

浅谈中国近现代音乐史的历史沿革

张梦

江西师范大学

摘要：音乐教育方法的研究与音乐学科的发展密切相关，二者之间形成相互依赖、促进的关系。提升学生素质的过程中，对音乐教育学理论的学习、理解和思考至关重要。自19世纪下半叶至20世纪前半段，对我国近代学校音乐教法形成、演变与发展的系统研究，有助于我们更深入地理解音乐教育在我国的现实意义，从而为实际工作提供有益的借鉴。深入研究音乐教育方法，对于推动我国现代音乐教育学的理论发展和实践应用具有十分重要的意义。

关键词：中国近现代；音乐教育；音乐教学法；当代价值

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2024.03.236

在19、20世纪初期，我国处于新老、中、西两种截然不同的文明相互交融、互动影响的背景下，近代音乐教育的奠基者们通过深入研究中国传统音乐，进行了孜孜不倦的探索，并大量吸收、研究之。他们借鉴了西洋教育思想的精华，使得我国现代音乐教育系统基本成型。与此同时，新式学校应运而生，我国音乐教育自创立至今，已由最初的“乐歌”课程、“唱歌”课程，逐渐发展为以“音乐”课程为主的课程体系。这一演变历程不仅反映了我国音乐教学改革的历史性风貌，更是我们不懈追求的目标。在对音乐教学方法的研究中，我们不能脱离音乐的历史体系，同时也不能忽视一般教学方法，二者相互依赖、相互促进。因此，系统整理和研究我国现代音乐教学方法，对于推动当前音乐教学方法的发展和实际探索具有重要意义。

一、中国近代音乐教育始于“乐歌”教学

自中国进入近代后许多知识分子纷纷倡导向西方学习先进思想和技术，以音乐教育为推动中国进步的重要手段。因此，我国现代音乐教育经历了一次重大转型，即“乐歌”的诞生。这不仅是受到西洋文化冲击的表现，亦是我国民族精神下降的反映，更是现代音乐教育的起点。1905年，申新公所著的《小学唱歌教授法》中提及：“学堂之目标，并非使全体学生皆能明了，而在于使他们学会歌唱。学生们学习歌唱，始于倾听。”1906年1月，上海崇实商业学校设立初级、高级和商务三个科目，其中包括音乐课程。自此，“乐歌”在学校教育实践中应运而生。同年2月，李叔同在上海创办了第一份《音乐小杂志》，对现代音乐的发展有着重要的意义。李叔同在本书的“序言”中，详细而深入地论述了音乐发展史，音乐与人类的道德文明，音乐的社会地位，音乐的教学方式，以及音乐世界的走向。他在其著作《昨非录》中一针见血地点出了我们目前音乐教育中存在的一些不足，例如：“国人所编乐曲，不重

不重，不重不重。但是，老师把歌词的构造简单化，丧失了原本的意思。”他又指出，近代发行的曲子，大多使用简谱，是非常合适的。他还建议，学习钢琴的人，首先要掌握演奏的方法。自沈心工到李叔同，都十分重视声乐在学校教育中的地位，注重理论和教法的探讨，同时也就近代的一系列问题进行了探讨。他们认为，声乐课应该在基础的基础上，如音阶、音程等，按照课本上的内容，先练习基础的视唱，然后在老师的指导下，完成每个乐句的模唱。中国的资产阶级革命者主张，在我们国家的学校里，应该重视感情的培育。剑虹于1906年在《云南》上撰文《音乐于教育界之功用》，主张“以音乐为朋友，以敢于行善，以爱国为根本。”这种认识既体现了他对乐歌培养爱国主义的关注，又体现出在近代社会、民主革命时代，对音乐教学进行革新的诉求。这一时期，中国的留日学子自己编谱，例如辛汉著《唱歌教科书》《中学唱歌集》（1906年），卢保衡编《新编唱歌集》（1907），都是他们自己编的，也是他们自己编的。另外，日本的音乐教育家们也热心地帮助中国的学生，在中国近代乐歌的发展过程中起到了很大的作用。从那时起，音乐的教育意义就为我们的教育界所重视。人们认识到：“音乐具有巨大的力量，能影响人类心灵，可用于培养身心美德，可称之为教育音乐。”因此，小学阶段设立了合唱队。人们深信歌唱对身心有益，能完善精神、启迪智力、培养道德意志、增强体质，从而实现音乐教育的价值。这些关于现代中国音乐教育的理论和实践，为我国学校乐歌的兴起和发展奠定了社会基础，并为后续音乐教育事业提供了有力支持。1923年12月，教育部颁布了《小学校教则及课程表》和《中学校令施行规则》，将“乐歌”列为必学科目，并提出“教育幼儿以善为善，以养善为本。”的要求。文件规定，学生们需用简单单音演唱，曲调简单优雅，使之充满欢乐。此外，教育部还就国立小学课程的

