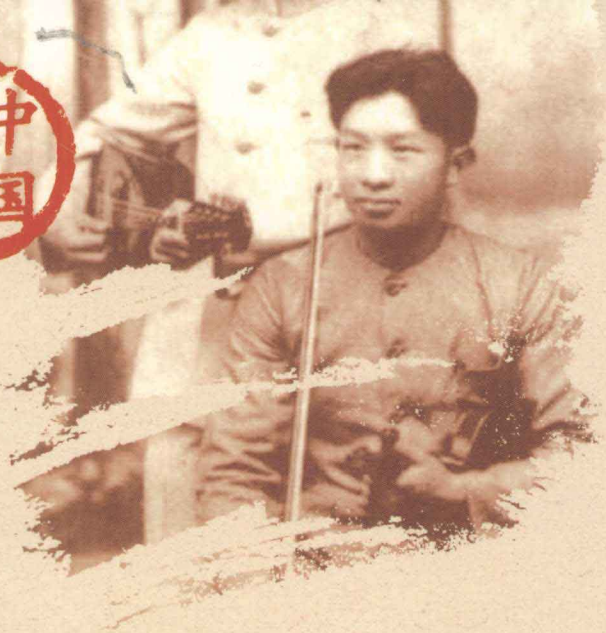

近代精神文化系列

音乐史话

A Brief History of Music in China

梁茂春 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

近代精神文化系列

音乐史话

A Brief History of Music in China

梁茂春 / 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐史话/梁茂春著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 12

(中国史话)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2072 - 1

I. ①音… II. ①梁… III. ①音乐史 - 中国 - 近代 IV. ①J609.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 111386 号

“十二五” 国家重点出版规划项目

中国史话·近代精神文化系列

音乐史话

著 者 / 梁茂春

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文科学图书事业部 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

责任编辑 / 张晓莉 李淑慧

责任校对 / 杨春花

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 889mm × 1194mm 1/32 印张 / 5.625

版 次 / 2011 年 12 月第 1 版 字数 / 111 千字

印 次 / 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2072 - 1

定 价 / 15.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《中国史话》 编辑委员会

主 任 陈奎元

副 主 任 武 寅

委 员 (以姓氏笔画为序)

卜宪群	王 巍	刘庆柱
步 平	张顺洪	张海鹏
陈祖武	陈高华	林甘泉
耿云志	廖学盛	

总 序

中国是一个有着悠久文化历史的古老国度，从传说中的三皇五帝到中华人民共和国的建立，生活在这片土地上的人们从来都没有停止过探寻、创造的脚步。长沙马王堆出土的轻若烟雾、薄如蝉翼的素纱衣向世人昭示着古人在丝绸纺织、制作方面所达到的高度；敦煌莫高窟近五百个洞窟中的两千多尊彩塑雕像和大量的彩绘壁画又向世人显示了古人在雕塑和绘画方面所取得的成绩；还有青铜器、唐三彩、园林建筑、宫殿建筑，以及书法、诗歌、茶道、中医等物质与非物质文化遗产，它们无不向世人展示了中华五千年文化的灿烂与辉煌，展示了中国这一古老国度的魅力与绚烂。这是一份宝贵的遗产，值得我们每一位炎黄子孙珍视。

历史不会永远眷顾任何一个民族或一个国家，当世界进入近代之时，曾经一千多年雄踞世界发展高峰的古老中国，从巅峰跌落。1840年鸦片战争的炮声打破了清帝国“天朝上国”的迷梦，从此中国沦为被列强宰割的羔羊。一个个不平等条约的签订，不仅使中

国大量的白银外流，更使中国的领土一步步被列强侵占，国库亏空，民不聊生。东方古国曾经拥有的辉煌，也随着西方列强坚船利炮的轰击而烟消云散，中国一步步堕入了半殖民地的深渊。不甘屈服的中国人民也由此开始了救国救民、富国图强的抗争之路。从洋务运动到维新变法，从太平天国到辛亥革命，从五四运动到中国共产党领导的新民主主义革命，中国人民屡败屡战，终于认识到了“只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国”这一道理。中国共产党领导中国人民推倒三座大山，建立了新中国，从此饱受屈辱与蹂躏的中国人民站起来了。古老的中国焕发出新的生机与活力，摆脱了任人宰割与欺侮的历史，屹立于世界民族之林。每一位中华儿女应当了解中华民族数千年的文明史，也应当牢记鸦片战争以来一百多年民族屈辱的历史。

