

11

近代部分

中国近现代音乐史

汪毓和
编著

附教学光盘

高等教育出版社

J609.25
1D

中国近现代音乐史

近代部分

汪毓和 编著

北方工业大学图书馆

00591936

附教学光盘

高等教育出版社

RBR 63/3

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代音乐史. 近代部分/汪毓和编著. —北京:
高等教育出版社, 2005. 6
ISBN 7-04-016804-9

I. 中... II. 汪... III. 音乐史—中国—近代—高等学
校—教材 IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 051320 号

策划编辑 张丽娜 责任编辑 高洁 封面设计 王 晔
版式设计 张 岚 责任校对 杨雪莲 责任印制 陈伟光

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landrace.com
			http://www.landrace.com.cn
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司		
印 刷	北京民族印刷厂		
开 本	850×1168 1/32	版 次	2005年6月第1版
印 张	9.5	印 次	2005年6月第1次印刷
字 数	240 000	定 价	22.10元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 16804-00

内容提要

本书以鸦片战争为开篇，记述了1840—1949年的中国近代音乐文化发展历程。以时间为序选取各个时期有代表性的音乐形式、风格流派、作曲家和代表作品，并与当时的大文化环境结合展开论述。

作为普通高校音乐专业的教材，本书从实际教学需求出发，既注重史料性，又注重可读性。图文并茂，乐例丰富，并配有代表曲目的音响光盘，教学适用性强，是读者学习中国近现代音乐发展史的首选优秀读物。

本书适用于普通高校音乐专业本、专科及同等学历和广大音乐爱好者使用。

写在教材出版之前

我主要从事中国近现代音乐史的教学和研究,至今已有45年了。人民音乐出版社出版我的《中国近现代音乐史》教材,包括1964年内部出版的《中国现代音乐史纲》(即所谓“小白本”)在内,先后有4个不同版本,发行了近10万册,确实是国内该课程教材中印行时间最长、数量最多、影响最广的一本。我提到这些,决不是为了自夸,相反地是感到学术研究征程之艰辛。因为,这前后4个版本的印行,都是在具体实践中不断发现自己所写的种种不足之后,必须不断否定、纠正自己的结果。这些年来,我愈来愈感到自己所取得的点滴进步和成就,甚至一切学识的获得、所有思想认识和所有写下的字句,都是在向前人的学习,和听取同行、学生、读者的批评中所取得的。我所作的工作,只不过是根据教学的需要,将他们创造性的努力和他们对我的启发帮助,做了一些必要的甄别、删选、整理;根据教学大纲的要求,对以往的音乐历史现象进行重新描述和个人的分析而已。我每前进一步,总会很快发现自己还存在这样那样的不足,必须找机会改错修正。也许正是在这不断改错修正中,我才真正学得了一些有用的知识,明白了许多原来不甚了了的道理。几十年的学术征程,使我深感“学无止境”和“群众是真正的英雄”的真谛。作为我个人是微不足道的,最多还不算懒惰而已。现在,尽管《中国近现代音乐史》的“第二次修订版”又已重印了4次,但我仍感到这点成绩与客观形势的发展要求还存在不小的差距,今后还得不断地再修订、再提高才行。

这次我接受高等教育出版社的委约,编写一本用于普通高校音乐专业共同课的教材,其原因之一就是可以使我又一次获得一个面对新的教学要求进行更大胆的自我提高的机会。但更重要的

是经过多年的了解和思考，我觉得人民音乐出版社所出版的那本教材，可能对于音乐专业院校（包括作为提供研究生参考阅读）比较适合，而对普通高校音乐专业的学生来说，更迫切需要一本与我国当前文艺形势发展联系更密切的、能够概括“鸦片战争”以来160多年中国音乐文化发展的新教材。其中最大的问题就是必须将中华人民共和国建立后50年的历史纳入教学。而现行的教材（包括其他同类的教材）几乎都是只讲到中华人民共和国的建立就打住了。对音乐专业院校讲，有的已采取了加设一门新课的办法来解决，而且那里的学生一般音乐学的水平也要高一些。但对普通高校作为一门基础理论的共同课，要解决这个问题最好是修改教学方案、增加这门课的学时，这恐怕一时是难以实现的。否则就必须对原来的内容框架作大的调整，即压缩“近代部分”（即中华人民共和国建立以前的部分）和添加“现代部分”（即中华人民共和国建立以后的部分）。这个改动可不是枝节性的改变，而是一次整体的、迫切的、实质性的变革。因为虽然我们处在“现代”的年月已超过了半个世纪，但对现代音乐的历史研究和教学却是薄弱环节。要解决好这个问题，恐怕又需要花几十年的时间，但总要有一个开端、一个起步。哪怕是一个不很像样的开端和起步。

