

引西入中：论萧友梅在西方音乐史领域所做的开拓^{*}

张克戊

摘要：萧友梅是中国二十世纪上半叶伟大的教育家、作曲家、指挥家、音乐学家。他率先在二十世纪二三十年代的中国对“西方音乐家传记”展开研究；推动了国人对“钢琴”称呼的统一，并确立“钢琴发展史的三个分期”；与此同时，为当时的读者呈现出一个具有中国特色的“西方音乐史分期”。萧友梅立足本土，他在本领域的研究具有高度的“基础性”“前瞻性”“民族性”，为西方音乐史在中国的形成与发展奠定了基础。

关键词：萧友梅；西方音乐史；开拓

萧友梅(1884-1940)，二十世纪上半叶伟大的教育家、作曲家、指挥家、音乐学家。1902年至1919年曾先后留学于日本和德国，并获博士学位。1920年回国之后便积极投身于音乐教育事业，尤其是1927年与蔡元培共同建立中国历史上第一所国立音乐教育机构“国立音乐院”，开辟了中国专业音乐教育的发展道路。

在现代音乐文献中，有大量关于萧友梅与中国音乐教育的研究，然而他在学术领域所做的开拓到目前为止并没有引起广泛关注。据现有史料记载，萧友梅在其一生中撰写发表音乐文论专著58篇，涵盖音乐史学、基本乐理、和声学、音乐作品分析、乐器学等多个领域，其中西方音乐史作为萧友梅文论中的重要组成部分，迄今仍未引起后世研究者的足够重视。作为国内西方音乐史研究的领军人物，萧友梅通过编撰教材、发表论文，促进了该学科在中国的形成与发展，其开拓性成就足以引起学界的瞩目。基于此，笔者对萧友梅的西方音乐史研究进行了梳理和分析，从以下三个方面展开论述。

一、萧友梅在西方音乐家传记领域的开拓

(一) 历史发展中的音乐家传记

在教材《近世西洋音乐史纲》(1920-1923)中，萧友梅主要以历史发展中的音乐家为载体，通过概述其生平及创作的方式呈现了西方音乐文化的发展状况，为打开当时中国音乐界封闭的视野起到了重要作用，其中包括十七至十九世纪欧洲音乐史上极具影响力的亨德尔、巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬等作曲家。例如，萧友梅将亨德尔的创作生涯划分为“Händel在本国的生活”和“Händel在外国的生活”，关于其创作萧友梅列举了“Händel的著作有Oratorium，歌剧，颂歌(Anthem)和各种器乐曲曲。

由于西方音乐家传记研究在当时的中国音乐文化中尚处于空

白状态，不难看出，为符合当时学生的接受与理解能力，萧友梅并没有对西方音乐家及其创作进行深入解析，只是用通俗易懂且高度概括的语言展开了叙述。值得注意的是，在萧友梅的音乐家传记中主要以作曲家为主，究其原因我们不妨作如下解释。虽然各时期的哲学家、美学家或音乐理论家在很大程度上都影响了作曲家的创作，但作曲家才是推动各时期整个音乐发展的主力军，所以萧友梅将焦点集中于作曲家不无道理。

(二) 现当代音乐家传记

在文章《来游沪平俄国新派作曲家钢琴师亚历山大·车列普您(Alexandre Tcherepnine)的略传与其著作的特色》(1934)中，萧友梅同样以传记的方式介绍了俄籍音乐家的家庭、成长经历、所处历史背景以及主要创作，它的发表时间正值亚历山大·车列普您在哈尔滨和上海巡演，所以这位集演奏家、作曲家、教育家、理论家于一身的车列普您引起了萧友梅的密切关注。

