

国乐大师刘天华与北京大学音乐教育

李 静

(北京大学艺术学院, 北京 100871)

摘要: 刘天华先生是五四时期杰出的音乐教育家、革新家,也是我国近代史上优秀的民族音乐作曲家和民族音乐的奠基人之一。在北大的六年中,他在国乐研究、创作、演奏、教学等方面取得了出色的成果,为后人提供了极有价值的经验,为整个民族音乐及其音乐教育谱写了新的篇章。他对我国近代民族音乐的历史贡献是多方面的,包括音乐教育、音乐创作、乐器改良、音乐思想以及传统音乐的继承与发扬等。研究先生的学术思想、历史功绩,有助于加深对他的认识和理解,更好地继承和发扬民族音乐的光荣传统。

关键词: 刘天华; 民族音乐; 音乐教育; 北京大学; 音乐传习所

中图分类号: J603 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-5919(2009)03-0144-05

在我国现代音乐史上,曾涌现出一位勇敢开拓的猛士。虽然他的生命短暂,但在有限的生命里,以果敢的气魄与胆识,以卓越的艺术创作成就,揭开了我国民族音乐发展的新的一页,并成为我们后人宝贵的精神财富。他就是我国著名的民族音乐家——北京大学附设音乐传习所导师刘天华先生。

在新文化运动的影响下,1916年北京大学出现了由学生发起和组织的音乐团,几经演变,于1919年成立了北京大学音乐研究会,1922年12月12日正式成立北京大学附设音乐传习所。1927年奉系军阀政府取消了北京大学附设音乐传习所,为时五年的中国近代第一个专业音乐高等教育机构——北京大学附设音乐传习所就这样夭折了。其寿命虽然短暂,但对当时的中国音乐教育有着直接的影响,此后的专业音乐教育机构的办学思想、方针,以及办学模式基本沿袭了北京大学附设音乐传习所,它在中国近代专业音乐教育史上有开创之功是不争的事实。音乐传习所由当时的北京大学校长蔡元培先生任所长,并聘请了当时国内外有影响的音乐家为导师,如著名古琴家王露先生、国乐大师刘天华先生、我国近代音乐之父萧友梅先生等,正是他们开创了中西结合、

改良地发展中国民族音乐的正确道路。

刘天华先生是五四时期杰出的音乐教育家、革新家,也是我国近代史上优秀的民族音乐作曲家和民族音乐的奠基人之一。他对我国近代民族音乐的历史贡献是多方面的,包括音乐教育、音乐创作、乐器改良、音乐思想以及传统音乐的继承与发扬等。研究先生的学术思想、历史功绩,对我们这些后辈而言,具有饮水思源之意,有助于加深对他的认识和理解,更好地继承和发扬民族音乐的光荣传统。

一、早期非凡的艺术造诣

1895年2月4日,刘天华出生于江苏省江阴市澄江镇一个普通知识分子家庭,原名刘寿椿,1922年赴北京后改名刘天华。其父刘宝珊,清光绪二十二年秀才。刘天华弟兄三个,其兄刘半农,早年曾参加新文化运动,是《新青年》杂志的主要撰稿人之一、著名的文学家、北京大学教授;其弟刘北茂,著名二胡演奏家,故称刘氏三杰。学界研究北大名人,不能不提到刘氏三杰。

刘天华从小就酷爱音乐,童年时就喜欢吹笛。1909年刘天华考入常州中学,并参加了学校的军乐队,学习吹军号、笛子。1912年随兄刘半农来

收稿日期: 2009-02-20

作者简介: 李静,女,安徽省含山县人,北京大学艺术学院副教授。

到上海谋生,参加上海“开明剧社”乐队,并任小号手,有时还为乐队编曲。刚到上海时正值五四运动前夕,他也受到了划时代的革命思想的影响,坚定而热情地接受了新文化运动的思潮,并选择音乐为自己的终身专业。刘半农在回忆录中说:“天华性情初不与音乐甚近,而其‘恒’与‘毅’则非常人所能及,择业既定,便悉全力赴之,往往练习一器,自黎明至深夜不肯歇,甚至连十数日不肯歇。其艺事之成功实由于此,所谓‘人定胜天’者非耶?”^①由于勤学苦练,他很快掌握了多门中外乐器的演奏技巧,随着对中西乐器的了解,更加坚定了对音乐的追求,并萌发了致力改进国乐的想法。

