

Discussion on the Educational Thoughts of the Representatives of Modern School Music

Zhoujun Xiang

China Conservatory of Music, Beijing, 100875, China

Abstract

Shen Xingong and Zeng Zhiyi are representatives of famous Chinese musicians and school songs in modern times. Their music education ideas have had an indelible impact on the music industry in modern China. The paper will analyze the biographies of two musicians, and discuss Shen Xingong's music education ideas through the interpretation of the "School Singing Collection". It will also discuss Zeng Zhimin's music education ideas through the "Function of Music in Education".

Keywords

school music; music education thought; representative figure

浅谈近代学堂乐歌代表人物的教育思想研究

向周俊

中国音乐学院, 中国·北京 100875

摘要

沈心工和曾志忞是中国近代著名音乐家、学堂乐歌的代表人物之一, 他们的音乐教育思想对近现代中国的音乐事业产生了不可磨灭的影响。论文将分析两位音乐家的生平简介, 并通过阐释《学校唱歌集》论述沈心工的音乐教育思想, 通过“音乐于教育上之功用”论述曾志忞的音乐教育思想。

关键词

学堂乐歌; 音乐教育思想; 代表人物

1 中国学校音乐教育代表人物生平简介

中国学校音乐教育的代表人物以沈心工和曾志忞二人为主, 在探讨他们的音乐教育思想之前, 了解其生平背景尤为重要。

1.1 沈心工

沈心工原名沈庆鸿, 字叔逵, 笔名心工, 是中国著名的音乐教育家, 被誉为“吾国乐界开幕第一人”, 亦是学堂乐歌的奠基人也是重要的代表人物之一。

沈心工幼时随母亲接受启蒙教育, 1897年, 上海南洋公学创办。这所学校以培养新式教师、创办新式学堂为宗旨, 学习新学, 倡导科学, 沈心工便毅然考入南洋公学师范学堂, 并获得兼课教师之职。1900年时, 他与同学筹办南洋公学附属小学, 1911年他到该校任职。

1902年沈心工曾东渡日本, 在日本, 他接触到了新式的学堂乐歌, 且认识到学堂乐歌在日本明治维新当中的重要影响和作用, 其间, 他举办了一次“音乐讲习会”, 邀请当

时东京师范学校的歌唱教授铃木弥次郎来为中国留学生讲授乐歌创作^[1]。在沈心工看来, 学堂乐歌就是帮助中国实现教育救国的有效途径, 因此从日本回国后, 他就任自己任职的南洋公学附小开设了“唱歌”课, 专门教学生作词、作曲和歌唱。

受他的影响, 曾志忞、李叔同、吴怀疚等人自发创作了大量学堂乐歌, 由此, 全国上下开始了一场轰轰烈烈的学堂乐歌运动。从1900年创办南洋公学附小, 到1927年由于政治方面的原因被迫离开, 近三十年的时间里, 沈心工始终坚持“有教无类”的教育思想, 关心每个学生的全面发展, 并为此付出了巨大的努力, 他对近现代新式教育尤其是音乐教育做出了巨大之贡献。

1947年, 沈心工病逝, 他的师友唐文治、黄炎培等人发起成立了“心工音乐年奖”, 以此纪念他的杰出贡献。

1.2 曾志忞

曾志忞, 号泽民, 又名泽霖, 是中国近代著名的音乐教育思想家。

早年也曾经在南洋公学附小任教, 自学绘画和音乐。1901年, 东渡日本留学, 1902年, 参加了沈心工组织的“音

【作者简介】向周俊(1968-), 土家族, 中国湖南人, 硕士, 副教授, 研究生导师, 从事音乐研究。

乐讲习会”。

1903年,他在《江苏》杂志上发表了《乐理大意》和《唱歌教授法》,同时以五线谱和简谱对照的形式刊印了《练兵》《游春》《扬子江》《海战》《新》《秋虫》六首歌曲,这是目前所见到的最早公开发表的学堂乐歌。

第二年,他又翻译发表了美国罗普亚的《教授音乐初步》,编著了《教育唱歌集》,这部集子与沈心工的《学校唱歌集》几乎同步刊行,也是一本相当完备的乐歌教科书。

到1904年时,他已经成了东京留学生音乐活动的主力之一。也是在这一年,他在“音乐讲习会”的基础上组建了“亚雅音乐会”,内分声乐、军乐两科,专门研习近代音乐。“亚雅音乐会”共有会员五十余名,其宗旨是“发达学校社会音乐,鼓舞国民精神”。它比北京大学音乐传习所要早十五年,被认为是中国近代音乐史上正式组建的第一个新式音乐机构^[2]。

同年,他翻译了英国人编著的《乐典教科书》,梁启超曾为该书作“叙”,这本书是我国近代音乐史上最早的一本较为完备的乐理教科书。此外,他编著或翻译的作品还有《和声略意》《国民唱歌集》《风琴练习法》《简易进行曲》等。在日本期间,他为近代音乐做出了极大的贡献,被梁启超誉为“中国此学先登第一人”。

