

学堂乐歌活动中的女子音乐教育

马骁

淮阴师范学院音乐学院, 中国·江苏 淮安 223300

摘要: 19 世纪末 20 世纪初是中国教育由传统向现代转型的重要历史阶段, 受教会学校女子教育与欧美和日本等西方国家男女平等思想的影响, 女子学堂教育在这一时期得以迅速发展。与此同时, 以沈心工为代表的一大批日本留学生在回国后以学堂为阵地, 借乐歌为桥梁, 通过谱写乐歌作品, 教唱乐歌曲调, 出版乐歌曲集, 创办乐歌社团等开展各种音乐活动, 对女子学堂的音乐教育也产生了积极影响。通过梳理女子学堂乐歌活动的历史脉络, 进而探寻其发生、发展的历史原因, 揭示其历史发展规律以及它在中国近代女性思想观念嬗变过程中所起到的重要作用。

关键词: 音乐教育; 学堂乐歌; 女子教育; 妇女解放

Women's Music Education in the Xuetaang Yuege Movement

Xiao Ma

School of Music, Huaiyin Normal University, Huai'an, Jiangsu, 223300, China

Abstract: The late 19th and early 20th centuries were a crucial historical period for the transformation of education in China from traditional to modern. Influenced by the girls' education in church schools and the idea of gender equality in Western countries such as Europe, America and Japan, girls' school education developed rapidly during this period. At the same time, a large number of Japanese students represented by Shen Xingong returned to China and took schools as their base, using music as a bridge. Through composing music works, teaching music tunes, publishing music collections and establishing music societies, they carried out various music activities, which had a positive impact on the music education in girls' schools. By sorting out the historical context of music activities in girls' schools, this paper explores the historical reasons for their occurrence and development, reveals the historical development laws and the important role they played in the transformation of modern Chinese women's ideological concepts.

Keywords: music education; school music; girls' education; women's liberation

0 前言

19 世纪 60 年代晚清政府在经历了两次鸦片战争失败和太平天国农民起义的冲击之后, 一些关心国家命运前途的大臣率先发出了向西方学习的呼声, 掀起了一场挽救其垂危政治的洋务运动。洋务派希望通过兴办教育创办新式学堂学习西方先进的科学技术知识, 以达到自强的目的, 客观上却开启了中国教育近代化的历史进程。随着洋务教育的不断发展, 一批具有资产阶级意识的知识分子为了加快改革的步伐, 开展了一场声势浩大的维新变法运动, 在教育方面提出了废科举、兴学堂、建立新式学校制度、发展女子教育等诸多方面的改革措施, 勾勒出中国近代教育的大体轮廓。

1 国人自办女子学堂的创办背景

在“西学东渐”过程中, 欧美等国的男女平等思想逐渐传播开来, 妇女解放的思潮悄然兴起, 而教会女子学校的快速发展使得女子教育问题开始备受国人关注。1892 年陈虬在其《治平通议》求强十六策之一的《弛女足》中写道: “宜严禁裹足, 又设女学以拔取人才, 分等录用, 此自强之道也。且以中国人口约五万, 今无故自弃其半于无用, 欲求争雄于

泰西, 其可得乎?” 提出了应该为占国家一半人口的女性提供受教育的机会。同时, 郑观应也撰写了《女教》一文大力批判传统的女子教育。1897 年维新人士梁启超起草了《倡设女学堂启》, 并亲自拟定了中国第一部较为详细的女子办学章程——《上海女学堂试办略章》, 开始了筹办女子学堂的道路, 在经元善、盛宣怀和康广仁等人的大力支持和帮助下, 中国第一所由国人自己创办的女子学堂——经正女学堂于 1898 年 5 月在上海正式成立并开始招生。我们从 1899 年 6 月《万国公报》发表的《上海创设中国女学堂记》一文中可以了解当时女子学堂创办之初的一些情况: “西学功课, 于读书写字之暇, 兼及体操、针补、琴学之类, 以资质之高下, 定课程之多寡。” 文中这段记载说明学堂当时是开设有琴课或音乐课的, 但是作为业余时间学习的“副课”, 且要根据学生的音乐资质安排课程。后来的《中国女学会书塾章程》中也有相关记载: “聘请名门贤淑闺秀为教习, 专教吾华女子中西书史与一切有关实用医算乐律等学, 采仿泰西、东瀛师范, 以开风气之先, 而复上古妇学宏观。” 这里的“贤淑闺秀”指的是在教会学校中接受过西洋教育的新女性, 其中应该也不乏能够教授琴课的女教师。由此, 女子音乐教育问