教学目标和方法提出了明确规定。1919年，以蔡元培为校长的教育部发布了一系列教育改革文件，如《普通教育暂行办法统编》《普通教育暂行课程之标准》等。教学大纲增设歌唱班、音乐班，培养音乐教师。学界普遍认为，1906—1917年是我国近代音乐教育的起步阶段。在这种背景下，各类学校纷纷开设乐歌课程，学校音乐成为一种新兴教育形式，开始在各校流行。学堂乐歌课程以歌唱为主，合唱为重要内容。为满足教学需求，欧洲的钢琴、风琴等乐器被引入音乐课堂。教学模式从单一的歌唱教学转变为合唱队、管乐队等多元化的校外音乐活动。校园内的音乐活动使教学模式更加丰富多元。通过学堂乐歌，西方音乐教育理念和手段逐渐传入我国，为日后学校音乐教育奠定了基础。自“乐歌”的诞生至学校乐歌的演变，我国长达数千年的封建传统乐教体系由此瓦解。在现代中国音乐的发展历程中，学校乐曲主要采用了外来旋律与中国古代诗歌形式相结合的方式。然而，“乐歌”在歌词、曲调、内容以及形式方面并未经过长期的积累与反思，存在一定的问题，如词汇选用不当，教学方法失衡，过分强调模仿而忽视创新，以及对我国民族音乐的忽视。尽管如此，自近代以来，学校乐歌作为中国近代音乐教育的起步阶段，对教育发展格局产生了深远的影响，也确定了其在当代教育系统中的重要地位。它的出现不仅培养了我国首批民族音乐教师，极大地推动了音乐师资培训的发展，还促进了音乐教学方法的建立与完善。此外，学校乐歌对后续新音乐文化的发展具有里程碑意义，对我国音乐教育产生了深刻影响，成为现代音乐教育的主要源泉。

二、美育思想在中国近现代音乐教学中的发展

自“乐歌”的诞生至学校乐歌的演变，我国长达数千年的封建传统乐教体系就此瓦解。在现代中国音乐发展的历程中，学校乐曲主要采用了外来旋律与中国古代诗歌形式相结合的方式；其次，“乐歌”在歌词与曲调、内容与形式方面均缺乏长时间的积累与反思。尽管如此，仍存在一定问题，如词语选用不当、教学方法失衡、过分强调模仿而忽视创新以及对我国民族音乐的忽视。然而，自近代以来，学校乐歌作为中国近代音乐教育的起步阶段，对教育发展格局产生了深远影响，也决定了其在当代教育系统中的重要地位。它的诞生不仅培养了我国首批民族音乐教师，极大地推动了音乐师资培训，还促进了音乐教学方法的建立与完善。此外，学校乐歌对后续新音乐文化的发展具有里程碑意义，对我国音乐教育产生了深刻影响，成为现代音乐教育的重要源泉。王国维乃我国首位提出“美育”概念的教育家，他将其分为“智”“道德”（意）“审美”与“体育”四

