

《百年中国》丛书主编

韩天雨 张新安

音乐之声

Liang Maochun
梁茂春
〔著〕

百年

●『学堂乐歌』和20世纪初
叶的中国音乐 ●『五四』运
动影响下的20年代音乐 ●
救亡运动和抗日战争时期的
音乐 ●向民间深入的30年
代中国音乐 ●欣欣向荣的
50-60年代中国音乐 ●『文
革』时期的音乐 ●多元发展的
80-90年代中国音乐 ●20
世纪中国音乐的曲折历程

中国经济出版社

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

百

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

年

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

中

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

国

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

《百年中国》丛书主编

韩天雨
张新安

音乐之声

B
A
I
N
I
A
N
Y
I
N
Y
U
E
Z
H
I
S
H
E
N
G

百年

Liang Maochun
梁茂春
[著]

中国经济出版社

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

百

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

年

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

中

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

国

BAINIAN
ZHONGGUO
1901-2000

图书在版编目(CIP)数据

百年音乐之声/梁茂春著. - 北京:中国经济出版社,
2001. 1

(百年中国丛书/韩天雨、张新安主编)

ISBN 7 - 5017 - 4942 - 6

I. 百… II. 梁… III. 音乐史 - 中国 - 现代
IV. J609. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 09197 号

百年中国丛书

百年音乐之声

梁茂春著

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编:100037

各地新华书店经销

北京市艺辉印刷有限公司印刷

*

开本:850 × 1168 毫米 1/32 16.5 印张 324 千字

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

印数:5000 册

ISBN 7 - 5017 - 4942 - 6/Z · 710

定价:30.00 元

献给跨过 21 世纪门槛的朋友 (代序)

我们有幸在 20 世纪的怀抱里生活，并迎接 21 世纪。在 20 世纪就要向我们告别的时候，作为出版工作者，我们很想把深深的眷恋记述下来，于是有了编一套“百年中国”丛书的想法。

1999 年刚入冬的日子，我们邀集了二十多位各方面的专家，请他们一起来研讨“百年中国”丛书怎么个写法。我们知道有很多作者和出版者盯着这个和 20 世纪挥别、跨过 21 世纪门槛的时刻，如果我们的书没有独到的特色，就会被淹没。所幸我们请到的专家是一流的，他们深谙自己研究的领域。但他们多数人都认为，这套书要写的内容跨度太大，史料太多，一百年中有那么多惊天动地的事件和叱咤风云的人物，硬是压缩在二三十万字之中，如何取舍？况且这些人物和事件中有不少是眼下的读者

比较熟悉的，不容易写出新意。三天的时间里，大家一边讨论，一边思索，终于统一到一个看法上：这套书不但要写，而且一定要写好，否则愧对我们的民族和人民。有的专家说，中国这一百年，留下的是人民奋斗的足迹，民族振兴的鼓号，精神升华的旗帜。我们纵然有太多的风雨和忧患，但这些都将变成怀旧的思绪，而我们翘首下一个世纪时，我们的心滚烫而充满期待。

我们定下的 20 来个题目中，从政治、经济到音乐、考古，如果都想写成一种模式，肯定是不好看。我们希望专家们以史为线，各展其才，精雕细刻，力争出彩。中国的历史不知多少人写过，或正在写，但对同一件事或同一个人，不同的作者有不同的视角，有不同的感受。我们在构思这套选题时，曾浏览过不少记述近百年的书，其中不乏佳作，但也屡见有的作者匆忙，有的作者肤浅，有的作者是做了学问丢了读者，束之高阁，无人问津。我们出书是为读者服务的，如果我们的书也落下无人问津的结局，我们何必耽误专家们的时间。有的专家认为，这套书应该是普及读物，而不是

学术著作，用写学术著作的态度写普及读物，这还真是一次考验。但我们相信，专家们正可以利用这次机会，把他们积累的学问和知识像给朋友讲故事一样，深入浅出，妙趣横生，有如说三天三夜而不想收，我们该如何庆幸有人把学术普及给平民百姓。读书应该是享受，不应该是累人的事。如果一累人，本该由书中得到的教益就要被拒之门外。正是基于这些想法，我们一再希望专家们写得通俗、通俗、再通俗，生动、生动、再生动，别给读者一本教科书，而给他一份朋友的诚意和心灵感受。

