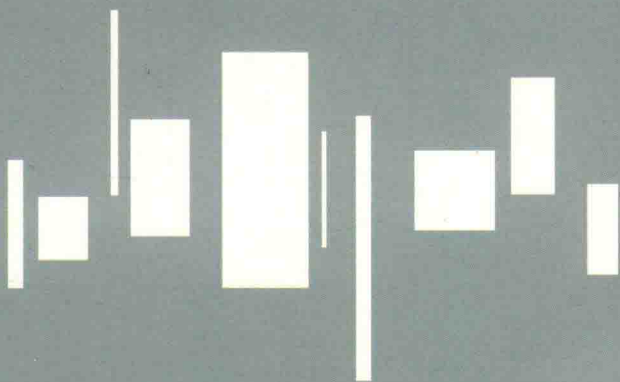

广西近代 专业音乐研究

杨柳成 著

2018 年度广西艺术学院学术著作出版资助项目
2015 年度广西艺术学院重点项目《广西近代音乐理论及作品研究》

广西近代 专业音乐研究

杨柳成
著

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

广西近代专业音乐研究 / 杨柳成著. —桂林: 广西师范大学出版社, 2019.9

ISBN 978 - 7 - 5598 - 1845 - 4

I. ①广… II. ①杨… III. ①音乐史—研究—广西—近代 IV. ①J609.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 114898 号

出品人: 刘广汉

策划编辑: 李 昂 徐 妍

责任编辑: 刘孝霞

封面设计: 胡 斌

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市五里店路9号 邮政编码:541004)
(网址: <http://www.bbtpress.com>)

出版人: 张艺兵

全国新华书店经销

销售热线: 021 - 65200318 021 - 31260822 - 898

山东鸿君杰文化发展有限公司印刷

(山东省淄博市桓台县寿济路13188号 邮政编码: 256401)

开本: 890mm × 1 240mm 1/32

印张: 8.5 字数: 170 千字

2019年9月第1版 2019年9月第1次印刷

定价: 52.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部门联系调换。

自序

广西是一个美丽神奇的地方,有着秀丽逶迤的自然风光,也有着独特的人文景观。世居在八桂大地上的十二个民族的兄弟姐妹创造出丰富多彩的音乐文化,使之享有“歌海”之美誉。几千年来,这块大地上辛勤的劳动人民世代传承着祖先留下来的古老歌谣,在历史的长河中不断汇聚演变,成为中华民族大家庭中绚丽多姿的文化的一部分。

农耕文明时代,广西地区的音乐文化跟中国其他地区的音乐文化一样,由于地理环境的限制,基本属于一种区域性的音乐文化。它们与广西人民的劳动生活息息相关:喜怒哀乐,谈情说爱,婚丧嫁娶,劳作祭祀等皆在其中。这种功能性的音乐未能形成系统的理论与教育体系,也没有出现现代意义上的专业机构和职业音乐家,纯属民间

自发生成,在时间的河流中缓慢地生长与衍变。

鸦片战争以来,中国遭遇前所未有之巨变,西方列强凭借船坚炮利强行打开中国大门,西方音乐大潮也随之滚滚而来。中国的传统音乐急速嬗变,“新音乐”以全新的姿态登上历史舞台。广西虽说地处偏远,但也受到强烈的冲击,特别是1937年中日战争全面爆发之后,桂林一度成为全国文化人的聚居之地,很多著名的文艺大家都曾在广西停留与工作过。当时主政广西的桂系秉承一种开放包容的态度,新思潮、新文化迅速在广西蔓延开来。1938年,从“上海国立音专”毕业归来的广西荔浦人满谦子倡议在桂林开设“广西艺术师资训练班”,开启了广西地区专业音乐教育之先河。吴伯超、陆华柏等近代著名音乐家都在“广西艺术师资训练班”教过课,伴随当时严峻的抗战形势,他们都在桂林创作出了各自艺术生涯中的代表作品。并且,他们也带领当时的艺术师资训练班师生们以实际行动投入到保家卫国的抗日宣传洪流之中,广西地区专业音乐的历史就此开启。

