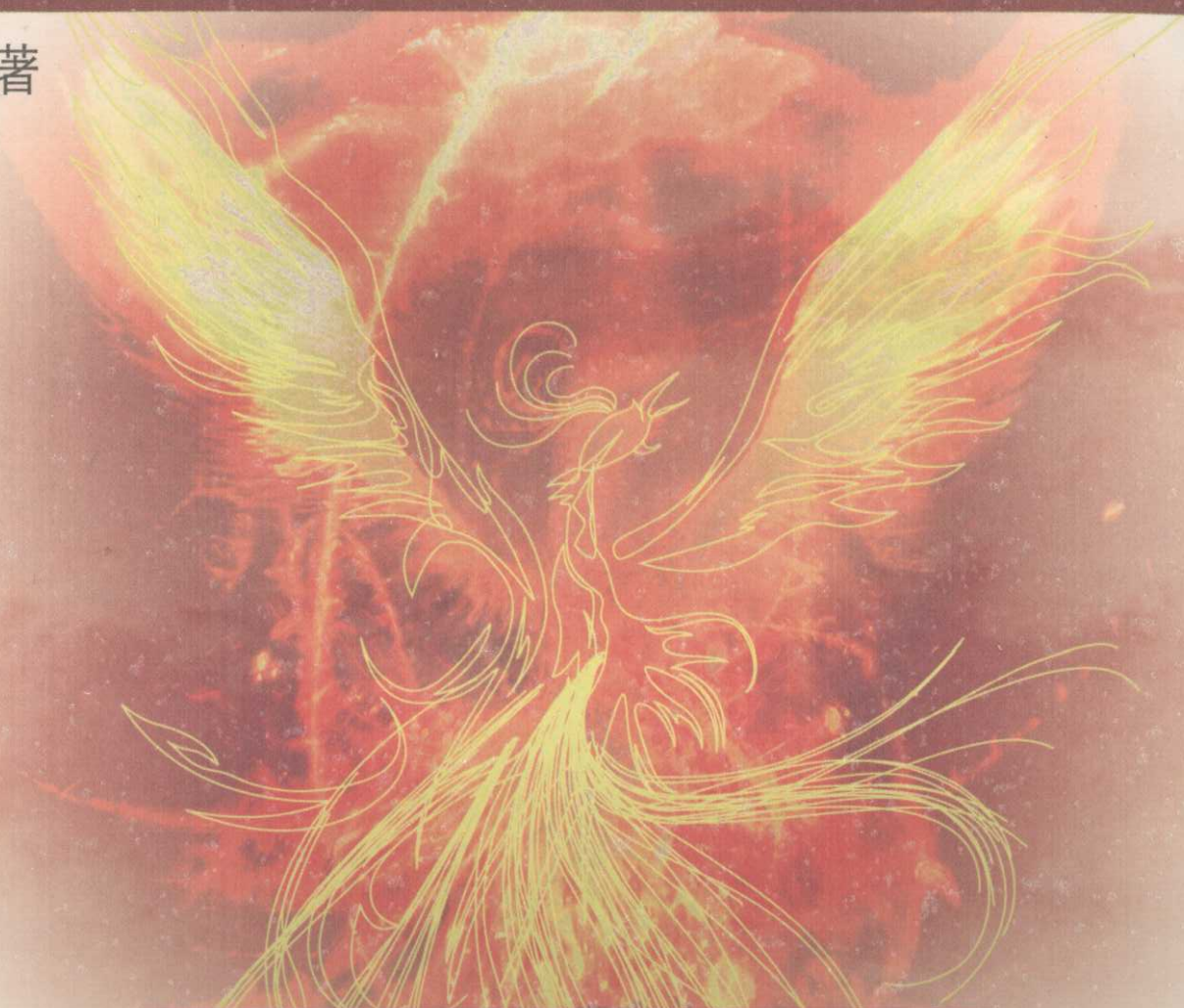

刘再生 / 著

中國近代
音樂史
簡述

蔡玉彩題

刘再生 / 著

中國近代音樂史簡述

蔡玉彩題

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近代音乐史简述 / 刘再生著 .— 北京 : 人民音乐出版社, 2009.7

