

浅议萧友梅与中国近代音乐教育

洪博涵

(沈阳音乐学院, 辽宁 沈阳 110004)

[摘 要]在西方列强的侵入以及“教育救国”思潮的影响下,我国产生了近代学校教育。音乐教育开始作为学校教育的组成部分。在学习和借鉴西方音乐教育的过程中,出现了多所音乐教育社团同时也产生了对其作出重大贡献的音乐家。萧友梅作为中国音乐教育最早的开拓者之一,投入了自己满腔的热情也培育了大批对中国音乐事业作出巨大贡献的音乐家。从萧友梅所创办的最早的几所音乐院校的概况以及在教学中的采取的进步的教学方法中可以看出萧友梅不仅在当时的音乐教育中为人们树立了光辉的典范,而且也对后来的音乐教育发展产生了积极而深远的影响,是我国近代音乐教育的先驱。

[关键词]萧友梅;兼收并蓄;中西并举;北大音乐传习所;上海国立音乐院;贡献

[中图分类号]J609 [文献标识码]A [文章编号]1673-7725(2008)04-0137-05

19世纪末20世纪初,随着西方列强的侵入,以及“五四”新文化运动的展开,我国社会发生了巨大的变迁与转折,并形成了一股猛烈冲击封建主义旧思想的新浪潮,促使了我国文化与教育体制的变革。辛亥革命以来,学校的音乐教育逐渐得到普及,“美育”的主张已日益深入人心,人们开始逐渐以各种方式努力创办专业教育机构。20世纪初,我国大批爱国青年学生纷纷远涉重洋出国留学,由此也产生了第一批音乐家与音乐教育家,他们借鉴西方教育,积极发展我国的音乐教育事业。萧友梅就是在各种音乐人才成为紧迫的社会需要的时期出现的一位代表人物。他的贡献对我国新音乐文化事业以及普及音乐教育的发展产生了深远的影响,推动了我国

近代音乐教育的发展。

萧友梅于清光绪十年(公元1884年)生在广东省香山县,字思鹤,号雪朋。从小便随父学习古文及书法,后入草堂学日语、英语。1902年曾赴日本学习声乐和钢琴,回国后取得“文科举人”之后又公派德国留学获得了博士学位。萧友梅在一生中曾投入极大的热情与精力组织创办了多所音乐专业教育机构,诸如北京大学音乐传习所、上海国立音乐院等等。这些地方都曾留下过他辉煌灿烂的足迹。多年的留学积累在办学中也充分发挥了作用,他善于借鉴西方教育的先进体制,总结我国的落后体制,同时在办学中还创作出大量脍炙人口的音乐作品,为我国的高等音乐教育的产生与发展作出了重要的贡献。

[收稿日期]2008-04-28

[作者简介]洪博涵(1981-),女,辽宁沈阳人,硕士研究生,主要从事中国近现代音乐史研究。

137

一、“以美育代宗教”——北京大学音乐传习所

蔡元培先生的“大学者，‘囊括大典，网罗众家’”是上世纪20年代北京大学“兼容并包”的精神写照。在这种精神的号召下，萧友梅在北大音乐传习所实现了“以美育代宗教”的心愿，组织建立了我国第一所专业音乐教育机构——北京大学音乐传习所，这个以“以美育代宗教”^[1]为宗旨的机构，前身是北京大学音乐研究会，在传播中外音乐知识和技能 and 陶冶人们音乐美感为主要内容的发展中，音乐研究会经历了许多波折与坎坷。办学之初也曾聘请了许多知名音乐家担任教学人员，但在其发展中却削弱了研究的意义，办学一年中也没能创出可喜的成绩。研究会曾经以乐学讲座的方式聘请萧友梅为大家讲学，但归根结蒂音乐研究会还是属于一种自由集会的团体，人们陶冶性情的宗旨似乎未曾达到。经过向蔡元培提议，萧友梅的改组获得了批准，在萧友梅积极筹备与努力下，音乐研究会发展成了一所组织健全、正规化、一体化、专业化的音乐教育机构。在萧友梅看来，单纯的乐学讲座只能是研究课外的游艺，只有音乐学校正式设立音乐系才能真正谈到专门的研究。他将传习所分为本科、师范科和选科三部分，^[2]注重培养专门的理论类和表演类的人才。萧友梅曾在日本和德国接受过严格系统的音乐教育，西方音乐的先进教育体制以及西方音乐家们严谨的治学方针和顽强认真的工作态度对萧友梅的教学有着深远的影响。西方学校所教的乐器已经多达几十种，而且经过了不断的改良与扩展，除此之外的理论和作曲法也是学生们必学的课程。西洋音乐的进步全凭音乐教育的全面发展，为此，萧友梅特别重视课程的设置与师资力量的配备。乐学理论一类的课由他亲自担任授课教