题开始纳入国人的视野之中。

2 女子学堂乐歌活动的开展

1898 年康有为在上书清廷的《请开学校折》中说：“请远法德国，近采日本，以定学制，乞下明诏，遍令省府县乡兴学。”“令乡皆立小学，限举国之民，自七岁以上必入之，教以文史、算数、舆地、物理、歌乐，八年而卒，其不入学者，罚其父母^[1]。”这里的“歌乐”指的就是后来在新式学堂中开设的乐歌课，而由这一主张之后所兴起的学堂乐歌活动则成为中国近代学校音乐教育的嚆矢。

学堂乐歌最早是由远赴日本求学的中国留学生带回来的一件“舶来品”，他们通过在日本的学习，逐渐认识到学校唱歌教育对于完善学生人格、增强民族凝聚力、改良社会风气所起到的重要作用。梁启超在日本逃亡期间发表的《饮冰室诗话》中就强调“欲改造国民之品质，则诗歌音乐为精神教育之一要件……今日不从事教育则已，苟从事教育，则唱歌一科，实为学校中万万不可阙者。”由此可见其对音乐教育的重要认识。另外，还有一批决心从事音乐教育事业的青年留学生，如沈心工、曾志忞、李叔同、萧友梅、高寿田、冯亚雄等在日本接受新式音乐教育的洗礼，回国后以学堂为阵地，借乐歌为桥梁，通过谱写乐歌作品，教唱乐歌曲调，出版乐歌曲集，创办乐歌社团等开展各种音乐教育活动，最后他们大多都成为中国近代音乐教育事业发展的开拓先锋。

经正女学堂虽然克服种种困难正式成立并开始了授课，但是它在创办之初就遭到了清廷内部顽固派官员的极力反对，随着 1898 年“百日维新”运动的失败，加之经费供济遇到的困难，“于 1899 年 8 月 25 日在《中外日报》上刊登告白，宣布停办^[2]。”历时两年的中国第一所自办女学堂就这样流产了。1900 年八国联军入侵北京，中国惨败并于次年与列强签订了丧权辱国的《辛丑条约》，一大批爱国的仁人志士再次发出改革的呼声，清政府被迫实行“新政”。与此同时，妇女解放问题开始受人们关注，而解决这一问题的前提就是首先要为她们争取平等的教育权。方均瑛在其撰写的《兴女学以复女权说》中就提出：“中国女子之无权，实由于无学，……则欲倡女权，必先兴女学。盖女子若无学问，虽界以权利，亦不能保。”这一倡导无疑对当时的女子教育起到了巨大的推动作用，而清廷中条陈请办女学堂的人也日渐增多。

之后，一大批自办女子学堂在全国各地如雨后春笋般纷纷成立，如上海的务本女塾（1902）、爱国女校（1902）、城东女学堂（1903）、崇明女学堂（1904）、天津的严氏女塾（1902）、四川的铜梁区女学堂（1903）、湖南的第一女学堂（1904）、浙江的杭州女学堂（1904）、江苏的明华女校（1904）、福建的乌石山女塾（1905）、安徽的竞化女学堂（1906）等。“至 1907 年时，全国共有女堂 428 所，女学生 15498 人^[2]”，女子教育达空前繁荣之象。是年，学部

颁布了《女子师范学堂章程》和《女子小学堂章程》，表明清政府对女子教育的态度开始由不同意向提倡转变，还把音乐科第一次正式的纳入学堂章程中去，但是却没有受到应有的重视。《女子师范学堂章程》中规定：“其音乐一科，生徒中察有实在学习困难者，可不课之^[3]。”《女子小学堂章程》则规定：音乐为“随意科，得斟酌加入。”即便这样，音乐科也由此向前迈进了一大步，至少它在学堂中已经取得了“合法”地位。