现在有关这方面的读物只有两本20世纪90年代出版的和一本21世纪初面世的。前两本已在个别音乐院校教学中作为参考教材使用了。但这三本读物都不是为普通高校音乐专业教学所写的。所以，必须根据实际教学的需要另外编写，然后让它在具体教学中去实践、去接受考验，重新开始其不断修改、不断提高的过程。

要将“近代部分”进行实质性的压缩，就应对原来所要讲的内容从文字、谱例、音响等重新进行认真的精选。哪些应该删去、哪些必须保留，都得重新斟酌，弄得不好将会引来众多的议论和批评。而将“现代部分”纳入教学，首先就要面临许多史料的收集、整理、研究，而且还必须将这繁多的史料纳入空间很小的教学环境。如何进行必要的精选，如何给予系统化的编织结构，难免也会得罪一些

同志和遭到种种的非议。还有许多技术性的问题(如有的作品乐谱出版了但没有音响,有的有音响却找不到乐谱,有的既无乐谱又无音响,以及对不少作品的评价出入很大,等等),也必然将对编写教材和进行教学造成极大的困难。但是,面对这些困难也只有迎着上,不能后退。新的事物一开始总是不完善的,既然是新事物,挨点骂也是值得的。不挨骂就不能前进、不能提高。只要能做到基本满足教学的要求,能给青年学生们增加必要的音乐历史知识,并引起同行和一切有关方面对这个领域工作的关注,就可以说是达到了既定的目标了。

要变革一个大家已经基本习惯的教学秩序,不可能一蹴而就,而要逐步过渡。如既不能将一些已有定评的历史现象和历史人物等进行随便的大砍大削,又必须将这众多的内容纳入大大压缩了的教学学时的框框。过去所形成的、大家基本认可的教材框架,并不是某个人的创造,而首先是历史发展本身的反映。随着我们理论水平的提高,我们应该更准确地去认识它、描述它,但不能任意主观地去改变它。以往的历史已是一种客观的存在,要做必要的改变必须十分慎重。经过反复的考虑,我决定在对原来的章节框架基本保持的前提下作如下变动:

1. 把原来“近代部分”13章的结构压缩为8章,有些章节的内容(如有关这一百五十多年的我国传统音乐的发展、有关“五四”新音乐文化的建设等)合并有些内容(如对有关音乐教育、音乐思想批评和理论研究等)简略,对重点人物的生平和创作道路的叙述和评论,以及对代表性音乐作品的介绍分析,也尽量进行必要的文字上的压缩。当然,作为教材的文字,保留一定的篇幅还是必要的,授课教师还可以根据实际情况灵活掌握。

2. 除了文字叙述和配合一定的谱例外,适当增加一定的图片和音响。尤其是必要的音响资料,是多年来各地师生迫切希望得到的,要靠他们自己去找实在困难太大了。

3. 关于各种形式的乐例的数量,不仅不能增加,还应压缩到

必须的范围内。因为它不是个人的科学研究，可以任由自己的意愿尽可能钻深写透；它是作为一本教材，就必须以在读的青年学生为对象，照顾大纲规定的内容要求和学时限制等方方面面的条件，选择最必要、最稳定（也许也是最常用）的知识和乐例介绍给学生。本书所附光盘即包含了所有乐例的音响。

最近读到有些同行的非常好的批评意见，如：“只有完整反映不断变革中的传统音乐和不断发展中的新音乐这两个方面（即两个并存的传统）的历史内容，才能构成一部完整的中国近现代音乐史”（见陈聆群《为“重写音乐史”择定正确的突破口》，载于《音乐艺术》2002年第4期）。如果能很快做到，我想当然大家都应该鼓掌欢迎；如果确实一时难以解决，就只能先多做实际的科研，从现有的水平做起，经过不断提高，基本达到目标时，我想自然就能做到如何以“更新的面貌”（而不是“面目依旧”）写出一本理想的音乐史教材了。这是否更实事求是些？