ISBN 978-7-103-03625-9

I. 中… II. 刘… III. 音乐史-中国-1840~1949 IV. J609.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 152241 号

选题策划: 邹璐

责任编辑: 邹璐

责任校对: 张婷

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路2号 邮政编码: 100036)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880×1230毫米 32开 1插页 18.25印张

2009年7月北京第1版 2009年7月北京第1次印刷

印数: 1-4,000册 (附MP3 1张) 定价: 39.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110651

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

序

人有人缘,文有文缘。我与再生有半个多世纪相识相知之交;又有近三十年在同一学术领域之密切往来。这种人缘、文缘的交织,也可说“是由缘会”吧,彼此之间,常有心灵的交流与沟通。今再生新著行将问世,向我索序,无可推却,故略叙其人其书印象之一二。

上世纪50年代前半叶我在山东高校任教,常应社会有关部门之邀作音乐讲座,席间有一青年每去听课。那时不过是印象而已,并无往来,或许由此种下了“缘根”。到70年代末,经好友乔建中引荐,见面后颇为亲切,并得悉他已经历了由中文系毕业执教高中语文,又到专业歌舞团体任二胡首席,再去博物馆从事文物考古工作,具备多种学科知识结构。不久,他调回高校任教,我便建议他从事中国古代音乐史的教学与研究。自1980年至今,他在音乐学领域取得了令人瞩目的成绩。

再生是性情中人。他书斋中挂着一副对联:“文章真时性情见,谈笑深处风雨来。”正是这种人文追求的神情写照。再生为人坦诚,勇于直言。相处中一件往事给我印象极深:有一年,为正义之举,他甚至不惜得罪有关领导,评副教授职称被压下三年而毫无悔意。这些,至少说明他具备了一个从事历史研究的人所应该具备的、直言不讳的史学胆识与品格。

这本书是一部很有个性与特色的著作。再生曾说他自己“在写作上是一个既不愿意重复别人,也不喜欢重复自己的人”。他的《中国古代音乐史简述》出版后,已获得史学界广泛好评。如今,在体例上又以一个个专题形式梳理中国近代音乐历史的发展,历史脉络清晰,写作特色新颖;每一个专题,建立在翔实史料基础之上,让历史事实说话;凡引用资料,皆一一注明出处,既广泛吸收史学界最新研究成果,又

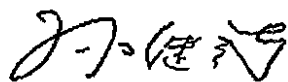
不掠人之美,还有助于读者进行深入思考探究,这样的学风是值得提倡的。

人文精神是人类文明重要成果之一。我国近代许多音乐家都富于这样的精神,为近代音乐文化事业发展做出了可贵贡献。本书能够强调对音乐家人文精神的关怀,突出他们的时代成就、历史地位与个人命运,同时也不回避意识形态冲突。历史著作总要给后人留下一些值得思考与借鉴的经验教训。我特别爱读与品味每一专题的开头与结尾,那里常有画龙点睛之笔。且不论这些立论与结论是否能够经得住史学实践考验,但毕竟从一个新的视角诠释中国近代音乐历史的来龙去脉,同时将作者的心得见解坦陈于世人面前。

一部历史著作,要能够成为“信史”,首先必须具有史料和史实的可信性。据我所知,本书在史料选取与运用上,作者是狠下了一番工夫的。从粗到细,由疏至精,初稿完成后又用了大量时间反复修改。举一个例子,书中每一位音乐家的生卒时间都详细到年月日,这一点看似简单,却不仅需要查阅许多参考资料,进行辨析考证,还要尽可能与这些音乐家的后人或友人取得联系,力求准确,体现对音乐家生命的尊重。史料中历史细节的选用,使人读来更具亲切感,拉近了历史距离。特别书中所叙述音乐家的言行大多能符合当代学子知识结构与人品修养需要,具有很强的针对性,是他长期从事音乐史教学,对“以史为鉴”有着深刻领会的感悟。其文笔之流畅,逻辑之严密,同样构成本书的一大亮点。

