

钟声沉暮天

隐 隐。 钟 声 沉 暮 天， 神 恩 永 存 在。 神 之

神 恩 存 在。

恩 大 无 外!

pp

第四章 萧友梅

(1884—1940)

“一个伟大的艺术家是终身努力的……我们此后要本着大公无我的精神把艺术当作一种神圣的事业。有何成就不单是一己，而亦是整个民族的光荣，有了这样的心事，再加以继续努力，然后在世界上才有与人争一日之长的希望。”

——萧友梅

中国近代新音乐文化的全面建设，起始于“五四”新文化运动。为我国近代新音乐文化、特别是现代音乐教育事业作出重要贡献的代表人物是萧友梅。

萧友梅，祖居广东省香山县（今为中山县）石岐镇。萧家本是当地一书香门第，萧友梅的父亲萧煜增是前清的秀才，主要以教学馆为生。1889年萧煜增携眷移居澳门，与同乡孙中山先生为邻，中山先生当时在澳门行医，从此两家常有来往。

萧友梅出生于1884年1月7日，字思鹤，又名雪朋。萧友梅自幼即从其父亲学古文，移居澳门后即就学于新派名士陈子褒所创办的灌根草堂，在那里他不仅在古文方面打下坚实的基础，并

且已开始了对英语和日语的学习。在澳门时期他还受其近邻一位葡萄牙牧师的影响，开始对音乐发生兴趣。

1899年萧友梅赴广州，在当地一所新式学堂——时敏学堂入学。1901年他作为该校第一届毕业生，在该校校长邓家仁的带领下自费赴日本留学，在日本考入东京高等师范附属中学学习，同时在东京音乐学校选修钢琴和唱歌。1906年，他取得了公费留学的资格，考入东京帝国大学教育系学习。1909年，毕业于东京帝国大学。

萧友梅从少年时代起就对孙中山先生有志于革命维新深为敬仰，在东京留学期间，他因为早就与孙中山结识，又进一步结识了许多有志推翻清政府的革命派人士。1905年孙中山在东京成立了革命组织“中国同盟会”，1906年他即由孙中山的介绍参加了同盟会，他的寓所遂成为孙中山、廖仲恺等革命志士秘密集会的地方之一。有一次，中山先生为了躲避反动派的追捕，曾藏身于萧友梅的卧室长达一个月之久。萧友梅在此期间不仅每日照管中山先生的饮食起居，还负责为之与廖仲恺等革命人士的联络。1907年后他又曾与廖仲恺、何香凝等同住一楼，他为掩护同盟会负责人开会，常抱着廖仲恺的幼女廖梦醒在门外为他们“望风”。

1909年，萧友梅毕业于东京帝国大学。1910年回国，任清政府“学部”（即今之“教育部”）的“视学”。当年，他又经清政府的留学生“殿试”，被授为文科“举人”。1912年中华民国政府成立后，他被委任为临时大总统孙中山的总统府秘书。不久，孙中山退职，萧友梅也即离开南京返回广州，转任广东政府教育司的学校科科长。同年10月，他离职公费留学德国，就读于莱比锡大学哲学系，并在著名的莱比锡音乐学院兼学音乐理论及钢琴。在那期间，他曾在闻名于世的德国音乐理论家里曼（M. Riemann）和谢林（E. Schelling）等教授的指导下，以《中国古代乐器考》（德文原名应译为《十七世纪以前中国管弦乐队历史的研究》）获莱比锡大学哲学博士学位。当时正值第一次世界大

战，交通受阻，无法回国，他便继续在柏林大学及施特恩音乐院选学哲学、教育学、作曲、指挥、音乐学等课。

1920年春，他返回祖国，先在北京任教育部编审员，兼高等师范学校附属实验小学主任。同年秋，他与杨仲子共同创办了北京女子高等师范学校的音乐体育专修科，由他担任该科的科主任。1921年他又应蔡元培之聘任北京大学讲师，在“北京大学音乐研究会”（该会的会长即由蔡元培兼任）担任教学工作。同年，经他的建议，北京女子高等师范学校将体育、音乐分科设教，由他任音乐科主任。同年6月，他与赵元任等人在北京发起成立“乐友社”，旨在推广社会音乐教育。1922年“北京大学音乐研究会”改建为专业音乐教育机构“北京大学音乐传习所”，正式招收学生。蔡元培自任该所所长，由萧友梅担任教务主任，主持日常的教学管理工作。同年7月，他所创作的《卿云歌》为北洋政府正式审定为中华民国的国歌。