大领域。他高度重视学生审美能力的培养，认为音乐课程旨在“调和感情”“陶冶意志”及“培养智慧的声音”。王国维为中国审美教育学说的发展奠定了基础，助力我国现代音乐教育的革新，对青年学子身心全面发展产生了深远影响。蔡元培，另一位杰出教育家，与王国维的美学观念不谋而合。他强调审美教育旨在陶冶情操，亦能培育创新精神。他提倡设立艺术学校以鼓励无私创新，将“美感教育”纳入学校教学，对后世影响深远。蔡元培高度重视音乐教育，主张“活而不死”，“活而不变”。他主张教育应包含绘画、美术等课程，强调学生们的音乐教育应富有生命力和创意，而非机械模仿。他倡导根据学生特点选用适当教材和教学方法，主张“因材施教”。蔡元培强调在艺术教育过程中，既要吸收外来文明的精髓，也要保护和利用民族特色。他的美学观念对我国中小学音乐教育产生了重要影响，推动现代审美教育的进步。近年来，我国音乐教育界开始关注审美教育理念，倡导多元化音乐教育方式。沈心工认为，歌唱能将美好思想与心灵结合，启发良知。曾志忞成为首位研究中国近代音乐教育的学者，开创了音乐教育研究的新篇章。黎锦晖倡导的“少儿歌舞”等新型文艺样式，对当时校园文艺活动产生了影响，也为我国中小学音乐教育改革提供了新路径。陶行知提倡“以教法为教法”，强调教学为本、教为一体。总之，王国维、蔡元培等教育家的美学观念和教学实践，为我国音乐教育的发展奠定了基础，推动音乐教育改革不断深化，对青少年全面发展产生了重要影响。通过对学生实施审美教育，将其塑造为一种创新的教育模式。“美育”具有陶冶性情、培育创新精神、美化生命、培养健全的休闲人生等功效。在当前音乐教育领域，得益于“美育”理念的推动，我国音乐教育得以蓬勃发展，近代音乐教育学也因此取得了显著的进步。在具备明确的教学目标、教学时间、教学方法和教学要求的基础上，配以专门的教学材料，从而促进中小学音乐教学的发展。学习能力的挖掘，助力学生人文素质全面提升。

三、中国近现代音乐教学法变革在当代的价值

（一）音乐教育的意义价值

从乐歌课到声乐课，再到乐课，在教学目标、课时和方式上都有了较大的发展。歌唱教学是中小学音乐教学的主要组成部分，在我们的学校音乐教学中，爱国情绪是非常突出的一部分，它被广泛地创作和传唱于中小学的音乐课程之中，展现了浓厚的爱国情怀，在中、小学开展爱国活动。义教做出了杰出的贡献。与中国古典音乐的教学方式相比，从单纯的演唱转向了单纯的演唱走向多元化的音乐教育，可谓是一大进步，也为日后的

中、小学音乐教育的发展打下了良好的基础。这是一个很好的开始。不过，因为校方对它的重要性认识不够，所以它被认为是一门无关紧要的学科。可不是吗？有的大学不但缩短了音乐课程的课时，还开设了其他课程，并且在音乐课程中，学生们只是一味地训练歌唱，却忽视了音乐课程中各类技巧的训练和感情的培养。那时候，人们演唱的大部分都是“救亡救国，抗日救国”的歌词，极少数是具有中国特色的少数民族民歌。歌唱固然可以鼓舞人心，鼓舞民族精神，但就其本身而言，就其本身而言，实在是一件憾事。音乐，无论在古代还是现代，都享有极高的地位。《乐记》阐述：“音乐传播，伦理清晰，耳聪目明，气血和谐，民风淳厚，四海太平”；《礼记》记载了“创作音乐，崇尚道德”“音乐中知晓国家”“快乐而不抱怨”的理念；《孝经》强调“礼义，莫善音乐”的观念；柏拉图也曾言：“音乐的标准变迁，民族的根基也随之改变。”尽管各国文化背景有所不同，但在诠释音乐内涵方面，理念却是一致的。音乐教育家柯政和曾言：“音乐在人的灵魂中具有巨大力量，能使身心得到陶冶，步入美好境界。”他特别强调，音乐教师需精通音乐教学法和音乐史。在我国的音乐教育中，我们侧重于理论和实践技巧，却忽视了音乐本身的愉悦感和愉悦体验，更重要的是音乐在人与人之间的沟通作用。在现代社会，科技迅猛发展的同时，人们对于精神生活的追求日益丰富。因此，音乐教育的重要目标在于培养全面且健全的人格，而音乐教学则是实现这一目标的主要途径。音乐教育不应仅局限于对节奏和音符的训练，以及表面上对学生歌唱技巧的培养，而应更加关注作品内涵及其传达的意义。使每个学生在课堂上都能体会到丰富多样的审美“感动”，从而找到属于自己的、独特的审美体验。因此，音乐教育的价值和意义应体现在内在感化和陶冶等方面，让学生在学习过程中收获更多的喜悦与快乐。

