

The background of the cover is a photograph of a traditional Chinese interior. A man in a dark, long-sleeved robe is seated and playing a guqin (a traditional Chinese zither). He is leaning forward, focused on his instrument. The room features a prominent red wooden structure, possibly a doorway or a partition, with intricate carvings and a decorative panel above the door. The lighting is warm, highlighting the textures of the wood and the man's clothing.

20世纪 中国音乐史略

凌瑞蘭 编著

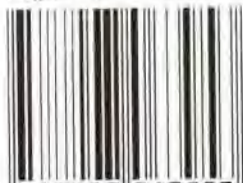
修订本)

黑龙江人民出版社

封面设计：创世佳艺
制 谱：鲁 河

ISBN 7-207-06395-4

9 787207 063953 >

ISBN 7-207-06395-4/I·

定价：24.00 元

20 世纪中国音乐史略

(修订版)

凌瑞兰 编著

黑龙江人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20 世纪中国音乐史略/凌瑞蘭编著. - 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2004

ISBN 7 - 207 - 06395 - 4

(人生的结/宁珍志主编)

I. ①人…②20… II. ①宁…②凌… III. 中国音乐史 - 文集 - 中国 - 当代 IV. I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 112397 号

责任编辑: 魏杰恒 吴英杰

装帧设计: 天 硕

20 世纪中国音乐史略 凌瑞蘭编著

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

网 址 www.longpress.com E-mail: hljrmcbs@yeah.net

印 刷 辽宁省沈阳市北陵印刷厂

开 本 850 × 1168 毫米 1/32 · 印张: 16.5

字 数 410 千

印 数 1000 册

版 次 2004 年 11 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7 - 207 - 06395 - 4/1 · 848

定 价: 24.00 元

(如发现本书有印制质量问题, 印刷厂负责调换)

赠

中央音乐学院

图书馆

凌瑞兰

2005.6.

序 言

这本《20世纪中国音乐史略》是在充分学习《中国近现代音乐史》（汪毓和编著）、《中国现代音乐史纲》（汪毓和主编）之后编写的，从这两本书中我受益匪浅。

在对中国音乐史作以全方位审视时，感到从音乐本体变化发展来看，继古代音乐之后，中国音乐发生本质变化的是，西方音乐传入后，19至20世纪之交产生的学堂乐歌，它使中国音乐进入一个崭新时期，后称新音乐时期。由此，从音乐形态、体裁形式、创作思维、审美心理来看，中国音乐可分为从远古至清末的中国古代传统音乐时期和从中华民国至今，受19世纪西方民族乐派影响的中国现代音乐时期。即中国古代音乐史和中国现代音乐史。如此不与社会发展史同步之断代，是因为中国音乐的题材内容与社会发展同步，而音乐本体却不完全与社会发展同步，所以为表明音乐史要以音乐为主体，凸现音乐主线的发展规律，故做如上断代之想。但当今史学界对清末之后的音乐史断代呈多元化态势，一时难以统一。为更准确体现音乐发展的轨迹，暂采用“20世纪中国音乐史”的称谓。

从音乐角度看，20世纪上半叶对外来曲调和民间音乐都经历过先填词、改编，后进行创作的过程，它在革命根据地、解放区、国统区和沦陷区都有体现。这表明专业音乐工作者以不同音乐形态来建设中国新音乐，也表明在“民族乐派”理念中，更

加强“本土化”的创作尝试。事实证明，经过长期创作积累，这两种音乐形态已演变为中国音乐的两种音乐语言，被习惯地广泛应用。如歌曲《义勇军进行曲》（聂耳曲）、《歌唱祖国》（王莘曲）和《二月里来》（冼星海曲）、《看见你们格外亲》（生茂曲）；小提琴曲《海滨音诗》（秦咏诚曲）和小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（何占豪、陈钢曲）。因此，这种音乐发展规律的内容，在书中第三章 30、40 年代前后的音乐中第一节民族民间音乐与音乐创作的融合；第四章 50、60 年代前后的音乐中第一节声乐创作；第六章 80、90 年代前后的音乐中第二节抒情歌曲和影视音乐中都有阐述。较深入的探讨，曾撰写论文《西方音乐与 20 世纪中国音乐创作》（刊《天津音乐学院学报》2002 年第 1 期）。

