

国家“八五”重点图书

20世纪中国 音乐

中央音乐学院图书馆藏书

书号 ES/TCDD·13

总登
记号 BK156226

中华20世纪丛书

居其宏著 青岛出版社

国家“八五”重点图书

中华20世纪丛书

丛书主编：许力以

丛书副主编：岳洪治

音乐艺术卷

20世纪中国 音乐

居其宏 著

李金平 校

音乐艺术卷

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

（音乐艺术卷）

青岛出版社

鲁新登字 08 号

责任编辑 赵风英
李忠东
封面设计 许虹进

· 中华 20 世纪丛书 ·
20 世纪中国音乐

居其宏 著

*

青岛出版社出版
(青岛市徐州路 77 号)

邮政编码: 266071

新华书店北京发行所发行

青岛新华印刷厂照排

胶南市印刷厂印刷

*

1992 年 12 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷
32 开(787×1092 毫米) 8.375 印张 2 插页 170 千字

印数 1—2160

ISBN 7-5436-0859-6/K · 12

定价: 4.60 元

序 言

20 世纪是世界科学幻梦般展示的世纪，是世界经济如飓风卷起的世纪。但是，人们不能忘怀，20 世纪是血和火的世纪，是死亡和惨痛的世纪，地球上充满着火药气味，大地上狼烟弥漫。

在东方，世界古老文明的策源地——中国，20 世纪，人们开始昂首阔步。这是追逐日月，奔向仙境的世纪。

然而，人们记忆犹新，20 世纪中国人民在死亡线上挣扎，他们和侵略者作殊死斗争，和魔鬼拼搏，在泥潭中跋涉，在荆棘丛中攀缘。现在，人们从迷梦中醒来，在波澜壮阔的大海中航行，船员们鼓起风帆，乘着东风，迎着巨浪，向那向往的胜地猛进。

20 世纪初，中国人民开始抬起头来，认清了帝国主义者的真面目，领悟了长年贫穷的渊源，社会的先知们千方百计地寻找富强的途径。

20 世纪，人们开始摆脱封建传统思想

的束缚，向先进的西方学习，先驱者迎来了马克思列宁主义，引进先进的科学技术。

20 世纪，在中国坎坷的大地上，铺设了铁路，火车如长龙飞渡；在那荆棘丛生的山岭，汽车在开辟的公路上奔驰；在那汹涌的大海和奔腾的江河，启动着神风般的汽轮；在那白云滚滚、晴空万里的太空，飞机在展翼翱翔。

20 世纪，机动纺织机代替了旧日的纺车；洋火代替了石头和铁块的磨擦；电动面粉机代替了古老的石碾和毛驴。

20 世纪，人们重视信息，报刊和图书迅速传播，并且使用了新式的印刷机。

20 世纪，文学艺术走上了新的道路，白话文代替了晦涩的文言文；绘画在传统的基础上与西方的技艺结合；音乐引进西方的乐器、乐曲和现代声乐；舞蹈也引来了步履的新风。艺术向着现实主义和大众喜闻乐见的方向前进。

苦难的华人，经受百般的折磨。他们涉渡重洋，为了谋生，多少人葬身鱼腹和浸泡在血泪中。20 世纪，他们也有不少人抬起头来。他们念念不忘苦难的祖国，为祖国出谋划策，做出杰出的贡献。

《中华 20 世纪丛书》记录了中国人民近百年来经受的苦难，也记录了人民的欢乐。20 世纪，古老文明的中国焕发了青春。现在，是向新科学进发的年代，是生产和生活发生根本变革的年代。

20 世纪过后，21 世纪也许在经济上以东方为黔首，新科学将从东方向西方蔓延，男女时装将从东方兴起，人们的穿着不再向巴黎看齐。

东方，日出于东方，满天红彤彤的朝霞，将从东方开始弥

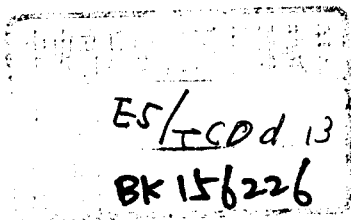
漫。

你不想回忆过去吗？苦难的 20 世纪是什么样子？人们曾怎样颠踬前进，怎样奋发图强？新科学、新技术和新企业是怎样兴起？可爱的新中国是怎样诞生和发展，而又怎样遭受阻折，然后再阔步迈进？朋友，故乡故土的事迹，将唤起你的回忆，这些回忆也许能激励你努力向前迈进！