138

师，他曾经把乐学当作一种文学来看待，他能够将文章之中的思想感情以音乐的形式传授给他的学生们，达到了建校之初的“发展美育，陶冶情操”的目的。音乐传习所聚集了当时北京大部分音乐人才（学员最多时达200余人），导师除了音乐研究会原有成员外，还有国乐大师刘天华、易韦斋等等。萧友梅仿西方教育体制的多种教学方式，发展和培养了我国大批的音乐人才，为我国后来的音乐事业发展作出了极其重大的贡献。

另外，在传习所的教学中，萧友梅也十分重视学生的艺术实践活动。他组建了较早的管弦乐队并经常举行交响音乐会。每年的期末考试，学生们都以音乐会的形式表演自己的曲子。在音乐会的节目单中，我们可以看出音乐会的实践性与丰富性，其中有许多作品是萧友梅与学生共同完成的。中外音乐作品的交替出现，使萧友梅“中西并举”的治学方针得到了很好的验证。他领导的管弦乐队还经常到校外进行公开演出。萧友梅认为，好的管弦乐队的价值不光要有优良的乐器，更要有高超的技术难度，为此他也付出了大量的时间与精力去完善自己的乐队：添聘乐队乐师、增加学生数量，同时他还经常为学生们系统讲授贝多芬、莫扎特等古典浪漫派作曲家的风格与特色，他创作的一曲《新霓裳羽衣曲》首演获得了极大的成功。在丰富了自己教学的同时，同学们在演出中也充分实现了自己的价值，这也客观上为中国的管弦乐合奏事业发展进行了最早的开拓。在学校定期举行音乐会的同时，萧友梅还经常带领学生参加社会音乐会演出，国民音乐会的演出不单是给不大懂音乐会的人的一种高尚娱乐，同时也是给懂音乐的人一个锻炼他们自己听觉的机会，让他们感受一下“温故而知新”的效应。在国民音乐会的演出节目单中，萧友梅特意详细地介绍了一些西方音乐作品的背景

及风格,另外还附上了西方作曲家的一些略传,以便让那些不大懂音乐的人也能从音乐会中吸取更多的营养。当时,社会上提倡一种“偏重造型美术和戏剧”的思想,萧友梅时常举行国民音乐会也是希望民众能够分出一半精神来提倡音乐的美育,他希望音乐会能引起国民对音乐美感的嗜好,以便使音乐教育能尽快地在社会上得到广泛的普及。北京大学音乐传习所是在萧友梅满腔热情与积极努力之下建成的,办学中也曾遇到了很多外界的干扰与排斥,有时音乐还被一些封建遗老认为有伤风化,社会上同样也有这种旧的封建思想束缚,但是萧友梅依然坚持默默地为传习所的发展作着自己的贡献,“陶冶性情,活泼天机”的治学方针使得传习所日益完善与发展。20世纪30年代,萧友梅提出的一系列思想,都紧紧抓住了当时普通学校音乐教育体系的主要特征,充分体现了当时中国社会现状对学校音乐教育提出的要求,曾在抗日战争时期的音乐教育界产生很大影响。他的许多论点一出即成为当时音乐教育经典论断,今天看来仍然闪耀着真理的光彩,蕴含着音乐教育的艺术规律。

北京大学音乐传习所的建立奠定了音乐教育的基础,萧友梅原打算将北京大学音乐传习所发展为音乐院,但是由于北洋军阀的强大势力与攻击,加之北大的激烈反对,萧友梅的这一心愿没能实现。不管怎样,北大音乐传习所的建立成为了当时中国音乐教育机构发展的一个模式,在萧友梅的鼓励与推动下,北京的许多大专院校也先后设立了音乐系,音乐教育逐渐深入人心,越来越得到了世人广泛的关注。