一部新著的出版,必然会存在各种问题或缺陷。这些,尤其需要多听取史学界同行与读者的批评意见。相信作者会有这样的雅量。作序人评说过多,或许会产生某些误导作用。因为,只有学术界与读者的评论才真正具有公正性与客观性。

抛砖引玉,是为序。

2008年7月2日于济南

几点说明

一、本书以 1840 年鸦片战争至 1949 年中华人民共和国成立为起止年代,按照目前音乐史学界共识,属于中国近代音乐史范畴;

二、本书结构分清末民初、20 年代、30 年代、40 年代四个历史时期。清末民初时期自鸦片战争至五四运动,其后大致以十年为一个单元,主要以音乐文化不同时代特色为分期依据;

三、本书以 90 个专题梳理我国近代音乐产生与发展之脉络。突出音乐家及其作品为史学本体,结合音乐教育、音乐理论、音乐表演、音乐思想等各个方面阐述中国近代音乐文化之来龙去脉;

四、每一专题力求原原本本、有根有据地反映所论述之内容。标题或概括历史事件,或评价历史人物,或引述音乐家核心话语,立足于以历史事实证实历史本来面貌;

五、书中引用音乐历史文献或当代音乐学家论述,均一一注明出处。凡多次引用之著作,首次引用皆标明出版社及出版日期,其后,只注释作者、书名(或予简称)与页码;

六、正文中插入 179 幅图片,以加强历史真实感与直观性,引用图片凡见于著作标明其来源外,常见图片不再注明出处。

七、本书附录“特选谱例”12 首;

八、本书附赠 MP3 教学光盘一张,以剪辑形式较为全面反映中国近代音乐作品历史发展之本体面貌;所收入 135 首(部)作品音响在正文所列音乐作品名的右侧上方以图标(●)标出。由于作品音响的非完整性,只提供音乐作品大致印象,仅限于教学时参考使用。

目 录

第一编 清末民初音乐 (1840—1919)

- §1 封建皇朝的没落**
——鸦片战争拉开中国近代历史帷幕 / 3
- §2 自西徂东**
——西方传教士纷纷踏上中国国土 / 7
- §3 我决心将生命献给中国**
——传教士狄考文夫妇对中国近代音乐教育的贡献 / 11
- §4 中国近代早期的“学堂乐歌”**
——山东登州《文会馆志》中的“唱歌选抄” / 16
- §5 洋洋之声触耳皆是**
——近代西式军乐队的传入 / 21
- §6 中国男儿要将只手撑天空**
——学堂乐歌响彻中国大地 / 27

- §7 吾国乐界开幕第一人**
——学堂乐歌先驱者沈心工 / 32
- §8 云谿水涌 一泻千里**
——近代音乐期刊创始人李叔同 / 37
- §9 输入文明而不制造文明,此文明仍非我家物**
——近代早期音乐理论家曾志忞 / 42
- §10 “候亭”三迎梅兰芳**
——张謇创办“伶工学社” / 48
- §11 欲救今乐之失,复古袭西当并进**
——近代早期音乐创作 / 51
- §12 独立之精神 自由之思想**
——史学大师王国维的音乐论著 / 56
- §13 徽汉融合 三甲鼎立**
——京剧的成熟期 / 61
- §14 传统音乐最后一片肥沃土壤**
——嬗变繁衍的传统音乐乐种 / 66
- §15 改弦更张 何去何从**
——近代早期音乐思潮 / 73
- §16 学界泰斗 人世楷模**
——近代音乐教育领军人物蔡元培 / 77

第二编 20年代音乐 (1920—1929)