许力以

1992 年冬

前言

20 世纪的中国音乐,其所处的国际、国内环境千变万化,其所包容的历史内容丰富多彩,其所演进的过程复杂、曲折,其所涉及到的领域十分广泛,其所蕴含的历史经验和教训又有特殊的重要性和深刻性,这都需要史学家们作广泛、深入的研究和全面、精细的叙述。这一任务远非本书十六七万字的短小篇幅所能承当和容纳;加之本书系《中华 20 世纪丛书》中的一种,它的任务和风格面貌已为丛书所规定。因此,本书以概略介绍中国专业音乐艺术事业在 20 世纪的历史发展为宗旨,并以专业音乐创作为叙述中心,遵循历史主义的方法和实事求是的原则,力求科学地、公正地叙述近百年来中国专业音乐艺术事业所走过的光辉历程、所取得的巨大成就以及所遇到的困难与挫折。

本书叙述的时期是从 20 世纪初至 1991 年 12 月。但为了说明 20 世纪早期专

业音乐发展的历史渊源,有时叙述亦涉及 1840 年以后的时代背景和音乐事实。对最新的音乐现象,本书则尽可能加以容纳。

本书采取纵横结合的叙述方法。上编以纵向的史的叙述为主,力求以洗炼的笔触勾画出中国专业音乐艺术近百年的历史进程,它在各个发展阶段的特点以及主要事件、人物、作品和音乐思潮发展的状况,以期读者对此有一个总体上的宏观把握。下编以横向的分门别类的叙述为主,旨在概略综述中国专业音乐艺术事业几个主要门类、主要方面在 20 世纪的发展进程和成就,以期读者对此有一个较为真切的体察和了解。在下编中,有一些重要门类未能论及,如专业音乐教育、音乐出版事业等;即使已经论及的门类,其详略程度也不一样。具体说来,“音乐创作”一章最详,因为它是本书论述的中心;“音乐表演艺术”次之,因为它与广大听众的联系最直接、最紧密;“音乐学术研究”一章论述最略,因为一般读者对较为生僻的音乐理论问题可能并不十分感兴趣。

史与论的统一,知识性和学术性的统一,史料翔实,叙述生动,评价公允,这是作者在写作本书时所追求的目标。由于个人的学养和视野所限,书中错讹遗漏、评价失当之处一定很多,恳切希望广大读者和音乐界同仁提出宝贵的批评意见。

居其宏

1992. 12

目 录

序 言	许力以
前 言	居其宏
上 编 20 世纪中国音乐	
发展步履追踪	(1)
第一章 世纪初的阵痛:转型	
与重构	(3)
第一节 中西关系:20 世纪	
第一次撞击	(3)
第二节 学堂乐歌:新乐运动	
的序曲	(6)
第三节 早期新音乐运动及其	
代表人物	(11)
第四节 国立音专:中国专业	
音乐的摇篮	(27)
第二章 战时音乐:大众的	
吼声	(29)
第一节 抗战音乐及聂耳、	
冼星海的创作	(30)
第二节 延安秧歌运动与	
第一次歌剧高潮	(36)

第三节	国统区的音乐创作·····	(40)
第四节	流行音乐:鱼龙混杂·····	(43)
第五节	三四十年的音乐思潮与论争·····	(46)
第六节	进军号角与胜利锣鼓·····	(50)
第三章	50年代中前期:朝气蓬勃的创造节日·····	(53)
第一节	为新中国放声歌唱·····	(54)
第二节	“双百”方针的提出和全国音乐周·····	(57)
第四章	在风浪中搏击 在曲折中前进·····	(61)
第一节	“反右”和“大跃进”中的音乐现实·····	(62)
第二节	三年困难时期的音乐繁荣·····	(66)
第三节	从《洪湖赤卫队》到《江姐》:第二次 歌剧高潮·····	(69)
第五章	山雨欲来风满楼:从“两个批示”到 “文革”前夕·····	(71)
第一节	音乐创作:在“三化”道路上前进·····	(73)
第二节	京剧现代戏和芭蕾舞剧创作的新生面·····	(78)
第三节	革命大批判中的音乐思潮与学术研究·····	(81)
第六章	“文革”浩劫中的音乐现实·····	(87)
第一节	“文革”早期音乐·····	(88)
第二节	“革命样板戏”:奇特的文化现象·····	(91)
第三节	器乐创作:七分虚名三分实绩·····	(97)
第四节	歌曲创作的复苏与堕落·····	(100)
第五节	极“左”音乐思潮的恶性发展·····	(102)
第七章	凤凰涅槃:新时期中国音乐的再生 与腾飞·····	(108)
第一节	改革开放中的中西关系:20世纪的 第二次撞击·····	(110)
第二节	“新潮”音乐:崛起的一群·····	(117)