二、中国第一所专业高等音乐学府——上海国立音乐院

在北京成立音乐院的愿望夭折后,萧友

梅并没有放弃这个执著的理想,在其积累了许多丰富的办学经验后,他来到了上海。此时,鸦片战争开埠后的上海,已成为近代中西文化的交汇中心,它是中国众多音乐的发源地之一,是学堂乐歌的中心,也是诸多留学归国学子的聚集地。这些得天独厚的客观条件,促使了萧友梅进一步发展自己音乐教育事业的心愿。

1927年,在萧友梅的不懈努力下,我国第一所高等音乐学校——上海国立音乐院产生了。回顾前人曾试图开创音乐学校的经历,历朝历代的古代音乐教育机构也都进行过深入而细致的考究。在萧友梅看来,古代的这些机构对于如何实现真正的音乐价值本身都未得到仔细或深入的研究,以致近1000年都没有一个人尝试或成功地创办过音乐学校。由于当时具备教育实权的人士和了解欧美音乐专门教育情形的人士还是太少,所以上海国立音乐院不到两年就又改组为音乐专科学校。尽管如此,萧友梅还是尽心竭力地为音乐专科学校的发展积极努力着。在吸取了北大音乐传习所丰富的经验后,他又在国立音乐专科学校设置了一套完备的规章制度和规范措施。在行政管理上,除委任各部门的行政人员外,还设立了校务、教务、训育等会议,每学年以投票方式选举数名中国教职员为会议委员,学校各方面的重要事项均提交有关会议讨论、议决后执行。要使学校长期地保持一支稳定完善的教师队伍不是一件很容易的事,教师们能恰到好处地通力协作完成好各项工作是一项十分艰巨的任务,萧友梅在教师的设置上尽量要求少而精。在教学工作上,萧友梅可谓兢兢业业,鞠躬尽瘁,他严谨的教学方针在教学中得到了良好的延伸和发展,同时也培养了学生善于动脑思考问题的好习惯,使得很多同学在学习中逐渐找到了一套适合自己的有效学习方法。

定期举行学生音乐会是大音乐传习所沿袭下来的传统,在上海音乐专科学校也得到了很好的延续和发展。萧友梅经常运用自己掌握的西方作曲技术创作一些校园歌曲,同时在抗日救亡运动高涨的时期举行师生赈灾、抗日救国的音乐演出,在当时的教育界得到了很好的反响。由于师资力量雄厚、教学正规、课程严格,其教育水平提高很快,教育体系也日趋完整。上海音乐专科学校在上世纪三四十年代培养出的学生在全国的音乐院校都成为了骨干力量,使我国当时高水平的音乐师资得到了极大的保障,我国音乐教育事业在真正意义上得到了提高与发展。

另外,萧友梅在教学中还采取了“中西并用”、“兼收并蓄”、“仿世界大学通例”等中西交融的专业音乐教育体制。^[3]随着“五四”新文化运动的蓬勃发展,中国音乐家们对中国新音乐文化的发展纷纷发表了自己的见解。有公开否定我国“旧乐”十分明确“以西为师”的观点的,也有主张改进“旧乐”借助西方经验建立我国“新乐”的。经过对中国古老音乐的历史考究,并总结自己多年西方留学经验后,萧友梅选择了后者的观点,即强调“学习、欣赏、研究西方之音乐,以取人之长补己之短来促进推动中国新音乐的发展与进步。”从客观上讲,我们历史悠久的中华民族曾经留下了丰富的民族音乐,但深究其记谱法、作曲法、乐器制造法及演奏法等等,就会发现它们固然有诸多方面落后于西方,但我们却没能进一步去比较其中的差距,而是有些学者盲目去全盘否定国乐而完全效仿西乐,这就是一种眼光的问题。萧友梅的“旧乐沿革”很好地保留了我国的灿烂文化,同时也吸收了一些西方的精华运用到了自己的教学当中。在北大音乐传习所期间,他就规定学生们必须都要学习一种民族乐器,在上海国立音乐专科学校时他也要求以理论和钢琴主

