

李岚清

中国近现代音乐笔谈

LILANQING'S

Essays on the Modern Music of China

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

李岚清

中国近现代音乐笔谈

LILANQING'S

Essays on the Modern Music of China

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

李岚清中国近现代音乐笔谈/李岚清著. —北京: 高等教育出版社, 2009.3

ISBN 978-7-04-025507-2

I. 李… II. 李… III. ①音乐史—中国—近代②音乐史—中国—现代 IV. J609.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第161434号

出版发行/ 高等教育出版社
社 址/ 北京市西城区德外大街4号
邮政编码/ 100120

出 品 人/ 刘志鹏
总 监 制/ 张增顺
责任编辑/ 苏雨恒
编 辑/ 高 洁 马俊华 吴 伟 张夏菲
责任校对/ 吴 伟 张 颖
责任印制/ 朱学忠
图文排版/ 吴 伟 李树龙
封面设计/ 王凌波

经 销/ 蓝色畅想图书发行有限公司

购书热线/ 010-58581118

免费咨询/ 800-810-0598

网 址/ <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购/ <http://www.landracom.com>

<http://www.landracom.com.cn>

畅想教育/ <http://www.widedu.com>

印 刷/ 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

版 次/ 2009年3月第1版

印 次/ 2009年3月第1次印刷

开 本/ 800 × 1050 1/16

印 张/ 27.5

字 数/ 450 000

定 价/ 68.00元(赠CD光盘2张)

物料号/ 25507-00

中国近现代音乐笔谈
(作者为本书而作)

目 录

作者与编辑的对话(代序)

1

沈心工 (1870—1947) 篇

6

传略

札记 上海沙船航运与中国民族资本主义的萌芽 /15

曾志忞 (1879—1929) 篇

16

传略

札记 中国早期的交响音乐 /23

蔡元培在中国近现代音乐史上的开创性贡献 /32

李叔同 (1880—1942) 篇

34

传略

札记 李叔同出家之谜 /47

音乐与绘画是至亲好友 /50

作品选介 《送别》 /51

萧友梅 (1884—1940) 篇

52

传略

札记 晚清终止科举制度前后的“科举” /71

作品选介 《问》 /73

李岚清中国近现代音乐笔谈 I

黎锦晖 (1891-1967) 篇

传略

札记 黎锦晖的儿童音乐作品给我们的启示 /88

从通俗流行歌曲想到的 /90

通俗流行歌曲是群众音乐文化生活的重要精神食粮 /92

漫谈歌剧 /95

作品选介 《毛毛雨》 /97

赵元任 (1892-1982) 篇

传略

札记 赵元任趣事三则 /115

赵元任与爱迪生的一段交往 /117

赵元任教授国语带给我们的启示 /118

关于歌曲《教我如何不想他》的“他” /120

作品选介 《教我如何不想他》 /125

王光祈 (1892-1936) 篇

传略

札记 在电子乐谱的推广上要敢为人先 /135

我国的翻译歌曲 /137

阿 炳 (1893-1950) 篇

传略

札记 音乐教育切莫错过少年儿童时期的大好时光 /157

作品选介 《二泉映月》 /159

青 主 (1893-1959) 篇

传略

札记 关于中国的艺术歌曲 /168

从找不到一架能演奏的钢琴到“钢琴王国”的喜与忧 /171
作品选介 《我住长江头》 /173

刘天华 (1895—1932) 篇

174

传略

札记 中国有历史悠久的音乐文化和乐教传统 /190

作品选介 《空山鸟语》 /193

吕文成 (1898—1981) 篇

194

传略

札记 小议中国民族器乐的普及与提高、继承与创新 /203

作品选介 《步步高》 /207

贺绿汀 (1903—1999) 篇

208

传略

札记 我熟悉的中国电影歌曲 /224

开展多种形式、生动有效的普及音乐教育活动 /226

军歌作曲家——郑律成 /228

作品选介 《牧童短笛》 /231

黄 自 (1904—1938) 篇

232

传略

札记 我国合唱今昔谈 /246

作品选介 《玫瑰三愿》 /251

冼星海 (1905—1945) 篇

252

传略

札记 冼星海与马思聪在巴黎相识 /272

作品选介 《黄河颂》 /273

吕 骥 (1909—2002) 篇

274

传略

- 札记 广泛开展群众歌咏活动 促进国民文化素质提高 /288
芭蕾舞剧《红色娘子军》为什么受到外国观众的青睐 /293
第一首“语录歌”的作曲者——李劫夫 /295