当我们步入全球化大潮的 21 世纪，信息技术革命迅猛发展，地区之间的交流壁垒被互联网之类的新兴交流工具所打破，世界的多元性展示在世人面前。世界上任何一个区域都不可避免地存在着两种以上文化的交汇与碰撞，但不可否认的是，近些年来，随着市场经济的大潮，西方文化扑面而来，有些人唯西方为时尚，把民族的传统丢在一边。大批年轻人甚至比西方人还热衷于圣诞节、情人节与洋快餐，对我国各民族的重大节日以及中国历史的基本知识却茫然无知，这是中华民族实现复兴大业中的重大忧患。

中国之所以为中国，中华民族之所以历数千年而

不分离，根基就在于五千年来一脉相传的中华文明。如果丢弃了千百年来一脉相承的文化，任凭外来文化随意浸染，很难设想 13 亿中国人到哪里去寻找民族向心力和凝聚力。在推进社会主义现代化、实现民族复兴的伟大事业中，大力弘扬优秀的中华民族文化和民族精神，弘扬中华文化的爱国主义传统和民族自尊意识，在建设中国特色社会主义的进程中，构建具有中国特色的文化价值体系，光大中华民族的优秀传统文化是一件任重而道远的事业。

当前，我国进入了经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的新的历史时期。面对新的历史任务和来自各方的新挑战，全党和全国人民都需要学习和把握社会主义核心价值观体系，进一步形成全社会共同的理想信念和道德规范，打牢全党全国各族人民团结奋斗的思想道德基础，形成全民族奋发向上的精神力量，这是我们建设社会主义和谐社会的思想保证。中国社会科学院作为国家社会科学研究的机构，有责任为此作出贡献。我们在编写出版《中华文明史话》与《百年中国史话》的基础上，组织院内外各研究领域的专家，融合近年来的最新研究，编辑出版大型历史知识系列丛书——《中国史话》，其目的就在于为广大人民群众尤其是青少年提供一套较为完整、准确地介绍中国历史和传统文化的普及类系列丛书，从而使生活在信息时代的人们尤其是青少年能够了解自己祖先的历史，在东西南北文化的交流中由知己到知彼，善于取人之长补己之

短，在中国与世界各国愈来愈深的文化交融中，保持自己的本色与特色，将中华民族自强不息、厚德载物的精神永远发扬下去。

《中国史话》系列丛书首批计 200 种，每种 10 万字左右，主要从政治、经济、文化、军事、哲学、艺术、科技、饮食、服饰、交通、建筑等各个方面介绍了从古至今数千年来中华文明发展和变迁的历史。这些历史不仅展现了中华五千年文化的辉煌，展现了先民的智慧与创造精神，而且展现了中国人民的不屈与抗争精神。我们衷心地希望这套普及历史知识的丛书对广大人民群众进一步了解中华民族的优秀文化传统，增强民族自尊心和自豪感发挥应有的作用，鼓舞广大人民群众特别是新一代的劳动者和建设者在建设中国特色社会主义的道路上不断阔步前进，为我们祖国美好的未来贡献更大的力量。

陈东元

2011 年 4 月

目 录

引 言	1
一 百年间中国民间音乐的发展	3
1. 反映鸦片输入中国的民歌	3
2. 其他民歌和早期工人民歌	5
3. 新民歌	6
4. 鸦片战争后说唱、歌舞音乐的新发展	7
5. 京剧的鼎盛和地方小戏的繁荣	9
6. 近代民族器乐的缓慢发展	10
7. 瞎子阿炳和吕文成	11
二 学堂乐歌和 20 世纪初叶的中国音乐	14
1. 学堂乐歌产生的背景	14
2. 音乐改革思潮	17
3. 沈心工、李叔同、曾志忞	18
4. 学堂乐歌的词和曲	20
5. 《苏武牧羊》的产生和流传	23