由此可见,诞生于烽火之中的广西近代专业音乐从一开始就与中华民族自强不息、艰苦奋斗的精神联系在一起,广西地区近代专业音乐教育与音乐创作都打上了深深的爱国主义烙印,中国传统知识分子的家国情怀也体现在广西近代专业音乐历史之中。这种时代精神一直延续到中华人民共和国成立之后。1958年,广西艺术学院恢复重建,抗战时期成长起来的著名男低音歌唱家李志曙,为了支援家乡的建设,举家回到南宁,为广西地区的声乐艺术发展做出了巨大的

贡献。1963年重回广西的陆华柏在广西艺术学院一直工作到退休,1994年病逝于南宁,广西成为他的第二故乡,他也为广西地区的专业音乐教育和音乐创作奉献了一生。

但是由于历史的原因,吴伯超、满谦子、陆华柏、李志曙这些在中国近代音乐史上的著名音乐家一度被人遗忘。笔者作为广西艺术学院的一名教师,感到有责任、有义务为这些“栽树”的前辈们说几句“公道话”。因此,多年来,除了常规教学,我也带着我的学生们一起做一些广西本土的专业音乐及音乐家研究,最终汇集成这本书。本书虽名为《广西近代专业音乐研究》,但主要还是集中于吴伯超、满谦子、陆华柏、李志曙这四位音乐家的音乐创作、音乐教育以及音乐活动,以此勾勒出近代广西地区的专业音乐理论及创作的发展状况,以丰富中国近代音乐史中这一区域的相关内容。由于陆华柏、满谦子、李志曙等人的音乐活动从1949年之前延续到了中华人民共和国成立后,所以,本书中论述的相关内容实际上已经超出了“近代”的范畴。但笔者还是将其作为一个整体来阐述,因为是他们开启了广西近代专业音乐教育与音乐创作,并一以贯之。

本书的内容将涉及近代广西地区音乐理论及音乐创作的方方面面。首先,研究从活跃在广西地区的近代音乐人物着手,通过实地采访和史料收集整理等方法,关注他们在特定历史时间内所进行的音乐活动及产生的社会影响;收集其人其作,对代表作品进行一定程度的分析和理论研讨。

其次,广西地区在近代产生的与音乐相关的报刊、杂志等读物也是研究中的重点部分。这些能反映出当时时讯信息的材料,也是本课题研究中不可或缺的重要史料,它们展示了近代广西地区的音乐活动、演出情况、西乐队与中乐队的编制概况、学术思潮争鸣等信息,将这些信息统计、分类、辑要后,可以探寻出某个历史时期中的音乐活动全貌,使得整个研究内容除了音乐家与作品外,还能兼顾其时其地音乐在社会中所处的地位、音乐思潮的碰撞、音乐人之间的交流,甚至音乐与人的各种关系。

本书的最终完成与出版要感谢广西艺术学院科研处的学术著作出版专项资助,同时也要感谢我的妻子漆明镜博士的校对工作及提出的诸多有益的建议。当然,这样一本“仓促之书”,不足之处是在所难免的,希望各位同行及专家批评指正!

杨柳成

2019年5月4日于南宁

目 录

1	第一章 近代专业音乐在广西地区的传播
3	第一节 以期刊《音乐与美术》为例
6	一、《音乐与美术》中的西方音乐内容
15	二、相关的音乐实践活动
19	第二节 以期刊《新音乐》《音乐知识》为例
20	一、《新音乐》《音乐知识》中的西方音乐知识
29	二、两份期刊的异同
32	三、历史性解读
41	第二章 专业音乐家的声乐作品创作
41	第一节 陆华柏的声乐作品创作
42	一、陆华柏其人与作品
44	二、从《风和月亮》歌曲集来看陆华柏的创作
80	三、《湖北民歌合唱曲集》的创作分析
102	四、以《中国民歌独唱曲集》为例

128	第二节 吴伯超的声乐作品创作
128	一、吴伯超其人与作品
129	二、吴伯超的音乐创作特征
140	第三章 专业音乐家的器乐作品创作
140	第一节 陆华柏的《二十五首钢琴小品辑》
141	一、《小品辑》的音乐特征分析
149	二、《小品辑》的教学启示及影响
156	第二节 陆华柏《康藏组曲》分析
157	一、《康藏组曲》创作的时代背景
159	二、《康藏组曲》音乐本体分析
169	第四章 专业音乐教育与音乐活动
169	第一节 满谦子——广西专业音乐教育的滥觞
170	一、生平与音乐教育事业经历
174	二、满谦子的音乐教育理念

