

博学
文库

BOXUE WENKU

李叔同音乐教育思想研究

张程刚/著

本书从

李叔同音乐教育思想产生的时代背景开篇，阐述了李叔同的生命历程及其音乐实践，重点论述了李叔同音乐教育思想的特征，同时与李叔同音乐教育思想的影响与历史局限以及同时代其他一些音乐家的创作也作了梳理和阐述。通过横向和纵向观照，使书稿的论述更加全面。

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

博学
文库
BOXUE WENKU

李叔同音乐教育思想研究

张程刚/著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

李叔同音乐教育思想研究 / 张程刚著. —合肥:安徽大学出版社, 2014. 4

(博文学库)

ISBN 978-7-5664-0445-9

I. ①李… II. ①张… III. ①李叔同(1880~1942)—音乐教育—教育思想—研究 IV. ①J609.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 115603 号

本专著是安徽省教育厅人文社会科学研究项目“李叔同音乐教育思想研究”(SK2012B473)和安徽省高职高专院校音乐表演专业带头人项目的研究成果之一。

李叔同音乐教育思想研究

Li Shutong Yinyue Jiaoyu Sixiang Yanjiu

张程刚 著

出版发行: 北京师范大学出版集团
安徽大学出版社
(安徽省合肥市肥西路3号 邮编 230039)
www.bnupg.com.cn
www.ahupress.com.cn

经 销: 全国新华书店
印 刷: 合肥远东印务有限责任公司
开 本: 152mm×228mm
印 张: 11.75
字 数: 142千字
版 次: 2014年4月第1版
印 次: 2014年4月第1次印刷
定 价: 26.00元
ISBN 978-7-5664-0445-9

策划编辑: 刘 强
责任编辑: 刘 强 马晓波
责任校对: 程中业

装帧设计: 张同龙 李 军
美术编辑: 李 军
责任印制: 陈 如

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 0551-65106311

外埠邮购电话: 0551-65107716

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 0551-65106311

序

近日,张程刚老师送来他近期完成的书稿,约我为之写序。我阅读后兴奋不已,书稿无论是选题还是立意都很新颖别致,其字里行间显示出作者对李叔同音乐教育思想的深刻领悟与把握。

中国音乐教育思想研究是一个值得深入学习与探讨的领域,目前已有部分学者涉猎,并取得了长足进展,这是我国音乐教育在新时期繁荣发展的一个重要方面。程刚以近现代中国的音乐教育为背景,从中选出“李叔同音乐教育思想”这一特殊个案进行研究,意义非同小可。“学堂乐歌”是那个时代音乐教育的标识,它开启了中外近现代音乐教育思想交汇的真正历程。“学堂乐歌”自诞生以来,对中国近现代音乐的产生和发展产生了深刻而久远的影响,特别是对中国的学校音乐教育、歌曲创作等起到了积极的推动作用。

从书稿中可以看出,程刚对李叔同的音乐教育思想有自己的独到见解。音乐教育是人的活动,接受音乐教育的是人,传授音乐知识的是人,音乐教材的编写者还是人,因此,要把握音乐教育的本质内涵,就要关注和重视人。人类在接受音乐过程中的状态是最为重要的,李叔同就特别强调,必须让学生在愉悦的氛围中接受音乐教育,老师要尽量尊重学生的人格,懂得运用心理学和教育学的原理、方法,“对症下药”,因材施教。李

叔同特别强调学生的修养和境界,其“先器识而后文艺”的音乐教育思想,是对中国传统艺术教育思想的继承与发展,是将中国传统人格教育理论同近代中国启蒙音乐教育实践相结合的具体运用。从某种程度上来说,李叔同的音乐教育思想和音乐教学品格,对于当下我国音乐教育的发展具有一定的借鉴意义。

