

现代音乐教育丛书

中国近代音乐史纲

汪毓和 著

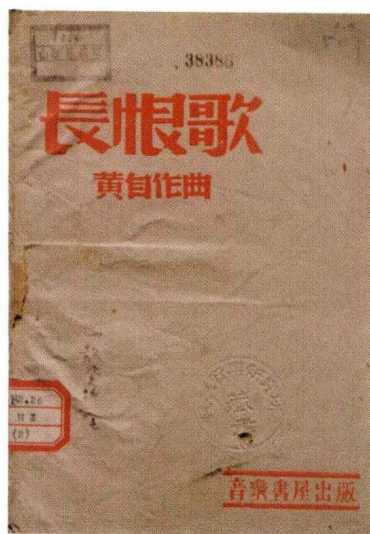
CENTRAL CONSERVATORY OF M

中国电子音像出版社出版

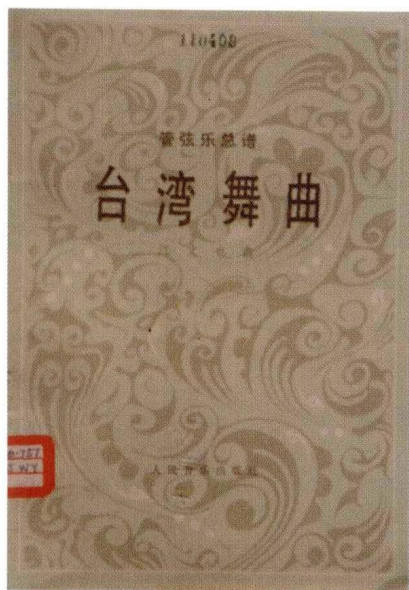

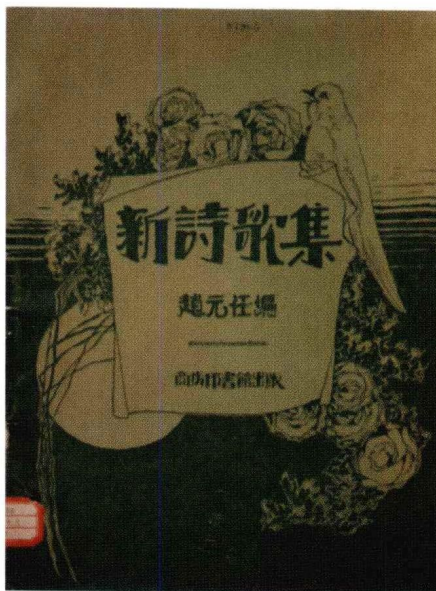
王光祈的《中国音乐史》封面

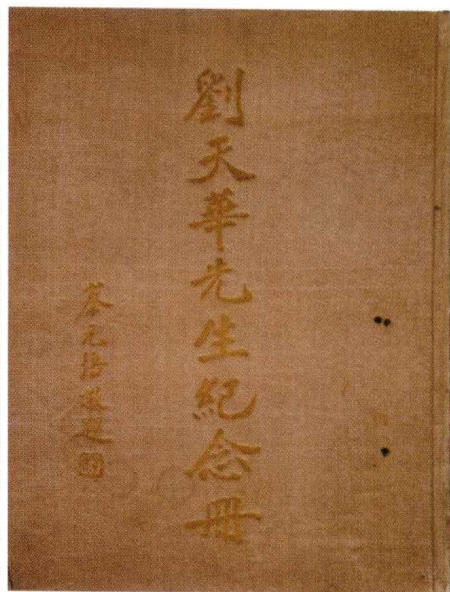
黄自的清唱剧“长恨歌”封面

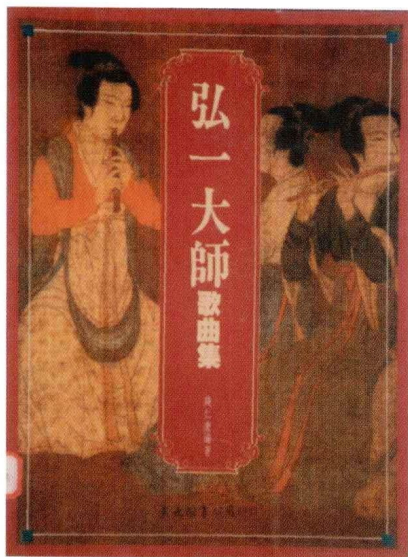
江文也《台湾舞曲》总谱封面

