

中国当代音乐家丛书

冯光钰
著

20世纪中国音乐思考

3
久联出版社

中国当代音乐家丛书

冯光钰 著

20世纪中国音乐思考

中国文联出版社

165907

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪中国音乐思考/冯光钰著.-北京:中国文联出版社,1999.7
(中国当代音乐家丛书) I

ISBN 7-5059-3392-2

I. 20… II. 冯… III. 音乐-作品-艺术评论-中国 IV. J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 31496 号

书 名	中国当代音乐家丛书
主 编	冯光钰
策 划	李青松
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	向 群
责任印刷	胡元义
印 刷	北京隆昌印刷厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	81.5
插 页	20
版 次	1999 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-3392-2/J·780
总 定 价	148.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

作者近影

前 记

冯光钰

光阴似箭，日月如梭。当生命岁月在日月之梭中不停穿行了许久许久之后，我才猛然悟到岁月匆匆，才不停地问自己：我的生命之锦织出了什么？

在交往中，我的朋友们——许多以音乐为天职的中国音乐家，与我的想法不谋而合。他们或用音符，或用文字，努力编织着自己对人生的感悟。收入这套《中国当代音乐家丛书》中的著作，就是这些音乐家在世纪之交奉献给读者的人生织锦。

这些书稿，各有择重，各具风格，但无论是音乐创作还是理论研究，都反映了作者对时代音乐的感悟，对人生的感悟。也许，他们不够华丽，也许，他们尚有瑕疵，但他们是用心来做这一切的。为了把这些用心写出的著作与同行分享、交流、切磋，取长补短，提高水平，于是我们编辑了这套丛书。

这就是我们编辑出版这套书的初衷。这对自己的生命是个交待，对我们挚爱的音乐事业是个微不足道的回

报。

中国音乐在我们生活其间的 20 世纪的近百年里，其时代性特征在现代化与民族化的双向选择中体现出来；音乐的现代化与民族化的问题受到大家的关注。

中国的音乐创作和理论研究，十分善于既继承优秀传统，又吸收和借鉴西洋音乐的优长之处；在处理传统与现代之间的关系时也不取二元对立论，大家强调的是贯通与互补。

为此，让我们简略地回溯一下 20 世纪中国音乐的历史。

中国音乐内涵的真正现代化和音乐转型的路径，当从世纪之初产生的学堂乐歌开始，它为音乐的现代转型确立了最初的方向和目标。

学堂乐歌标志着 20 世纪中国音乐向西洋音乐的开放。这种新式歌曲的诞生便是中西音乐文化交流产生的新生事物，是吸收外来音乐和发展传统并与中国本土音乐相结合而形成的现代歌曲形式。接着，在 20 年代前后发生的五四新文化运动，又进一步推动了中国音乐现代化的进程。在后来的岁月中，音乐的现代化和民族化一直是既存在矛盾又相辅相成地并行发展着，构成了 20 世纪中国音乐多元并举，以兼收并蓄古今中外诸多音乐文化因素为特征的现代音乐。

其实，中国历史上的每次社会转型，都会影响到音乐的变革，带来民族传统向现代的转化。这种“现代”音乐经过一段时间的流传后，又成了下一代的民族“传统”了。

我国几千年的音乐传统就是在这周而复始中如此循环往复变化发展的。比如，本世纪三四十年代兴发的抗日救亡歌咏运动，在相隔六七十年后的今天便成了值得继承的优秀民族音乐传统了。而 20 世纪的音乐在下一个世纪人们看来不也是民族音乐传统吗？音乐的历史就是这样不断以现代——传统——现代……的反复交替，螺旋上升的方式向前，向前……现代化与民族化是须臾不可分的。