从书稿的结构和行文足见作者敏锐的学术洞察力和与时俱进的创新理念。研究中,程刚轻松自如地驾驭了民族音乐学和教育学的理论与方法。在书稿中,既有民族音乐学的历史研究视野,又有教育学基本原理的观照。比如,与李叔同同时代的诸多音乐家的杰出成就以及附录中李叔同生平年表,即体现了上述理念的具体实施。作者通过横向和纵向的观照,进行了全面的论述,既深究了李叔同本人关于教育的核心思想,又通过历时和共时的比较,客观评价了李叔同音乐教育思想的历史地位和局限性。

该书的出版为我国音乐教育理论及史学研究又增添了新的内容,它是音乐教育工作者的良师益友,必定为读者带来美好的精神享受。

中国音乐学院教授、博士生导师 傅利民

于北京 华盛乐章

2012年4月26日

目 录

序	[001]
引 言	[001]
第一章 李叔同音乐教育思想产生的时代背景 ...	[009]
第一节 中国传统音乐教育思想概述	[009]
第二节 清末民初的时代背景	[015]
第三节 中国近代音乐教育的产生与发展	[025]
第二章 李叔同的生命历程及其音乐实践	[036]
第一节 李叔同的生命历程	[036]
第二节 李叔同音乐创作的实践	[051]
第三节 李叔同与学堂乐歌创作	[059]
第三章 李叔同音乐教育思想的主要特征	[090]
第一节 “以学生为本”的音乐教育思想	[090]
第二节 “先器识而后文艺”的音乐教育思想	[098]
第三节 以“爱国主义”为基调的音乐创作	[103]

第四章 同时代其他音乐美育思想及音乐实践活动 … [107]

第一节 王国维、蔡元培的美育思想 …… [107]

第二节 沈心工的音乐创作与实践 …… [115]

第三节 曾志忞的音乐创作与实践 …… [122]

第四节 萧友梅的音乐创作与实践 …… [127]

第五节 附论——其他音乐家的音乐实践 …… [132]

第五章 李叔同音乐教育思想的影响与历史局限 … [140]

第一节 李叔同近代中外音乐文化交流史上的
影响 …… [140]

第二节 李叔同音乐教育思想的影响 …… [145]

第三节 李叔同音乐教育思想的当代启示与历史
局限 …… [150]

结 语 …… [155]

附 录 …… [159]

参考文献 …… [170]

后 记 …… [179]

引言

中国是一个具有悠久音乐教育传统的文明古国,在音乐文化传播的历史进程中,形成了具有自身特色的音乐文化。随着各种形式的音乐活动逐步渗透到社会生活的各个领域,具有中华民族特色的音乐思维方式和价值取向亦随之形成。中国作为礼仪文明古国,向来以“礼乐之邦”屹立于世界民族之林。而“制礼作乐”一直被先人视为关乎国家兴亡、民族命运的大事。先人对礼乐的高度重视,无形中也影响和促进了音乐教育思想的产生与发展。《礼记·文王世子》记载:“凡三王教世子,必以礼乐。乐,所以修内也;礼,所以修外也。”而《孝经·广要道经》也指出:“移风易俗,莫善于乐;安上治民,莫善于礼。”这些说法充分说明礼乐对国家社稷、治乱兴衰具有重要的意义和影响。春秋末期伟大的思想家、教育家孔子提倡“乐教”思想,积极倡导礼乐并重,认为要达到人格完善的境界,就必须“兴于诗、立于礼、成于乐”。孔子对音乐艺术教育价值的认识和阐释,成为中国传统社会音乐教育的理论基础。

19世纪末20世纪初,中国社会发生了剧烈的变革,在政治、经济、军事、文化、教育等各个领域都发生了急剧的变化,这使得我国近代的音乐教育在短短的数十年间得到了迅速发展。从事近现代音乐教育的工作者在继承我国古代音乐教育思想的基础上,不断吸收和借鉴近现代西方先进的音乐教育理论,