现在请你来看这套书，来接受这份世纪礼品。你不会失望，因为我们先看了这些书，我们已经在新世纪的门口领略了过去百年的风烟烈火、细雨芳菲，一个让我们领略不尽的民族，一个让我们爱心永驻的国家，我们不仅根植于这块厚土，灵魂更盘绕在她的山水之间。有人说现在的人浮躁，如果只为了钱或享受而活着，的确是够让人躁的，因为活得没有意思。如果静静地坐于灯下，读读这跳跃在百年中的历史片断，试着感受一下昔人浩歌壮行的心境，我们也许就不会“躁”了，我们也许会

再一次想起“国家兴亡，匹夫有责”这句名言。

20 世纪的确创造了灿烂的人类文明，这其中包括中国的文明。中国人素来看重历史，中华民族不仅历史悠久，也最善于站在历史的高度而面对未来。但我们不会忘记“历史是一面镜子”，它能照出我们的信心和勇气，但也让我们难忘耻辱和洗劫。唯有把双脚踏踏实实地踩在祖国的土地上，和她命运与共，为她抗争和劳作，在她繁荣的怀抱中营造我们每一个人的幸福。我们编这样一套书，恰恰是融入了我们殷切的愿望，希望有更多的读者、尤其是青少年和孩子们的母亲，多了解我们的民族和国家。我们读了这些书就更能看清，只有自己的祖国兴旺发达的时候，我们才能过上好日子，才能心里踏实。

韩天雨 张新安
2000 年 5 月 北京

目 录

一、学堂乐歌和 20 世纪初叶的中国音乐

- 1. 学堂乐歌产生的背景 / 003
- 2. “乐界开幕第一人”——沈心工 / 006
- 3. 中国近代音乐史上最早的音乐理论家——曾志忞 / 009
- 4. 多才多艺的李叔同 / 012
- 5. 学堂乐歌的歌词及音乐 / 014
- 6. 《苏武牧羊》的产生和流传 / 019
- 7. 学堂乐歌的历史意义 / 021
- 8. 西方军乐进入中国 / 023

二、“五四”精神影响下的 20 年代音乐

- 9. 中国专业音乐的先驱——萧友梅 / 030
- 10. 早期儿童音乐大师——黎锦晖 / 035
- 11. 第一本闪光的曲集——赵元任的《新诗歌集》 / 041
- 12. 民族乐器的一代宗师——刘天华 / 049
- 13. 中国现代音乐学的开拓者——王光祈 / 058
- 14. 音乐美学研究的先驱——青主 / 061
- 15. 通俗音乐读物作家——丰子恺 / 067
- 16. 普及音乐教育家——柯政和 / 069
- 17. 早期音乐教育机构及上海国立音乐专科学校 / 072
- 18. 阿炳和《二泉映月》 / 075
- 19. 吕文成和《步步高》 / 080
- 20. 娄树华和《渔舟唱晚》 / 083

三、救亡运动和抗日战争时期的音乐

- 21. 波澜壮阔的抗日救亡歌咏运动 / 092
- 22. 黄自——天才的作曲家, 优秀的导师 / 096
- 23. 任光和《渔光曲》 / 104
- 24. 时代的号手——聂耳 / 110
- 25. 音乐理论家兼作曲家——吕驥 / 117
- 26. 张寒晖——松花江涛声千古传 / 121
- 27. 阎述诗——五月的鲜花开不罢 / 125
- 28. 新音乐运动的猛将——张曙 / 127
- 29. 麦新——砍向鬼子的大刀 / 129
- 30. 冼星海——不尽黄河滚滚来 / 132
- 31. 齐尔品和“中国风格钢琴作品比赛” / 145
- 32. 范天祥和基督教歌曲集《普天颂赞》 / 149
- 33. 中国音乐不灭的火——贺绿汀 / 151
- 34. 刘雪庵和《长城谣》 / 164
- 35. 第一代小提琴家兼作曲家——马思聪 / 169
- 36. 铜管乐教育家和作曲家——夏之秋 / 174
- 37. 中国的第一代声乐家 / 179
- 38. 林声翕与《白云故乡》 / 185
- 39. 王洛宾——遥远的地方歌不断 / 190
- 40. 延安鲁迅艺术学院音乐系 / 196
- 41. 延安歌咏运动和合唱创作高潮 / 198
- 42. “军歌”作曲家——郑律成 / 201
- 43. 抗战时期的器乐创作 / 207
- 44. 流行歌坛的“金嗓子”——周璇 / 211
- 45. 沦陷区的音乐 / 213