中央音乐学院

汪毓和

2004年11月15日

目 录

引言	1
第一章 鸦片战争后中国传统音乐的新发展	4
第一节 新民歌、城市小调和民歌改编曲的发展	5
第二节 说唱音乐的新发展	11
第三节 戏曲音乐的新发展	17
第四节 民族器乐的新发展	27
第二章 西洋音乐文化的传入及中国新音乐的萌芽	37
第一节 中国基督教早期的音乐活动和新军乐的建立	37
第二节 学堂乐歌的产生、发展及主要代表人物	40
第三节 早期军歌的流传	57
第三章 “五四”时期中国新音乐文化的发展	62
第一节 新型音乐社团的建立及城市音乐活动	62
第二节 学校音乐教育的发展	66
第三节 工农歌咏活动和工农革命歌曲	70
第四节 新型的歌曲创作及萧友梅、赵元任、黎锦晖、 刘天华等	74
第四章 30年代中国新音乐文化的全面发展	104
第一节 城市音乐生活	104
第二节 革命根据地的音乐	106
第三节 音乐教育事业的建设和发展	109
第四节 黄自等音乐家及其创作	111
第五节 “左翼”音乐运动及聂耳、吕骥等人的音乐创作	132
第五章 抗日民族统一战线影响下的新音乐	160
第一节 新形势下的抗日音乐运动的概貌	160

第二节	贺绿汀及其音乐创作	167
第三节	冼星海及其音乐创作	174
第六章	沦陷区的音乐及江文也等人的音乐创作	192
第一节	沦陷区的音乐概况	192
第二节	江文也等人的音乐创作	198
第七章	40年代国统区的音乐	210
第一节	40年代国统区音乐生活概貌	210
第二节	音乐教育事业的发展和台湾回归初期的音乐 建设	215
第三节	在坚持抗战和争取民主的斗争中的音乐创作	219
第四节	马思聪及其音乐创作	228
第五节	谭小麟等人及其音乐创作	235
第六节	长期居留中国的外籍音乐家的活动和创作	241
第八章	40年代边区与解放区的音乐	251
第一节	边区与解放区的音乐生活概貌	251
第二节	根据地与解放区的音乐创作	258
第三节	新秧歌运动及秧歌剧的发展	271
第四节	新歌剧的发展	275
结束语	287

引 言

1840年“鸦片战争”和1860年“英法联军”侵略中国(即所谓“第二次鸦片战争”)以后,中国实际上已一步步沦为丧失独立主权的半殖民地半封建的国家。国内外反动势力的剥削和压迫,使人民生活在水深火热之中,同时也激发了人民群众坚持不懈地反抗外国侵略和本国封建统治的斗争。人民革命运动像一股股不可抗拒的巨浪,不断冲击着清王朝的腐败统治。

在“洋务运动”、“维新运动”改革浪潮的推动下,中国的资本主义得到了相应的萌发。但从它诞生的时候起,就面临着强大的帝国主义和国内官僚买办势力的压迫。随着资本主义经济的发展,民族资产阶级同帝国主义和封建阶级之间的矛盾也在逐渐加深,终于促使民族资产阶级中的主张革新的分子,逐步抛掉改良主义幻想,切实参与革命斗争,自觉负起领导各阶层人民群众反帝反封建斗争的责任。1911年的“辛亥革命”,最终推翻了延续二百多年的清王朝,结束了绵延二千多年的封建帝制统治,建立了共和体制的中华民国。由于中国民族资产阶级的软弱和动摇,“辛亥革命”的胜利果实最终仍被以北洋军阀为代表的反动势力所篡夺,中国民主革命斗争并没有获得真正的胜利。

反帝反封建的政治斗争和资本主义的经济发展,促进了资产阶级民主主义新文化的发展。资产阶级新文化同封建阶级旧文化之间的矛盾和斗争日益深化,具体表现为“学校与科举之争”、“新学与旧学之争”、“西学与中学之争”等等。反对封建腐败统治、反对闭关自守、主张学习欧美的科学文化、要求富国强兵救亡图存等等,是当时新文化的主要内容。介绍欧美科学文化、创办新学堂、出版报刊以及组织各种社团等等,使这时期的文化战线出现了一派

新气象。各种各样的文艺形式,也在不同程度上揭露了社会的阴暗现实和对帝国主义、封建阶级的反抗和不满,同时,也流露出作者对祖国和人民的深厚情感和对美好未来的祈望。

这时期群众的音乐生活及我国音乐文化发展的重要现象是:

一、传统音乐的新发展

早已衰落的封建“雅乐”和源自民间俗乐的“雅部”(主要指已经“文人化”的昆曲、古琴等)仍处于不断衰落的趋势;但随着政治形势的不断发展和社会生活的演变,不仅及时产生了一些反映当时斗争生活的革命民歌(包括一些早期的工人歌曲和根据地、解放区的民歌改编曲),各种地方戏曲(即所谓“花部”)及说唱音乐也获得了一定的发展。大量原来活跃在农村的民间艺人纷纷进入城市,使绝大部分原来主要流播在农村的说唱曲种、戏曲剧种不断在城市中落脚,不断走向职业化的发展,进而形成许多对后来颇有影响的新剧种和新曲种。

二、近代西洋音乐文化的传入

随着西方文明和近代西洋音乐文化的陆续传入,特别是随着新式学堂的建立和发展,从20世纪初,出现了大量有别于传统旧乐的“学堂乐歌”。学堂乐歌主要是当时进步的知识分子传播民主革命思想的一种重要手段。随着学堂乐歌的传播,西洋音乐的基础知识、技能和表现方式,开始在一般民众中(特别是一些青年知识分子)广泛地扎下了根,为后来“五四”新音乐文化的全面发展(主要指音乐创作、音乐表演、音乐理论研究等)奠定了必要的基础,对音乐教育事业的发展起着龙头作用。

三、群众歌咏的产生

由于普通教育的发展和城市革命斗争的影响,群众歌咏活动在人民音乐生活中的影响愈益增强,各类声乐体裁的发展在整个

近代音乐文化发展中占有特别突出的地位；尤其是 20 世纪 30 年代后，随着抗日救亡呼声的高涨和“左翼”进步文艺运动的开展，群众性的进步音乐（进步电影、戏剧中的插曲和群众歌咏音乐等）越来越增强其在整个中国近代音乐文化发展中的影响。

四、两种音乐文化的并存和发展

随着民主革命斗争的不断深入和中国社会的曲折发展，中国的新音乐（包括群众性的进步音乐和学院的专业音乐）以我国特有的方式也不断得到迅速的提高和广泛的发展；另外，与之并存的各種中国传统音乐，也随着这一客观形势的发展不平衡地、不停地向前演变；并且还不可避免地出现了这两种音乐文化彼此间的相互影响和不断加深的趋向。

第一章

鸦片战争后中国传统音乐的新发展

鸦片战争后各种原来被封建统治者所歧视和压制的民间俗乐，始终同广大人民群众保持着密切的联系。它们对封建阶级（特别是其知识阶层）也逐步加深了影响。这些传统的民间音乐艺术还深入影响了我国道教、佛教等宗教音乐。清中叶封建社会开始解体，城市商品经济的发展和城市剧院的逐步建立、交通运输的日益改善等客观影响，促使中国民间音乐艺术在这一时期得到了比以往更为迅速的发展。我国的地方戏曲已逐步形成了昆腔、高腔、梆子、皮黄四大声腔系统的三百多个大、小不同的剧种；说唱音乐方面则已有鼓词、评弹、道情、琴书、牌子曲等上百种不同的曲种；民族器乐方面除了古琴、琵琶、笛、箫、箏等乐器的独奏和重奏外，各地也发展了各有特色的、不同器乐组合的地方曲种。

民间艺术的逐渐进入城市和逐渐商业化，对于这些艺术本身的发展产生了两方面的影响。一方面是：1. 比较雄厚的城市经济为这些艺术的发展提供了较好的物质条件；2. 相互的竞赛和交流，促使艺人们不得不尽快提高自己的艺术技巧，扩大剧团的规模，进一步提高专业化的水平和进行自发性的改革；3. 推动了各地区各种艺术体裁之间的交流、融合，促进了一部分艺术体裁的更新发展，一部分自然地被淘汰；4. 城市的生活和复杂的社会矛盾，有利于民间艺术同群众革命斗争的结合和同各种新文艺的相互影响；5. 城市的生活和市民意识的影响，促使原来只有男演员（或男演员占绝对优势）的戏曲、说唱音乐逐步推进女演员的产生和向男女同台演出的转变。事实证明，不少优秀的女演员对各种民间艺术的提高和发展做出了不可磨灭的贡献。

另一方面是：1. 这些传统的民间艺术逐渐成为城市资本主义经济的商品；2. 不少传统艺术中原有的封建主义糟粕不仅未能彻底清除，反而同资产阶级个人主义、享乐主义的思想和小市民低级庸俗的趣味结成一体；3. 在艺术表演上加深了华而不实、肤浅庸俗的倾向。