促使我国音乐教育向近代新式教育成功转型。从最初的一批先进知识分子对外国音乐教育知识的翻译、介绍,到后来有识之士逐步建立起具有我国自身理论价值的音乐教育体系。在这样的社会大环境下,我国新式音乐教育经历了从无到有、从幼稚到逐渐成长的过程。音乐教学制度、课程标准、教学方法等均发生了巨大的变化。在19世纪末兴起的新式学堂中,虽然未将音乐课程列为必修课,但明确提出了设置音乐课的主张。1901年由上海地方政府创办的南洋公学附属小学,在所开课程中就设置了音乐课,这是我国近代所知最早开设音乐课的学校。中外音乐教育的实践证明:“任何时代的音乐教育思想,都是在这一时代占主导地位的教育思想的影响下产生的,是受这种教育思想的指导和制约的。”^①所以,李叔同的音乐教育思想同样不能脱离当时的时代背景。

一、研究缘起

1840年鸦片战争以后,西方列强从政治、经济、文化、教育、宗教等各个方面开始对中国进行疯狂的侵略,几千年的中国传统文化遭遇了前所未有的致命冲击与挑战。这种情景激起了当时一批先进知识分子的强烈爱国意识,他们认为,要救亡图存就要学习西方先进的文化思想,同时还必须进行社会制度变革。随着西方列强的不断入侵,中国知识分子在失败面前开始重新审视自身文化,并展开激烈的论争。在这种社会背景下,一些有识之士迫切要求国家在政治、经济、文化、教育等各个领域实行变革,这种要求也推动着音乐教育向前发展。1898年,以康有为、梁启超为首的维新派发起了中国近代历史上著

^① 伍雍谊主编:《中国近现代学校音乐教育》(1840~1949),上海:上海教育出版社,1999年,第6页。

名的“戊戌变法”运动。在文化教育领域,维新派思想家主张兴办新式学堂,以达到教育强国的目的。维新变法虽然最终以失败告终,但是它推动了近代学校教育制度的改革。后来,清政府迫于压力颁布了一系列法令,兴建了效仿西方教育体制的新式学堂。从此,新式学堂逐步取代了中国传统的私塾,而新式学堂开设的音乐课中所唱的乐歌则被称为“学堂乐歌”。

康有为、梁启超等人认为,传唱“学堂乐歌”的意义在于唤起人们的爱国热情,从而达到富国强兵的目的,因此他们大力倡导在新式学堂中开设音乐课,并教唱“学堂乐歌”。在“学堂乐歌”的创作过程中,涌现了一批优秀的音乐教育家,最具突出贡献和影响的代表人物有沈心工、李叔同、曾志忞等。在中国近现代音乐教育家的不断努力下,“学堂乐歌”不断发展,当时的西方音乐及音乐教育理论在中国的传播对中国音乐教育的发展也具有较大的影响。

我国历史悠久、文化繁荣,音乐艺术属于其中不可忽视的文化瑰宝。大凡研究中国近代音乐史的专家学者,都不会忽略“学堂乐歌”的历史地位和学术价值。“学堂乐歌”是伴随着清末民初的社会变革而诞生的,是中国留日学生从日本、欧美“拿来主义”的具体表现,是中外音乐文化碰撞的产物。“学堂乐歌”自诞生以来,对中国近现代音乐的发展产生了深远的影响,特别是对中国的学校音乐教育发展、歌曲创作以及专业音乐教育等都起到了积极的推动作用。“学堂乐歌”在中国近现代音乐史上占有特殊的历史地位,它是中国学校音乐教育的滥觞,具有拓荒性的意义。李叔同是“学堂乐歌”运动的先驱者之一,是最具代表性的引导者和实践者,他为中国新音乐的奠基和发展作出了重要贡献。李叔同对“学堂乐歌”的创作及其音乐教育思想是后人不断深入研究和探讨的重要理论命题。由于笔者长期在高校从事音乐教育工作,主要讲授“中外音乐史”等课