1907年,曾志恣回到中国,投身到了近代音乐的建设发展中。

他和高寿田、冯亚雄等人创办了“夏季音乐讲习会”,帮助他的父亲经营上海贫儿院,并在院内组建了第一个由中国人组成的西式管弦乐队。

2 中国学校音乐教育思想概述

2.1 沈心工的音乐教育思想及其影响

2.1.1 学堂乐歌及其影响

伴随着鸦片战争的爆发,许多外来文化在中国逐渐传播甚至流行起来,新旧文化同时冲击并影响着人们的思想^[3]。而经历鸦片战争的惨败,统治阶级也开始实施一系列的新政策,在这种情势下,学堂乐歌作为西方文化的重要标志被引入了中国的学校教育当中。

学堂乐歌是一种外来文化,它伴随着新式学堂的建立而产生并发展。因此,它具有强烈的时代气息和深刻的历史印记。它的产生强烈地冲击着中国古代旧有的“古典雅乐”,并以其蓬勃发展的姿态取代了古典雅乐,使中国音乐及其教育史打开了崭新的一页。

当时的很多学堂乐歌其曲调积极向上,内容也充满了要求社会进步等新思想。学堂乐歌不仅仅是为了普及音乐知识和教育,它更是一种精神上的武器,它寄托了人们开启民智、救国图存的愿望和力量,而这也是学堂乐歌快速发展的根源。

学堂乐歌,是中国近现代音乐史上重要的一个里程碑,

沈心工作为开创者,对当时的音乐活动及教育,乃至对整个现当代的音乐教育都产生了深远的影响,李叔同曾称其为“吾国乐界开幕第一人”。

2.1.2 沈心工的音乐贡献

沈心工在日本期间建立了“音乐讲习会”,乐歌运动在此之后就走上了两条平行的道路。其中,以沈心工为主要代表的音乐道路,以“乐歌讲习会”的形式在上海南洋公学附小掀起的学堂乐歌热潮。学堂乐歌的兴起,促使清政府对当时的音乐教育给予了大力的支持。

1907年,清政府颁发《普通教育暂行章程》,将音乐作为选修课列入其中;在后来颁布的《普通教育暂行课程标准》中,音乐课更成为必修课。这充分体现了清政府对音乐教育的重视,同时也与当时的学堂乐歌运动有着一定的关系^[4]。

于学堂乐歌运动中,沈心工创作了180余首优秀的音乐作品,其主题丰富,有很多积极进步的新思想。另外,他还先后编撰了《学校唱歌集》《民国唱歌集》《心工唱歌集》;翻译了《小学唱歌教授法》等。在他创作的音乐作品中,《黄河》影响最大,黄自曾说“该歌曲的调子非常契合歌词的内容,国人有此气魄的歌曲实在不多”。

除创作之外,沈心工一直致力于音乐教学工作。他熟悉儿童心理及唱歌要求,因此创作了许多儿童歌曲,同时,他亦是最早将白话文运用到音乐创作中的音乐家。民国初期,他为响应时代号召,将他前期的一些音乐作品进行了整编,形成了当时学校的音乐教材。他用旧曲翻新的方式对其作品进行再创作,新乐曲由此被赋予全新的内涵。

2.1.3 《学校唱歌集》及其音乐教育思想

《学校唱歌集》是沈心工编著的一部音乐作品集,从1904年到1907年一共出了三集。这部集子主要是选用日本、欧美歌曲曲调,由沈心工填词而成的学堂乐歌,是当时学校音乐课程的教科书。

这部书的编撰及其内容,渗透着沈心工本人的音乐教育思想。

中国古代的音乐教育和人才培养绝大多数时候都属于上层阶级和贵族,民间除了世代相传的音乐,很少有正式的音乐教育或者说音乐培养。而沈心工却将音乐教育普及到了普通民众当中。他在学校开设音乐课,面向平民子弟开课培养它们的音乐兴趣和才能。同时,他的音乐作品也与广大的普通群众密切相关。他的很多作品都反映了当时的社会现象和人民生活。他普及音乐教育,并将音乐作为思想武器。

这部歌集中,题材多是以青少年儿童为主,他希望通过音乐教育使儿童生理和心理得到全面的发展。其作品深刻反映了当时的社会现象,把少年儿童的生活非常生动地呈现了出来,对学校和社会都产生了深远的影响。

他以音乐教育来培养学生的审美情趣、道德品质和爱国精神等优秀品质。

他的音乐作品秉持着教育教学的作用，直到现今中小学音乐课所用的音乐教材依旧是沈心工音乐教学成果的延续^[5]。沈心工不光注重青少年的培养，重视音乐教育，同时也注重个性的发展。他的作品不光注重教育的作用，也包含了深厚的传统音乐底蕴，同时又有他自己独特的风格。

