

一代宗师萧友梅的思想与贡献

文 \ 王 珀

摘 要：萧友梅是中国近现代专业音乐教育事业的开拓者。他的音乐教育思想、丰富的办学经验、不菲的音乐创作、丰硕的理论著述以及作为一代宗师的人格魅力都是不朽的，他在音乐教育上的革新和建树为后世所敬仰，影响至今。

关键词：音乐教育思想 办学经验 音乐创作 理论著述 影响 不朽

萧友梅这个名字在中国近现代音乐史上是非常重要的，他被人们称为是中国近现代音乐之父、中国近现代音乐的保姆、中国近现代音乐的先驱、中国近现代音乐教育事业的开拓者。

萧友梅，字雪朋，号思鹤，1884年1月7日生于广东省中山市。1901—1909年在日本学习八年。先是在东京高等师范学校的附设中学学习，同时在东京音乐学校学习钢琴及唱歌。毕业后转入东京帝国大学教育系，同时在东京音乐学校专修钢琴。1906年加入同盟会。1912年中华民国成立，萧友梅被任命为总统府秘书。

1912年10月赴德国学习八年。就学于莱比锡音乐学院，同时还在莱比锡大学研究哲学、教育学。1916年春天，以《中国古代乐器考》获得莱比锡大学哲学博士学位。因为第一次世界大战没有结束，交通阻断，不能回国，于是再到柏林大学和斯特恩音乐学院学习。

1920年3月回国，接受蔡元培的聘请，担任北京大学

哲学系讲师兼音乐研究会导师。半年后又受聘为北京女子高等师范学校音乐体操专修科主任。1926年北京艺专成立，他又被聘为音乐科主任。

1927年由于政治形势的变化迫使他离开北京前往上海筹备国立音乐院。从1927年10月开始筹备音乐院到他1940年12月31日病逝，一直主持上海音乐院（后改为上海国立音乐专科学校）的校政。上海国立音乐院的创建，使我国第一次有了独立于其他系科的专门学习音乐的地方，这是萧友梅心血的结晶，也是他一生中最重要的功绩。

萧友梅主要是作为一个音乐教育家，为我国现代专业音乐教育事业的建立和发展贡献了自己毕生的精力。因此讲他的贡献与思想首先是在音乐教育方面。

一、萧友梅的音乐教育思想

由于萧友梅长期在国外留学，比当时我国曾在国外学习音乐的其它音乐家对外国音乐的了解及其发展要深厚的多。他有深厚渊博的音乐学识，又通日、德、英、意、法各种文字，在国外除了学习音乐外重点是学习哲学、教育

学，并选听了不少与音乐有关的人文科学的课程。因而，他自然地对音乐同其它人文科学，特别对国民教育和社会发展的密切关系有更深切的理解。对中国音乐发展缓慢的原因作了探索，对比中外音乐历史和现状，他深感中国音乐之所以落后于欧美各国，关键在于缺乏完善的、现代化的专业音乐教育机构，无法获得大量合格的音乐人才和音乐师资，以至于整个国民音乐水平无法同社会的需要相适应。

1、他认为中国的音乐家必须立足于音乐教育事业，从根本上为我国音乐文化的发展奠定基础。他关于音乐教育的设想，和“五四”新文化运动的领导人物之一的蔡元培提倡“以美育代宗教”的主张是一脉相承的。认为推广艺术教育是提高整个国民教育中非常重要的一环。他认为专业音乐教育同普通音乐教育不仅不是对立的关系，也不是一般相互促进的关系，而是专业音乐教育应该为推进和普及普通音乐教育服务。

他每一次音乐系科的建立都必须设有师范科。音专成立之后，特别招收初中毕业生投考高中师范科，高中师范科升入本科之后，修完中级即可毕业，以便及早提高一般学校的音乐教育水平。他还打破常规，进行定向培养，为边远省区培养出一批具有相当水平的音乐师资。在他一生所创作的百首歌曲，绝大部分是为了普通国民教育的需要而写的。他的音乐理论著述中属于专题性的理论研究是少数，大多数是为了提高普通音乐教育所需的各类基础性的音乐教材。

2、十分重视音乐对整个国民教育的社会作用。他明确提出了所谓“国民音乐会”的构想，提出要通过经常性的“国民音乐会”来作为推进社会音乐教育的一个重要途径。同时认为这种“国民音乐会”的举办反过来会促进专业音乐教育的发展。从在北京组建的第一个由中国人组织、中国人指挥的管弦乐队，到上海组织的各种演出活动，无论条件多么艰苦，工作多么繁忙，他都没有放松过。