萧友梅在北京大学音乐传习所工作期间，除了亲任音乐史、和声学等课的教学外，还团结该所师生组织了可说是我国第一个具有一定水平的管弦乐队。尽管这个乐队规模很小，他仍对之寄予很高的热情，由他亲任指挥，坚持经常的排练，并先后举行了40多次公开演出，广泛介绍了18、19世纪以来欧洲著名作曲家的代表作（如贝多芬的《第六交响乐“田园”》等）。他所领导的这些演出活动，对当时北京的音乐生活曾产生了不小的影响。后来，他又为筹划成立一个具有一定规模的正规的管弦乐队而到处奔走，但这个梦想终因得不到政府的支持而破灭。

萧友梅为了普通音乐教育的需要，还创作了大量适合青年学生习唱的各种形式的声乐作品，并编写了乐理、钢琴、风琴等教科书。1925年北京国立艺术专门学校增设音乐科，他又兼任该校音乐科的科主任。1927年，他还作为发起人之一支持刘天华等人组织的“国乐改进社”，以推进民族音乐的改革与发展。可是，就

在那一年，北京大学音乐传习所等北京各大专院校的音乐系、科都被奉系军阀的教育总长勒令停办，萧友梅遂被迫离京南下。这时蔡元培、杨杏佛正式就任南京政府的“大学院”（即相当于现在的高等教育部）正副院长，在他们奔走力促下，南京政府同意创办了一所音乐院，并委任萧友梅负责该院的筹建工作。同年11月，终于在上海正式成立了我国第一所独立的高等音乐学府——国立音乐院。开始，院长仍由蔡元培兼任，由萧友梅任教务主任。不久，就委任萧友梅为该院的代理院长。至1929年夏，国立音乐院因故停办，同年秋，改名为国立音乐专科学校，并正式委任萧友梅为该校校长。从此以后，他把自己的毕生精力都集中于对这所音乐学校的建设上。1932年，在他将近50岁时，才在众人的催促下与戚粹真女士（她原来是沪江大学的一位学生）结婚成家。婚后没有几年，便接连爆发了“七·七”事变和“八·一三”事变，日本帝国主义的炮火燃遍了整个华北、华中、华东广大地区，一场全面抗日的神圣战争开始了。萧友梅为保护师生的人身安全和教学设备，亲率全校师生将学校暂时迁入租界，坚持进行教学。南京失陷后，他绕道香港到武汉，向政府主管部门提出学校内迁问题和经费问题。但是这些问题都没有得到解决，他只得空手重返上海。汪伪政府建立后，曾企图将该校拉入敌伪一边，遭到萧友梅的严词拒绝。于是他决定将学校改名为“私立上海音乐专科学校”，奋力保存这所凝集他多年心血创办起来的音乐学校，并在没有任何国家经费支持的情况下苦撑办学。1940年，他因长年的忧愤辛劳而病倒不起，于当年12月31日病逝于上海体仁医院。当时他才56岁，遗下一子一女都还幼小。