经过音乐史学界的努力，20 世纪上半叶的史料梳理较清晰，对沈心工、萧友梅等音乐家的贡献都非常认同，所以上半叶以音乐家带作品进行表述。20 世纪下半叶史料较丰富，其取舍仁者见仁，智者见智，且多数音乐家还在孜孜不倦地从事创作和研究，所以此阶段以作品带作家进行表述。虽然此种表述使全书体例不一，但是为了尊重历史而为。另外，对 20 世纪下半叶的音乐教育部分，因各年段有其连续性，故从 50—90 年代做集中阐述。音乐理论部分也同样如此。为尽量展现历史，将流行（通俗）歌曲、外国音乐家对发展中国音乐的贡献，以及台、港、澳的音乐概况。都分别列节叙述。因 90 年代的台、港、澳资料不详，故只做 50—80 年代的阐述。

从 80 年代末，这本书的内容，在沈阳音乐学院的中国近现代音乐史课作为内部教材使用至今，几经修改补充付梓出版，只为广泛聆听各方赐教。

目 录

导 论	1
第一章 清末民初的音乐	
第一节 外国音乐的传入	6
第二节 学堂乐歌	12
第三节 音乐教育家沈心工、李叔同、曾志忞	17
第二章 20年代前后的音乐	
第一节 音乐社团和音乐教育机构	29
第二节 音乐家萧友梅及其音乐创作	34
第三节 音乐家赵元任及其音乐创作	41
第四节 音乐家黎锦晖及其儿童歌舞音乐	52
第五节 音乐家刘天华及其音乐创作	65
第六节 音乐学家王光祈及20年代前后的 音乐理论概况	70
第七节 传统音乐	78
第三章 30、40年代前后的音乐	
第一节 民族民间音乐与音乐创作的融合	91
第二节 音乐活动和音乐团体	112
第三节 专业音乐教育	124
第四节 音乐家黄自及其音乐创作	131

第五节	音乐家江文也、谭小麟、马思聪及其音乐创作·····	153
第六节	音乐家青主及 30、40 年代的音乐理论概况·····	165
第七节	音乐家聂耳及其音乐创作·····	176
第八节	音乐家冼星海及其音乐创作·····	188
第九节	其它有影响的音乐家及其音乐创作·····	208
第十节	流行歌曲和电影歌曲·····	235
第十一节	外国音乐家在中国·····	240
第四章	50、60 年代前后的音乐	
第一节	声乐创作·····	246
第二节	作曲家和声乐表演艺术家·····	269
第三节	民族器乐独奏曲的创作和表演·····	280
第四节	民族器乐合奏曲的创作和表演·····	300
第五节	管弦乐的创作和表演艺术团体·····	307
第六节	歌剧、舞剧音乐创作·····	327
第七节	提琴曲、钢琴曲、室内乐的创作和表演·····	343
第五章	70 年代前后的音乐	
第一节	毛主席语录歌和革命样板戏·····	361
第二节	声乐创作和器乐创作·····	366
第六章	80、90 年代前后的音乐	
第一节	通俗歌曲的创作和表演·····	384
第二节	抒情歌曲和影视音乐·····	397
第三节	传统技法新探索的器乐曲创作·····	419
第四节	西方现代作曲技法的器乐曲创作·····	426
第五节	歌剧、音乐剧、舞剧音乐创作·····	434
第七章	50—90 年代的音乐教育	
第一节	专业音乐教育·····	444

第二节 师范、学校、社会音乐教育·····	456
第八章 50—90年代的音乐理论建设	
第一节 音乐理论研究机构和音乐出版机构·····	459
第二节 音乐批评·····	463
第三节 音乐学术研究·····	469
第九章 50—80年代台湾、香港、澳门的音乐概况	
第一节 台湾的音乐概况·····	488
第二节 香港、澳门的音乐概况·····	497
主要参考文献·····	502
图片目录·····	503
谱例目录·····	510

导 论

自远古至 19 世纪末，中国在漫长的封建社会中，古代音乐以深邃省人的乐论、芳香四溢的民谣歌舞、精美典雅的琴曲琴歌、多姿多彩的单弦大鼓、跌宕婉转的皮簧梆子，构成一本厚厚的精美画卷，它是中华民族永恒的骄傲。