不难发现，萧友梅在关注历史音乐学的同时，将目光也转向了与其同时期的西方音乐家，这意味着中国音乐家对二十世纪西方音乐家传记的研究拉开了帷幕。值得注意的是，与《近世西洋音乐史纲》时隔十余年，此时的萧友梅极其关注亚历山大·车列普您的音乐理论家身份，并对其创作中常见的九级音阶以及转调产生了浓厚兴趣，据萧友梅介绍，九级音阶的结构为“半、全、半、半、全、半、半、全、半”，转调只需采用两个调式之间的共同音即可完成，例如C调和G调的共同音为“g、b、b e(♯d)、b a、c、e”。调式音阶是体现一个民族或国家音乐特征的重要方式，转调又作为音乐创作中的常见技法，可以看出，作为作曲家的萧友梅正在尝试通过理论研究为二十世纪的中国新音乐创作寻找出路，并根据实际需求，将其同时期的音乐理论家添至音乐家传记的研究范围。

作者简介：张克戊，生于1988年，男，博士，信阳学院音乐学院讲师，研究方向：民族音乐学。

基金项目：本文为河南省教育厅人文社会科学研究青年项目“西方音乐史学在中国的发展之路：论萧友梅在本领域的拓新及影响”研究成果(项目批准号：2019-ZZJH-582)

二、萧友梅对西方钢琴发展史的研究

(一) 确立“钢琴”名称

自从利玛窦 1600 年将“钢琴”传入我国直至二十世纪初期，国人便对该乐器有着不同称谓，例如明神宗时期的“西琴”或“七十二弦琵琶”、康熙帝时期的“西洋铁丝琴”，到了近代又有“番琴”“雅琴”“洋琴”“钢琴”的叫法。然而，历经几个世纪的发展，国人对“钢琴”的叫法始终没有得到统一。

面对这一现状，萧友梅在《近世西洋音乐史纲》中专设《钢琴的历史》一节，并以学术的眼光，用汉语为“钢琴”命名。萧友梅写道：“德语叫钢琴做 Clavier（或作 Klavier），本来不是钢琴的意思，这个字是从拉丁字 Clavis 来的，是‘键’字的意思，因为这类乐器是间接用键奏的，不是直接用手指弹的，所以 Clavier 就字母的意思译作‘键琴’还稳妥些。不过近代这类琴，都用钢板钢弦来做的，所以索性叫它钢琴”。可以看出，萧友梅为“钢琴”名称在中国的确立提供了较为充足的论据。使国人对该乐器的称呼走向统一化。

(二) 确立钢琴发展的三个时期

在《钢琴的历史》中，萧友梅根据德国、意大利、法国、英国键盘乐器的形制及发音方法，将钢琴的发展历程归类为“直接击奏”“弹奏”和“间接用槌击奏”三个时期。例如在介绍第一时期的代表乐器 Clavichord 时，萧友梅这样描述：“乐器形长方如小箱，前方有黑白键，内部紧张铜线……琴身无足，奏时要放在桌上，键的他端有直针，指按键时，直针从下向上击”。

钢琴的发展分期研究在二十世纪初期的中国尚处于开辟阶段，萧友梅所做的拓新具有高度的概括性，尽管如此，正是萧友梅对钢琴史分期研究的厘定，才使现代音乐学家得以在他的基础上作了更多的延伸，例如，《钢琴的发展史》被纳入了更加全面的《钢琴艺术史》，系统地反映了整个钢琴艺术的发展脉络，他们认为“钢琴艺术的发展历史是由人（作曲家和钢琴演奏家）、琴（键盘乐器）和乐（音乐作品）三个方面构成的，这三者既有各自的演进过程，又在历史的发展中形成了相辅相成、交汇融合的密切关系”。

三、萧友梅对西方音乐史发展分期的研究

(一) 古代

在这一时期，萧友梅以列举的方式呈现了公元 800 年以前中国、印度、希伯来、埃及、希腊等古国的音乐状况，主要围绕每个国家本时期的音乐理论及乐器展开叙述。例如中国有本民族的五声调式及代表性乐器琴、瑟、笙，希腊在这个时期已经有记半音和等和声的字谱以及基萨拉琴（kithara）、里拉（lyra）、奥洛斯管（aulos）等。