179 第二节 吴伯超的音乐教育和音乐活动

179 一、创办广西艺术师资训练班

183 二、投身抗日救亡歌咏运动

190 三、其他社会音乐活动

195 四、对吴伯超抗战初期在桂林音乐活动的评价

198 第三节 陆华柏的音乐教育和音乐活动

202 一、陆华柏在专业音乐教育上的理想和实践

225 二、陆华柏对中小学音乐教育与社会音乐教育的普及

239 第四节 李志曙的音乐教育和音乐活动

251 结语

253 参考文献

第一章 近代专业音乐在广西地区的传播

众所周知,在中国,十九世纪末至二十世纪上半叶是西学东渐的时代。中国人对自身传统文化的反思和对近邻日本以及欧美的学习,最终形成了中国式的“启蒙运动”。以学堂乐歌为始的新音乐的传入,是中国人首次主动对西方音乐开展学习和借鉴,是这场启蒙运动中的重要组成部分。后由五四运动开启的新民主主义革命,开展了彻底的反帝反封建爱国运动。二十世纪二三十年代,在“科学与民主”新文化思潮影响下,我国的新音乐建设在音乐教育、音乐理论和音乐创作等方面都取得了一定成就。1934年,在广西地区就已经出现音乐会式的西方音乐演出活动:“1934年7月,‘上海国立音乐专科学校’的教师、音乐家应尚能及戴粹伦、丁善德、满谦子等人组成的音专旅行团,来南宁时所举行的音乐演奏会,是新音乐在广西的第一

次正式演奏会。”^①

可惜,这一现代化进程被日本入侵中国所打断。虽然“救亡”的主题暂时取代了“启蒙”,但西方音乐在中国的传播却并没有停下脚步。1938年起,中日战争进入相持阶段。由于特殊的历史背景和政治环境,大批文化人纷纷聚集桂林,从而使中国的抗日文艺运动进入高潮,桂林也因此获得抗日救亡“文化城”的美誉。其间“先后在桂林活动的音乐工作者有满谦子、陆华柏、廖行健、张曙、任光、林路、吴伯超、胡然、章枚、舒模、联抗、刘式昕、甄伯蔚、孙慎、黄力丁、姚牧、薛良(郭可诹)、马卫之、石嗣芬、党明、张清泉、郑思、陈欣、王友健、黎珉、王义平、陆平等人。”^②这些音乐家不仅活跃了桂林地区的音乐文化生活,也大量介绍和普及音乐知识,特别是二十世纪以来在中国出现的“新音乐”。当时在桂林,“新音乐”主要是以抗日救亡歌咏活动的形式来传播,但同时,西方音乐作品及理论也在桂林得到了广泛的引介。

二十世纪九十年代以前,学术界对桂林这段时期的文艺运动的发展关注较少。之后逐渐有学者介入研究,在音乐方面主要关注的是在左翼音乐运动基础上发展起来的抗日救亡歌咏活动,而抗战时期在“文化城”桂林,对西方音乐的介绍与传播较少有人提及。对于抗日救亡歌咏运动的研究,学界已有很多学术成果。本章所要探讨

① 李建平著《桂林抗战文艺概观》,桂林:漓江出版社,1991年,第151页。

② 同上,第154页。

的是:在抗战时期的桂林,并非仅有为了政治的需要而产生的抗战歌曲,同时也有对西方艺术音乐更深入的介绍和传播。因此笔者试图以《音乐与美术》《新音乐》《音乐知识》三份期刊为例,来说明专业音乐在战时中国桂林的传播情况。

第一节 以期刊《音乐与美术》为例

抗战时期在桂林正式发行的与音乐相关的刊物主要是《每月新歌选》《新音乐》《音乐知识》和《音乐与美术》。其中《音乐与美术》(如图1所示)是在桂林发行时间最长、出版期数最多的期刊。它由广西艺术师资训练班(即今广西艺术学院的前身)组织编写兼发行,期刊本身并没有注明主编为何人,不过从1942年第3期上的一则启事可知徐杰民(广西艺术师资训练班教导组长)曾为主编。^①另据王小昆在“时代的歌声,战斗的号角——抗战时期桂林版音乐期刊简介”一文^②中的考证,主编最初为张安治和陆华柏。这份期刊当时由广西日报社印刷,桂林生活书店特约经售。从1940年1月起至1942年6月,这份期刊共刊行了30期(本刊为月刊,平均每期12—14个版面,但由于寒暑

