语独步天下,中国几千年的经史文化横遭毁灭性的扫荡,民族民间文化也连累颇深。直到“解放思想,实事求是”的思想路线确立和改革开放政策的实施,才解放了传统文化遗产,也解放了西学。〔注1〕

中国新文化或新学的发展与西学的引进几乎是同步的。由于文化的杂交混合并不是在完全平等的条件下进行的,作家(含表演家)作品所受到的“西化”影响也是不同程度的。故有的作家作品西化些,有的作家作品则本土些;在交流的过程中,有的文化元素被激活而发出异彩,有的则慢慢走向消亡。这些文化现象符合客观规律,会长期存在下去。但是,近代专业音乐又不是无根之木。我们从五四以后前辈音乐家们的作品中明显地看到,他们在不断借鉴的过程中,创作的源泉始终来自中国的历史文化,来自他们脚下的土地和特殊的社会场景,作品的风格、形式、表演以及受众都始终植根于自己的文化土壤。可见新学与旧学、新兴音乐与传统音乐一脉相接,不可分割。

反观国情,我们还不得不正视的是,中国几千年来占统治地位的文化,造成了文化的生态极其片面,民族民间文化包括民族民间音乐

文化不在历史的关怀之下,它的重要意义和价值从来没有被真正认识。反而,在文化遗产的认识和保护上,强大的历史传统表现出的顽固的片面性,长期得不到足够的觉察和纠正,以致这种片面性执意扩散,并一直维持到现在。

仅从语言问题说开去。“语言是文学的第一要素”(高尔基语),也应是音乐的第一要素。从艺术发生学的视角看,我国丰富多彩的民族民间音乐来自丰富多样的民族语言和方言。民族的语言是民族集体历史记忆的宝库,它的音乐化的巧妙使用,为民族的艺术文化注入了巨大的活力。用多元的多民族的中国音乐观追寻中国音乐的运行轨迹,揭示各地域各民族各种类音乐融合互补的客观规律,理应成为新音乐史学研究的前沿和热点问题。然而在一段不短的时期里,我们却轻视或无视了历史。五四时期的白话文运动、新诗运动、国语运动等,在对新思想、新文化的传播起着巨大作用的同时,也不可避免地对古汉语、古诗文,对地方方言和少数民族语言的尊重和保护等,留下了明显的负面的历史影响。甚至部分知识分子渴望彻头彻尾的脱胎换骨,激进地提出取消已有数千年历史的中文,以人造的世界语取而代之的口号。

“世界化”一词广义看来,首先是对文化产生直接影响。随着一种语言的消失,与之相关的传统、创造、思想、历史和文化也都不复存在[注2]。二十世纪信息革命以后,经济全球一体化和世界“英语化”的进程以及这两者间的契合都在不断加快。在各国、各民族间进行交流的过程中,当对欧洲中心主义权威、国家——民族权威进行质疑和解构时,首先遭遇的就是语言的碰撞。民族语言文化包括民族艺术语言文化的保护和抢救,已显得十分紧迫。就音乐而言,近代中国的无数见证各族人民生活、劳作、创造、喜怒哀乐、生老病死、血火斗争的史诗、歌谣、乐曲、舞蹈、戏曲、说唱,大量反映宗法制度、泛神崇拜的各种长篇、成套的宗庙、礼仪音乐等等,其曲牌、结构、乐

器以至每一个艺术行为,在功能和意识形态内容上都或隐或显、或曲或直地同社会、历史、文化相关。它们是最大多数普通百姓生存状态的化石,是我们民族宝贵的历史记忆。然而近代以来,这些口头与非物质文化珍稀遗产,正在极不平等的自由竞争的交往条件下迅速被毁损而陨灭。这样的现实,还不足以警示我们摆正它们在音乐文化历史上的位置吗?