改革开放以来，社会经济转型与音乐艺术的历史嬗变有着深刻的内在联系。这为音乐的民族化和现代化又注入了新的时代内容。

在市场经济条件下，音乐艺术自然应当考虑如何适应经济转型的需求。在商品经济的浪潮中，如何使音乐艺术求得既符合艺术规律又能自由的生存与发展，音乐如何实现自己的价值？这确是每个音乐家都要面对的问题。丛书中的各位音乐家，用音乐创作，理论探讨，阐释着自己的理解、认识，作为引玉之砖，是有意义的。

经过近 20 年的实践，人们已认识到市场经济对音乐事业的发展有着不可忽视的影响力，而且音乐艺术本身也容纳着文化市场。但文化市场并不等于经济市场，它是一个特定的流通领域。在这个文化市场中，音乐艺术的各种门类也殊多不同，有的可以投放市场，有的目前则不能完全进入市场。这些问题，尚需大家去进行进一步的研讨，以期得到一个较合理的处理。

在音乐艺术领域中，存在许多复杂的情况。一般说

来，音乐表演艺术在市场中流通比较容易实现，而音乐创作和音乐研究则主要是思想、艺术价值，即精神价值。这些音乐艺术的价值的一个重要特征，是实现在审美关系中人的精神主体需要的满足。为了保持音乐创作和研究工作的这种特殊性，这些不甘寂寞的作曲家和音乐理论家才在生活比较清贫的情况下，还忠实于自己的理想，甘于坐“冷板凳”，夜以继日地从事自己热爱的工作。这种精神应该得到理解，值得称道。

1998年12月于北京马甸桥东

目 录

前记	(1)
20 世纪中国音乐思考	(1)
——谈音乐的古今、中西、雅俗关系	
继承·借鉴·革新·发展	
——20 世纪中国戏曲音乐回眸	(47)
20 世纪的中国二胡艺术	
——从黄海怀的二胡成就谈起	(69)
20 世纪中国歌曲创作之回顾	(84)
回眸 20 世纪中国现代民乐创作	(98)
翔鹏乘鹤去问乐	
——黄翔鹏的治学精神	(111)
难忘王酩	(125)
纪念吴仲孚先生	(130)
世有长才天不允	
——痛悼民族音乐学家袁丙昌	(133)
从《赛马》的两个版本谈到民歌传播	(137)
华夏风情万种	
——看“珠海女子室内中乐团”演出想到的	(151)
展现民族风骨神韵	

——“闵惠芬二胡协奏曲专场音乐会”听后	(154)
刘天华与琵琶音乐	(158)
民族音乐沃土 培养茁壮新苗	
——“天华杯全国少年琵琶比赛”随感	(161)
喜听梁玉嵘的粤曲演唱	(164)
阮之韵	
——听徐阳阮独奏音乐会	(167)
雅俗共赏 满台生辉	
——“胡海泉艺术生涯 50 周年作品音乐会”听后	(170)
努力创立中国声乐学派	
——从“中国声乐学术研讨会”谈起	(174)
谱心曲 唱心声	
——关于音乐家劳动的杂感	(178)
继续推动少数民族音乐事业向前发展	
——在第七届全国少数民族音乐学术研讨会上的 致词	(181)
让长调艺术闪耀更加夺目的光彩	
——在“内蒙古长调演唱艺术研讨会”上的致词	(188)
《中国同宗民歌》自序、引言及结语	(191)
《客家音乐传播》自序、引言及后记	(210)
《扬帆竞追民族魂》序	(223)
《当代音乐教育论文选》序	(227)

《韵之魂》序	(232)
《南苑乐影》序	(235)
《中国古代音乐史》序	(239)
《云南民族音乐概论》序	(243)
《吉林蒙古族民歌及其研究》序	(247)
《歌唱咬字训练与十三辙》序	(251)
《七弦琴音乐艺术》序	(255)
《满族音乐研究》序	(260)
《民族民间音乐》序	(265)
《音乐学论文集》序	(270)
《卢小熙民族器乐创作曲选》序	(275)
《实用古筝教程》序	(281)
力求川剧音乐研究更加科学化	
——读沙梅遗著《川剧传统音乐科学剖析》有感	(286)
民族歌唱方法的有益探索	
——读白秉权《民族歌唱方法研究》	(295)
关注音乐表演美学的研究	
——读杨易禾《音乐表演美学》	(299)
歌曲创作与地域文化	
——读《歌海》有感	(305)
燕赵器乐传古今	
——《中国民族民间器乐曲集成·河北卷》读后	(308)
一部通俗的音乐美学赏析读物	