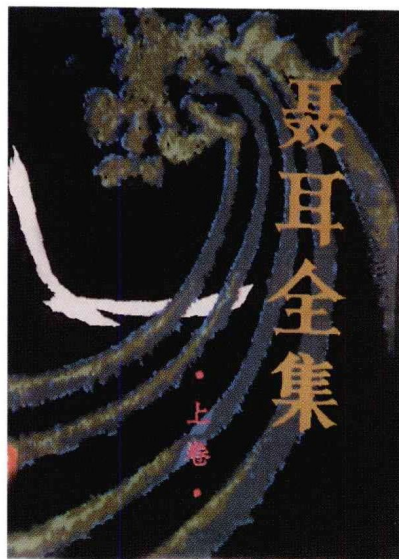
赵元任《新诗歌集》乐谱封面

刘天华纪念册（刘复编）封面

李叔同歌曲集封面

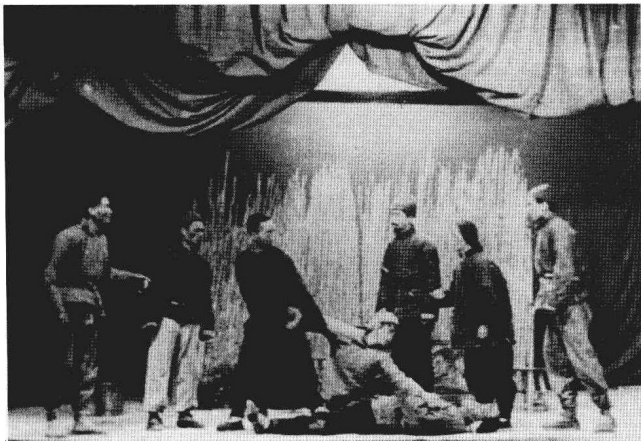
聂耳全集封面

黎锦晖先生

①

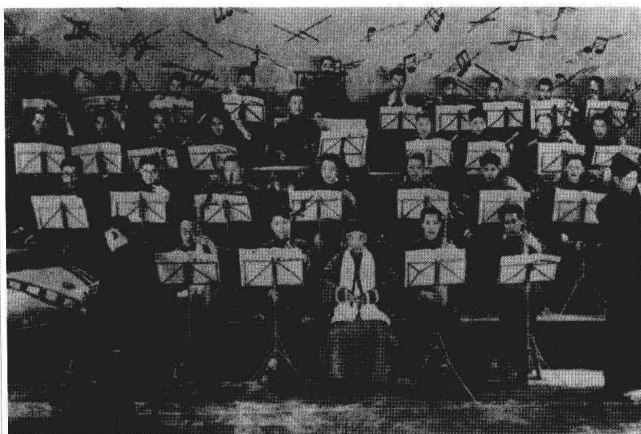

②

③

1, 2, 3: 歌剧《白毛女》剧照

大同乐会乐队中坐者为会长郑觐文

北京大学传习所管弦乐队

冼星海(左二)与友人在巴黎

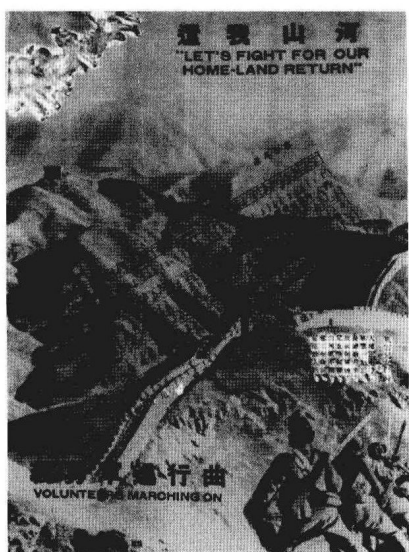
赫德乐队合影(后期)