总之，在这百年来，凡是进入城市的民间艺术体裁，都不同程度地受到这两方面的影响，使它们从内容到形式都发生了深刻的变化。

新文艺工作者（特别是初期的专业音乐家）对这些传统艺术的认识和关注一直比较差，这种情况直到抗日战争爆发前后才稍有改变。但当时多数还只限于“利用旧形式表达新内容”（即当时所谓的“旧瓶装新酒”）。有意识的收集、整理、研究和改革工作，只是在20世纪40年代的解放区才开始提上日程，并做了一些初步的工作，取得了可喜的成绩，为中华人民共和国成立后对这些艺术的全面继承和改革的工作奠定了基础。

第一节 新民歌、城市小调和民歌改编曲的发展

一、新民歌

民间歌舞的发展，主要依靠人民群众随着社会生活的变化、将自己对生活的感受，通过对传统曲调填上新词逐步衍变而形成。“鸦片战争”以来，在贯穿这个阶段的反帝反封建群众革命斗争中（如太平天国、义和团等农民运动），引人注目地涌现了不少生动地反映这个时代和群众生活的新民歌。如反映农民群众受帝国主义和资本主义压迫的痛苦生活的河北张家口民歌《种大烟》、山西河曲民歌《提起哥哥走西口》、内蒙古鄂尔多斯地区民歌《义和团》等。

谱 01—01:〈种大烟〉

乐 01—01:〈种大烟〉

1.青 天 (那个) 蓝 天 紫 (上) 蓝 (嘞) 天,
 2.咸 丰 (那个) 登 基 整 (了) 五 (嘞) 年,
 3.大 烟 (那个) 本 是 外 国 人 (嘞) 留,

什 么 人 (嘞) 留 下 (呀) 种 上 个 大 烟。
 外 国 人 (嘞) 留 下 (呀) 种 上 个 大 烟。
 来 到 了 (嘞) 中 国 (呀) 害 死 个 黎 民。

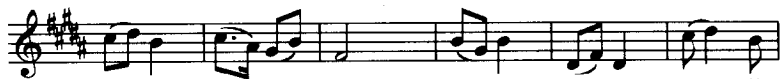
有些民歌则是反映在官僚买办压迫剥削下，中国早期工人的苦难生活和迫切要求解放的愿望，如河北开滦民歌《矿工苦》、辽宁抚顺民歌《煤黑子苦》、江苏苏州民歌《十怨厂山歌》等。

谱 01—02:〈矿工苦〉

乐 01—02:〈矿工苦〉

1.开 滦 初 办 在 唐 山, 官 府
 2.道 台 府 里 摆 酒 宴, 太 太
 3.民 不 聊 生 数 十 载, 这 样 的

挖 煤 为 赚 钱, 谁 要 干 活 不 使
 陪 着 抽 大 烟, 窑 工 住 的 小 窝
 苦 难 啥 时 完, 朝 也 盼 来 晚 也

劲, 写 个 小 条 送 牢 监 哪 呼 咳。
 铺, 一 天 三 餐 难 上 难 哪 呼 咳。
 盼, 只 盼 着 一 日 亮 了 天 哪 呼 咳。

有些民歌则热情歌颂了群众反帝反封建的斗争精神和爱国热情,如山东惠民民歌《洪秀全起义》(即《四月石榴火样红》)、广东民歌《三元里抗英童谣》、山东威海民歌《甲午战争》、河北安次民歌《穷人才保江山》、河北曲阳民歌《打洋鬼子》等。

谱 01—03:《洪秀全起义》

乐 01—03:《洪秀全起义》

四月里石榴 火样红, 南徐州 发(啊) 来了 哪, “长毛”兵,
是天兵, 哎咳 哎哟, 杀富济贫救 百姓。

在少数民族地区,还出现了反映少数民族人民反抗帝国主义侵略和民族压迫的民歌,如蒙古族民歌《引狼入室的李鸿章》、维吾尔族民歌《迫迁歌》(即《被赶出家园》)、蒙古族民歌《高大人挑兵》、回族民歌《高大人上口外》、侗族民歌《随天军》等。

谱 01—04:《引狼入室的李鸿章》

乐 01—04:《引狼入室的李鸿章》

1. 引狼入室的李鸿章, 把心卖给
2. 包尔陶老盖的脚下, 成了络腮胡子的
3. 我们自己的国土上, 洋鬼子在
洋鬼子了。 四处兴办起 天主堂,
天地了。 闯下祸殃的 洋鬼子,
抖擞威风。 他到处横行 又霸道,