第三节	流行音乐:大潮涌动与起落	(123)
第四节	民族音乐与严肃音乐:在挑战中振兴 与创新	(128)
第五节	学术繁荣与思潮论争	(133)
下 编	20 世纪中国音乐面面观	(144)
第八章	音乐创作	(146)
第一节	歌曲创作	(146)
第二节	交响音乐	(153)
第三节	合唱创作	(158)
第四节	民族管弦乐队作品	(163)
第五节	小型器乐曲与室内乐	(168)
第六节	歌剧创作	(174)
第七节	舞剧音乐	(181)
第八节	电影音乐与电视音乐	(185)
第九章	音乐学术研究	(193)
第一节	中国音乐史学	(194)
第二节	民族音乐学	(202)
第三节	音乐美学	(208)
第四节	外国音乐研究	(214)
第十章	音乐表演艺术	(222)
第一节	演奏家	(223)
第二节	歌唱家	(234)
第三节	指挥家	(241)
第四节	专业音乐表演团体	(245)
简短结语		(254)

上编 20 世纪中国音乐 发展步履追踪

“你晓得，
天下黄河几十道弯哎？
……”

这是一首古老的歌，一个古老的设问。

千百年来，黄河儿女世代吮吸着母亲河的乳汁，世代唱着它，世代用那陕北民歌所特有的豪放而又悲凉的音泪自问自答。

黄河哺育了中华民族，也哺育了中国音乐。记得当代有一位著名音乐家说过：“传统是一条河。”的确，光辉灿烂的中国传统音乐就如哺育它的黄河一样，源远流长，气象万千。它的每一个河段，或平缓，或湍急；或飞流直下，或洋洋洒洒；或悄然无声

如处子，或仰天长啸如雄狮；它的博大胸怀、恢宏气度，它的神秘色彩、高度成就，曾在世界上为中华民族赢得多少荣誉和敬意！

翻过九十九座山，转过九十九道弯，中国音乐这条洋洋大河，开始流入近代的河床，逼近 20 世纪的地段。突然间，狂风大作，枪炮齐鸣，斜刺里奔出另一脉急流，横冲直撞而来。两流交汇，彼此左冲右突，顿时狂浪排空，声震环宇，演出了一曲惊心动魄的交响乐。

整个 20 世纪的中国音乐，就是在这种东西方音乐文化两流交汇、彼此冲撞融合的大背景下开始自己波澜壮阔的历程的。我们要追踪它的发展步履，就必须回溯到两流交汇的最初状态……

第一章 世纪初的阵痛:转型与重构

第一节 中西关系:20 世纪 第一次撞击

中国音乐和西方音乐(准确地说是欧洲专业音乐)是在两个完全不同的地理环境和文化背景中生成的,从而在各自的历史发展中,受着不同的政治、经济和人文条件的影响,在美学原则、表现体制、形态结构诸方面形成各自独有的特色,显现出许多明显的差异。但两者不会久久隔绝,一旦条件成熟,撞击是必然的。

在中国,从远古时代原始人类在自己的生存活动中创造出“杭育杭育派”音乐以来,历经数千年的发展,春秋、战国直至汉、唐、宋、元,华夏先人曾经创造了极其辉煌的古代音乐文明,它所达到的高度成就足以使同时代的欧洲诸国顶礼膜拜、自叹弗如。然而至明、清以降,由于小农经济这一

落后的生产方式和封建政治体制的束缚,中国音乐文化建设的速度和规模受到极大的阻碍。到了19世纪中叶的鸦片战争前后,中国传统音乐文化的命运已岌岌可危了。封建统治者视若圭臬的宫廷雅乐,此时名存实亡,徒有一具僵尸。以琴歌、琴曲为代表的文人音乐,也因战祸频仍,经济萧条,民不聊生,已处于难以为继的困境。备受清廷推崇的昆曲,一经被列为“雅部”,便割断了与民间音乐的血肉联系,成了无源之水、无本之木,在其发展途中逐渐僵化,败象毕露。原本具有顽强生命力的民间音乐,饱受封建统治者的排挤、压迫和打击之苦,处境更为艰难;加上封建地主阶级残酷的经济盘剥,使广大农民处于极度贫困之中,民间音乐也就失去了起码的生存与发展的物质基础。事实证明,封建主义腐朽黑暗的统治而导致的国势濒危,是造成中国传统音乐长期停滞落后的根本原因。