赫德乐队（初期）

贺绿汀先生

《义勇军进行曲》的影写谱（发表在1935年《电通》画报的第二期的封面）

黄自先生

廖尚果（青主）先生

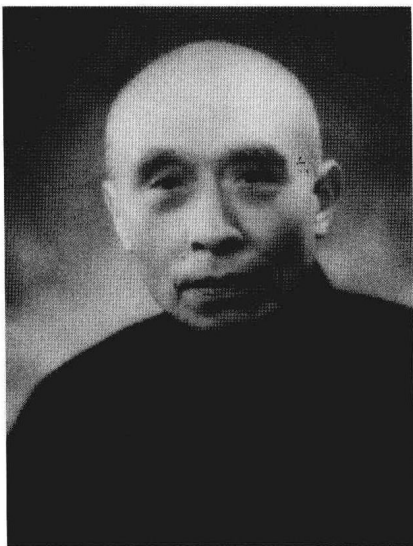
江文也先生

马可先生

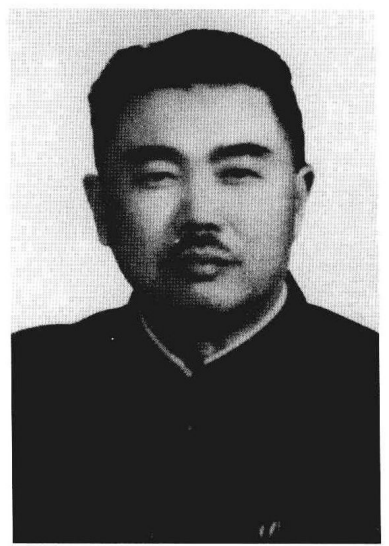
李焕之先生

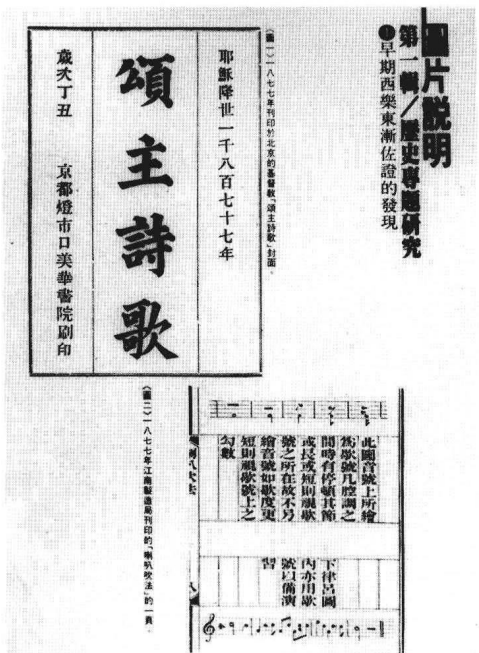
沈心工先生

杨仲子先生

应尚能先生

早期基督教
中文歌曲集
封面及当时
出版的[喇叭
吹法]的第一
页

沈先生海在国立
音乐学院的刊
所发表的文章

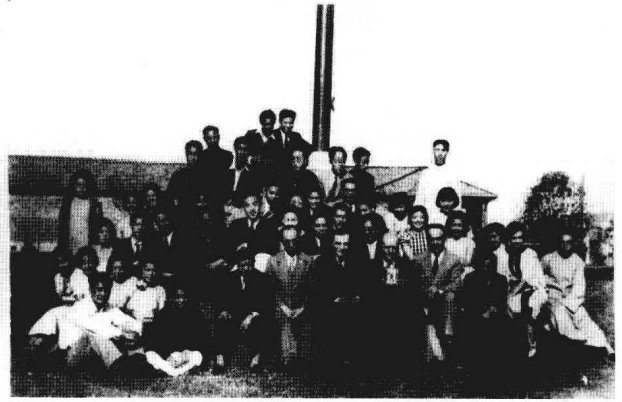
萧友梅与北京女子高等师范同学的合影

萧友梅先生

国立音乐专科学校第八次学生音乐会合影

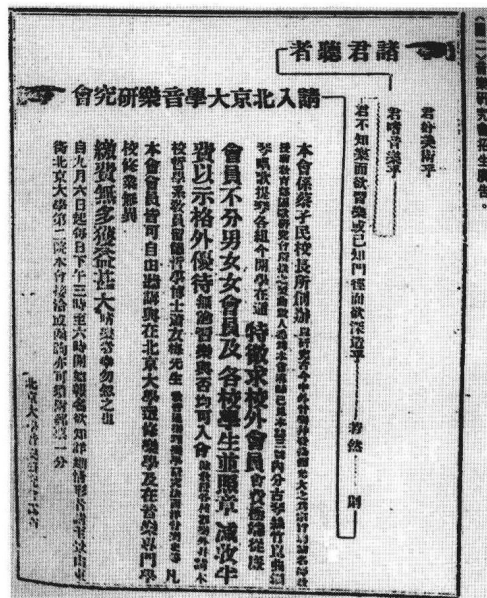
萧友梅与国立音专师生合影