二

作为一位音乐教育家和作曲家，萧友梅认为要使中国音乐

文化得到迅速的提高，关键在于对音乐人才的培养；而且，他认为发展专业音乐教育的主要目的在于推广和提高普通音乐教育，以发挥音乐对于国民和社会的“美育”作用。他不仅把自己一生的精力主要投入于我国专业音乐教育事业的创建和发展，也甚为关心从幼儿园到小学、中学的普通音乐教育。如他所编写的许多教科书，象《初级中学乐理教科书》（共六册）、《普通乐学》（高中用）、《钢琴教科书》、《风琴教科书》、《小提琴教科书》等都是供发展和提高普通音乐教育所用的。同时他的绝大部分歌曲创作，如《今乐初集》（高中用）、《新歌初集》（高等学校用）及《新学制唱歌教科书》（供初级中学用），这三套歌集中的八九十首歌曲，也都是为普通音乐教育而创作的。向青年们进行热爱祖国、立志向上的教育，反映青年学生的学校生活和对自然景物的感受，是萧友梅歌曲创作的主要题材内容。如《中华好》、《植树节》、《国土》、《南飞之雁语》、《星空》、《好时光》、《暑假》、《美德》、《女子体育》、《新雪》、《登高》、《迎冬舞》等等都是。其中有一些歌曲还透露出作者对当时社会现实的不满和对祖国前途的关切忧虑。例如《问》就是他这类歌曲中社会影响最大的一首代表作。其音调既亲切生动，又富于内在的激情，作品的形式结构也很严整。

例 8：《问》（见41页）

萧友梅作为一位亲身参加过同盟会革命活动的音乐家，在他的创作中始终保持着反帝爱国的一面。如他在1916年德国留学期间为了哀悼“辛亥革命”和“讨袁战争”中的爱国将领黄兴、蔡锷的相继逝世，曾写了一首管弦乐曲《哀悼引》（此曲后以钢琴曲的形式发表）；1920年他回国不久即写了著名的《卿云歌》和《华夏歌》（章太炎词）；1921年，他为了对辛亥革命中牺牲的四位烈士表示仰慕，写了《四烈士塚上的没字碑歌》（胡适词）；1924年为了纪念“五四”爱国运动五周年，他写了著名的《五四爱国纪念歌》；1925年他为了悼念孙中山的逝世又写了歌曲《总理奉

例八： 感慨地 $\text{♩} = 60$

你 知 道 你 是 谁？ 你 知 道 年 华 如

水？ 你 知 道 秋 声 添 得 几 分 憔

安哀辞》；1928年，济南“五三惨案”爆发，他怀着对祖国的深厚感情和对帝国主义侵略者的强烈义愤，写下了《国耻》、《国民革命歌》、《国难歌》等歌曲，明确提出了打倒帝国主义、反对军阀官僚的强烈要求；1931年“九·一八”事变发生后，他又创作了《从军歌——为义勇军作》，带动了国立音专其他爱国师生（如黄自、刘雪庵、江定仙、陈田鹤等）写出了一批抗日爱国的歌曲。萧友梅的这些歌曲大多是雄壮有力、通俗易唱的分节歌，并且大多以简谱的形式发表在当时的报刊上，说明作者是为了供广大群众演唱、向广大群众宣传爱国思想而创作的。

例9：《五四爱国纪念歌》（见42页）

萧友梅曾为专业演唱写了一首独唱曲《杨花》，并作为单行本出版。这是一首拥有四个段落的、较大篇幅的独唱曲。前两段着

例九:

1. “五 四”，“五四”，爱 国 的 血 和 泪 洒 遍 亚

东 大 陆 地，雄 鸡 一 鸣 天 下 白，同 声 击 贼 贼 胆

悸，爱 国 俱 同 心。壮 哉！此 日！壮 哉 “五 四”！

重写景，气息比较宽广，音乐平和，表现出一种宁静的美；后两段着重写情，气息有明显的起伏，无论是旋律的进行或钢琴伴奏织体都较前有明显的变化，音乐的性格较为激动，并透露出一种含蓄的伤感。这首作品的不足在于对感情的抒发还比较拘谨，同时四个段落音乐都建立在同一个调性上，因而整首歌显得有些平板。