3、他从归国办学开始一直到逝

世，始终贯彻了蔡元培所倡导的“古今中外，兼收并蓄”的方针。无论是在北京，还是在上海，办学中都规定有专门的国乐科、组的设立，为此他曾先后聘请了象陈子敬、刘天华、朱英等优秀的国乐名师在校授课。在音专时期，他还规定专修钢琴、理论作曲专业的学生均必须选修一种民族乐器作为副科。规定了学习音乐的学生必须认真学习英语或法语（学习声乐专业的学生还必须认真学习意大利语、德语）等外语课，还规定了相当份量的学时要所有学生认真学习古文、古代诗词等课程，并请了在古代诗词上有相当造诣的国学导师授课。他自己还对中国音乐史、中国古代的乐制、乐律等进行了长期的认真研究，并逐步将其纳入自己的教学。

由此可知，萧友梅在音乐教育方面的中心思想是：通过借鉴西方现代音乐文化和音乐教育的经验和技巧，同时贯彻“古今中外、兼收并蓄”的方针，为培养出大批优秀的音乐人才打下全面坚实的基础；而这一切又是为了提高整个国民音乐教育，推进中国现代新音乐文化的发展和提高，以及为在我国建立象俄罗斯“民族乐派”那样新的民族音乐创造条件。

二、萧友梅的丰富办学经验

1、他深切体会到要办好一所学校，关键在于要有一支坚强的师资队伍。音专初建时期，规模极小。由于欧洲战争，大批外国音乐家集中在上海，以后又有从国外学成归国的中国音乐家。他果断地决定把学校经费的90%都用作给教师的薪金，几乎把当时最有名的中外音乐家都请到了国立音专，那么小的学校集中了那么多的外国专家是任何大学都没有的。

2、在行政管理上实际上一贯贯彻了一条勤俭办学、民主管理的方针。如他把一个阳台加上窗户改装为自己的校长室；把教育部明文规定给校长买小汽车的钱购买了一台演奏用三角钢琴；为了必须兴建一所适合于音乐教学的新校舍，一方

面不断向教育主管当局交涉，另一方面发动师生向社会募捐，不仅总共收到了一万多元的现金和一批实物性设备，还引起了社会各界的关注和影响，迫使南京政府不得不拨出专款，使音专的新校舍终于得以落成。

他除了委任各专职的行政负责人（大部分为教学人员兼任），还设立了校务、教务、训育等会议，以民主选举方法吸取部分本国的教职员作为各项会议的委员，凡学校各方面的重要事项均提交各有关会议讨论议决后执行。他要求学校与政府主管当局的一切函件往来、各项会议的历次讨论情况以及学校经费收支的月报表、有关图书资料、教学设备的添置都及时予以公布，使全校师生对学校的全面情况了如指掌，对当时音专师生齐心一致搞好教学起了不小的作用。他对音专各科学生的学费标准作了符合实际的全面考虑，对一些学习成绩优秀及家庭经济贫寒的学生免收或减少学费。体现了他实事求是的科学民主精神。

3、在教学管理上，他逐步摸索了一套既借鉴外国的有益经验又适合于本国实际情况的专业音乐教学体制和规章制度。如学分与技术升级相结合的考核制度。对一个学生的专业学习考核不单看是否修满了所规定的学分，还要看经过“升级考试”表明的实际水平。既保证学生的业务水准，又对不同水平学生的学习年限给予了灵活处理的可能。在课程设置上采取了主科、副科、共同必修科及选修科相结合的原则。对不同的专业有不同的要求。他在教学上逐步确立了一套既突出对主科的严格训练，又不忽视对每个学生的多方面基础培养的教学体制。他的这些办学经验不仅保证了国立音专毕业生的业务质量，并对我国后来专业音乐教育事业的发展起到了深远影响。

4、非常重视师生的经常性的艺术实践和学术研究。每个学生不仅要参加多次专业性很强的“技术考查”“升级考试”以及隆重的毕业考试，还要参加各种形式的面向社会公众的音乐演出和定期的音乐广播等。同时还创