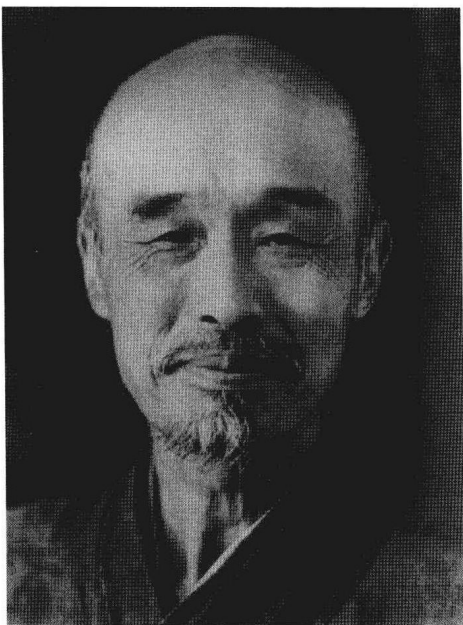
喻宜萱先生

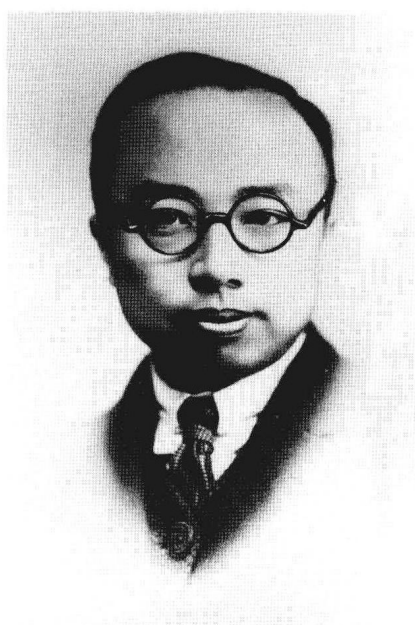
北京大学音乐研究会《音乐杂志》封面题字

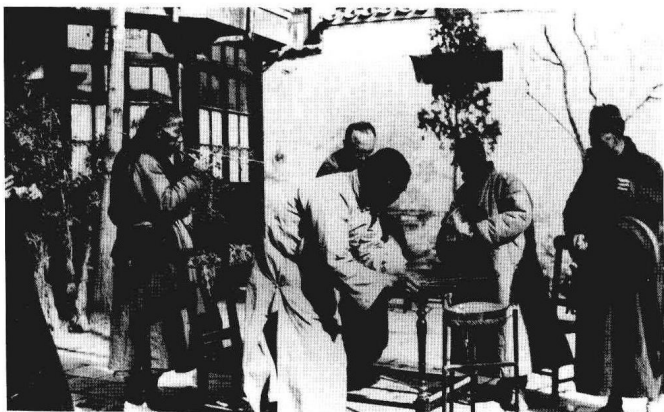
北京大学音乐研究会章程广告

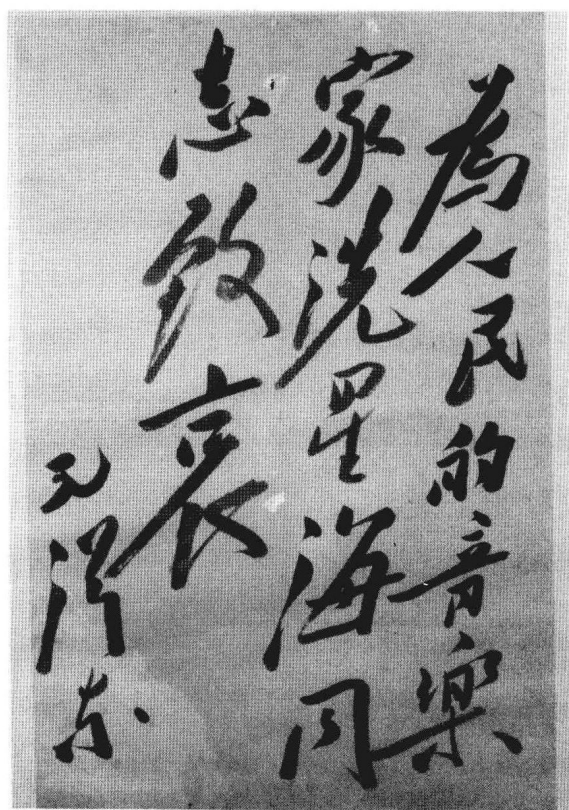
弘一大师（李叔同）

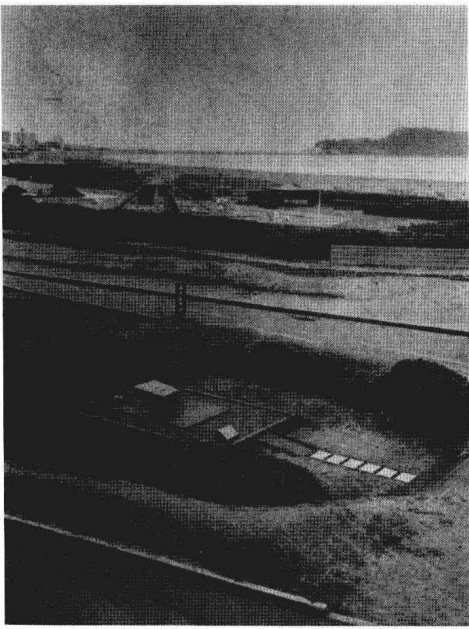
刘天华先生

刘天华与民间艺人在北京家中合乐，后站者即刘天华先生

毛主席题词

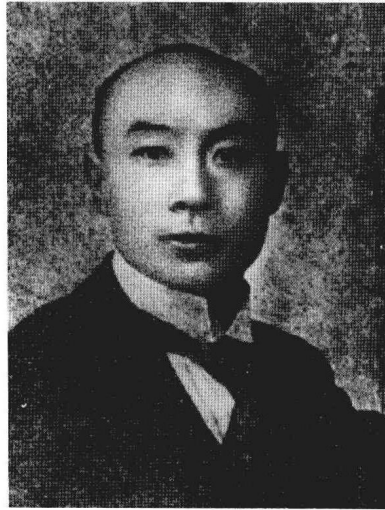
聂耳纪念碑（在日本藤泽市）

吕骥先生

聂耳先生

王先祈先生

刘天华先生

冼星海在武汉“三厅”门前

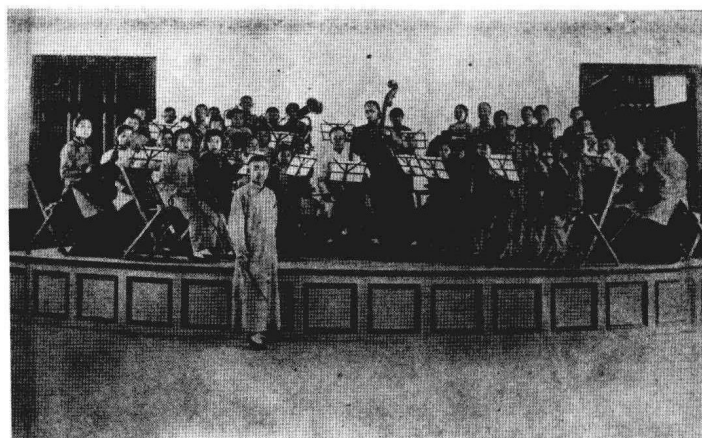
赵元任先生

郑律成先生

冼星海先生

上海貧兒院管絃樂隊攝影

上海貧兒院管弦乐队（前立者为曾志恣）

冼星海（右）与盛家伦（中）、华君武（左）在延安的合影

总策划：王次炤 袁静芳

主 编：袁静芳

**编 委：袁静芳 项 阳 赵易天
于 波 杨明英**

 中音制作

2000年10月第1版

前 言

中国共产党第十五次全国代表大会提出了跨世纪社会主义现代化建设的宏伟目标与任务，并提出以“科教兴国”的战略思想作为实现这一宏伟目标的基本方针，把教育的发展放在了整个中华民族振兴的突出位置。教育部又制定了《面向21世纪教育振兴行动计划》，把现代远程教育工程作为跨世纪教育改革和发展的重点工程之一，提出形成开放式教育网络，构建终身学习体系的目标。这一构想与目标，符合国际教育发展的共同趋势，是解决我国目前教育需求不断增长与教育资源相对短缺矛盾的有效措施。同时，也是贯彻党的十五大精神，落实“科教兴国”战略思想的重大举措。