科为主的学生必须选修一种民族乐器学习一年。声乐学生在考试中也规定必须要有有用国语演唱的曲目。在学制上,他也没有明确学制的年限,同时还与“仿世界大学通例”、“学分制和技术升级考试”相结合。这些仿照西方的教学体制在一定意义上激发了部分学生的学习积极性和求知欲望,使他们在一定时期内掌握了更多的知识和本领。西方教学体制的先进性极大地鼓励了萧友梅的学生们不断进步,然而西方课程的设置与教师严谨的教学也让他对音乐教育有了更深的理解。比较中国近代音乐教育落后的原因,萧友梅总结出其关键在于缺乏完善而全面的教育机构,学生们的受教育水平无法从一些普通的教师身上得以提高。为此,萧友梅做出了积极的努力。他仿西方的课程设置需要设立了预科、本科和专修科,另外还成立了理论作曲、键盘、声乐、小提琴、大提琴、国乐等相当于“系”的不同专业,师资上他千方百计地网罗各地人才,聘请了刘天华、杨仲子、吴伯超等出色的音乐家主持授课。^[4]萧友梅的“中西并用”体制在北大音乐传习所和上海音乐专科学校得到了很好的发展,同时也培养出了很多有才能的学子在此启蒙教育的基础上继续出国深造。

三、教学成果显著,桃李满天下

在教学上,萧友梅事业心与责任心极强,他的教学方针严谨有效。在学校开设的哲学理论课上,他经常鼓励学生要用敏锐的逻辑思维能力去研究解决问题,同时自己也是个纯粹的“无神论”者,他淡泊名利,不谋仕途,在北大音乐传习所和上海音乐专科学校教学中树立了光辉的形象,也培养了许多有着丰富文化知识和高尚道德品质的音乐人才,诸如贺绿汀、李焕之、江定仙等等,他们创作的那些大量脍炙人口的歌曲具有进步的时

代意义。

作曲家李焕之自1936年入上海音乐专科学校后就得到了萧友梅的热情鼓励与帮助,他参与了多首抗战革命歌曲的写作,是沿着其恩师的足迹走过来的伟大作曲家;李焕之建国后创作的许多歌曲至今还一直受到人们的喜爱和好评。

另外,其学生贺绿汀也是我们极为熟知的作曲家,1931年入上海音乐专科学校后,他很好地掌握了萧友梅传授的许多作曲理论技术。曾经为影片《风云儿女》、《十字街头》、《马路天使》等配写音乐。在萧友梅“中西并用”的指引下,他运用中国旋律和西洋复调音乐写作技巧的结合创作出了熟为人知的《牧童短笛》并获得了很高评价。他延续萧友梅的朴实、简练、浑然天成的创作风格为后来我国的管弦事业以及音乐教育事业作出了极其重要的贡献,也成为我国音乐史上一位值得敬仰的音乐家。如今,百年古校的北京大学专门举行了萧友梅二三十年代学生作品音乐会,在整体风格典雅怀旧中我们可以感受到萧友梅教育思想和教育成果的完美体现。丁善德的钢琴独奏曲《新疆舞曲》以及交响乐曲《森吉德玛》、江定仙的交响诗《烟波江上》等都给人们留下了深刻的印象。著名钢

琴家、教育家周广仁曾经说过:“萧友梅是丁善德的老师,丁善德是我的老师,后人总是不能忘记前辈那些音乐事业发展的奠基人和种树人。对于教师而言,他的身教对学生的影响往往胜于言教,我现在的很多教学思想就在受着我的老师潜移默化的影响。萧友梅的音乐很讲究西方现代技法同中国民族风格相结合,在当时能做到这一点,了不起,有远见!”^[5]

如今,上海音乐学院(前身上海国立音乐院)的校园里,立有一座萧友梅先生的半身铜像。据说这是中国第一座音乐家的雕像,这位和蔼可亲、循循善诱的长者深深影响着他的后人,这座雕像是对中国近代音乐教育开创者萧友梅的纪念,萧先生为其所热爱的音乐教育事业贡献了自己的一生,他为后人留下的宝贵财富永远值得我们珍视。

参考文献

- [1][2][4] 汪毓和.中国近现代音乐史[M].北京:人民音乐出版社,2002.8.116.16.
- [3] 刘靖之.中国新音乐史论集[M].香港:香港大学亚洲研究中心,1988.16.
- [5] 北京大学.《新青年》[EB/OL].<http://www.beida-online.com>

责任编辑:李 阳】