——评刘承华《中国音乐的神韵》	(312)
乐器制作与音乐繁荣	
——祝贺《全国乐器信息》出版	(314)
联手协作 促进乐改	
——关于乐器制作的一点感想	(317)
吉他的中国化漫议	(320)
后记	(324)

20 世纪中国音乐思考

——谈音乐的古今、中西、雅俗关系

人类将要辞别 20 世纪，在跨进新世纪前这送旧迎新的交替之际，人们无不为即将走完百年乐坛里程而慎重地思索着：中国音乐在 20 世纪走过了一条怎样曲折和崎岖不平的道路？有哪些经验和教训值得记取？

回首百年中国乐坛，纷纭复杂世事沧桑。比较集中的反映在“如何对待传统音乐文化”、“如何对待西方音乐文化”、“如何建构雅俗共赏的中国新音乐”，亦即“古今”、“中西”、“雅俗”三个大问题。20 世纪中国音乐经历特殊之处，在于和时代的紧密联系。而这个世纪的沧桑巨变，也是史无前例的。广大音乐家为了推动音乐艺术继续向前发展，历尽艰辛，在音乐创作、音乐理论、音乐表演、音乐教育、中外音乐交流及编译出版、乐器制作等方面，进行了许多有益的实践和探索，取得了很大成绩，硕果累累。特别是站在音乐的古今衔接、中西交融、雅俗互补的交叉点上，开创了 20 世纪中国音乐的发展途径。

在千头万绪之中，本文拟从人们普遍关注的几个“焦

点”：古与今、中与西、雅与俗的角度，通过对音乐状况的历史回顾，从中找出一些如何处理这三方面关系的经验与教训。其实，这三方面常常是互相关联的，难以绝对划分；而要用一篇文章论述这“三点”，也不得不择要而述，难免挂一漏万。

一、音乐的古与今关系

本世纪的音乐家们对于形成、发展、成熟于农业文明时代的传统音乐文化不断进行着深刻的解剖与反思。为在传统与现代（古与今）之间架起一座桥梁，几代音乐家付出了沉重的代价。

音乐的古今关系即传统与现代的问题。在 20 世纪初，中国社会开始由封建社会的农业文明向现代工业文明转化，在近一百年的过程中，音乐文化也经历了古与今之间的冲突、交叉、衔接、结合和转化的过程。

为在“传统”与“现代”（古与今）之间架起一座桥梁，一方面将“传统”中值得继承的部分加以发扬，另一方面又大胆吸取“现代”当中有益的成份，使“传统”与“现代”融合贯通，几代音乐家为之付出了很大的努力，甚至付出了沉重的代价。

时代的变革必然引起文化的嬗变。

音乐文化传统当然也不是一成不变的老古董，总是随着政治、经济和文化的双重轨迹而同步发展的。几千年

来的传统音乐文化，既有模式化的因素但又非固定不变的形态，它总是随着时代的要求不断革新变化着。

音乐具有时代性，一代有一代的音乐文化。本世纪的音乐家们对于形成、发展、成熟于农业文明时代的音乐文化不断进行着深刻的解剖与反思。一百年来，中国音乐经历了几个不同的发展阶段，大致可以划分为以下几个主要时期：（一）辛亥革命和五四新文化运动时期的音乐；（二）抗日战争时期的音乐；（三）新中国成立后 17 年间的音乐；（四）“文革”10 年的音乐；（五）改革开放时期的音乐。