程,在实际的音乐教学过程中,逐渐对李叔同的音乐教育思想及其在音乐文化领域里的成就和贡献产生了浓厚的兴趣,并开始对此进行专门研究。

在中国近现代文化史上,李叔同一直是学术界公认的“学贯中西、博通古今”的国学大师。作为中国新文化运动的倡导者之一,他最早将西方油画、话剧等艺术种类引入中国。他擅长书法、篆刻、诗词、美术、音乐、戏剧等,是中国近代艺术史上不可多得的艺术奇才。现代著名学者、史学家郭沫若说:“研究中国现代新诗不能不提徐志摩。同样,研究中国近现代文化史或艺术史,不能不提李叔同。”^①正是由于李叔同在中国近现代音乐史上具有重要地位,且笔者对李叔同的艺术成就和音乐教育思想怀有无比敬仰之情,所以笔者选择了李叔同及其音乐教育思想作为研究对象,希望能够对此作全面梳理和系统研究。

二、研究现状

由于李叔同及其“学堂乐歌”在中国近现代音乐史中占有重要的历史地位,且他在艺术领域所取得的成就卓越,因此国内外学者纷纷把目光聚焦到李叔同音乐教育思想与他的“学堂乐歌”创作的研究上来,且研究成果丰厚,出现了一批有分量的学术专著和论文,大致梳理如下:

李叔同生平传记类的作品有:林子青编著的《弘一法师年谱》,该书详细地记录了李叔同一生经历的风风雨雨,所采用的注释多摘录李叔同所写的一些文章、诗词、书信以及夏丏尊、丰子恺等人的有关言论等。金梅的《弘一法师——李叔同》,主要对李叔同的艺术人生作了全面的梳理与分析,更多的着墨点落

① 李叔同著,行痴编:《李叔同谈艺》,西安:陕西师范大学出版社,2007年,第13页。

在李叔同对艺术教育所作的贡献上,尤其是对其音乐教育以及乐歌创作方面的论述,比较全面地反映了李叔同的艺术成就和音乐教育思想。除此之外,还有吴梦非的《一代名师》、林子青的《弘一大师新谱》、陈星的《说不尽的李叔同》和《弘一大师在浙江》等专著,分别从不同的角度和层面对李叔同的人生历程作了论述和总结。

研究李叔同音乐教育思想及其“学堂乐歌”的作品有:杨和平的《先觉者的足迹——李叔同及其支系弟子音乐教育思想与实践研究》,此书对李叔同及其支系弟子的音乐教育思想与实践作了较为全面的论述与分析,以探讨李叔同的音乐教育思想为出发点,进而展开对其支系弟子音乐教育思想的探讨,研究视角与文献的利用均具有较强的创新性,主张运用历史发展的眼光来评判李叔同的历史贡献与成就。陈净野的《李叔同学堂乐歌研究》,从近代中国“学堂乐歌”的兴起、李叔同“学堂乐歌”的创作实践以及创作特色、李叔同的音乐思想和历史地位等几个方面进行论述与分析,初步理清了李叔同“学堂乐歌”创作的轨迹与意义。此外,专门对“学堂乐歌”渊源进行探讨的有钱仁康的《学堂乐歌考源》,该书对几百首乐歌寻本溯源,考名责实,所考究的对象包含了李叔同的部分作品。另外,郭长海、郭君兮等所编的《李叔同集》,陈慧剑的《弘一大师论》、《弘一大师音乐遗集》,陈星的《弘一大师考论》、《李叔同歌曲寻绎》等著作,也对李叔同的音乐作品进行了详细的剖析和考释。其中《李叔同歌曲寻绎》则从作品类别的视角,对李叔同的“学堂乐歌”进行了分类并作了演绎。

专门的学术论文也不在少数,研究的范围和对象大都集中于以下三个方面:第一,介绍李叔同其人其歌,如陈辉的《悲欣交集——怀念李叔同》、王遂今的《关于李叔同其人其事》、胡崇芝的《中国近代杰出的“通才”艺术教育家——李叔同》等文章,