1915年刘天华的父亲去世,家庭生活十分艰难。失业患病的刘天华,偶然在江阴街市上以二角钱买了一把竹筒二胡,爱不释手,整天引弓操琴,酝酿出处女作《病中吟》。该曲表达了他当时的不得志和内心的抱负,同时也深切地抒发了五四前后我国知识分子的苦闷与彷徨、以及对当局黑暗的强烈不满。通过广泛地学习民间音乐,他认为:“中国人还是最喜欢自己的音乐,西洋音乐固有好的妙处,却不如中国音乐对我们那样亲切而易懂,但可惜现在国乐地位那么低,更没有人去重视和提倡,所以我要下番工夫在改进国乐上做些工作”。^②于是他开始全面深入地学习、了解民乐。曾先后师从国乐圣手周少梅、沈肇州先生学习琵琶,跟郁咏春先生学七弦琴,1920年暑假专程赴河南开封从师学习古琴。此外还向民间艺人、和尚道士虚心求教,经常在寺庙中与和尚们一道演奏佛曲。通过刻苦学习,刘天华先生掌握了多种民族乐器的演奏以及许多民间与古典乐曲。刘天华先生深入学习、研究中国民乐,旨在发展民族音乐,造就民乐人才,开拓一片新天地。

1922年赴北京,任北大音乐研究会、附设音乐传习所导师,先后在北京女大音乐系、北京美术学校音乐系等任教。1932年6月1日,赴北平天桥收集锣鼓谱,染猩红热,得病仅一星期,于6月

8日5时20分逝世,年仅37岁。他的早逝引起国内学人及音乐界一片哀惋,黄自、梅兰芳等人在所送挽联中称他为“乐府泰斗”、“神州有数之才”。

刘天华先生的生命虽然短暂,但他迸发的艺术火花却是经久不息的。37个春秋真正从事音乐实践不过15年。如将他的一生分为两个阶段,1895—1921年在江阴、常州时期为第一阶段,主要是对传统音乐的深入学习;1922—1932年这十年为第二阶段,主要是对国乐的探究与改革。这十年中有六年在北大任教,应该说北大这六年是他一生中最高光的时期,他的大多数作品是在这段时间酝酿、创作的,特别是他的音乐思想应该说是受蔡元培“循思想自由原则,取兼容并包主义”的学术方针的直接影响下逐步形成的。

二、音乐教育的杰出成就

1922年4月19日刘天华应聘至北京大学音乐研究会任国乐导师。“本组新聘导师刘天华先生现已到京,定于星期四晚间到会授课,本组会员以及本组附设之丝竹改进会会员诸君届时务乞拨见蒞会以便欢迎刘先生并讨论本组一切进行事宜是所至盼。”^③当年12月12日音乐研究会改组为北京大学附设音乐传习所,由原来的学生课外活动改为正式的教学机构。刘天华先生身兼数职,从“本所教职员一览”^④中可以看出,刘天华当时任音乐传习所事务员,当时所里职员仅有三人,即所长蔡元培、事务员和书记。教学方面任琵琶、二胡、月琴、小铜角课程的导师。此外还承担音乐传习所管弦乐队的乐师,在“本乐队乐师姓名”^⑤中,刘天华任小铜角,同时还担任丝竹组课外活动组指导老师。除教学之外,他还积极参加艺术实践活动,从音乐会的秩序单上可以看出,他演出的节目有二胡、琵琶、三弦、小号独奏等,还多次参加管弦乐队的演奏。由此可以看出,刘天华先生是位多才多艺,具有教学、科研、表演以及管理能力的难得的人才。

