

公和文存

(文化·思想·记忆)

张
奕
明
作
品

民国钢琴志

30多年的钢琴盛世，一首曲目，一场记忆。

42位民国音乐先驱的艺术人生，以情写曲，以梦为马。

海南出版社
HAINAN PUBLISHING HOUSE

公和文存

(文化·思想·记忆)

民国钢琴志

张奕明◎著

版权所有 不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

民国钢琴志 / 张奕明著. -- 海口: 海南出版社,

2017.11

ISBN 978-7-5443-7580-1

I. ①民… II. ①张… III. ①钢琴-音乐史-中国-

民国 IV. ①J624.19

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 262388 号

民国钢琴志

作 者: 张奕明

监 制: 冉子健

丛书策划: 冉子健

责任编辑: 孙 芳

执行编辑: 晏一群

责任印制: 杨 程

印刷装订: 三河市祥达印刷包装有限公司

读者服务: 蔡爱霞 鄢亚楠

出版发行: 海南出版社

总社地址: 海口市金盘开发区建设三横路 2 号 邮编: 570216

北京地址: 北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 C 座 1802 室

电话: 0898-66830929 010-64828814-602

E-mail: hnbook@263.net

经销: 全国新华书店经销

出版日期: 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 7.75

字 数: 140 千

书 号: ISBN 978-7-5443-7580-1

定 价: 69.00 元

【版权所有 请勿翻印、转载, 违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

献给我的女儿 Natalie Yufeng Zhang

1934 年齐尔品在上海发起“征求中国风味钢琴曲”比赛

第一排从右至左：查哈罗夫、齐尔品、萧友梅、吴伯超

第二排左二贺绿汀、左三陈田鹤、右一刘雪庵

最后一排右二江定仙，江定仙身前为张昊

1936 年国立音专欢迎李惟宁（第一排右二）来任教

后排左起：江定仙、贺绿汀、刘雪庵、廖辅叔、胡然、张昊

前排左起：胡然夫人、贺绿汀夫人姜瑞芝、陈梅魂、李惟宁、陈田鹤

目录

郭祖荣序	001
自序	003
赵元任	007
李荣寿 / 沈仰田 (北大音乐研究会《音乐杂志》)	014
萧友梅 / 黄自 (早期国立音专)	020
吴伯超 (从北大音乐传习所到青木关国立音乐院)	028
韩权华	042
应尚能	046
贺绿汀 / 刘雪庵 / 江定仙 / 陈田鹤 (黄自四大弟子)	052
黄廷贵 / 钱仁康 / 陆仲任 / 邓尔敬 [国立音专其他学生 (一)]	067
丁善德 / 桑桐 / 秦西炫 [国立音专其他学生 (二)]	074
唐学咏 / 李树化 / 陈德义 (里昂音乐学院)	084
老志诚	098
江文也	102
陈泗治 / 陈清银 (台湾)	117
黄桢茂 (菲律宾)	124

陈洪 / 马思聪 / 王义平 / 赵行道	127
陆华柏	140
冼星海 / 瞿维 / 寄明 (延安)	146
张文纲 / 黎英海 / 段平泰 (国立音乐院)	158
蔡继琨 / 李嘉禄 (福建音专)	163
郭祖荣 / 张肖虎	175
参考文献	181
后记 大文化中的民国钢琴作品——从编年的角度	190
附录 1912 年到 1949 年 10 月 1 日华人钢琴作品总表 (含钢琴协奏曲与四手联弹)	215

郭祖荣序

在人类音乐历史的长河中，诸位大师在进行多声部音乐的写作与研究时，必然要从两行钢琴谱入手，寻觅其发展的可能性。然而专门针对钢琴作品的研究却较少，且往往被音乐家和历史学家所忽略；这种情况在中国也不例外，尤其以战乱频仍的民国时期为甚。张奕明先生从历史的尘埃中发现这些几乎失传的作品，连同其创作背景与作者的经历，经收集、整理、编撰而成这本《民国钢琴志》，是一项非常有价值的工作。

本书翔实地展现了中国钢琴在那段历史时期的面貌，可以说是填补了中国钢琴史的一段空白。张奕明先生作为钢琴演奏家，对于学术研究的兴趣与热情令人瞩目；在写作本书之前的很长一段时期，张先生都侨居海外，这种对祖国钢琴文化历史的关注，也是极为难能可贵的。