中央音乐学院创建于1950年，已有50余年的教学历史，是我国国家级唯一一所重点艺术院校，对我国音乐教育事业的发展承担着重要的责任。为此，中央音乐学院于1999年12月21日成立了“现代远程音乐教育中心”。“现代远程音乐教育中心”将通过远程音乐教育网络，把最新的、科学的、体系化的教学内容与方法，用最快、最有效的方式传递到全国的各个地区，促进全国音乐教育的民主化（即普及化，特别关注边远地区）、终身化（具有高度灵活性，不受校园教育的地域、时间、年龄限制）、多样化（面向社会音乐文化领域中多层次人才的知识需求）、个性化（创造精神与实际能力的提倡与培养）、国际化（目前的跨地域教育，为以后跨国域教育创造条件）建设。这将使中央音乐学院在我国音乐教育事业的建设中，发挥更为积极的、创造性的重要作用，不断增强我国音乐教育在国际音乐教育领域中的地位，为全民族文化素质的提高做出应有的贡献。

为了多渠道促进我国高层次专门音乐人才的成长，适应社会主义现代化音乐文化事业发展的需要，提高在职音乐教师、音乐编辑、音乐研究者、音乐管理人员的音乐理论素质，培养在音乐学方面具有一定学术水准和系统专业知识的音乐人才。“现代远程音乐教育中心”将根据网络开设课程的需要，编辑出版“现代音乐教育丛书”。第一批出版的教育丛书有：中国古代音乐史、中国近代音乐史、中国当代音乐史；西方音乐史、20世纪西方音乐；中国民间歌曲、中国传统器乐；音乐美学基本问题、音乐表演艺术概论；世界民族音乐概论、环球音乐文化采风；音乐学分析、音乐学历史与现状；音乐基础理论、和声学、曲式与作品分析；音乐治疗学、音乐治疗的方法与技术等等。第二批将出版的教育丛书有：中国音乐美学史、西方音乐美学史、中国少数民族音乐概论、中国说唱音乐、中国戏曲音乐、音乐心理学、音乐考古学、民族音乐学的理论与方法、印度音乐文化、拉丁美洲音乐文化、亚洲音乐文化、佛教音乐文化、道教音乐文化等等。此后还将在音乐教育学与社会实用音乐教育领域逐步展开教育丛书的撰写工作。丛书的撰写除主要依靠本院从事多年教育工作的一批教授外，亦将聘请国内外有关专家、学者共同参与丛书的写作工作。

“现代音乐教育丛书”

编辑委员会

2000年8月

目录

引论

第一章	鸦片战争后中国传统音乐的发展	1
	第一节 概述	
	第二节 各种传统音乐的新发展	
	一, 新民歌的发展	
	二, 说唱音乐的发展	
	三, 戏曲音乐的发展	
	四, 民族器乐的发展	
第二章	西洋音乐文化的传人与学堂乐歌	10
	第一节 西洋音乐文化的传入	
	第二节 学堂乐歌的产生和发展	
	第三节 学堂乐歌作者的主要代表——沈心工、李叔同、曾志忞	
第三章	本世纪上半叶中国传统音乐的新发展	39
	第一节 城市小调的发展	
	第二节 说唱音乐的发展	
	第三节 戏曲音乐的发展	
	第四节 民族器乐的发展	
第四章	中国新音乐文化的初期建设, 及萧友梅、赵元任等	51
	第一节 新型音乐社团的建立和城市音乐生活	
	第二节 音乐教育事业的发展	
	第三节 新型艺术歌曲的创作与萧友梅、赵元任等人的音乐创作	
第五章	儿童歌舞音乐及黎锦晖, 国乐改进及刘天华	82
	第一节 儿童歌舞音乐的发展及黎锦晖	
	第二节 国乐改进事业的发展及刘天华	
第六章	工农革命歌曲和根据地的音乐	100
	第一节 工农运动中的革命歌曲	
	第二节 革命根据地的音乐	
第七章	二、三十年代音乐思想、理论研究的发展及王光祈, 青主、丰子恺	109
	第一节 关于如何建设中国新音乐文化的不同认识	