江文也 (1910—1983) 篇

298

传略

- 札记 首次弹奏大型管风琴 /314
论假唱 /316
作品选介 《台湾舞曲》 /317

聂 耳 (1912—1935) 篇

318

传略

- 札记 中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》的故事 /339
一部难忘的战斗“交响曲” /345
我们不能不知道《歌唱祖国》的词曲作者——王莘同志 /349
作品选介 《铁蹄下的歌女》 /353

马思聪 (1912—1987) 篇

354

传略

- 札记 “中国有没有像贝多芬那样有分量的交响乐?” /371
文艺作品创作与演出的关系 /374
在纪念马思聪诞辰95周年暨《马思聪全集》首发式上的书面讲话 /376
作品选介 《思乡曲》 /379

附录一 欣赏列宾	380
----------	-----

附录二 歌曲六首	390
----------	-----

- 《蓓蕾之歌》 /390
- 《鉴真东渡》 /394
- 《二泉——为阿炳画像》 /397
- 《北国之恋》 /400
- 《张开银幕的翅膀》 /412
- 《相约在明天》 /416

附录三 李岚清创作音乐作品简介	418
-----------------	-----

出版者的话	420
-------	-----

作者与编辑的对话(代序)

问:非常感谢您在《音乐笔谈——欧洲经典音乐部分》一书出版以后,同意我社和广大读者的请求,继续撰写《中国近现代音乐笔谈》。在此,首先想请您谈谈是什么原因促使您下决心撰写这本新著的。

答:当时我下决心撰写这本书,是基于以下几个原因:

第一,在写《音乐笔谈——欧洲经典音乐部分》时,我曾说过:“如果这本书读者能看得下去,我就满足了;如果看了以后对音乐产生兴趣,我就很高兴了。”《音乐笔谈——欧洲经典音乐部分》发行后,读者的热情使我很感动,他们通过各种渠道表示希望我能继续写一本关于中国音乐的书,这是给我的一种鼓励和动力。

第二,我不但爱欧洲经典音乐,也爱中国音乐。只是由于种种原因,对欧洲经典音乐知识的积累相对多一些,对中国音乐的学习研究还不够系统。现在我有充足的时间了,在《音乐笔谈——欧洲经典音乐部分》脱稿后,我就集中精力用了三年多的时间,一边研究学习,一边撰写这本书。

第三,至于写本书的目的,是想引起人们对中国音乐的兴趣。

问:当我们与您讨论这本书涵盖的内容时,您强调主要是介绍中国近现代新音乐,为什么不包括我国古代音乐?

答:我国古代音乐有着悠久而光辉的历史,从乐器的考古发现来看,骨笛有九千多年的历史,埙也有四千多年历史,湖北出土的战国时期的曾侯乙编钟的音域已接近现代钢琴的音域;对音乐的论述也可以追溯

爱乐
(作者篆刻作品)

到两千多年前的孔子、孟子时代；我国也是发明记谱方法较多的民族。但是近几百年来，我国的音乐发展很慢，由于记谱方法的不统一，除古琴等少数音乐文化遗产外，流传下来的也比较少。加上我在这方面的知识积累不足，要完成一部有关中国古代音乐的著作，尤其是作为一本普及性的读物，无论在可能性和必要性方面，我都难以做到。所以，我选择了近现代新音乐这个范畴。

问：除了以上原因外，您选择近现代新音乐这个命题是否还有什么其他的考虑？

答：是的。我国近现代新音乐，在我国音乐史上有里程碑式的特殊意义，也可以说是我国音乐的“文艺复兴”，使我国的音乐开始走上一条既吸收其他民族先进音乐文化成果，又富有中华文化内涵和特色的创新发展道路。

2005年6月30日作者在北京与中央音乐学院的专家、学者座谈，研讨中国近现代音乐

书为友乐作伴
(作者篆刻作品)

问:从内容看,这本书实际上是一部中国近现代音乐史,对吗?