① 该启事如下:“本人自下期起辞卸本刊主编职务,嗣后各方来稿请直寄月刊社编辑部收,勿再投寄本人,以免转拆延迟也,此启——徐杰民。”

② 王小昆著《桂林抗战音乐文化研究》,北京:大众文艺出版社,2005年,第203页。

假、经费和人事等原因,有五次为合期,分别为 1940 年第 7 期和第 8 期合期,1941 年第 1 期和第 2 期合期,1941 年第 7 期和第 8 期合期,1942 年第 1 期和第 2 期合期,1942 年第 4、5、6 期合期,所以实际上是 24 期)。

图 1

此刊主要刊登音乐与美术方面的理论文章及作品,还有一些当时的艺术活动讯息。除了介绍西方的音乐与美术理论,刊登部分音乐与美术作品,也兼顾中国传统艺术研究。其中关于音乐的文章涉及中西方音乐史、作曲技术理论、律学、音乐美学、音乐社会学、音乐教育、民歌研究等领域。除此之外,这本刊物也刊登了 26 首音乐作

品(歌曲)以及一些音乐活动信息。此刊过去在学术界较少被关注与讨论,^①其内容相对于同期在桂林发行的其他音乐刊物而言,刊载了更多的纯学术内容。

对于其办刊宗旨,第1期发刊词中有提到三条:一,介绍富有建设性的时代作品;二,供给青年艺术工作者进修的参考资料;三,辅助战时艺术教育(如图2所示)。鉴于当时中国的专业音乐教育主要是

图2

① 仅有王小昆在其《桂林抗战音乐文化研究》(北京:大众文艺出版社,2005年)一书中有简单分析。

以西方专业音乐教育为模版,因此《音乐与美术》中用大量的篇幅来介绍西方音乐的历史与相关理论。全部音乐理论文章共有 40 篇,其中有 23 篇与西方音乐相关。

一、《音乐与美术》中的西方音乐内容

(一) 侧重西方音乐知识的介绍与探讨

《音乐与美术》并不是简单的歌曲集和宣传画册,而是一份学术性很强的刊物。其中既有介绍性的知识普及,也有深入的美学和教育问题的探讨。它不仅介绍了西方最为人所熟知的作曲家如巴赫(J.S.Bach)、亨德尔(George Friedrich Handel)、贝多芬(Ludwig van Beethoven)、韦伯(Carl Maria van Weber),也介绍了当时以肖斯塔科维奇(Dmitri Shostakovich)为代表的苏联作曲家。其中既有对表演艺术的探讨,也有关于作曲技法的研究。这份刊物甚至以 4 期连载的方式来介绍西方音乐史(1941 年第 7、8 合期,第 9、10、11 期),特别是包含了对于西方早期音乐的介绍。其中在 1940 年第 9 期上还系统介绍过相关律学知识。除了这些纯学术的、比较深奥的音乐知识,《音乐与美术》也有为一般音乐初学者撰写的教学指导性文章,甚至还有一篇文章介绍“到音乐会去的常识”。

下面的列表是该刊物所有音乐类文章的标题及作者,从中可以看出西方音乐在其中的比例,同时也可以一览其关注的课题范围。

表 1

西 方 音 乐	作 者	标 题	刊期
	马卫之	卡尔马利亚·韦伯	1940.1
	花白(陆华柏)	谈合唱	1940.1
	陆华柏	与新歌初集编者论和声	1940.2
	马卫之	贡献给初习音乐的同志们	1940.3
	阮思琴	绘画与音乐(译)	1940.4
	王友健	音乐的学习	1940.4
	狄润君	怎样练声	1940.4
	王友健	到音乐会去的常识	1940.6
	陈 欣	音融合说以前的协和说明	1940.9
	韦简明	裴多芬与俄国(译)	1941.1/2
	韦简明	作曲家与思想家(译)	1941.4
	石嗣芬	音乐之父——罢哈	1941.4
	简 明	索斯泰可维克(译)	1941.5
	吴因心	五线谱的学习	1941.7/8
	韦简明	关于古代几个国家的音乐——音乐史话一	1941.7/8
	韦简明	中古时代的宗教音乐与俗乐——音乐史话二	1941.9
	韦简明	中古时代的宗教音乐与俗乐——音乐史话三	1941.10
	韦简明	中古时代的宗教音乐与俗乐——音乐史话四	1941.11