分别对李叔同的音乐贡献作了比较全面的介绍和分析;第二,介绍“学堂乐歌”产生的背景及起因,如尹洁的《学堂乐歌起因探析》、陈乃平的《清末民初学堂乐歌课兴起之原因》、徐杰的《20世纪初学堂乐歌初探》等文章,主要是从社会历史的大背景角度去揭示促使“学堂乐歌”产生的诸多因素;第三,介绍李叔同的音乐教育思想及其历史贡献,如孙继南的《从李叔同创编〈音乐小杂志〉看他的音乐教育思想》、杨和平的《论李叔同音乐教育思想的现实意义》和《李叔同音乐教育思想研究》、金梅的《论李叔同对中国近现代文化的贡献》等文章,均以李叔同的音乐教育思想为研究对象,并把李叔同放在历史的大环境中,探讨其音乐教育思想在中国近现代音乐史或文化史上的地位和影响。

专门研究李叔同的学术机构有:1998年10月,杭州师范学院成立的“弘一大师·丰子恺研究中心”,专门对李叔同、丰子恺进行全面、系统及深入的研究,定期举办学术研讨会,出版相关的学术文丛等。

此外,中国台湾和日本的学者也十分关注并积极参与李叔同“学堂乐歌”的学术研究。如台湾学者陈慧剑出版的《弘一大师论》、《弘一大师音乐遗集》,日本学者中村忠行、西稜伟的《新艺术的发轫——日本学者论李叔同与丰子恺》等,分别从不同侧面研究了李叔同的音乐教育思想及其艺术成就,并取得了一定的研究成果。

在这一研究领域,除了出版相关的专著、发表学术论文外,海峡两岸学术界还定期举办学术研讨会。在纪念李叔同诞生100周年、110周年、120周年时,还分别举办歌曲演唱会、出版录音带、发行CD、出版论文集等。这对李叔同的“学堂乐歌”的研究、推广和传承起到了积极的作用。

李叔同的音乐教育思想及其“学堂乐歌”的创作,为中国近

现代学校音乐教育和新音乐的发展奠定了基础,国内外学术界对李叔同的音乐教育思想及其“学堂乐歌”创作的关注和研究,为笔者研究这一课题提供了极大的帮助。在对国内外研究成果进行梳理与吸收的同时,笔者发现有关论著主要是以介绍性的内容为主,且研究不够系统深入,仍有可以挖掘的研究空间。另外,关于李叔同音乐教育思想对当今我国素质教育的影响以及指导、借鉴作用的研究,其成果也较为单薄,仍需要进一步探索和深入研究。

鉴于此,笔者以李叔同的音乐教育思想为重点加以具体研究,进行系统梳理,以更加全面地认识和评价李叔同音乐教育思想的学术价值与历史意义,更好地发挥其借鉴作用。

三、研究意义

首先,“学堂乐歌”作为中国近代学校音乐教育的滥觞,它在中国近代历史上特别是在文化史、音乐史上占有重要的地位。李叔同与沈心工、曾志忞被尊称为中国近代“学堂乐歌”创作的“三驾马车”,^①而李叔同创作的“学堂乐歌”则更富有特色,被认为“代表了此期学堂乐歌的最高创作水平”。^②但目前这方面的研究尚不够深入、具体和系统、全面,所以有必要对李叔同及其创作的“学堂乐歌”作系统的梳理和总结。其次,李叔同不仅是一位艺术大师,同时还是一位教育家,他所创作的“学堂乐歌”有着丰富的思想内涵,在内容、形式以及音乐教育思想等方面对当今的基础教育改革,特别是人文素质教育具有一定的借鉴作用。因此,对李叔同“学堂乐歌”作深入挖掘、整理具有一定的历史意义和现实意义。

① 陈净野:《李叔同学堂乐歌研究》,北京:中华书局,2007年,第25页。

② 余甲方:《中国近代音乐史》,上海:上海人民出版社,2006年,第222页。

从学术层面上来说,李叔同作为中国近现代著名启蒙音乐教育家,不论是在“学堂乐歌”的创作,还是在音乐普及教育等方面都作出了卓越贡献,为中国近代新音乐的发展奠定了基础。梳理、总结李叔同的学术成就与学术活动,揭示他的“先器识而后文艺”的文艺思想及其音乐育人观具有一定的学术价值,对中国近代音乐史学和学科建设有很大的推动作用。