① 刘复:《书亡弟天华遗影后》,《刘天华纪念册》,北平:国立中央研究院历史语言研究所,1933年版,第1页。

② 刘育熙:《〈病中吟〉的创作、命名与创作年份》,《刘北茂纪念文集》,北京:人民音乐出版社2002年版,第323页。

③ 《音乐研究会丝竹组通告》,《北京大学日刊》,1922-04-19。

④ 《本所教职员一览》,《国立北京大学附设音乐传习所规则及课程一览》,1923-1924封底。

⑤ 《音乐传习所第八次音乐会乐师姓名》,《北京大学日刊》,1923-05-05。

刘天华先生刚到北大是接王露先生的琵琶课。为了让更多的人了解二胡,“他在教琵琶的同时,还悄悄地把二胡也教给学生,并传授了他创作的《病中吟》、《月夜》和《空山鸟语》三首作品。以期待着有朝一日二胡也能像琵琶、古琴一样登上大雅之堂”^①。1922年12月12日改组为北京大学附设音乐传习所,正式对外招生,但课程设置上没有将琵琶、二胡列入。刘天华为此据理力争与校方交涉,最终勉强获得将琵琶列入正式课程。为了给二胡争得一席之地,刘天华先生进行多方努力,一方面研究二胡的演奏技法和教学方法,同时积极参加演出活动,大力宣传民乐。如“北大音乐研究会最后演奏大会节目”^②,演奏者刘寿椿即刘天华,此次演出他担任琵琶合奏、琵琶独奏、二胡独奏、二胡合奏及三弦独奏。他精湛的演奏技巧深得大家敬佩,尤其是人们在音乐会上初次听到二胡这件乐器的新声,都报以热烈的掌声。在“第四次学生演奏会”^③和“师范科毕业音乐会”^④上,学生分别演奏了刘天华创作的最早的一批作品《空山鸟语》、《病中吟》、《月夜》,深受广大师生欢迎,并在北大校园里掀起了二胡热。音乐会的演奏让更多的人了解和喜欢国乐,改变了人们对国乐的偏见。国乐在音乐传习所逐渐提高了地位,从“国立北京大学附设音乐传习所规则及课程一览”^⑤可以看出,二胡终于被列为传习所的正式课程。这是我国音乐史上最早正式将二胡列入高等音乐教育的专业课程并计学分,为我国民族乐器争得了一席之地。

1922年是刘天华音乐生涯中的又一大转折点。这时他已27岁了,因此越加感到自己在改进国乐上应做点什么,一种对祖国音乐事业当仁不让的责任心不断地催促着他,他深知要实现改进国乐的宏望,必须深入广泛的学习,开扩眼界,开辟新的领域,不断地提高自己的理论水平和演奏技能。他来北京不久所学的第一个内容就是三弦拉戏。为了把三弦拉戏中的技巧运用到二胡上,

以提高二胡的演奏技法和表现力,他虚心地拜民间艺人为师,很快就登堂入室。来到北大的第二年即开始学习小提琴,他认为小提琴的演奏技巧和表现力是其他同类乐器所不能比拟的。于是他大胆登门拜俄籍著名小提琴家托诺夫为师,系统地学习小提琴。通过刻苦学习,他的小提琴技术突飞猛进,托诺夫说:“可惜刘天华学得太晚了,否则他一定会成为一个非常出色的小提琴演奏家。”刘天华学习小提琴,旨在借鉴小提琴的演奏技巧,运用到中国民族乐器上,以大大地丰富二胡的演奏和艺术表现力。

刘天华先生博采众长,学贯中西,精通中西音乐,不仅掌握了多种乐器的演奏,还具有一定的理论修养。他来北京后师从燕京大学音乐系的一位外籍教授史塔尔学习,系统学习和声、对位和作曲法等西洋音乐理论。他掌握多种乐器的演奏,并具有一定的演奏水平,如笛子、琵琶、二胡、古琴、三弦、七弦琴、小号、钢琴、小提琴等,更为突出的是二胡、琵琶、三弦、小号和小提琴。在当时音乐界,无论是搞西乐还是中乐的,无不为之惊叹。

为了提高教学质量,不断地总结深入研究科学的教学方法,他编写了我国民族乐器教育史上最早的系统教材《南胡练习曲》47首、《琵琶练习曲》15首,用以代替旧的口授心传的教学方法。他创作的二胡练习曲,采取从简到繁、从易到难、循序渐进的方法,重视第一把位的基础练习,其中包括全弓、半弓练习、推拉弓法练习、吟揉绰注和打弦技法,以及常用调的练习。同时还借鉴西洋乐器的教学方法,将练习曲和乐曲相结合来练习,融形式结构美和二胡技法练习于一体,既可达到练习双手技法、掌握二胡基本功的目的,又可从练习曲中获得艺术美的享受。他还采用京剧中的曲调编写了两首练习曲,使学生能掌握多种演奏风格。经过几年的探索与总结,在教学上逐步形成了自己的风格,为我国二胡专业教学体系的确立奠定了坚实的基础。