- 46. 台湾第一代流行歌曲作家——邓雨贤/217
- 47. 台湾——江文也的永恒主题/219
- 48. 淡水波涛——陈泗治的神乐和钢琴曲/223

四、向民间深入的40年代中国音乐

- 49. 延安等地的“秧歌运动”/230
- 50. 安波与《兄妹开荒》/233
- 51. 马可和《南泥湾》/235
- 52. 新歌剧的第一座里程碑——《白毛女》/238
- 53. 瞿维和钢琴曲《花鼓》/242
- 54. 根据地的其他音乐创作/245
- 55. 国统区的“民主歌咏运动”/249
- 56. 戏剧家和作曲家——舒模/252
- 57. 宋扬和《读书郎》/256
- 58. 新技法的探索者——谭小麟/260
- 59. 40年代的流行歌曲和黎锦光/263
- 60. 都市音乐文化的成果——陈歌辛/267
- 61. 台湾歌曲创作的拓荒者——吕泉生/271
- 62. 台湾光复的歌声——杨三郎的歌曲/274

五、欣欣向荣的50年代中国音乐

- 63. 丁善德——音乐的“长征”/279
- 64. 李劫夫——在政治风云中谱写音乐/285
- 65. 中国人民解放军作曲家——时乐濛/290
- 66. 电影音乐作曲家——雷振邦/294
- 67. 寄明与《我们是共产主义接班人》/298
- 68. 《歌唱祖国》——我们的“第二国歌”/301
- 69. 李焕之——为中国音乐耕耘终生/308

- 70. 乐风豪放的女作曲家——瞿希贤 / 312
- 71. 刘炽——奔腾不息的音乐大河 / 318
- 72. 《长征组歌》——当代大合唱的一座高峰 / 326
- 73. “骑马挎枪走天下”的作曲家——彦克 / 336
- 74. 罗宗贤——让歌声飞到人民心中 / 341
- 75. 晚霞朝晖总相连——作曲家吴祖强 / 346
- 76. 生茂——不懈追求民族风格 / 351
- 77. 《黄鹤的故事》——中国管弦乐的一阵春风 / 358
- 78. 吕远——扎根于民族音乐土壤 / 364
- 79. 石夫——从新疆民歌中走出 / 371
- 80. 歌自心灵深处——歌唱家郭兰英 / 377
- 81. 弓弦圣手——刘明源 / 380
- 82. 田歌——草原之夜歌韵长 / 383
- 83. 乌斯满江——天山的儿子 / 387
- 84. “石油工人作曲家”——秦咏诚 / 392
- 85. 彩蝶高飞——小提琴协奏曲《梁祝》 / 396
- 86. 献身蒙族音乐的女作曲家——辛沪光 / 402
- 87. 琵琶大师——刘德海 / 410
- 88. 许常惠——掀起台湾现代乐潮 / 414

六、万马齐喑的“文革”时期音乐

- 89. 白诚仁——口笛一曲唱黎明 / 421
- 90. 陈钢——在沙漠中开出绿洲 / 428
- 91. 傅庚辰——红星照耀谱春秋 / 433

七、多元发展的 80、90 年代中国音乐

- 92. 朱践耳——人类灵魂的交响 / 442
- 93. 乐海歌潮——作曲家唐诃 / 448

- 94. 开掘旋律之美——作曲家杜鸣心/455
- 95. 郑秋枫——为祖国高歌/461
- 96. 王酩——歌儿暖人心/466
- 97. 谷建芬——将心灵化作音乐/472
- 98. 刘文金——追求民族音乐的神韵/478
- 99. 杰出的旋律大师——施光南/484
- 100. 王立平——用美召唤人的心灵/494
- 101. 阿拉腾奥勒——放歌大草原/503
- 主要参考书目/509
- 后 记/511

学堂乐歌和20世纪初叶 的中国音乐

- 学堂乐歌产生的背景
- “乐界开幕第一人”——沈心工
- 中国近代音乐史上最早的音乐理论家——曾志忞
- 多才多艺的李叔同
- 学堂乐歌的歌词及音乐
- 《苏武牧羊》的产生和流传
- 学堂乐歌的历史意义
- 西方军乐进入中国

历史跨入 20 世纪后,中国人的音乐生活中突然冒出了一种新形式——学堂乐歌。约从 1903 年起,中国的小学生们都齐声唱起了一首名为《男儿第一志气高》的歌曲(又名《体操—兵操》),娇声娇气的童音中,蕴含着一种乐观、刚强的气质,音乐具有进行曲的风格,与大多数中国传统歌曲在内容上和风格上不大一样。《男儿第一志气高》是流传最早和最广的学堂乐歌之一,孩子们扛着木枪、木刀,踏着整齐的步伐,伴着雄壮的歌声练习兵操,可来劲了!从此,中国音乐史开始了一个称之为学堂乐歌的时代。