6. 学堂乐歌的历史意义	25
7. 西方军乐进入中国	27
三 五四运动影响下的 20 年代音乐	30
1. 中国专业音乐的先驱——萧友梅	31
2. 开一代乐风的作曲家——赵元任	33
3. 民族乐器的一代宗师——刘天华	37
4. 儿童音乐大师——黎锦晖	41
5. 中国现代音乐学的开拓者——王光祈	44
6. 音乐美学研究的先驱——青主	47
7. 通俗音乐读物作家——丰子恺	50
8. 普及音乐教育家——柯政和	51
9. 早期音乐教育机构及北大音乐传习所	53
10. 上海国立音乐专科学校	55
四 救亡运动和抗日战争时期的音乐	57
1. 抗日救亡歌咏运动	59
2. 作曲家的优秀导师——黄自	62
3. 牺牲在战场上的作曲家——任光	65
4. 时代的号手——聂耳	68
5. 张寒晖和《松花江上》	73
6. 阎述诗和《五月的鲜花》	75
7. 音乐运动的猛将——张曙	77
8. 麦新和《大刀进行曲》	79
9. 范天祥、杨荫浏和《普天颂赞》	80

10. 齐尔品和“中国风格钢琴作品比赛”	83
11. 贺绿汀和《牧童短笛》	86
12. 刘雪庵和《长城谣》	90
13. 小提琴家兼作曲家——马思聪	92
14. 开掘西部民歌宝库的作曲家—— 王洛宾	95
15. 延安鲁迅艺术学院音乐系	98
16. 延安歌咏运动和合唱高潮	100
17. 人民音乐家——冼星海	102
18. 音乐活动家、作曲家——吕骥	105
19. 国际主义作曲家——郑律成	109
20. 沦陷区的音乐	112
21. 生于台湾的作曲家——江文也	116
22. 台湾歌曲创作的拓荒者——吕泉生	119
23. 40年代的流行歌曲，黎锦光和陈歌辛	122
24. 抗战时期的器乐创作	126

五 《在延安文艺座谈会上的讲话》发表

之后的40年代的中国音乐	132
1. “秧歌运动”	134
2. 新歌剧《白毛女》	136
3. “小调大王”——安波	139
4. 马可和《南泥湾》	141

5. 李劫夫和《歌唱二小放牛郎》	144
6. 40 年代根据地的音乐	147
7. “民主歌咏运动”	151
结 语	155
参考书目	158

引言

这本《音乐史话》论述自1840年“鸦片战争”到1949年中华人民共和国成立之间约一百余年的中国近代音乐发展的简史。

中国音乐历史的长河，在“鸦片战争”以后进入了一个极其艰难、曲折和缓慢的时期。从1840年到19世纪末的60年间，帝国主义的侵略和封建制度的腐朽，都形成了对中国传统音乐和民间音乐的严重摧残。到了20世纪初，由于民族的觉醒和新文化运动的影响，中国音乐也注入了新的源流，发生了新的变化，逐渐掀起了壮阔的波澜。奔腾前进的速度，超过了以往的历史阶段。

从“鸦片战争”直到中华人民共和国成立的110年间，中国音乐的发展大致可以概括为五个阶段：第一阶段为19世纪后60年，这是中国传统音乐和民间音乐遭受摧残并继续缓慢发展的时期；第二阶段为20世纪前20年，是以“学堂乐歌”为代表的中国新音乐的酝酿期；第三阶段为20世纪20年代，是在“五四”运动的精神引导下的新音乐的初生期；第四阶段为30

年代，是以抗日救亡歌咏运动为中心的新音乐的发展期；第五阶段为 40 年代，是音乐工作者在毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》指引下，努力深入民间、探索联系广大群众的新音乐的深入期。这些，都为中华人民共和国成立后在新的历史条件下发展中国社会主义民族音乐文化积累了经验，准备了必要的条件。