① 刘北茂述,育辉执笔:《刘天华音乐生涯》,北京:人民音乐出版社2004年版,第102页。

② 《北大音乐研究会最后演奏大会节目》,《北京大学日刊》,1922-04-29。

③ 《音乐传习所第四次学生演奏会秩序单》,《北京大学日刊》,1925-05-29。

④ 《本校附设音乐传习所师范科毕业音乐会》,《北京大学日刊》,1926-06-08。

⑤ 《本所教职员一览》,《国立北京大学附设音乐传习所规则及课程一览》,1923-1924封底。

在北大的六年里,刘天华在国乐研究、创作、演奏、教学等方面的实践取得了良好的效果,为后人提供了极有价值的经验,为整个民族音乐及其教育谱写了新的篇章。

三、对中国音乐的历史贡献

1. 对传统音乐艺术的继承与发扬

由于记谱方法不科学,我国悠久而深厚的民族遗产往往不能妥善保存和长久流传,造成巨大的损失,严重阻碍民族音乐的发展。刘天华决心改革传统的工尺谱体系,将西洋五线谱的记谱法有机地、创造性地移植到工尺谱上来。在工尺谱旁边标注出附点、休止符、连线、节奏线以及弓法、指法、把位、强弱和多种表情术语等,使工尺谱体系亦日臻完善,便于流传。

刘天华来到北大后,他将在老家师从琵琶大师沈肇州学习过的《赢州古调》的全部乐谱进行重新加工整理,编成了一部完备的《赢州古调新谱》,使演奏者能够更准确地把握乐曲的风格和表情。刘天华在《新谱》序言中曾说:“国乐消衰到今天地步,厥因纂繁,非数言可了,择其尤者,则莫过于记谱法之不完善;而谱之于乐,尤文字之于语言,当以能记载作者之思想,使读者完全了解为目的。”^① 1930年,京剧大师梅兰芳先生应邀去美国演出,特请刘天华听写、整理、记录了梅兰芳的各段唱腔,并命名为《梅兰芳歌曲谱》,可以说这是我国近现代民族音乐家与戏曲艺术家一次密切合作的成果,为中外文化交流做出了可贵的贡献。此外他还经常到各类民间艺人聚集地(如北京天桥杂耍场)收集各类民间音乐,取得了大量的民间音乐手稿,其中有《佛曲得》、《安次县吵子音乐谱》以及大量的民间锣鼓乐谱、吹打乐谱和民间小曲等。它开创了我国科学记谱法记录整理戏曲、民间音乐的先河,对我国民族民间音乐科学记谱法的运用与推广产生了积极而深远的意义。

2. 对民族乐器与演奏方法进行大胆的改良与创新

刘天华先生积极改进民族乐器,对二胡、琵琶等乐器的结构性能和演奏技巧进行了大胆的探

索。改进了二胡的琴码,同时改进了共鸣箱琴筒的规格,增加了琴杆的长度。在用弦方面,内弦一律用优质的丝二弦,外弦则用子弦,从而使二胡发出柔美的音色;在定弦方面,先生借鉴小提琴采用的固定音定弦法,明确规定内外弦音高($d'-A'$),使二胡的音高和调性得以统一;在把位上,把二胡的三把位演奏发展到第五把,拓宽了音域,增强了表现力;在琴弓方面,先生参考小提琴琴弓设计,这种弓子弓毛平展弓子长,增加了琴弓与琴弦的接触面,还可以随意调节松紧,特别善于演奏长连音。规范了弓法、指法,明确了揉弦、下滑、上滑、颤音、顿音、泛音等技巧的运用。在琵琶改革方面,得到其兄刘半农的帮助,完成了琵琶定位等律计算,确立了琵琶的“六相十三品”,并在传统琵琶品位上安装了可拆卸的半音品位装置等等。

通过对二胡和琵琶的改制,大大地提高了它们的音乐表现力,使之无论在音域、音质、指法和弓法等方面都有了很大的提高,成为一门具有较高的演奏技巧和丰富表现力的独奏乐器,与负有盛誉的其他各种乐器并驾齐驱,这是中国乐坛上一件历史性的贡献。