答:是,也不是。说它是,是因为我想通过这本书,让读者了解一下我国近现代音乐史的梗概。我采用《史记》的“纪传体”的写作方法,写我国近现代音乐史上有代表性的人物和事件,再加上我个人的评述。说它不是,是因为作为历史,它不完整。我只写了狭义的音乐部分,没有包括戏剧音乐、曲艺音乐等,而且即使狭义的音乐部分,也主要写作曲家,而没有写词作家、演奏家、演唱家,以及音乐教育家和音乐活动家,等等。

问:那为什么您不写提到的这些内容呢?

答:一本书难以面面俱到。况且对戏剧和曲艺,我虽然喜欢,但了解不深。说到音乐本身,过去由于我们对作曲家的劳动重视不够,有许多有名的歌曲和乐曲,一般人只知道是由谁来演唱或演奏的,却不知道是谁创作的,所以谈到我国的近现代音乐史,多数是演唱家、演奏家的历史。实际上,音乐创作对音乐是最重要的,外国的音乐史主要是作曲家的历

2005年7月7日作者在北京与中国音乐家协会的专家、学者座谈,专题研讨中国近现代音乐

史,所以我最想把作曲家们介绍给读者。

问:词作家不也是音乐创作家吗?您为什么不写呢?

答:我曾考虑过,词作家不仅是音乐创作家,有些也是文学家、诗人,写他们,我的知识还不够。幸好我听说已经有人专门撰写关于词作家的著作,我就放弃了这个想法。

问:写作曲家的书也不少,您在开始写作时,是怎样考虑您的写作特色的呢?

答:是的,这方面的书我读过很多。我想我写的书与其他书的主要区别是读者对象不同。大部分这类书的主要对象是音乐专业的学生,偏重于学术层面的教学和研究,主要从音乐分析和理论角度来介绍人物;而我则是从通俗、传奇和趣味的角度,来介绍那些对我国近现代音乐有特殊贡献的作曲家,同时也涉及到音乐分析等方

2008年7月3日作者在北京与中国音乐学院的专家、学者座谈,研讨中国近现代音乐

面。我希望尽量让一般读者能看得懂,能有兴趣读,从中了解我国近现代新音乐的发展,从而成为一位音乐爱好者。当然,我们共同遵循的原则都应当是史实的可靠性。

问:在本书中,您主要写了18位近现代音乐的代表人物,您选择的标准是什么呢?

答:本书所选音乐家的标准主要有以下几点:第一,他们在中国近现代新音乐领域有突出贡献,并对中国近现代新音乐的发展产生了重要影响;第二,他们都出生在1912年(含1912年)以前,并且在20世纪50年代以前就已经取得了重要成就,目前都已经去世。

当然,对我国近现代音乐作出重要贡献的作曲家还有许多,我对他们也都由衷地尊敬,但由于篇幅有限,不能把他们列入“列传”,只能用较少的文字介绍他们的贡献。

2008年4月作者与编辑人员讨论书稿编辑工作

沈心工

Shen Xingong

传略

中国近现代音乐史的第一个里程碑是“乐歌运动”，也就是由中国音乐家选择一些中外乐曲改填歌词，进而自己作词作曲，在新式学堂的乐歌课上教唱。沈心工就是点燃“乐歌运动”的火炬，开创我国近现代学校音乐教育先河的启蒙音乐家，被李叔同称为“吾国乐界开幕第一人”。