第二节 初期的音乐理论研究	
第三节 王光祈及其音乐理论研究	
第四节 青主的音乐理论研究及丰了了恺的音乐著述	
第八章 30年代城市音乐生活及黄自等人的音乐创作	120
第一节 30年代城市音乐生活的概貌	
第二节 音乐教育事业的新发展	
第三节 黄自等人的音乐创作	
第九章 左翼音乐运动及聂耳、吕骥等人的音乐创作	157
第一节 左翼音乐运动的开展	
第二节 聂耳及其音乐创作	
第三节 救亡歌咏运动的开展及任光、吕骥、张曙等人	
第十章 抗日民族初期的音乐创作，及贺绿汀等	180
第一节 抗战初期的音乐活动与创作	
第二节 贺绿汀等人及其音乐创作	
第十一章 冼星海及其音乐创作	194
第一节 冼星海的生平及创作道路	
第二节 冼星海的音乐创作	
第十二章 沦陷区的音乐生活	207
第一节 沦陷区的音乐生活	
第二节 江文也及其音乐创作	
第十三章 40年代国统区音乐生活及音乐创作	218
第一节 40年代国统区的音乐生活和音乐设施	
第二节 在坚持抗战和争取民主的斗争中的音乐创作	
第十四章 马思聪、谭小麟等人的音乐创作	230
第一节 马思聪及其音乐创作	
第二节 谭小麟等人的音乐创作	
第十五章 抗日民主根据地与解放区的音乐生活的及音乐创作	243
第一节 抗日民主根据地与解放区的音乐生活的概貌	
第二节 抗日民主根据地与解放区的音乐创作	
第十六章 新秧歌运动、秧歌剧和新歌剧的发展	257
第一节 新秧歌剧的发展	
第二节 《白毛女》及新歌剧的发展	

结束语

第一章

引论，旧民主主义革命时期中国传统音乐的发展

第一节 概述

1840年“鸦片战争”以后，西方资本主义列强通过军事、政治、经济等方面大举入侵中国，并同我国封建顽固派结成了反动的同盟，向我国人民进行种种残酷的压迫和剥削。中国实际上已沦为丧失独立主权的半殖民地半封建的国家。内外反动势力的剥削和压迫，使人民生活在水深火热之中，同时也激发了人民群众坚决反抗外国侵略和封建反动统治的斗争。以太平天国、义和团、捻军为代表的农民运动，像一股股不可抗拒的巨浪，不断冲击着清王朝的腐败统治。

尽管“洋务运动”、“维新运动”的改革在政治上不可能根本改变日渐没落的清王朝腐朽统治，中国的资本主义经济仍逐步得到了发展。中国的民族资产阶级从它诞生的时候起，就面临着强大的帝国主义和封建势力的压迫。随着资本主义经济的发展，民族资产阶级同帝国主义和封建阶级之间的矛盾也在逐渐加深，终于促使民族资产阶级中的一些革命分子，逐步抛掉了君主立宪的改良主义幻想，切实从事革命斗争的各种活动，自觉负起领导各阶层人民群众反帝反封建斗争的责任，并通过1911年的“辛亥革命”最终推翻了清朝政府，结束了我国绵延二千多年历史的封建王朝的统治。但是，由于中国民族资产阶级的软弱性和动摇性，“辛亥革命”的胜利果实最终仍被以北洋军阀袁世凯为代表的帝国主义与封建军阀相勾结的反动势力所篡夺，中国人民仍然没有获得真正的解放。

这时期，反帝反封建的斗争和资本主义的发展，都促进了资产阶级民主主义新文化的发展。到了旧民主主义革命的后期，资产阶级新文化同封建阶级旧文化之间的矛盾和斗争不可避免地愈益深化，具体表现为学校与科举之争、新学与旧学之争、西学与中学之争等等。反对封建统治、反对闭关自守、主张学习欧美的科学文化、要求富国强兵救亡图存等等，是当时新文化的主要内容。介绍欧美科学文化、创办新学堂、出版报刊以及组织各种社团等等，使这时期的文化战线出现了一派新气象。各种各样的文艺创作，也在不同程度上揭露了当时封建社会的阴暗现实，表达了对劳苦大众的同情和对帝国主义、封建阶级的反抗和不满，同时，也流露出作者对祖国和人民的深厚情感，对美好未来的祈望。

这时期群众的音乐生活及我国音乐文化发展的重要现象是：

一，建统治阶级的雅乐早已衰落，而且来自民间俗乐的“雅部”（主要是昆曲、琴曲等）也处于不断衰落的状况；

二，随着政治形势的发展出现了大量反映当时斗争生活的革命民歌（包括一些早期的工人歌曲），地方戏曲（即所谓“花部”）和说唱音乐，增加了不少新戏曲剧种和新的曲种，在当时还自发产生了初期的戏曲改良运动；