（二）需要适用的音乐教科书或教材

在民国时期，一些歌曲和曲谱因不符合学生口味且缺乏文艺价值，却被硬性地纳入了小学、初中、高中的教科书，但这些并未获得教育部门的审批。有人认为，成年人的教材应注重高雅，而其他则受到各类学科的束缚。尽管以不同教材为纽带的教学方法有其可取之处，但由下而上、上下交错的现象导致教学活动偏离了轨道，掩盖了教学的本质。因此，音乐教育工作者需深入思考如何选择适合自己的教材，如何运用教材以达成教学目标。音乐教育中，乐曲品质、编排方式及演奏方法等都对教学质量产生影响，故选择合适的教材至关重要。

在音乐教学中，应挑选具有吸引力的素材，让学生与教师共同体验“触动”，通过心灵共振建立情感交流，如同母亲为子女准备美食或快餐，让他们感受到母亲的辛劳。因此，音乐教学应是教师与学生间的关爱与情感交流，教师需根据学生实际情况，选择富有艺术性、趣味性和生活气息的歌曲，使其深受“感动”。音乐教师不仅需不断学习和理解学生，还需深入研究，以便在音乐领域取得新理解和体验，从而提升自身修养。

（三）音乐教学需满足学生个性发展

自近代以来，我国歌唱教育研究的重心偏向于歌唱技能本身，导致研究范围相对狭窄，教学方法较为单一，且综合性不足。现行的音乐教学出版物多侧重于教学手段，而非学生体验。在定义、类型及教学程序方面，教学方法的阐述不够清晰，对学生的个体发展亦未充分考虑，从而使得教学方法定义模糊。音乐教育应涵盖欣赏、实践与创造三个层面，演唱仅为其中之一。若将演唱视为整体，而忽略作品选材及乐曲情感追求，将降低教学吸引力。可选取若干曲目，让学生自行演唱，聆听不同版本，通过对比理解演奏风格及歌词内涵，从而激发其情感。教材中对音乐的感悟与表现不尽相同，歌唱与鉴赏课程不应仅停留在表面，而应唤醒学生独特的情感。我国音乐教育与教学方法相辅相成，近代教学方法为其不可或缺的部分。需从多维度审视高校音乐教育的价值与内涵，并根据时代需求调整教学方式。在此基础上，提出相应的教育改革策略。在教学内容方面，应充分考虑幼儿的年龄及心理特征，以适应个体发展。音乐教学中，注重想象力培养，教学方法紧跟时代，将人的全面发展置于首位，着重培养学生的自主个性及创新精神，以推动基础音乐教育的进一步改进与发展。

参考文献

- [1] 王宁一，杨和平. 二十世纪中国音乐美学文献卷（1909—1949）[M]. 北京：现代出版社，1996：24.
- [2] 孙继南. 中国近代音乐教育史纪年[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2012：28-29，51.
- [3] 俞玉姿，张援. 中国近现代学校音乐教育文选（1840—1949）[M]. 上海：上海教育出版社，2011：26，29，32，43.
- [4] 伍雍谊. 中国近现代学校音乐教育（1840—1949）[M]. 上海：上海教育出版社，2011：29，50，120.
- [5] 蔡元培著，高平叔编. 蔡元培全集（1925—1930）：第五卷[M]. 北京：中华书局，1988：219.