现从音乐的古今关系入手，试简述如下。

（一）

辛亥革命结束了两千多年的封建专制，五四运动不仅直接冲击着封建主义的旧文化体系，也在中国音乐传统中注入了民主和科学的精神，对中国的新音乐起到了催化的作用。

发生在 1911 年的辛亥革命，不仅结束了两千多年的封建专制制度，使民主共和国的观念深入人心，而且也促进了中华优秀传统文化的传承和时代性转化。

随着孙中山创立的民主共和国的建立，自清末萌生了民主主义思潮的学堂乐歌，在中小学学堂得到了进一步普及和发展，一些音乐家还创作了歌颂辛亥革命胜利，庆祝共和的新式现代歌曲，如《庆祝共和》、《光复纪念》、《革命军》等，在群众中特别是青少年中广泛传唱，在一

定程度上起到了唤起民众觉醒的作用。

学堂乐歌出现在本世纪初并迅速传播开来，除了受西洋音乐传入的影响外（这个问题将在本文的中与西关系一节中详述），也是与辛亥革命的政治主张及民主改革不断深入人心分不开的。以学堂乐歌为标志的现代歌曲，既有传统的民主性，又富有鲜明的时代性。中国音乐在这一阶段占着主导地位的是处理古今的衔接和转换。

这种古今转化最明显的体现，是在五四新文化运动的一二十年代。

1919年5月4日在北京爆发的五四运动，是中国新民主主义的开端。当时北京三千余人在天安门前集会和游行示威，表示坚决反对巴黎和会决定由日本接管德国在中国山东的各项特权的不平等条约。这次声势浩大的爱国运动，不仅是中国政治由旧民主主义向新民主主义转变的转折点，而且推动了现代新文化运动更加深入健康的发展，也揭开了中国音乐史新的一页。这是我们这个文明古国的音乐从传统走向现代的一个光辉起点。

这里所说的五四新文化运动，实际上包括五四运动前后很长一段时间。1915年由陈独秀等人创办的《新青年》杂志中，就已提出并高举德先生——民主、赛先生——科学这两面旗帜（所谓德先生——民主，即德莫克拉西<Democracy>的简写；赛先生——科学，即赛因斯<Science>的简写）。这对中国人民是一次思想大解放，不仅直接冲击着封建主义的专制，而且也在中国音乐传统中注入了民主和科学的精神。

五四的民主科学思潮，对新音乐的理论、教育、创作等方面都起到了催生的作用。

这一时期音乐家的音乐理论研究取得了许多成就，其中以王光祈、丰子恺最为突出。

王光祈(1892~1936)是活跃于五四运动前后杰出的社会活动家和著名的音乐学家。五四运动初期，他和李大钊等人发起和组织了著名的社团“少年中国学会”。1920年，他作为《晨报》、《申报》的特约记者赴德国访问考察。1923年起学习音乐，不久，入柏林大学攻读音乐学。他运用比较音乐学的科学方法，对中西音乐文化进行广泛的研究，是我国比较音乐学的奠基人。他一生著述甚丰，有20种专著、百余篇论文行世。特别值得一提的是，他用德文撰写的《论中国古典歌剧》一文（“中国古典歌剧”即中国戏曲音乐——笔者注），荣获波恩大学博士学位。

王光祈的音乐研究，在如何对待古今中西关系上，体现了他坚持的辩证唯物主义观点；即既承袭中国传统音乐的精华，又吸收借鉴西洋音乐的有益养料。他曾说：“吾将登昆仑之巅，吹黄钟之律，使中国人固有之音乐血液，重新沸腾。吾将使吾日夜梦想之‘少年中国’灿然涌于吾人之前，因此之故，慨然有志于音乐之业”（引自《中西乐制之研究》自序）。可见，王光祈在五四时期“少年中国”民主科学精神的鼓舞下，一直以“中国人固有之音乐血液”的传统为音乐研究的基础。这种思想贯穿于他的所有音乐理论著述之中，力求使“固有之音乐血液”，经过不断创新发展，在新的时代“重新沸腾”起来。