张先生不久前对我说，他认为我是民国时期最后一个写作钢

琴曲的人（1949年5月的《随想曲》与6月的《春风荡漾》），又是新中国最早写作交响音乐、到目前为止作品数量最多的人；因此希望我作为历史的见证者，为本书写序。本书中提到的作曲家，许多是我所仰慕的前辈、老师，因此我感到诚惶诚恐；但为了让这段历史、这些作品得到更多的关注与研究，也只好勉强答应。毕竟，在艺术水准之外，它们更是时代的见证，代表了前辈们走过的路，值得被我们所有人铭记。

感谢张奕明先生的邀约。希望他未来的音乐道路越走越宽，也诚挚祝愿中华民族的严肃音乐事业蓬勃发展。

郭祖荣 口述

林见南 整理

自序

目前我的统计结果是，1912—1949年10月1日之间，能查到曲名的钢琴作品有180首左右（含独奏、四手联弹与钢琴协奏曲），其中留下乐谱的有150多首（具体曲目见附录）。本书所写的42位作曲家，即根据目前的统计，我们能查到留下独奏作品的人。

这个统计结果当然是不完全的，遗漏的作品和作曲家肯定不在少数。比如，在20世纪40年代的国立音乐院和国立音专的学生里出过很多作曲家，而这些人中，在当时创作过钢琴独奏作品的，应该不会仅有本书中列举的这几位。再比如，1934年的那次作曲比赛中，应征的作品共有20部，而我们知道信息的，仅有获奖的6部。又比如，作曲家刘施任回忆道，他记得国立音专的汤正方写过一首赋格，备受大家的赞扬。但是，本书中只收入有确切信息的作品。对于传说中的作品，只好暂时搁置。也希望有相关信息的读者与作者联系。

民国虽是乱世，但由于新、旧、中、外之碰撞，便非常精彩。就音乐来说，已不仅是新旧中外之碰撞了，它还与其他姊妹艺术交相融合。在本书涉及的这些写过钢琴曲的作曲者中，根据我的不完全统计，至少有8人有过早年学画的经历。他们是陈田鹤、刘雪庵、桑桐、唐学咏、瞿维、陆华柏、赵行道和郭祖荣。在这些人中，还有诗人（江文也）和语言学家（赵元任），以及与画家十分亲近的人物——李树化。李树化从小和林风眠就很要好，两人前后脚留法，前后脚回国，又一起在杭州艺专（中国美院的前身）做了10年同事。这十年里，李树化写过一些钢琴作品。这些作品虽然程度比较浅，但真是音中有画，画中有音。李树化教过老志诚。老志诚虽不会画画，但他的《牧童之乐》颇有古代“文人音乐”的遗风。民国时期的钢琴作品，带有“文人音乐”气质的曲子还有很多。比如学过画画又特别喜欢老志诚、曾经手抄过老志诚的《牧童之乐》与另一部钢琴作品《秋兴》的作曲家陈田鹤，他的音乐也非常“文人”。像陈的《奏鸣曲》（1944）这样带有书卷气的钢琴作品，在西方的钢琴作品中，恐怕太难找到。可惜《奏鸣曲》也几乎不为人知。

这段时间是中国钢琴音乐的摇篮期和婴儿期。大部分的作品短小浅显，但形式简单不等于头脑简单，很多作品是胜在了意

境。这一段金色的童年走完之后，我们进入了下一个生理期，童真便不再有了，规矩开始多了起来。民国时期的华人钢琴作品，因为“不懂规矩”，所以百无禁忌。比如，这些作品风格之多样，令人吃惊：以学肖邦者为最多，其他有学贝多芬的，有学格里格的，有学意大利歌剧风格的，有学当代风格的（比如无调性和多调性），有爵士风格的，有中日混合风格的，有少数民族风格的，也有民族风格的，此外印象派也开始萌芽——最后也有自成一派瞎写，倒也写得不错的。这是一群在阳光下无忧无虑奔跑的小孩儿。好听一点说，是八仙过海各显神通；难听一点说，就是一锅粥，但这锅粥非常够味儿，非常生猛，也许会吃坏肚子，但就算拉肚子也心甘情愿。更有意思的是，不管作品用的是哪家哪派的风格，但绝大多数情况下，你总能从这里或者那里听到某种“中国口音”或者“东亚口音”。

