

所以其调有高低，这是相对的而非绝对的。在节拍方面，虽有板眼记号，但一拍之中前后速度有差异，这全靠口传心授，不能通过记号识别。在管色方面，合奏乐谱必须清楚音色的搭配，而旧谱中没有记录。在强弱方面，没有强弱记号和装饰音记号。关于工尺谱的改制，在高低方面需要改变高低音的标记方式。在迟速方面，迟速之表可用两种记号，一是板眼记号，标记在乐谱右边以辨别节拍；二是用竖线列于左边，以标识各音之长短时值。关于强弱与装饰音记号，更强、最强、中强、弱、更弱、最弱、渐强、减弱、延长音、颤音、连音、反复记号等都有对应的符号来表示。

关于工尺谱的改制方法能够看出，杨荫浏是参考西方乐理体系中相关内容来论述的。

六、音乐书目研究

穆华的《中国音乐文献书目稿》一文的撰写是作者从崇拜西方音乐、贬低中国音乐，到正视中国音乐、喜爱中国音乐的转变过程中，对中国音乐文献书目所进行的研究，这项研究的目的是为研究中国音乐和中国音乐史的人提供参考。文章采用“上编 中国音乐论著”——“第一部 理论，史料专著”的标题，用二画、三画、四画……二十一画的方式（著作首字的笔画数）列举了 178 本著作名称（含序号+著作名+朝代或国籍名+作者名），例如“1 八音摘要 明 汪浩然”“2 九宫正始 清 钮少雅”……“11 中国音乐史 近人 郑觐文”“12 中国音乐史 近人 王光祈”……“35 宋元戏曲考 近人 王国维”……“178 顾曲尘谈 近人 吴梅”等。

七、戏曲研究

李镜澈的《中国戏曲退步说》中对元曲、昆曲和皮黄等戏曲形式做出详细介绍。李镜澈认为，从纯粹艺术的立场上看，昆曲偏于象征，皮黄趋向白描，昆曲崇尚高雅，皮黄务求通俗。昆曲只能代表一个时代的戏曲，不能永远没有进步，而且昆曲中很多思想较为陈腐、传统，不适合表演现代内容。皮黄的价值，从音乐、文学和表演上，远逊于昆曲。今人应基于文学、音乐、舞蹈、绘画，提高观众的鉴赏能力，增加观众的高尚意识，从而另创一种更高雅、更伟大、更有价值，符合时代性的戏曲。但创造新型中国戏曲，责任重大，不是一般名伶就能担负起的。必须要集合音乐家（歌谱作曲和伴奏乐曲）、文学家（写剧本）、绘画家（布景设计）、舞蹈家

(导演) 共同携手努力, 才能有所收获。

另外还有易韦斋的《墨子非乐释义》、雪庵的《读墨子非乐释义后》和王绍先的《工尺谱与板眼》等文论, 在此不一一赘述。

表 10.1 20 世纪 30 年代早期中国音乐研究的主要文章

文章	作者	期刊名	刊号	时间
中国乐艺界概况	吴希之	乐艺 (季刊)	第一卷第一号	1930 年
中国历代音乐沿革概略 (上)	萧友梅	乐艺 (季刊)	第一卷第五号	1931 年 4 月
工尺改制谈	杨荫浏	音乐杂志 (不定期)	第一卷第十期	1932 年 2 月
中国音乐的发达概况	柯政和	音乐教育 (月刊)	第一卷第八、九两期合刊	1933 年 12 月
新国乐的建设	柯政和	音乐教育 (月刊)	第二卷第八期 (中国音乐问题专号)	1934 年 8 月
中国戏曲退步说	李镜澈	音乐教育 (月刊)	第二卷第八期 (中国音乐问题专号)	1934 年 8 月
中国音律之今昔述要	王绍先	音乐教育 (月刊)	第二卷第八期 (中国音乐问题专号)	1934 年 8 月
中国古代音乐及乐器之发达与变迁 (上篇)	吴绳海	音乐教育 (月刊)	第二卷第九期	1934 年 9 月
中国古代音乐及乐器之发达与变迁 (下篇)	吴绳海	音乐教育 (月刊)	第二卷第十期 (湖滨音乐堂落成纪念)	1934 年 10 月
十二律溯源	李鸿梁	音乐教育 (月刊)	第三卷第四期	1935 年 4 月
中国音乐文献书目稿	穆华	音乐教育 (月刊)	第四卷第一期	1936 年 1 月
墨子非乐释义	易韦斋	音乐杂志 (季刊)	第一卷第三期	1934 年 7 月
读墨子非乐释义后	雪庵	音乐杂志 (季刊)	第一卷第四期	1934 年 11 月
工尺谱与板眼	王绍先	中国教育音乐促进会会报 (季刊)	第一期	1936 年 6 月
音乐丛谈: 中国古代之律与调	胡为	广播周报	第 139 期	1937 年 5 月 22 日
音乐丛谈: 中国古代定律法 (附图)	胡为	广播周报	第 141 期	1937 年 6 月 5 日