萧友梅还写过两首大型合唱曲，一首为女声合唱《别校辞》，是为北京女子高等师范音乐系毕业生而写的，作于1924年；另一首是以唐代诗人张若虚的长诗所谱写的《春江花月夜》。《春江花月夜》是一首包含男声独唱、女声独唱、女声合唱、男声合唱及混声合唱的大型声乐套曲，全曲共分十段，最后一段为提琴与钢琴演奏的一段尾声。看来作者曾打算为它写管弦乐伴奏，但后来没实现，就以钢琴伴奏谱出版了。整个作品建立在降A大调上，中间经过F大调、降B大调、降E大调等调性的变化；各段的节拍、织体、音型也相应地作不同的变化。这对当时我国刚刚起步用西洋的作曲技术来进行音乐创作的实践讲来，是很值得注目的。这首作品的音乐，尤其是其中两段独唱写得比较感人。这是我国近代音乐史上第一首大型声乐合唱曲。

例10: 《春江花月夜》中的独唱段落

例十: *Largo* ($J=60$)
mf

Baritono
6. 可 怜 楼 上 月

徘徊, 应 照 离

人 妆 镜 台!

器乐创作方面, 萧友梅在留德国期间写了两个管弦乐, 即《哀悼进行曲》作品 24 号 (此曲后来作者又改为钢琴曲《哀悼引》) 和《在暴风雪中行进的进行曲》作品 23 号; 两部弦乐四重奏: 《夜曲》作品 19 号和《小夜曲》作品 20 号。《小夜曲》是按照海顿、莫扎特时代的四乐章的模式所写的, 音乐很规整、简洁、动听。《哀悼引》是一首沉痛、深情的葬礼进行曲, 其慢板部分的音乐写得很感人, 中间段的音乐表现出一种昂扬的激奋。

例11:《哀悼引》的开始部分

回国后,他主要写了一首大提琴曲《秋思》和一首管弦乐《新霓裳羽衣舞曲》(该曲后以钢琴曲的形式出版,其管弦乐总谱已遗失,但曾由北大音乐传习所的管弦乐队演出过)。《秋思》是萧友梅器乐创作中写得最完整、动听的一首作品。《新霓裳羽衣舞曲》是作者根据唐代诗人白居易的同名诗篇所写的,他力求“忖度”唐代大曲的模式和风格制成新章,因而有意识地按照我国五声性风格来创作。但是,唐代大曲的音调和音乐结构究竟是怎样的,看来作者当时也不可能有真切的理解,他实际上还是以欧洲圆舞曲的格式去写作的,虽然在乐谱上他把开头的引子称之为“序”,中间12段舞曲都称为“遍”,最后接一个“尾声”。

萧友梅的大部分声乐作品受我国的学堂乐歌以及欧洲古典歌曲的影响较明显,因而今天听起来总感觉有些古板,缺乏强烈的时代气息。但是,萧友梅是我国近代音乐史中真正改变“选曲填词”方式,而完全根据诗词进行音乐创作(曲调及伴奏)的第一位有重要影响的音乐家。尤其从器乐创作领域讲,可以说他的音乐作品意味着我国近代器乐创作的主要开端。仅从这一点讲,萧友梅作为中国近代第一位作曲家,也应占有其应得的历史地位。

第五章 赵元任

(1892——1982)

“(他) 虽然不是向来专门研究音乐的,但是他有音乐的天才,精细的头脑,微妙的听觉,他能够以研究物理学、语言学的余暇,作出这本 Schubert 派的艺术歌出来,替我国音乐界开一个新纪元。”

——萧友梅

“这种错误的根据是由于他们(按:指欧美的某些学者)的一种博物院的中国的观念。不但对于音乐,对于好多事情,他们愿意

看着中国老是那个样子,还是拖着辫子,还是养着皇帝……我们不能全国人一生一世穿了人种学博物院的服装,专预备着你们来参观。”

——赵元任

在欧洲音乐发展过程中,曾出现过象卢梭、波罗金这样的人物,他们既是大学者、大科学家,在音乐上也有很深的造诣;中国古代也有类似人物,如孔丘、嵇康等。在中国近代音乐发展过程中,作为学者、科学家又兼音乐家的突出代表,则是赵元任。他以自己一生的努力,不仅在科学上作出了广博优异的贡献,也在音乐上显示过人的才华和可贵的创新精神。他的音乐学习和音