三,随着西方文化和近代西洋音乐文化的陆续传入,特别是随着新式学堂的建立和发展,从本世纪初至“辛亥革命”前后,出现了大量有别于传统旧乐的“学堂乐歌”。学堂乐歌也是当时进步的知识分子传播民主革命思想的一种手段。随着学堂乐歌的传播,开始在一般民众(特别是一些青年知识分子)广泛地介绍西洋音乐的基础知识,这为我国近代新音乐文化的发展提供了必要的条件。

第二节 各种传统音乐的新发展

在我国长期封建社会的发展过程中,作为封建统治象征的雅乐,由于恪守古制而严重脱离群众和现实生活。这些音乐除了用于封建统治者的祭祀典礼(如祭天地、祭孔、祭祖庙等)中外,在群众的音乐生活中已完全丧失任何实际影响和意义了。尽管历代的统治者通过种种努力想使之“复兴”,但他们始终无法改变其衰亡的命运。

各种被封建统治者所歧视和压制的民间俗乐,正由于是来自民间和源于人民的生活,它们无论在题材内容、还是在体裁形式和风格等方面,都愈来愈丰富多采。这些传统的民间音乐艺术,同我国广大人民群众保持着密切的联系,它们也对封建阶级(特别是他们的士大夫阶层)愈来愈有着深刻的影响,例如像昆曲等在清代初期就曾为封建文人、清客所嗜好而盛极一时。这些传统的民间音乐艺术还深入影响了我国的宗教音乐,特别是道教音乐中就吸收了昆曲、滩簧、丝竹、吹打、道情等等。

到清代中叶后,封建社会逐步解体,人民群众反帝反封建斗争不断高涨,随着城市商品经济的发展和城市剧院的逐步建立,以及交通运输的逐渐发达等,民间音乐艺术在这一时期又得到了比以往更为迅速的发展,例如:我国的地方戏曲已逐步形成了昆腔、高腔、梆子、皮黄四大声腔系统的三百多种大、小不同的剧种;说唱音乐方面则已有鼓词、评弹、道情、琴书、牌子曲等上百种不同的曲种;民族器乐方面除了古琴、琵琶、笛、箫、箏等乐器的独奏和重奏外,各地也发展了各有特色的、不同组合的器乐合奏。

现在分几个方面作如下概括介绍:

一、新民歌:

“鸦片战争”以来,在贯穿这个历史阶段此起彼伏的反帝反封建群众革命斗争,以及太平天国、义和团等农民运动的影响下,出现了不少生动地反映这个时代和当时群众生活的新民歌,其中大多数是反映农民的痛苦生活,如河北张家口民歌《种大烟》、山西河曲民歌《提起哥哥走西口》等等。

有些民歌则热情歌颂了群众反帝反封建的斗争精神和爱国热情,如山东惠民民歌《洪秀全起义》(即《四月榴花火样红》)、广东民歌《三元里抗英童谣》、山东威海民歌《甲午战争》、河北安次民歌《穷人才能保江山》、河北曲阳民歌《打洋鬼子》等。

例 3:《洪秀全起义》

洪秀全起义

山东民歌

四 月 里 榴 花 火 样 红, 南 徐 州 发 来 “ 长 毛 ” 兵, “ 长 毛 ” 兵 是 天 兵,
杀 富 济 贫 救 百 姓 恩 哎 咳 哟, 杀 富 那 个 济 贫 救 啊 百 姓 啊 咳 哟。

选自《中国革命民歌选》(中央音乐民族音乐研究所编,音乐出版社出版,1956年2月)

在少数民族地区,也出现了不少反映少数民族人民反抗外国帝国主义侵略和民族压迫的民歌,如蒙古族民歌《引狼入室的李鸿章》、维吾尔族民歌《迫迁歌》(即《被赶出家园》)、回族民歌《高大人上口外》、侗族民歌《随天军》等。

例 4:《引狼入室的李鸿章》

引狼入室的李鸿章

蒙古族民歌

引 狼 入 室 的 李 鸿 章, 把 心 卖 给
我 们 自 己 的 脚 下, (2) 成 了 鬼 子 的
洋 鬼 子 了。 (3) 四 处 兴 办 起 天 主 堂,
天 抖 撒 威 风。 他 到 处 祸 殃 的 洋 鬼 子 道,
把 千 万 国 别 让 他 洋 鬼 子 了, 洋 鬼 子 跑 掉 了。
小 心 别 让 他 跑 得 无 踪 影, 无 影 踪 掉 了 影。

当时绝大部分新民歌都是根据各地群众熟悉的曲调加以改编的。它们直接产生于人民