办了校刊《音》，学术性刊物《乐艺》《音乐杂志》《音乐月刊》《林钟》，编辑出版了几十种音乐创作和理论研究的专业丛书，为师生进行学术研究创造条件。他还极力鼓励教师们在音乐创作和音乐表演上的艺术实践，举办了多次各种形式的“教师音乐会”。请校内外学者、专家到音专专题性的学术报告和进行学术交流活动。他的这些经验和作法今天看来还是具有深刻的现实意义，甚至在有些方面，现今条件更好，却远远无法与其相比，差距很大。

三、萧友梅的音乐创作

萧友梅在音乐创作上的贡献与思想虽然没有在音乐教育上那么博大精深，但在当时的历史条件下也有很高的成就和影响。在繁忙的音乐教育活动之外，创作了一百多首歌曲和钢琴曲《新霓裳羽衣舞》《哀悼引》、大提琴曲《秋思》、合唱曲《春江花月夜》和弦乐四重奏《小夜曲》等。

他的歌曲大部分是为教育的需要而作的，内容是描写自然景色、学校生活以及向学生进行道德教育和美感教育的。其中有一部分作品是同当时的反帝爱国的政治斗争有直接联系的。如《卿云歌》《华夏歌》《民本歌》《五四纪念爱国歌》《国民革命歌》《国耻》《从军歌》等。陈毅曾在法国狱中高唱《卿云歌》，以这首当时通行的国歌表示中国人坚强不屈的意志。

《新霓裳羽衣舞》是我国近代音乐史上第一首以我国民族历史题材而写的大型器乐曲。萧友梅在创作该曲时在音调及和声配制上曾有意识突出音乐的民族风格，经过实际演奏，给当时音乐界留下了深刻的印象。

萧友梅的创作思想有一个发展的过程，刚回国他对民族音乐的重视不够，他说“本来不能叫它做西洋音乐，因为将来中国音乐进步的时候还是和这音乐一般，因为音乐没有什么国界的”。随着时间的推移，和他自己音乐实践活动的深入。后来他讲“余并非主张完全效法西乐，不过是学得其法，籍以参考耳。”“我之提倡西乐，并不是要我们同胞做巴赫、莫扎特、贝多芬的干儿子，我们只要做他们的学生，向他们学习。音乐的骨干是民族的，如果我们不是艺术的猴子，我们一定可以在我们的乐曲里面保存着我们的民族性，虽然它的形式是欧化的。”

四、萧友梅的理论著述。

从1907年在日本学习时连载在《学报》杂志上的音乐论著《音乐概说》到去逝前的最后一部讲义《旧乐沿革》，萧友梅没有停止过笔耕，内容几乎包括了音乐的所有领域，阐述了他的教育主张，音乐思想和学术观点，为后世留下了一笔丰厚的宝贵遗产。

结束语

萧友梅作为一个学识渊博、意志坚强的学者，为我国的音乐教育事业贡献了一生，他是一个实干家，不讲空话，一心只为了我国音乐教育事业，鞠躬尽瘁，死而后已。他是一个爱国的大知识分子，洁身自好，作为最老的同盟会

员，没有为个人的利益追名逐利，而是投身于当时最不被人理解，最无利可图的音乐事业上。他正直严肃、谨慎多思、公私分明、不徇私情的品德；勤俭、恒心、勇于任事的精神对后人是有表率 and 影响作用的。萧友梅具有一种超然的君子风范，这是他事业成功的秘密所在，对每次办学创业上的挫折，他都乐观坚强的对待，重新奋进。正如他常挂的一幅对联所表达的：“岂能尽如人意，但求无愧我心。”无论从萧友梅个人的品德修养及做为一个人的质量，还是他对中国音乐事业所做的贡献和影响，他都是不朽的，是中国近现代音乐史上最杰出的人物之一。

以史为鉴可以知兴衰，当前，我国高等教育正面临着前所未有的改革和发展良机，为贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》和新世纪第一次全国教育工作会议的精神，各音乐学院都在制定本院的“十二五”发展规划。至此良机，重温前辈学者们在音乐教育改革和发展的思想和经验，必将得到很好的启发和借鉴。

参考文献：

- [1] 中国近现代音乐史 汪毓和著 人民音乐出版社
- [2] 萧友梅传 廖辅叔著 浙江美术学院出版社
- [3] 中国音乐词典 缪天瑞、吉联抗、郭乃安主编 人民音乐出版社

(辽宁师范大学音乐学院)