进入 20 世纪，封建社会的腐朽没落和西方列强坚船利炮的威胁，迫使清王朝统治者实行“门户开放”的国策。随着西方资本主义政治、经济、文化的侵入，西方音乐也随之传入中国。之后，资产阶级革命势力推翻清王朝封建统治。值此巨大的社会变革下，中国结束了具有“封建”意义的古代音乐。在别无选择下，进入以学习借鉴西方音乐来发展中国音乐的现代“新音乐”时期，揭开中国音乐史的新篇章。

20 世纪上半叶，中国音乐是在继承发展传统音乐和学习借鉴西方音乐这两条并行和交叉线中进行发展的。在继承发展传统音乐上，民间音乐有较大发展。其中，出现反映现实生活的改编民歌、说唱曲种进一步成熟完美，京剧、评剧等戏曲形式得到更大发展，民族器乐的创作和演奏有了新的突破。然而宫廷音乐和宗教音乐却已日趋衰落，在学习和借鉴西方音乐上，标志“新音乐”之首是耳目一新的“学堂乐歌”。它引自日本和欧美的旋律，填以资产阶级新思想题材的歌词，以反映一代改良者的愿望。“学堂乐歌”的产生是“新音乐”的启蒙，它不仅使中国出现新的声乐创

作和表演形式,而且使随之而来的音乐教育、声乐、钢琴、小提琴、铜管乐(军乐)、管弦乐表演、作曲及音乐理论研究等相继得到发展。至此,中国的“新音乐”框架已初步构成。

在音乐创作上,声乐创作从萧友梅的《问》、黄自的《旗正飘飘》,聂耳的《义勇军进行曲》、冼星海的《黄河大合唱》,以及黎锦晖的儿童歌舞剧《小小画家》等作品展示出一条从模仿西方歌曲创作到改编中国民间音乐,直至创作具有中国风格旋律之路。在民族器乐创作上,刘天华的二胡曲《病中吟》、《光明行》,阿炳的二胡曲《二泉映月》,以及器乐曲《春江花月夜》(大同乐会改编)、《金蛇狂舞》(聂耳编曲)、《彩云追月》(任光曲)等,成为继承和发展民族传统音乐的经典作品。在西洋器乐创作中,从赵元任的钢琴曲《和平进行曲》、萧友梅的管弦乐《新霓裳羽衣舞》、黄自的管弦乐《怀旧》,到冼星海的《第一交响乐·民族解放》、贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》、江文也的管弦乐《台湾舞曲》、马思聪的小提琴曲《思乡曲》等,可看到在学习欧洲各派大师作曲手法之时,又在努力探索具有中国风格音乐的创作技法。

在声乐表演上,歌唱家周淑安、应尚能等人从国外学习归来,带来了欧洲传统演唱方法,他们为发展中国声乐表演事业,并使中国声乐走向世界,做出了不懈努力。此间之演唱曲目,除欧洲歌剧中的咏叹调和艺术歌曲外,大量的是中国反侵略战争内容的现实主义作品。演唱形式从独唱、齐唱,发展到重唱、小合唱、大合唱。此外,还有以白虹、周璇为代表的流行歌曲演唱。

在乐器演奏上,民族乐器演奏较好地继承中国传统风格特点,音乐家刘天华在继承的基础上,又将二胡、琵琶演奏引入专业教学使之体系化。西洋乐器的钢琴、小提琴、铜管乐演奏已成为专业音乐院校中的主体学科。管弦乐队表演,大多在大城市中由外国侨民组成,其欧洲著名音乐作品和演奏形式,使中国人民开

始认识西方音乐。

在音乐理论研究上，由曾志忞、王光祈等音乐家开创先河后，曾先后在传统音乐改革、中国音乐发展方向、音乐家及其作品研究、音乐的社会功能等方面做了初步探讨。

上述表明，20世纪上半叶中国音乐的特征除固有的传统音乐特点外，20年代前后的音乐创作具有较多的德奥音乐痕迹，结构规范严谨，旋律深情典雅。30、40年代的音乐创作在以中国民间音乐为素材的同时，又较受前苏联和东欧音乐创作模式影响，结构自由，旋律明朗激情。