沈心工原名沈庆鸿，字叔逵，1870年2月14日生于上海，1947年9月5日病故于上海，享年77岁。

求学道路艰辛曲折

沈心工的祖辈原为名门望族，靠沙船航运发迹。1840年鸦片战争后，由于帝国主义殖民势力入侵，沙船航运无法与洋人的轮船竞争，沈家家道日趋衰落。沈心工出生时，沈氏家业已处于濒临崩溃之际。沈心工的父亲沈悦杠主持家政，不仅承受着家业破产的压力，还要靠典当和找些杂差来维持生计，这给幼小的沈心工留下了深刻的印象和痛楚的记忆。沈心工幼时从母亲那里接受启蒙教育，后随中了秀才的大哥读书。8岁时全家客居湖南长沙，12岁时移居青浦外婆家。1890年，沈心工考中了秀才，且成绩优异，但由于这年大哥不幸病故，他便接替大哥当了上海一个官宦人家办的私塾的教书先生，从此走上社会，自食其力。1891年，沈心工到江宁参加乡试落第，这使他对通过科举走向仕途的幻想彻底破灭，但是，准备参加乡试为他打下了良好的国学基础。接着发生的家事、国事，又使他的思想受到了强烈的震动。

在上海，沈心工感到一切都很新鲜。例如，“师夷长技以制夷”，“中学为体，西学为用”，废除八股，举办新式学校，设厂制造新式武器等，都是当时进步知识分子经常议论的话题。父亲为了全家的生计，到远离家乡的湖南谋生，1892年因贫病交加，在长沙一个小客栈中孤寂地去世。甲午战争的惨败，使沈心工对腐朽的清王朝彻底绝望。这时，由于聘用沈心工教授私塾的主人去世，他也结束了旧式教书先生的生涯。在任家庭教师的时候，沈心工还到英国人创办的格致书院，听院长讲授数学。受此影响，他开始萌发研究西学的思想。

1895年，沈心工经人推荐到上海约翰书院教授国文。教书之余，他还向外国牧师学英语，并师从昆曲名家学习昆曲。

在“科学救国”、“实业救国”和“教育救国”等维新思潮的推动下，上海南洋公学（今上海交通大学的前身）于1897年创办。该校首先设立的

乐歌第一人
(作者篆刻作品)

沈心工在泰山留影

南洋公学校门

是师范学堂，培养新式的教师。虽然在腐朽的清王朝统治下，想单纯通过兴办教育实现国家和民族自强是不可能的，可在当时的历史条件下，能在这种思想指引下创办这样一所大学，毕竟是一种进步。沈心工知道此事时，非常兴奋，他毅然放弃约翰书院教席的优厚待遇，考入南洋公学校师范学堂，主修数学，兼修英语、物理、中文等课程。不久，他又获得兼课教师的职位。1900年，沈心工与师范班的同学筹办了南洋公学附属小学。1901年他毕业后即应聘任该附小教师。

1902年4月，沈心工东渡日本，自费进入东京弘文学院学习。后因发生日本政府伙同清朝钦差迫害中国留学生的事件，他与部分同学退学抗议，转入中国人自办的清华学校学习。

发起音乐启蒙运动

留日期间，沈心工从日本学校的音乐教育得到启发，在留学生中发起成立“音乐讲习会”，研究乐歌创作，参加者还有曾志忞等人。“音乐讲习会”还请来东京高等师范学校教授铃木米次郎讲授音乐。继“音乐讲

江苏省教育会讲演会会员(部分)合影，二排左一为沈心工

习会”之后，“乐歌运动”开始沿着两条路平行地发展起来：一条是以曾志忞等人为代表，在东京“音乐讲习会”基础上进一步扩大，组成“亚雅音乐会”，开展了一系列的音乐活动，为推动我国近现代音乐的发展，培养了一批人才；另一条路就是自1903年3月起，以沈心工为代表，在上海南洋公学附属小学通过设置“唱歌”课，举办“乐歌讲习会”，而掀起了乐歌热