19世纪80年代之后出生的人在民国初年，与比他们年长的人相比，有着比较明显的不同。这些19世纪的“80后”是千年来最早不用参加科举考试的知识分子——科举是1905年废除的，所以他们更有精力和机会受到西学的影响，而这种影响是很明显的。而这些写过钢琴作品的民国时期华人作曲家，其中年龄最大的是萧友梅，他出生于1884年。

2017年初，我为网络音乐学校 Iartschool 录制民国钢琴课程

时，准备了一些逐字稿。稿子多了，遂聚拢整理，命其名为《民国钢琴志》，但由于书稿脱胎于逐字稿，口语习气不免有之，望读者见谅。

1: 30am, 2017-02-27

赵元任

赵元任（1892—1982）是目前所知的第一位写键盘作品以及钢琴作品的华人，这是一种幸运。他的音乐特别干净，他一开始就站在很高的规格上。赵元任是业余作曲家，但他的业余和俄罗斯的“强力集团”很不同。“强力集团”的五位作曲家早年虽没有受过专业的音乐训练，但后来都成了真正的作曲家，而赵元任直到最后也不是专业作曲家。众所周知，赵元任是一个语言学家。1909年，他获得“庚子赔款”的研究生奖学金后留学美国，在康奈尔大学学数学和物理，1914年毕业后去哈佛大学读哲学，1918年拿到哲学博士学位后回康奈尔短期教物理。1921年，他又回哈佛教哲学和中国语，就是这个时候他开始出于兴趣研究语言学，后来语言学成了他的主业。此外他还是个翻译家和科普积极分子。

音乐只是赵元任在一段时间里搞的一项副业，这段时间大致

从1913年持续到1940年。^[1] 尽管只是副业，他仍写出了极好、极有影响力的音乐。贺绿汀曾说“他对音乐的爱好是业余的，但下了功夫”；20世纪30年代，黄自在国立音专教和声的时候，也总以这位业余爱好者的作品为例。

然而说赵元任纯业余，其实也不确切。在康奈尔大学读数学和物理时，他上过正式的和声课、对位课和作曲课，不过仅限于选修课而已。又，早在1911年，他曾买得一部旧钢琴，经常与同学合奏。他还用了好几年时间学钢琴和声乐，并且一有机会就去听交响乐。为了买票，他可以通宵排队。

《和平进行曲》是赵元任1915年1月发表在《科学》杂志第一卷第一期的一部作品。就目前的研究来看，这是中国第一部公开发表的钢琴作品。1914年第一次世界大战爆发，当时赵元任在哈佛读哲学。他曾在当年7月31日的日记中写道“欧战迫近，何等荒谬”，所以《和平进行曲》可能表现的是他对和平的渴望。

《和平进行曲》虽然是钢琴独奏作品，实际上却更像一首没有歌词的“群众歌曲”（mass song）。和许多民国时期的歌曲作曲家一样，赵元任的歌也可以分成两类：一类是阳春白雪的艺术歌

[1] 根据《赵元任全集》第11卷的目录可知，赵元任在1940年以后仅写过9首新曲子，都是歌曲。

曲；另一类是面对大众的。前一类歌曲，别人多用古诗词或者古代的民谣作词，赵元任则喜用刘半农、胡适，还有他自己的词儿。第二类歌曲，赵元任写有《云南大学校歌》《厦门大学校歌》《南京逸仙桥小学校歌》和《儿童进行曲》等。

在赵元任的6首短小的钢琴作品中，也可分成相似的两类。“阳春白雪”只有两首——《偶成》（1917）和《八板湘江浪合调》（1915）；“大众”音乐有三首——《和平进行曲》（1915）、《小朋友进行曲》（1919）和《结婚进行曲》（1928）。还有一首《二部创意曲》写于1930年，这只能算是习作了。

《八板湘江浪合调》发表于1915年7月的《科学》杂志第一卷第七期。此曲由两个不同的乐段构成，先是“老八板”，再是“湘江浪”，最后又在高八度的音域上演奏“老八板”。《科学》杂志的版本写的是赵元任“谐音”，即用键盘模仿唱腔，或者模拟民乐对于这两首民歌的奏法。所以在“老八板”乐段中，我们发现了颇为新奇的装饰音，让人想到“咿咿呀呀”的唱腔。季羨林曾说，赵元任“是一个天生的语言天才。他的审音辨音的能力远远超过常人。他学说各地方言的能力……学什么像什么，连相声大师也望尘莫及”。^[1]

[1] 季羨林《总序》，载《赵元任全集》第14卷，第I—VIII页。