- §17 科学与民主的洗礼**
——五四新文化运动开辟的音乐道路 / 83
- §18 日月光华 旦复旦兮**
——萧友梅早期音乐教育活动与音乐创作 / 86
- §19 言有易,言无难**
——语言学家赵元任的歌曲创作 / 93
- §20 皓月当空 千里共婵娟**
——黎锦晖创作的儿童歌舞音乐与时代曲 / 99
- §21 采取本国精粹 容纳外来潮流**
——刘天华的民族器乐曲创作 / 106
- §22 登昆仑之巅 吹黄钟之律**
——王光祈对中国现代音乐学的贡献 / 113
- §23 搜集传统曲牌 改良记谱方法**
——李华萱搜集、整理传统音乐业绩 / 119
- §24 质疑军阀 挺身而出**
——维护教育尊严的音乐教育家杨仲子 / 125
- §25 提倡美育 以西衡中**
——柯政和与“北京爱美乐社” / 131

- §26 古今之变通达乎君子之情**
——王露与“诸城琴派” / 135
- §27 全国为音乐教师者十九皆其薪传**
——吴梦非、刘质平、丰子恺与艺术师范教育 / 141
- §28 我国现代民族管弦乐队的肇始**
——郑觐文与“大同乐会” / 147
- §29 四大名旦 粉墨登场**
——京剧的鼎盛期 / 154
- §30 西洋管弦乐队的一颗东方明珠**
——梅百器与“上海工部局管弦乐队” / 162
- §31 书香四溢 竞放异彩**
——“五四”时期的音乐理论著作 / 168
- §32 国粹西化 各抒其见**
——“五四”时期的音乐文化思潮 / 173
- §33 以乐治军 声壮军威**
——从“冯玉祥军歌”到“革命根据地歌曲” / 179

第三编 30年代音乐 (1930—1940)

- §34 勿忘国耻 警钟长鸣**
——抗日救亡初期的歌曲创作 / 187

- §35 西洋音乐的进步全凭讲究音乐教育**
——萧友梅与国立音乐专科学校 / 193
- §36 千古文章未尽才**
——黄自对音乐创作与音乐教育的贡献 / 201
- §37 音乐是上界的语言**
——青主的音乐美学论著与音乐创作 / 209
- §38 最早留学归来的中国声乐家**
——周淑安、应尚能与赵梅伯 / 217
- §39 凭词寄意 柔情似水**
——近代词作名家韦瀚章 / 225
- §40 中国学生很有才能,给我带来极大快乐**
——中国近代钢琴教学奠基人查哈罗夫 / 231
- §41 中西结合 贵在创新**
——齐尔品举办中国风味钢琴曲创作评奖 / 236
- §42 南北“牧童” 饮誉欧亚**
——老志诚与《牧童之乐》 / 244
- §43 四大弟子 各有千秋**
——贺绿汀、刘雪庵、江定仙、陈田鹤的音乐创作 / 248
- §44 横看成岭侧成峰 远近高低各不同**
——二三十年代中国音乐期刊巡礼 / 258

- §45 银屏金曲 交相辉映**
——任光的电影歌曲创作 / **263**
- §46 1934 年是我的音乐年**
——聂耳的歌曲创作 / **267**
- §47 工农兵学商 一齐来救亡**
——左翼音乐家与救亡歌曲创作 / **274**
- §48 国仇家恨 集于一身**
——何安东的音乐创作 / **282**
- §49 没有一天停下我的笔**
——冼星海的音乐创作 / **286**
- §50 大众化、民族化、艺术化的统一艺术**
——冼星海的音乐思想 / **295**
- §51 从《王昭君》到《秋子》**
——近代歌剧艺术的探索 / **300**
- §52 近代歌剧学校之始末**
——从“山东省立民众剧场”到“国立歌剧学校” / **307**
- §53 必须保存和发扬中国民族音乐的灵魂**
——阿隆·阿甫夏洛穆夫创作的中国风格音乐作品 / **313**
- §54 十里洋场 灯红酒绿**
——陈歌辛、黎锦光的流行歌曲创作 / **319**