相反,在欧洲,经过文艺复兴和巴洛克时代的发展,其专业音乐已经达到了相当高的成就。此后,由于资产阶级民主政体的建立和工业革命的胜利,大大地促进了经济和文化事业的繁荣,迎来了专业音乐辉煌灿烂的时代。在整个18、19世纪的200年间,古典主义、浪漫主义、印象主义等各类风格流派风起云涌,大师辈出;在交响音乐、歌剧、舞剧、室内乐、艺术歌曲等领域内佳作频频,群星璀璨,并将这些音乐形式推向了成熟和完美的境界。巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦、舒伯特、李斯特、瓦格纳、威尔第、德彪西这些世界大师们,把欧洲专业音乐筑成一座后人难以企及的高峰。

中西两种音乐文化的交流,在历史上不乏记载。明代意大利人利玛窦,清代法国人白晋、葡萄牙人徐日升和意大利人德

里格等就在中国传播过西方音乐,但其活动范围有限,交流规模不大,实际影响更小。这两种音乐文化在整体上发生全面碰撞和交汇,并引起中国音乐文化界的沉痛反思和深刻裂变,造成中国音乐全面大转型和历史性重构,则是在鸦片战争之后。

1840年,西方帝国主义列强依靠其“船坚炮利”,轰开了古老的“中央大国”紧闭的国门,从此开始了对中国的政治、军事、经济和文化侵略。作为其侵华总战略的一部分,西方音乐随着外国侵略军的铁蹄,随着租界与教会的扩展,开始全面涌入中国,对中国现存的传统音乐结构形成史无前例的巨大冲击。

面临国破家亡的现实危局,以康有为、梁启超等为代表的先进知识分子,不但在政治、军事、经济方面,而且在文化领域,全方位地开始寻求救国富强之道,并认识到唯有学习西方,“师夷长技以制夷”,方能富国强兵,使泱泱大国彻底摆脱受欺凌、被奴役的屈辱地位。正是在这一宏观背景之下,大批爱国的青年学生纷纷远涉重洋,出国留学或考察。萧友梅、李叔同、曾志忞、沈心工以及后来的王光祈等人就在其中。他们或在日本,或在德国,较系统地考察、学习了西洋专业音乐的基本理论、历史沿革、作曲技术和音乐教育体制,掌握了较完备的西洋专业音乐知识。加之他们大多数人对祖国的传统音乐有全面的了解和深厚的修养,因此出国考察、留学的经历使他们成为中国乐坛上第一批通晓古今、学贯中西的现代新型音乐家。他们的爱国热忱使他们念念不忘处在山河破碎、民族危亡条件下一个爱国音乐家所肩负的历史责任,即以音乐艺术为手段来开启民智,唤醒大众,改造国民精神,“鼓吹国民进

取之思想而造国民合同一致之志意”。^①但是,现存的中国传统音乐(时称“旧乐”)风格过于“靡曼”,缺乏“发扬蹈厉之气”^②,是无法当此大任的。于是,效法西乐,改造旧乐,创造新乐,便成为20世纪初叶中国乐坛上一个最具革命性和进步性的口号;萧友梅、王光祈等人为实现这个战略目标,不倦地努力奋斗了一生。正是由于这一战略目标反映了时代变革的要求和历史发展的必然趋势,所以当时许多爱国的新型音乐家紧密团结在它的大旗之下,在20世纪初的中国乐坛上掀起了波澜壮阔的新音乐运动。

第二节 学堂乐歌:新乐运动的序曲

洋务运动失败之后,改良派领袖康有为、梁启超极力鼓吹变法维新。在文化教育体制上,他们力主“远法德国,近采日本,以定学制”,在学校中开设“歌乐”课程。变法失败之后,梁启超更加强调音乐对思想启蒙和改造国民性的巨大作用,对发展学校音乐教育的提倡不遗余力。他们的主张在中国教育界、音乐界产生了巨大影响。

在19世纪末,由于大批新型知识分子出国专攻西洋音乐,在国外或学成归来后,纷纷以日本和欧洲所广泛流行的曲调填写反映新思想的歌词,编成新歌,并创办音乐杂志,发表

① 匪石:《中国音乐改良说》,《浙江潮》第6期,1903年日本出版。

② 梁启超:《饮冰室诗话》。