新中国成立后，全国呈现一片蒸蒸日上的喜人景象。50、60年代，由于中国和前苏联的友好关系，导致音乐领域全面学习苏联。在音乐理论研究领域，因种种原因，西方20世纪现代音乐及其理论未进入中国，对已进入中国的欧洲19世纪音乐理论的研究却错误地提出是“崇洋媚外”和资产阶级“技术至上”的表现，予以封杀和批判。由此，作曲技术理论和表演技术理论研究没有得到正常开展。而50年代，中国和前苏联的关系非常融洽，通过翻译《音乐通论》（张虔译，上海万叶书店1952年出版）和《苏联音乐论著选译》、《论旋律》、《基本乐理与视唱练耳教学法论文集》（均由孙静云译，北京音乐出版社1955）等论著，使前苏联的音乐理论，从音乐思维和审美取向，直接影响着中国音乐界的音乐思想和音乐教育。此间，还曾多次学习毛主席提出的“百花齐放、百家争鸣”文艺方针（以下简称“双百”方针）及《在延安文艺座谈会上的讲话》，又多次举行纪念音乐家聂耳和冼星海的活动，旨在继承革命音乐传统和创作思想。

音乐创作在前苏联美学思想和毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》、“双百”、“三化”文艺方针指导下，以反映现实生活为最高准则，以“千万不要忘记阶级斗争”为思想纲领，配合“大跃进”、“三面红旗”、“工业学大庆”、“农业学大寨”的

政治形势。音乐工作者积极深入工厂、农村、林区、部队体验生活，大量挖掘、整理民族民间音乐，又在“反右倾”、社会主义教育运动中，边经历着思想改造，边创作出大量深受人民欢迎的作品。它体现音乐工作者对祖国、对人民的深情厚意，以及对事业的执着追求和强烈责任感。声乐创作呈现配合形势的题材内容，充满理想、乐观的豪情壮语歌词，洋溢着健康、明快节奏的旋律，体现出中国人民获得解放后的喜悦心情。旋律在继承聂耳、冼星海创作的传统之时，极重视对民间音乐的挖掘和吸收，旋律风格可大致分民歌风格和新音乐风格两种。此间的声乐创作，以易于表达群众思想感情、易于传唱的歌曲为主，其中还有大量毛泽东诗词歌曲。

器乐创作中之中国民族器乐，因战争动乱一直未得到充分发展。新中国成立后，音乐事业发展使民族器乐创作及培养演奏人才步入新天地。其间，音乐院校都设有民族乐器演奏专业，聘请有造诣的演奏家和著名艺人任教来培养新一代演奏人才。因演奏者熟悉乐器性能及技法，故民族器乐创作多出自演奏者之手。此间之民族器乐曲多是标题音乐，多以民族音调和欧洲传统音乐创作模式来反映现实生活。另外，作曲家为实现音乐创作民族化，还热情尝试以民间音调为素材，创作反映现实题材的小提琴、钢琴等西洋乐器独奏曲和管弦乐曲。

此间，歌剧创作尚处在起步阶段，为了创作适合中国观众审美情趣的歌剧，在总结歌剧《白毛女》创作经验和借鉴欧洲歌剧创作的基础上，又进行大胆地探索。

1966年后，掀起的“文化大革命”运动（以下简称“文革”），使中国音乐遭到一场空前的劫难，以往的传统音乐、创作音乐，以及作曲家、表演艺术家都冠以莫须有的罪名予以封杀，取而代之的是“毛主席语录歌”、“革命样板戏”和各种体裁的颂“神”音乐，此间的音乐作品已是千篇一律毫无生气。

1978年，中国共产党召开“十一届三中全会”后，中国进入“改革开放”期。其经济体制由计划经济转入市场经济，随之各项事业也按照此精神逐步转型。国门开放后迎来多元音乐形式，乐坛上通俗音乐受宠，乡土音乐被冷落，以企业赞助各类“大奖赛”取代焕发泥土芳香的文艺汇演；昔日创作体制、表演机制尚待调整，优秀人才不断外流，凡此种既使音乐发展面临危机而一度出现发展失衡，又鞭策其在困境中探索前进。在音乐创作上，尝试新技法的作品，以传统技法为主借鉴新技法的作品，保持传统技法的作品皆有之，并有为数不少的作品得到认可并获奖。在演出机制上，树立出精品之意识，打破自我封闭用人观念，汇集各方精英共创上乘之作，闯出一条再现辉煌之路。在实践中，此举已初见成效。