尤其值得肯定的是，孔子提出的“有教无类”的教育思想在沈心工这里再次得到了很好的体现。沈心工不分贵贱、不分民族也不分性别，对所有学生进行同等的教育，包括音乐教育。无论是《学校唱歌集》的创作还是包括音乐教育在内的学校教育，都是中国古代有教无类教育思想的完美体现。

所有这些点滴的思想，奠定了他“学堂乐歌之父”的地位，对近现代学校音乐的创作和教育产生了深远影响。

2.2 曾志恣的音乐教育思想及其评价

2.2.1 曾志恣的音乐教育思想

曾志恣是学堂乐歌时期重要的活动家之一。他在1904年出版的《乐典教科书》中提出了“新音乐”的概念，同时，在音乐理论和实践当中，他都为新音乐的理想而不断奋斗。在他出版的十多部作品中，都有他关于新音乐思想的体现，包括强调音乐的社会价值观以及它在社会变革中的重要作用；强调音乐普及的重要性以及对学堂乐歌创作提出了一定的原则和要求等。

有关他的音乐教育思想方面，主要体现在《音乐教育论》中。这本书第三章叫“音乐之功用”，分别从教育、政治、军事和家族四个方面论述了音乐的功用。

他指出了音乐对于幼儿的重要作用，同时考虑到幼儿的认知和理解等能力，他对学堂乐歌的创作提出的要求，即“质直如话而神味隽永”，他的这些主张受到梁启超的高度赞赏，而他本人创作的乐团乐歌也确实实践了这些思想，他的《游春》《秋虫》在当时也是流传非常之广的。他还论述了在中学女学以至大学中，音乐教育同样非常重要，但在当时并没有引起足够的影响和重视。

他指出“吾国学生之通病”就是面临“力学”和“游惰”两种倾向，而这两种不同的不良倾向，其原因都和轻视音乐有着密切的关系。所有他提出对前者“以音乐涵养之”，对后者“以音乐补助之”。

他还提出“各学校设一专科，每一星期，间日教授”，以此形成学校音乐教育体系。同时他还提出了许多具体的建议，比如“编写音乐教科书”“培养本国教授”等。

他说“音乐在吾国学校中，可为游戏之一具”，也体

现了他对学生劳逸结合的肯定。

2.2.2 对曾志恣音乐教育思想的评价

曾志恣的种种思想为音乐教育提供了许多积极的引导，但不可否认的是，由于时代的局限等原因，他的某些音乐教育思想也有其不足之处。

比如，他对传统音乐的贬斥就有些过度甚至绝对，他曾说“中国之物，无物可改良也，非大破坏不可，非大破坏而先大创作亦不可”。在当时的时代背景下，他以这样的声音唤醒民众振兴中华，有其良苦用心，但也有失偏颇。

他从四个方面论述音乐的功用，大力强调音乐的社会功能，但在“娱乐”功能上，也存在一定的矛盾性。他在上面的引文中曾肯定“嬉戏娱乐，乃动物之性”由此提出“音乐在吾国学校中，可为游戏之一具”；但他在《音乐四哭》中，又批评同胞不能视音乐为“刻实修养”的载体。

他对娱乐持非常不满的态度，又与之前的态度大有不同。可见，他非常重视音乐教化的作用，而对音乐自身的审美功能缺乏关注。其实，不光是他，近代很多人的音乐教育思想都有这样远承儒家教化传统，同时又为当时的时代使命所驱使的特征。

他们心系家国，认识的音乐的重要精神教育之作用，为当时的音乐教育做出了很大的贡献，同时又不可避免地带有一定的功利性。对此，我们应当一分为二理性看待。

3 结语

沈心工是“吾国乐界开幕第一人”，他倡导的学堂乐歌，开启了近代学堂音乐教育的先河，对传统音乐的再创新也做出了巨大的贡献。他在学校创立的唱歌课，是中国近现代音乐启蒙运动的开始。它将西式集体唱歌的方式引入中国学校，比教会学校的圣咏、军队的军歌都产生了更大也更广泛的影响。

曾志恣作为学堂乐歌时期重要的音乐活动家，他的乐歌创作与沈心工和李叔同相比都略有逊色，但他在音乐教育思想方面的很多主张，对当时以及后世的音乐教育都有非常重要的启发意义。

参考文献

- [1] 黎孟德.中国音乐简史[M].成都:四川文艺出版社,2009.
- [2] 中国艺术研究院音乐研究所,《中国音乐词典》编辑部.中国音乐词典[M].北京:人民音乐出版社,2016.
- [3] 王采,关玉铭.中国音乐史纲要[M].北京:中国言实出版社,2014.
- [4] 刘忠,薛松梅.中国音乐通史[M].北京:清华大学出版社,2017.
- [5] 汪毓和.中国近代音乐史[M].北京:中央民族大学出版社,2006.