3. 创造性的作品创作

刘天华一生共创作了十首二胡曲、三首琵琶曲、一首丝竹合奏曲,还有一些整理的传统乐曲和根据民间小曲改编的独奏曲。他的作品集民族风格和时代精神于一身,融传统奏法和创新技巧于一体,达到了思想内容与艺术形式的统一。他的作品大致分为以下几类:(1)对美好的前途的向往和志向,如二胡曲《光明行》、琵琶曲《改进操》;(2)对现实不满而产生的彷徨、苦闷以及反抗情绪,如《二胡曲》、《病中吟》、《苦闷之讴》、《独弦操》、《悲歌》和琵琶曲《虚籁》;(3)轻松愉快、热情奔放,对大自然的热爱,如二胡曲《空山鸟语》、《良宵》、《闲居吟》;(4)月白风清,诗情画意,憧憬美好的未来,如《月夜》;(5)描写歌舞舞蹈、红光耀眼的音乐,如二胡曲《烛影摇红》、琵琶曲《歌舞引》等。

他在创作和演奏技巧方面,进行了大胆的尝试和创新,把西洋的演奏法和作曲法同我国古典和民间艺术的优秀传统结合在一起,成为我国音

^① 刘天华:《〈赢州古调新谱〉序言》,刘北茂述,育辉执笔:《刘天华音乐生涯》,第172—173页。
?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

乐史上第一个把西洋技法应用于民族器乐创作的人。刘天华先生认为“一国的文化,断然不是抄袭别人的皮毛就可以算数的,一方面采取本国固有的精粹,一方面容纳外事的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来”^①。为了丰富二胡的表现力,他将小提琴的跳弓、颤弓、揉弦等技巧熔炼到二胡上,增加了二胡演奏的色调变化,使其抒情性更为细腻。同时还善于学习姊妹乐器,能熟练掌握多种民族器乐的演奏方法,如笛子、二胡、古琴、月琴、三弦、琵琶等,并将它们中的一些演奏技巧运用到二胡上,如三弦拉戏的模拟手法、古琴的泛音、琵琶的轮指等。在作品创作方面,吸收一些西洋创作手法,如《光明行》的进行曲风格和近似军乐的音乐、《闲居吟》中的转调的运用、《悲歌》中的变化音的运用、《除夜小唱》中的旋律模进、《烛影摇红》中的变奏曲式等等,丰富了我国民族器乐的音乐语汇、创作方法和表现力。他创作的作品个性强、风格新、旋律美,具有动人的魅力。

刘天华先生毕生致力于创作、演奏、教学及理论研究的长期实践,为我国民族音乐的发展作出

了巨大的历史贡献。

首先,在中国现代音乐史上,刘天华先生第一次把民族音乐列入高等音乐教育的课程之列,编写了我国民族器乐教育史上最早的系统教材;他以成功的教学实践,培养出蒋风之、储师竹、陈振铎等一批二胡名家,形成了独具风格、影响深远的第一个二胡学派;在作品创作上,成为我国音乐史上第一个把西洋技法应用到民族器乐创作上的人,为二胡专业表演与教学体系的确立奠定了坚实的基础;积极倡导科学记谱法,将西洋五线谱有机地、创造性地移植到工尺谱上,开创了我国用科学记谱法记录、整理存活的传统音乐的先河;他立志改进国乐,通过对二胡的改良和革新,使二胡脱颖而出,成为具有一定的演奏技巧和丰富表现力的独奏乐器。

刘天华先生是我国五四时代崛起的、卓越的、继往开来的具有革新思想的中国器乐作曲家、演奏家、教育家以及中国民族乐器改革家,他的艺术实践的经验和锲而不舍、不断创新的精神,他的杰出成就和伟大贡献,值得后人永远铭记和学习。

Liu Tianhua and Music Education in Peking University

Li Jing

(School of Art, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: Liu Tian-hua was an outstanding music educationalist and innovator during the May Fourth Movement, also an excellent Chinese folk music composer and one of folk music founders in modern history of China. During six years at Peking University, he achieved a great success in Chinese music research, creation, performance, teaching and so on. He provided valuable experience for the posterity and composed a New Canto for the whole Chinese music and education. His contribution to the history of modern music of our country was all-round, including music education, music inditement, musical instruments modified, musical thought, inheritance and development of traditional music. Research on his academic thought and historical achievements could help us understand him deeply, and it also can inherit and carry forward the glorious tradition of Chinese music better.

Key words: Liu Tianhua; music education; Peking University

(责任编辑 廖志敏)

^① 刘天华:《国乐改进社缘起》,《新乐潮》1927年第6期。