(二) 中古时代

在“中古时代”萧友梅主要将焦点集中于公元 800 年至 1300 年间记谱法的沿革，其中提到了古希腊时期存在的乐谱 Neuma、法国音乐理论家 Hucbaldus Elnonensis 用六弦谱来记录音高以及意大利音乐理论家 Guido Aretinus 发明了最初的五线谱。萧友梅将中国音乐落后于西方的原因之一归为我国历史上从未有过统一的记谱法，之所以查看西方记谱法，可见其目的在于

在统一记谱法，推广西方五线谱在中国的传播。

(三) 近古时代

1300-1750 年被萧友梅划定为“近古时代”，他主要将这一时期出现的大量音乐体裁注入中国音乐文化，并将该阶段细分为“文艺复兴期”（1300-1600）和“乐曲发展期”（1600-1750）。在谈到“文艺复兴期”，以“歌曲”最为繁盛，且雅俗都有。1300-1600 是西方文学和造型艺术的文艺复兴，而音乐的文艺复兴则始于十五世纪前半叶（约 1430-1600 年），前者比后者早了一百多年，这说明萧友梅立足于西方总体文化艺术发展的环境，并用大众耳熟能详的“歌曲”一词代替了文艺复兴时期以“弥撒曲”“经文歌”为代表的宗教音乐以及世俗音乐。在 1600—1750 年的“乐曲发展期”，萧友梅列举了这一阶段出现的歌剧、清唱剧、康塔塔等体裁，但未作详细解释。

(四) 新时代

1750 年之后的音乐历史被萧友梅称作“新时代”，他根据创作风格特征将这一时期的作曲家归为“新模范作曲家（Neue Klassiker）”“自由派作曲家（Romantiker）”和“新自由派作曲家（Neuromantiker）”。例如，在谈到以舒伯特、舒曼、韦伯为代表的自由派作曲家（Romantiker，即“浪漫主义音乐家”）时，萧友梅讲道，他们“思想好自由，尤其喜欢幻想，对于以前的乐曲形式和艺术规则不甚注重，爱努力作出一种新作品”。

从以上资料我们还可以看出，萧友梅为当时的读者呈现了一个具有中国特色的西方音乐史分期，他所划分的“古代”“中古时代”“近古时代”和“新时代”借用了中国历史分期的名称，只不过萧友梅在中国古代的“上古”“中古”和“近古”三个时期的基础上又拓展出了“新时代”。在我们看来，萧友梅之所以采用“中西合并”的方法，其目的在于更好地帮助国人理解西方音乐这一“新”文化，以“中国之名”推动西方音乐文化在中国的传播。

综上所述，萧友梅立足本土，在二十世纪二三十年代对西方音乐史所做的开拓具有强烈的“基础性”、“民族性”“前瞻性”，促进了西方音乐史在中国的形成与发展。当然，我们的研究意义决不仅仅是厘定他“开拓者”的身份，而是想要进一步说明，正是萧友梅以敏锐的学术眼光捕捉到中国在西方音乐史研究上的缺憾，才不遗余力地为本学科的成长贡献力量。

（作者单位：信阳学院音乐学院）

参考文献

- [1] 蔡良玉. 我国西方音乐史专著方法回顾[J]. 人民音乐, 1998(09): 34-40.
- [2] 廖辅叔. 萧友梅传[M]. 杭州: 浙江美术学院出版社, 1993.
- [3] 陈聆群、洛秦. 萧友梅全集·第一卷——文论专著卷[M]. 上海: 上海音乐学院出版社, 2005.
- [4] (波兰) 马尔钦·林茨泰德著; 韩新忠译. 西方音乐史上的 TOP 100[M]. 合肥: 安徽文艺出版社, 2011.
- [5] 钱仁康. 欧洲音乐简史(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [6] 巩成国. 钢琴传入我国后的几种名称[J]. 乐器, 1998(03): 43.
- [7] 乔建中. 中国新音乐的伟大先行者——萧友梅史学论文读后[J]. 中国音乐学, 1992(04): 5-11.
- [8] 张敬编著. 钢琴艺术简史[M]. 开封: 河南大学出版社, 2008.