

艺术歌曲 在中国的缘起

文 / 陈珊

【摘要】艺术歌曲是形成于19世纪初期欧洲浪漫主义音乐潮流中的一种崭新的歌曲体裁形式，是由舒伯特最终确立起来的。中国的艺术歌曲是在西方艺术歌曲的影响下产生的，兴起于二十世纪二十年代。萧友梅、赵元任等作曲家为中国艺术歌曲的萌生作出了重要贡献。

【关键词】艺术歌曲 中国艺术歌曲 萌生 萧友梅 赵元任

“艺术歌曲”一词最早产生于德国。艺术歌曲作为一种崭新的歌曲体裁形式，形成于19世纪初期欧洲浪漫主义音乐的潮流之中，是由舒伯特最终确立的，他是浪漫主义艺术歌曲的开拓者。艺术歌曲“是由作曲家为某种艺术表现的目的，以文

学家的诗作而创作的歌曲，多为独唱曲，一般都有精心编配的钢琴伴奏，对声乐演唱技术也有较高的要求。”^[1]它体现了音乐与诗歌之间的精致结合，因此有“诗的音乐”之美称。

中国的艺术歌曲是舶来品，它的发展兴起于二十世纪二十年代，

是在西方艺术歌曲的影响下产生的。“五四”新文化运动为中国艺术歌曲开辟了适于生存和发展的空间。

鸦片战争以后，中国的大门被迫打开，随着西方列强的不断入侵，西方音乐文化也随之逐渐传入中国，并不断渗透到中国各阶层人民的音乐生活中，对中国音乐文化的发展产生了重大影响。二十世纪初期，随着“学堂乐歌”这一艺术形式在我国逐渐得到确立并发展起来，中国的新音乐开始了它发展的第一个阶段。新音乐是指晚清以来随着西洋音乐的传入而逐步建立发展起来的、不同于此前中国传统音乐的新音乐。^[2]二十世纪初期，新音乐迅速发展成为近代中国音乐的一大潮流。“学堂乐歌”这一艺术形式在“五四”新文化运动以前一直占据着我国音乐文化史上的重要地位，它是中国艺术歌曲产生的源头。学堂乐歌的创作形式基本上是按照“选曲填词”或“按词选曲”的方式。通过“学堂乐歌”这一艺术形式，开始向我国广大群众较为系统地介绍、传授西方音

乐知识，这对于我国近现代音乐文化的发展产生了深远的影响。

“辛亥革命”以后，许多知识分子的思想观念开始发生了重大变化，他们逐渐认识到了“民主”与“科学”对于建设新国家的重要性。因而，从1916年左右，以蔡元培、鲁迅、陈独秀等为代表的一批进步知识分子，极力通过以“北京大学”为核心的高等院校和《新青年》等进步报刊，以及通过大力推行以胡适、刘半农、黎锦晖为代表的新文化工作者大力推行以“白话文”、“新诗”、“国语”等的文化改革主张，在我国思想文化界掀起一场热烈探求，以“民主”与“科学”为标志的、新思想和新知识的热潮（即所谓“五四新文化运动”）。^[3]新文化运动对中国几千年来来的封建思想、文化形成了猛烈的冲击。

“五四”新文化运动是我国历史上一次空前的思想大解放运动，它对于知识分子的思想观念有着重要的启蒙、解放作用。在新文化运动的影响下，文学界里涌现出了许多风格自然、质朴，以侧重表达个人情感及追求个性解放为主要内容的新型诗歌，为中国艺术歌曲的产生奠定了文学方面的基础；受新文化运动的影响，音乐领域内创办了一批侧重于教育和学术性活动的新式音乐社团，如：北京大学音乐研究会等。它们宣扬新的音乐思想和西方作曲理论，向参与者传授中外音乐知识与技能，并通过创办音乐刊物和举办音乐会等形式来提倡、普及音乐，推进有关的学术研究工作，对新音乐的发展起了积极的推动作用。

二十世纪二十年代，在“五四”新文化运动的推动下，我国的新音乐文化得到了全面的发展，专业音乐创作开始起步，其中，各种体裁的歌曲创作最先迅速发展起来。艺术歌曲在这一时期开始受到作曲家们的喜爱，成为作曲家们进行创作的一种重要体裁形式。

二十世纪二十年代是中国艺术

歌曲的初创阶段。这一时期的艺术歌曲与二十世纪初期的“学堂乐歌”有着本质上的不同。这一时期的艺术歌曲是采用和借鉴西洋作曲理论技法，使之与中国传统音乐相结合的创作尝试，是“学堂乐歌”的进一步中国化。

中国艺术歌曲的萌生与萧友梅、赵元任等作曲家的倡导和努力是分不开的。他们借鉴欧洲古典、浪漫主义音乐的创作手法，融入中国民间音乐的素材，创作出一批反映时代精神、艺术性较强的优秀艺术歌曲。

“五四”时期重要的作曲家萧友梅是中国艺术歌曲创作的先驱者，他将学堂乐歌时期的“填词”创作提高到了“有目的地进行依词配曲的艺术性的歌曲创作”^[4]的专业音乐创作水平，开创了近代中国艺术歌曲的先河。萧友梅的音乐创作受德国古典音乐的影响，作品中带有明显的西方作曲理论与技法的痕迹。如他在1922年创作、发表的艺术歌曲《问》。

青主是与萧友梅同时代的另一位作曲家，他于1920年创作的艺术歌曲《大江东去》，是根据我国古代著名诗人苏轼的同名诗词进行创作的。这首作品可以说是我国近代最早的一首以我国古代诗词为体裁创作的艺术歌曲，是早期借鉴西方音乐体裁进行创作的范例。

二十世纪二十年代，赵元任的

艺术歌曲创作成为中国艺术歌曲初创阶段的突出收获。他的艺术歌曲作品，尤其以收入到1928年出版的《新诗歌集》中的作品最具代表性，具有很大的影响力，至今仍是我国艺术歌曲领域的典范之作。他的艺术歌曲创作曾被萧友梅评价为“替我国音乐界开一新纪元”。赵元任是新文化运动的支持者，他采用的歌词多为胡适、刘半农、徐志摩等人的新诗，作品中集中体现出“五四”精神。赵元任的艺术歌曲创作既借鉴了欧洲艺术歌曲的创作方法，又有鲜明的民族特色，具有很高的独创性，对以后的艺术歌曲创作产生了深远的影响。

总的来说，二十世纪二十年代，中国艺术歌曲的创作及理论研究才刚刚开始。虽然这一时期的艺术歌曲创作均在不同程度上受西方作曲理论与技法的影响，作品中带有很大的模仿成份，然而，中国艺术歌曲的诞生，使得艺术歌曲这一体裁形式扎根在中国的土地上，为三十年代中国艺术歌曲的逐渐成熟奠定了基础。

注释：

[1] 缪天瑞，音乐百科词典[M]，北京：人民音乐出版社，1998年版

[2] 孙继南、周柱铨主编，中国音乐通史简编，济南：山东教育出版社，1999重印

[3] 汪毓和编著，中国近代音乐史，北京：中央民族大学出版社，2005.2

[4] 同[2]

参考文献：

[1] 缪天瑞，音乐百科词典[M]，北京：人民音乐出版社，1998年版

[2] 孙继南、周柱铨主编，中国音乐通史简编，济南：山东教育出版社，1999重印

[3] 汪毓和编著，中国近代音乐史，北京：中央民族大学出版社，2005.2

（曲阜师范大学乔羽音乐学院）