第十一章 萧友梅与《旧乐沿革》

1937年7月7日，卢沟桥事变爆发，中国掀起了全面抗战的序幕。国共开始第二次合作，中国社会的各阶层组成“抗日民族统一战线”，抵御日本的侵略。1938年10月，武汉失守，汪精卫公开投敌，中国实质上形成了三个对峙并存的整治区域：中国共产党领导下的“解放区”、国民政府统治下的“国统区”和日本帝国主义侵占下的“沦陷区”，抗日战争进入相持阶段。中国音乐史学的发展进入了20世纪30年代末至40年代。在这一时期，中国音乐史学的研究以萧友梅的《旧乐沿革》和杨荫浏的《中国音乐史纲》最具代表性。萧友梅是中国现代专业音乐教育的奠基人，他著的《旧乐沿革》本是作为课程教材而编写的。《旧乐沿革》一书并没有为中国音乐通史的写作提供太多的新史料、新内容，但是萧友梅对历史家责任的认识和对于音乐与文化的关系，却给予了较为中肯的评述。

第一节 萧友梅其人其事

一、其人

萧友梅，字雪朋，号思鹤。1884年1月7日出生于广东中山。中国著名的音乐教育家、作曲家、音乐理论家。自幼喜爱音乐，曾留学日本和德国，获哲学博士学位。萧友梅是中国现代专业音乐教育的开拓者与奠基人，为中国音乐文化的建设和发展，做出了不可磨灭的历史性贡献，在中国音乐史上享有崇高的地位。著有《普

通乐学》《和声学》《旧乐沿革》《中西音乐的比较研究》《新学制唱歌教科书》等书，并作有歌曲《问》《卿云歌》；弦乐四重奏《小夜曲》；钢琴曲

图 11.1 萧友梅照片

《哀悼引》；大提琴曲《秋思》等作品。

二、其事

萧友梅童年时，随父亲移居澳门，进入当时很有名气的灌根草堂读书，老师是陈子褒，教学非常严格，也正是在这样的教育下，萧友梅积淀了深厚的国学功底。当时萧友梅的邻居是一位葡萄牙牧师，这个牧师有一台风琴，萧友梅对牧师弹奏风琴的声音充满了兴趣。1898 年，广州第一所洋学堂——时敏学堂建起，并开始招生。第二年，萧友梅进入时敏学堂读书。1901 年，萧友梅随时敏学堂堂长邓家仁一同东渡日本留学。萧友梅在日本，先在东京高等师范学校附设中学读书，后入东京帝国大学文科教育系和东京音乐学校读书。1906 年，萧友梅加入中国同盟会。1910 年，萧友梅从帝国大学毕业，随即回国，回国后参加清政府组织的留学生毕业考试，中文科举人。考试后，萧友梅被安排在北京学部（教育部）视学。1912 年，孙中山在南京就任中华民国临时大总统，萧友梅跟随做了总统府的秘书。4 月份，临时政府解散，萧友梅回广东任广东省教育司学校科科长。10 月份，萧友梅获教育总长蔡元培发出的官费留学的通知，萧友梅随即赴德国留学。

到达德国以后，萧友梅同时报名莱比锡音乐学院和莱比锡大学学习音乐学和教育学。1916 年春，萧友梅在莱比锡音乐学院的课程修毕之后，随后向莱比锡大学哲学系提交《17 世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》一文，通过答辩之后，萧友梅获得了哲学博士学位。获得学位后的萧友梅没有选择回国，而是继续在柏林大学听课，同时还进入柏林施特恩音乐学院研究作曲、配器和指挥等课程。1920 年，才踏上了回国的航程。

1920 年 4 月，回国后的萧友梅被北洋政府教育部聘请为国歌研究会委员，为已经定为歌词的《卿云歌》谱曲，后来该歌曲经过国会通过被定为国歌。9 月，蔡元培聘萧友梅为北京大学哲学系讲师和音乐研究会导师，讲授和声学和音乐史等课程。1922 年，在蔡元培的支持下，萧友梅将北京大学音乐研究会改组为北京大学附设音乐传习所。1927 年 11 月 27 日，在蔡元培和萧友梅的努力下，中国现代第一所专业音乐学院——上海国立音乐院诞生了。国立音乐院成立之初，蔡元培任校长，萧友梅任教务主任。1928 年，萧友梅出版音乐小百科性质的著作《普通乐学》，并在《音乐院院刊》上连刊《古今中西音阶概述》。9 月，被大学院正式任命为