中华文化从来就是一个多元的统一体。虽然历史上各民族和地域间时有矛盾和纷争,但友好往来、和睦相处始终是主流。周边民族和地域倾慕中原文明,对中原地区的汉文化表现出强烈的认同意识,周边民族和地域的文化源源不断地向中原地区汇聚,为中华文化输送新鲜血液。各民族各地域各种类文化的这种风格独具又密不可分的关系,正是伴随着中华民族和中华文化多元一体格局形成的进程出现的。

基于以上认识,本书将传统与民族音乐的叙述放到了比较重要的位置。但限于本人能力,目前只能试选部分种类部分代表乐人作简略叙述。企盼有助于领略我们多地域多民族音乐发展至近代的万千气象,有助于构建一个汉族音乐为主体,同时包括多地域多民族音乐在内的,丰富的多层次的近代传统音乐文化史的叙事体系。

[注1] 此段归纳参阅“国学与和谐社会发展南北论坛(2006)”姜义华先生发言部分内容(2006.4.13. 社会科学报)。

[注2] 参见联合国前秘书长加利2002年5月在接受南京大学名誉博士学位仪式上的演讲《多语化与文化的多样性》。

“专题史系列丛书”已出版的图书

中国园林文化史	王毅
中国古代冶铁技术发展史	杨宽
中国散文小说史	陈平原
中国舞蹈发展史	王克芬
中国服饰史	黄能馥 陈娟娟
中国典籍史	李致忠 等
中国美术史	彭德
中国杂技史	傅起凤 傅腾龙
中国戏曲史	廖奔
中国景观史	吴必虎 刘筱娟
中国简明史学史	瞿林东
中国民间宗教简史	马西沙
中国地方行政制度史	周振鹤
中国货币演变史	千家驹 郭彦岗
中国天学史	江晓原 钮卫星
中国东南佛教史	严耀中
中国历代中央官制史	王超
中国小学史	胡奇光
中国禁毒史	王金香
中国水利发展史	姚汉源
中国文祸史	胡奇光
中国饮食文化史	赵荣光
中国监察制度史	邱永明
中国算学史	王渝生
中国经学史	许道勳 徐洪兴
中国古代都城制度史	杨宽
中国宦官制度史	余华青
中国甲骨学史	吴浩坤 潘悠
中国长城史	景爱
中国近代音乐史	余甲方

目 录

上编 传统音乐的嬗变

一、清末鸦片战争至辛亥革命时期(1840-1910)	3
(一) 说唱音乐的兴盛	4
(二) 戏曲音乐的繁衍	17
(三) 合奏器乐的繁盛	32
(四) 独奏器乐的成熟	46
(五) 仪式音乐、宗教音乐的承袭	56
(六) 歌舞音乐与民歌的演进	68
二、民国时期(1911-1949)	100
(一) 说唱音乐的衍变	100
(二) 戏曲音乐的革新	115
(三) 器乐的嬗变	137
(四) 民歌与歌舞音乐的出新	171

下编 新兴音乐的勃兴

一、清末民初时期(1840-1919)	205
(一) 西洋音乐的传入	205

(二) 留日学生的音乐活动与新型学校音乐教育初始	209
(三) 沈心工、曾志忞、李叔同的音乐活动	213
(四) 学堂乐歌的内容和意义	224
二、“五四”运动至北伐战争时期(1919-1927)	230
(一) 新音乐社团与近代专业音乐教育初创	231
(二) 蔡元培的美育理论	235
(三) 新音乐理论建设初始的思想碰撞	238
(四) 王光祈的音乐研究与丰子恺的音乐思想	245
(五) 萧友梅、赵元任、黎锦晖、刘天华与新兴音乐文化 的创建	255
三、十年内战时期(1927-1937)	281
(一) 左翼音乐运动与抗日救亡歌咏运动	281
(二) 聂耳、吕骥、张曙、任光的音乐创作	287
(三) 群众歌曲的创作	305
(四) 黄自、青主等人的音乐思想与音乐创作	312
四、抗日战争和解放战争时期(1937-1949)	327
(一) 抗战初期的群众歌曲创作	327
(二) “鲁艺”音乐教育与新歌剧《白毛女》	332
(三) 根据地和解放区的音乐创作	337
(四) 人民音乐家冼星海	342
(五) 麦新、张寒晖等人的歌曲创作	359
(六) 沦陷区的音乐概貌	374
(七) 国统区的新音乐运动、音乐教育和歌曲创作	383
(八) 沦陷区与国统区的器乐创作	401
(九) 陶行知的音乐美育思想与实践	409
主要参考资料	416
后记	423

上 编

传统音乐的嬗变