总面观之，20世纪中国音乐在西方音乐的影响下，进入与中国古代音乐截然不同的“新音乐”时期，中国音乐家为建立具有鲜明中国风格的音乐体系所做出的林林总总的探索，就是中国20世纪的音乐发展史。

第一章 清末民初的音乐

第一节 外国音乐的传入

19 世纪末，外国音乐通过更广泛的途径传入中国。其途径有外国宗教赞美诗音乐的传播、外国侨民在华的音乐活动、外国音乐团体来华演出、中国留学生归国所携带的外国音乐等。其覆盖面，从明、清时期仅局限于宫廷扩展到学校和社会。

天主教、基督教及其它外国宗教的传教活动，带来教会赞美诗音乐，它使中国大小城镇直至穷乡僻壤都响起欧洲中世纪音乐。继 19 世纪中期《养心神诗》、《神诗合选》等赞美诗集刊行后，^① 又大量刊行《小诗谱》（李提摩太夫妇编，1883 年刊行）、《颂主诗歌》等赞美诗集。在各种赞美诗集中，传授五线谱、简谱、欧洲古四线谱（为达到易学目的，还嵌入工尺谱）、符号五线谱、字母谱（又称 sol fa 谱）记谱法；以及通俗讲解识谱和乐

^① 19 世纪中叶起，陆续刊行数 10 种赞美诗集，较有影响的有马礼逊的《养心神诗》，麦都思的《养心神诗》（共 71 首赞美诗，1840 年编），宾为霖的《神诗合选》（共 68 首赞美诗，1851 年）、养威廉的《养心神诗》（共 13 首赞美诗，1852 年编，后成为 1934 年基督教闽南大会修编的《闽南圣诗》之前身）、狄就烈的《圣诗谱·附乐法启蒙》（1872 年由上海美华书馆出版，后 1879 年、1892 年、1913 年再版，1908 年又编写了 360 多首四部歌唱谱的赞美诗）等。

理知识。在教堂中组织“唱诗班”、制作管风琴、建立小型管弦乐队，遂使西方音乐得以传播。为了更有利于传教，还在城市中创办教会学校，在课堂中，用钢琴或风琴伴奏教唱欧美歌曲。此后，钢琴除在学校应用外，还进入上流社会，继而又出现私人教授钢琴的教学形式。

此间，不同职业的外国人纷纷来华，东北多是俄国、日本侨民，关内多是英、美、法、德等国家侨民。由于众多侨民需要音乐生活和诸多侨民音乐家需要谋生，便出现由侨民组成的音乐表演团体和音乐传习机构，以各种表演、教学形式传播西方音乐。如：在哈尔滨有“哈尔滨交响乐团”、“白俄喜歌剧团”、“哥萨克合唱团”、“阿萨柯夫斯基第一音乐学校”、“特兰巴德贝露库音乐学校”、“俄侨私立格拉祖诺夫高等音乐学校”（1926）^①、“俄侨私立音乐传习所”（1927）^②、“俄侨私立音乐夜班音乐传习所”（1921）^③。

在大连有“洋乐研究会”（1907）^④、“村冈管弦乐队”

① “俄侨私立格拉祖诺夫高等音乐学校”是一所中专性质的专业音乐学校。从年级构成、教职员、学生人数和所用经费来看，具有一定规模和水平，其办学时间不少于10年。

② “俄侨私立音乐传习所”是一所中专性质的专业音乐学校。专业课有声乐、钢琴、小提琴等，实行个别授课，还设有乐理等理论课，从教职员、学生人数和所用经费看，其规模略小于“俄侨私立格拉祖诺夫高等音乐学校”，办学时间也不少于10年。

③ “俄侨私立夜班音乐传习所”是一所成立较早的业余音乐学校，虽然只有2个年级，从所用经费和学生人数看，与专业的“音乐传习所”相差无几。由此可见俄侨业余学习音乐的状况。

④ “洋乐研究会”在大连“本愿寺”活动，为音乐爱好者演奏、介绍欧洲音乐作品，达到普及目的。