一 百年间中国民间音乐的发展

反映鸦片输入中国的民歌

1840 年的“鸦片战争”，英国的兵舰、大炮轰开了腐朽的中华帝国的大门，中国从此沦为半殖民地半封建的国家。社会经济衰退，人民生活贫困，音乐文化的发展遇到了重重困难。

中国传统音乐的五大类，即民歌、说唱、歌舞音乐、戏曲和民歌器乐，在题材内容、体裁形式或风格特点等方面，都产生了一些新的变化。

民歌方面，反映当时人民的痛苦生活，反对帝国主义侵略，反对封建统治，尤其是表现鸦片输入给人民带来深重灾难的民歌，成为这一时期民歌的新的主题。

许多民歌直接谴责了帝国主义鸦片侵略的罪行。广东、浙江、江苏、山东、辽宁等省是鸦片的走私口岸，流传着各种《劝君戒鸦片》、《戒烟调》、《大烟鬼》、《千万别把大烟抽》、《戒大烟》、《烟鬼自叹》等

民歌；陕西、内蒙古、河北、云南、贵州、四川等种植罂粟（提炼鸦片的植物）的地方，普遍流传着《种大烟》、《种洋烟》、《割洋烟》、《吸鸦片》等民歌。这些民歌直接反映了帝国主义的鸦片输入给中国人民带来的深重的社会灾难，表现了中国人民对鸦片侵略的仇恨。

陕西、宁夏、河北等地流传的《种大烟》，有些是采用民间“五更调”、“十二月”的叙事歌曲形式和曲调；将种植罂粟、割浆熬制的过程和吸食鸦片的危害叙述出来，使人对鸦片的毒害了解无遗。内蒙古西部流传的一首《姑娘抽大烟》（用西路二人台曲调填词）中唱道：

清朝一统天，盖世抽大烟，
白圪凌凌的小脸蛋，抽成个黑铁片。

连小姑娘都吸食鸦片，可见鸦片危害之烈。宁夏中宁县回族民歌《鸦片害》中唱道：

两广总督林则徐，救国救民禁鸦片，
不准种来不准吸，他把鸦片封存起，
火烧在虎门。

这首民歌直接歌颂了林则徐的禁烟运动。

一些表现种大烟的民歌，从内容来看可以算作劳动歌曲，然而却丝毫没有劳动歌曲的简朴、粗犷的特

点。反映鸦片输入的民歌，大多是采用传统民间小调填词的，音乐毫无新意，只是增添了伤感、缠绵、低沉、哀怨的情绪。“亡国之音悲以哀，其政险”（见《吕氏春秋·适音》），此之谓也。

其他民歌和早期工人民歌

除了反映鸦片毒害的民歌之外，有些民歌反映了当时人民的困苦生活，如江苏民歌《长工苦》、陕西民歌《揽长工》、山西民歌《走西口》、山东民歌《下关东》、湖北民歌《逃水荒》、安徽民歌《凤阳花鼓》、维吾尔族民歌《被赶出家园》（即《迫迁歌》）、白族民歌《反歌》和回族民歌《随军走口外》等，这些歌曲反映出中国封建社会末期的深刻的社会矛盾和阶级矛盾。

一些直接歌颂当时农民起义的民歌，表现出了人民的反帝反封建的斗争精神。如反映太平天国起义的广西民歌《天国起义在金田》、湖南民歌《灾民投顺太平军》、山东民歌《洪秀全起义》、江苏民歌《愁你一去不回头》、畲族民歌《长毛歌》、侗族民歌《随天军》等；歌颂义和团起义的山东民歌《义和团歌》、《老龙山上马青天》，河北民歌《打洋鬼子》、《说唱义和团》等；反映捻军起义的安徽民歌《大捻子起了首》、河南民歌《捻子大战十二月》、山东民歌《宋景诗造反》等。这些民歌在一定程度上反映了当时波澜壮阔的农民斗争运动，表现了起义农民豪放的精神面貌，出现了一些不同于传统民歌的新因素，如在《洪秀全起