从社会意义上来说,“学堂乐歌”对中国近代学校音乐教育起到了一定的启蒙作用。李叔同在“学堂乐歌”的创作上很好地处理了继承和创新之间的关系,在音乐形式上采用了先进的西方作曲技法和理论,在歌词内容中则融入了中国传统文化精髓,在当时的音乐界可谓独树一帜。他的音乐教育思想对于我们今天学习西方先进的音乐文化以及传承中国优秀的传统文化,仍有积极的借鉴作用。

第一章 李叔同音乐教育思想 产生的时代背景

第一节 中国传统音乐教育思想概述

五千年的中华文明源远流长,在长期的发展过程中,孕育了丰富的音乐文化。我国素以“礼乐之邦”闻名于世,我国的音乐教育活动有着深厚的历史积淀和悠久的历史渊源。

自氏族社会以来,音乐教育行为便已存在,最初它出现在祭祀礼仪活动中,是氏族部落开展宗教性祭祀乐舞活动的需要。夏、商、西周时期,音乐教育盛行。据文献记载,夏代的礼乐活动已较为发达,如夏代宫廷礼仪音乐活动中有歌颂大禹功德的乐舞《大夏》。后来,随着时间的推移,一些祭祀礼仪音乐也发生了变化,成为专门的音乐形式。“商代以前,就有明堂、成均、庠、序、瞽宗、学、塾、校等教育场所和机构设置。其中成均、瞽宗就是进行音乐教育的场所”。^①到周代时,已经初步形成较为完善的音乐教育体系。西周重视乐教,把其作为人才培养的教育内容之一,重视“乐德”的教学方式,对古代乐教的发展起到了推动作用。尤其是周代宫廷建立的音乐机构——大

^① 伍雍谊主编:《中国近现代学校音乐教育》(1840~1949),上海:上海教育出版社,1999年,第1页。

司乐是兼管音乐行政、音乐演出和音乐教育的专门机构。从音乐教育的角度来说,大司乐已初具音乐学校的雏形。因此西周的音乐教育模式也被后人总结为“游文于六经之中,留意于仁义之际”。^①另外,西周乐教内容的多样性也对后世产生了很大的影响,如孔子就说过“君子不器”。^②《乐记》也认为“德成而上,艺成而下”。

春秋战国时期的音乐教育思想,具有鲜明的历史特征和时代性。先秦诸子在论及音乐教育时,多以“治国兴邦”作为各自理论阐述的出发点。人们谈到先秦时,常用“礼崩乐坏”形容当时社会历史急剧变化的情形,而音乐上的“乐坏”与政治上的“礼崩”也是共生互存、相互作用的。因此,先秦诸子是将音乐问题与社会政治问题作为一个同一的问题来看待的。在先秦诸子的眼里,乐的存在既是艺术形式的存在,也是一种文化行为方式的存在。春秋时,将所谓“六艺”,即礼、乐、射、御、书、数作为教育的基本内容。孔子就是先秦乐教的一位积极提倡者。作为儒家学派的创始人,他开创私学,删诗书、定礼乐、修《春秋》,整理、继承和发展上古三代的礼乐教育文化传统,为春秋战国时期的音乐教育和学术发展开辟了新的道路。在孔子的音乐教育实践中,他将“行”作为学习的延续,重视知行合一。他要求学生学习诗乐,就是为了让学能立人行事、学有所用。在孔子的乐教思想中,不学《诗》,无以言;不学《诗》,无以对;不学《诗》,无以行。总之,不学《诗》,难以立人行事。春秋时期,在社交礼仪场合,经常有“歌诗必类”的行乐活动,不能据《诗》唱诵应对,是难以与他人进行交流的。孔子讲过“兴、观、群、怨”,其中,“群”就是立足于社会群体的人际交流。当然,孔子

① 《汉书·艺文志》。

② 《论语·为政》。