- §55 追求总不如舍弃**
——江文也的音乐创作 / **324**
- §56 在那遥远的地方**
——王洛宾搜集、改编“西部歌曲” / **330**
- §57 振奋民族精神 达到抗日胜利的目的**
——程懋筠与“江西省推行音乐教育委员会” / **335**
- §58 近代音乐教育期刊的一座丰碑**
——缪天瑞与《音乐教育》 / **342**
- §59 大漠飞沙 欧亚孔道**
——李惟宁与《玉门出塞》歌 / **347**
- §60 同仇敌忾 气壮山河**
——夏之秋《歌八百壮士》与抗战歌曲 / **351**
- §61 漂洋过海的抗战歌声**
——李抱忱编选 *Songs of Fighting China* / **356**
- §62 音乐社团 纷纷涌现**
——从“中华口琴会”到“今虞琴社” / **364**
- §63 理论著述 繁花似锦**
——30年代音乐史学著作成果 / **370**
- §64 中国乐坛分成三个阵营**
——聂耳在日本东京最后一次讲演 / **375**

- §65 吕骥与张昊的一场笔战**
——左翼音乐家与“学院派”的论争之一 / 380
- §66 李凌对陈洪的批评**
——左翼音乐家与“学院派”的论争之二 / 386
- §67 赵沅、李凌、陈原同陆华柏的论辩**
——左翼音乐家与“学院派”的论争之三 / 391
- §68 延安第一所高等艺术学府**
——“鲁迅艺术学院”的成立及其办学方针 / 396

第四编 40年代音乐 (1941—1949)

- §69 “三足鼎立”政权区域的爱国歌声**
——抗日战争后期歌曲创作 / 403
- §70 赤子之心 壮志未酬**
——吴伯超与国立音乐院 / 407
- §71 人脉精英 云集巴蜀**
——40年代音乐教育的繁荣气象 / 415
- §72 偏安一隅 人文荟萃**
——国立福建音乐专科学校的辉煌岁月 / 420
- §73 民族灵魂的吟唱**
——马思聪的小提琴演奏与创作 / 426

- §74 划破夜空的晶莹流星**
——谭小麟的室内乐创作 / 432
- §75 起步不凡 才气横溢**
——丁善德的钢琴音乐创作 / 437
- §76 怀念祖国 魂兮归来**
——萧淑娴的管弦乐组曲《怀念祖国》 / 442
- §77 管弦声声 争奇斗艳**
——重庆三大管弦乐团联袂公演 / 446
- §78 歌坛名家 杏坛园丁**
——中国近代歌唱家舞台巡礼 / 449
- §79 采集民间音乐 推动音乐创作**
——“山歌社”与“中国民间音乐研究会” / 457
- §80 国乐大师 横空出世**
——杨荫浏的国乐思想和《中国音乐史纲》 / 463
- §81 创造新的民族化的大众化的音乐艺术**
——李凌、赵沅和“新音乐社” / 470
- §82 世纪性观念意识与美学倾向的碰撞**
——两种不同“新音乐”思想的内涵与外延 / 475
- §83 土洋结合 各显其长**
——延安的秧歌剧与钢琴、管弦乐创作 / 480

§84 探索西方歌剧民族化道路
——我国第一部大型民族歌剧《白毛女》 / **486**

§85 此曲只应天上有 人间哪得几回闻
——华彦钧与《二泉映月》 / **491**

§86 从“文化沙漠”到“文化绿洲”
——港澳台近代音乐概况之一 / **495**

§87 传统音乐与西方音乐平分秋色
——港澳台近代音乐概况之二 / **501**

§88 中华文化凝聚力与宝岛音乐的独特魅力
——港澳台近代音乐概况之三 / **505**

§89 龙争虎斗 风云突变
——解放战争时期的音乐创作 / **510**

§90 走向凤凰涅槃时代
——中国近代音乐历史的回顾与展望 / **513**

特选谱例 / 519

参考文献 / 542

本书引用中国当代音乐学家文献人名索引 / 548

图片索引 / 556

音响资料目录 / 562

后 记 / 567

第一编

清末民初音乐

(1840—1919)