国立音乐院院长。1929年6月，因部分学生暑假留校收取杂费问题引起学潮，又逢大学院修改《大学组织法》将上海国立音乐院降格成为专科学校，萧友梅主动辞职。8月份，国立音乐院降格之后，南京教育部仍聘请萧友梅为校长，部分参加学潮的学生被取消入学资格，煽动插手学潮的部分教师被解聘。9月份，赴浙江莫干山疗养的萧友梅因担心贻误校务，匆匆赶回学校主持开学的相关事宜。这一年，学校虽然被降格，但是萧友梅立志于“艺术是一门需要刻苦钻研的学问，决不同于传授一般技术的学校”^①，仍聘请查哈罗夫这样高水平的教授到音专任教。1930年9月，萧友梅兼任理论作曲系主任，聘请黄自任上海国立音专教务主任。1931年“九一八”事件，震惊全国，萧友梅表示“应该把音乐作为一种武器，来反对日本帝国主义的侵略、挽救民族的危亡，这是民族赋予我们的重任。”^②支持且带领学生成立“抗日会”，创作《从军歌》等爱国歌曲，并为东北义勇军义演募捐。1933年，与蔡元培和叶恭绰等发起成立“乐艺社”，“乐艺社”还筹划出版《音乐杂志》，萧友梅与黄自、易韦斋任杂志主编。同年3月，萧友梅组织音专师生赴杭州举办“鼓舞体恤后援音乐会”，此项爱国行动受到各方的高度评价。1934年，受俄国作曲家和钢琴家齐尔品之托，筹办“征求有中国风味的钢琴曲”创作比赛，与查哈罗夫、齐尔品、欧萨可夫、黄自一同任评委，比赛结果是音专学生贺绿汀以《牧童短笛》一曲获金奖。1938年9月，身体抱恙的萧友梅为音专学生教授新开设的《朗诵法》和《旧乐沿革》两门课程，并为两门课程编写好了教材。1940年12月31日凌晨，萧友梅因结核菌侵入肾脏引起肾脏大出血，抢救无效，于5点30分逝于沪上。

第二节 《旧乐沿革》介绍与评价

一、《旧乐沿革》介绍

萧友梅的《旧乐沿革》原是1938年9月，萧友梅为上海国立音专学生开设《旧乐沿革》讲座所编的教材。全文共计四万二千余字，原有附录

① 廖辅叔. 萧友梅先生传略 [J]. 音乐艺术, 1980 (01).

② 金 桥. 萧友梅与中国近代音乐教育 [D]. 上海音乐学院, 2003.

配合正文图表、谱例和书目，原有上海国立音专油印本，后来散佚。笔者所用的版本是根据上海国立音专藏的作者手稿整理出来的，后收录入《萧友梅全集》^①。《旧乐沿革》主要包含：“卷头语”“上古时代”“中古时代”和“近古时代”。

“卷头语”主要介绍了萧友梅著写《旧乐沿革》的观念、对国乐发展建议等。

第一部分“上古时代”，主要介绍“甲、周代以前”“乙、周代”（包括“六律、六吕、五声、八调”“周代的乐官制度与音乐教育”“周代乐器表”“周代的乐歌与乐曲”“五律、七律、十一律”“音乐哲学”和“结论”等。）关于研究音乐史的内容，萧友梅在书中开篇就写道：一是关于乐器的构造和音域；二是乐曲的组织 and 作风；三是乐曲的调式与音律；四是音乐家的传记；五是音乐本身的观念及音乐与人生的关系。《旧乐沿革》的全文就是按照这个框架展开论述的，只是在不同的时期对不同的方面进行不同程度的侧重。第一部分内容的重点在于论述周代乐官制度、周代音乐教育和《乐记》中的音乐哲学等。

第二部分“中古时代”，主要讲述“甲 汉晋时期”“乙 南北朝、隋、唐、五代时期”两大部分内容。“汉晋时期”的音乐主要从乐律的发展；几件重要音乐记事，包括用歌儿组织歌队（男女歌唱歌队）之开始、乐府采访民歌并创作新声、首次输入西域横吹及成立武乐；汉晋的乐器；汉晋歌曲与乐曲，包括雅乐、俗乐和军乐等内容展开了论述。

“南北朝、隋、唐、五代时期”的音乐主要从乐律的研究；隋代乐工之盛况；唐代训练乐工的机关；隋唐两代各种乐队的组织与乐器，包括隋朝的九部乐与军乐、唐朝之十部乐与军乐；南北朝及隋唐的歌曲与乐曲；理论上的八十四调与唐代俗乐之二十八调；结论七部分内容。

第三部分“近古时代”，主要介绍宋元明至清乾隆末年的音乐，从乐谱的演进，包括律吕字谱、宫商字谱、工尺字谱、指法谱、宋俗乐字谱、板眼符号等内容；宋以后乐律的研究；宋朝的乐队与队舞；宋朝作曲盛况；元、明、清之乐队以及乐器；键盘乐器输入中国之经过；唐宋以来乐曲与剧乐之特点；结论等八方面展开论述。

^① 陈聆群，齐毓怡，戴鹏海。萧友梅音乐文集 [M]。上海：上海音乐出版社，1990。12。