什么是学堂乐歌?简而言之,就是 20 世纪初在中国开始兴起的新式学堂里学生所唱的歌曲。这是一种“进口货”,我国学堂乐歌的“入口”点是上海,但很快就从上海传向全国。从此,新式学堂成了西方音乐向中国传播的重要渠道之一,学堂乐歌成了青少年学生演唱的主要作品。新式的洋学堂,新式的洋学生,唱着新式的学堂乐歌,这成为新世纪初中国音乐一道新异的风景线。学堂乐歌因此而成为 20 世纪中国音乐一系列“裂变”的一个起点,并在相当大的程度上改变了中国传统音乐的面貌。

1. 学堂乐歌产生的背景

19 世纪和 20 世纪之交,中国发生的第一件大事是

1900年8月八国联军攻占北京,慈禧太后挟着光绪皇帝逃往西安。紧接着是义和团运动惨遭镇压。满清政府和帝国主义列强签订了一系列不平等条约,中国的封建统治已经腐烂到了极点,国家的危亡迫在眉睫。

清朝的腐败激发了国内各派人士的思索。从19世纪末起,人们就想从发展新式教育和改造国民素质出发来改变中国的落后现状。当时,中国的民族资本主义也已经得到初步的发展,资产阶级的意识形态已经成为时代的思潮。随着资产阶级维新变法和民主革命思潮的迅速传播,创办新式学堂、废除旧式科举制度,已经在知识分子中酝酿良久。例如,维新运动领袖康有为在1898年就向光绪皇帝上书《请开学校折》,他提出设立国民学堂,“限举国之民自7岁以上必入之,教以文史、美术、舆地、物理、歌乐。8年而卒業。”这里,康有为第一次提出了将“歌乐”作为新式学堂的一门功课。洋务派代表人物张之洞也注重提倡办学和重视乐歌,他在1898年写的《劝学篇》中也认识到:“西国之强,强以学校。”他虽主张创办新学,但强调必须“旧学为体,新学为用”,即以中国旧学为根本,西方新学为方法。从19世纪末到20世纪初,各地已经开始兴办西式学堂。1904年清朝政府公布《奏定学堂章程》,开始设立从初小到高中的系统化的新学校。于是,新式学堂逐步设立,乐歌开始在学校中流传,学习西方蔚成潮流。西方音乐开始对中国传统音乐形成了巨大的冲击,并迅速改变了中国音乐发展的面貌。办新学,唱乐歌,求新声于异邦,这成为20世纪初中国音乐发展的一个显著特点。

与此同时,在清朝末年中国文化界提出“诗界革命”、“小说界革命”、“白话文运动”等口号的影响下,音乐界也

在酝酿着改革的思潮。而学堂乐歌也就是这一音乐改革思潮的直接产物。

政治上主张维新变法的梁启超,也是清末文学革新运动的先驱者,这时他也成为音乐改革的热情鼓吹者。^①梁启超以“今日欲改良群治,必自小说界革命始”的观点为依据,提出了“欲改造国民之品质,则诗歌音乐为精神教育之一要件”。他说:“今日不从事教育则已,苟从事教育,则唱歌一科,实为学校中万不可阙者。”(梁启超:《饮冰室诗话》第 97 节,1904 年)他还热心提倡采用西方技法来创作新的音乐。

1903 年匡石在《浙江潮》上发表了《中国音乐改良说》一文,对中国传统音乐发起了猛烈的攻击,该文认为中国固有的音乐有下列诸项弊端:(一)其性质是为少数人而不是为众人的;(二)无进取之精神而流于卑靡;(三)不能利用器械之力;(四)没有系统理论。因此,文章认为中国传统音乐一无可取,主张效法日本,输入西洋音乐,以便“鼓吹国民进取之思想而又造国民合同一致之意志”(载《浙江潮》1903 年第 6 期)。他还具体建议“设立音乐学校”,“以音乐为普通教育之一科目”,“立公众音乐会”等。

20 世纪初的音乐改革思潮主要集中在以下两个方面:一是猛烈攻击中国传统音乐,二是大力提倡借鉴日本引进

① 梁启超(1873—1929),广东新会人,号任公,又号饮冰室主人。从学于康有为,1898 年到北京,参加百日维新。维新运动失败后逃亡日本,1902 年创办《新民丛报》,发表为鼓吹学堂乐歌、提倡音乐改良的文章,是学堂乐歌时期的重要理论家之一。他的文章主要收集在《饮冰室诗话》一书中。“五四运动”之后,梁启超专心注重学术著作,成为我国近现代学术研究的奠基者之一。