其实在此之前创办的许多女子学校由于受学堂乐歌活动的影响，早就开设有音乐课，如上海务本女塾设有唱歌课，聘请日本人河原操子为音乐教习，日本留学归来的沈心工还在这里开设了“乐歌讲习会”，吸引了许多人纷纷前来学习；天津严氏女塾聘请日本教习山本教授音乐；李叔同在日本学成归国后到上海城东女学任音乐教习；上海爱国女校还在其修订的学校章程中规定在预备科和普通科学生中正式开设必修的唱歌课；江苏明华女校也在其学校章程中规定“唱歌”为该校必修的九门课程之一，且从周一至周六，每日下午两点至两点半，固定为此课时。足见乐歌活动在女子学校中开展的积极性。

不仅如此，有些学校或音乐教习还编印了专供女子学唱的乐歌曲集，如 1905 年倪觉民编的《女学唱歌》出版，1906 年寿龄倪编的《女学唱歌集》由上海科学书局出版，叶中冷在南京汇文女书院执教期间出版了《女子新唱歌》（1~3 集）等，这也是中国最早的一批女子音乐教材。另外，一些男女同校的学堂在歌乐教材的编写过程中也注意到了女子音乐教育的问题，如 1906 年无锡城南公学堂在编印《学校唱歌集》时就考虑到“歌集不一而足，专以陶融学生之性情为宗旨。有为幼稚园用者，有为男子用者，有为女子用者，法良意美，莫赞一词^[4]。”

女子学堂教育为妇女解放运动提供了发展的动力，许多有识之士开始借乐歌为媒介大力宣传妇女解放思想。1904 年 1 月，丁祖荫在上海创办的《女子世界》首期“文苑”栏便成了“学校唱歌”的园地。由此肇始，后来出版发行的女性期刊大多都设有“唱歌”一栏，如 1904 年 5 月创刊于广州的《妇孺报》设有“妇孺唱歌集”，1905 年 8 月在北京发刊的《北京女报》辟有“唱歌”一目，1907 年秋瑾所办《中国女报》和陈以益所办《神州女报》也都设有“唱歌”版块。或许限于当时的技术或财力，这些刊物大都只录歌词而不刊曲谱，除了少数如杭州惠兴女校的校刊《惠兴女学报》登载过词、谱俱全的乐歌作品。1906 年 1 月李叔同创办了中国第一本音乐类期刊《音乐小杂志》也设有“乐歌”栏目，但在仅出版这一期中未有女性相关的乐歌。在此之后一直到民国成立，正式出版的音乐类刊物就只有张无为于 1908 年 11 月在上海创办的《灿花集》了，其中第一期（也是唯一一期）的“小曲”栏目中用工尺谱刊登了几首描写妇女生活的民间俚曲，有家庭小曲《叹人妻》（小尼僧调，或作梳妆台调）、

纪念小曲《黎王氏叹五更》（银纽丝调）、讽刺小曲《女学生》（小尼僧调）、寓言小曲《闺中怨》（银纽丝调）等。正是由于这些报纸期刊的大力宣传，很快推动了女子乐歌活动在社會上的普及和推广。

3 女子学堂乐歌的内容

就乐歌教育的实施对象而言，早期主要是学堂中的男女学生，后又影响至社会各阶层，乐歌的内容也由最初的以辅助教学为主扩展到描写社会生活的各个方面。下面就以专门描摹女性生活并以女性为教育对象的乐歌，从曲调和歌词两个方面进行分析。

3.1 乐歌曲调

从女子学堂乐歌的旋律曲调来看，由于早期“举国无人能谱新乐^[4]”，所以主要采取了“选曲填词”的创作方式。这一时期的歌乐作品主要是从日本学校唱歌集中更换歌词后直接拿来使用，其中很大一部分都是日本音乐家创作的，如《勉女权》《妇人从军》等。

由于日本的学校音乐教育乃效仿欧美之体制，学校唱歌集中有一部分采用西洋音乐曲调编配的歌乐也被国人拿来使用，另外受教会学校音乐教育的影响和欧美留学生对西洋音乐的传播，许多乐歌的旋律则直接取材于欧美诸国音乐，沈心工就认为“西洋之音节，浑融浏亮者多，甚或挺接硬转，别有一种高尚之风度也”^[5]，这类作品在当时对普及西洋音乐起到了重要的宣传作用，如《体操》（女子用）、《卖花女》等。

受维新思想的影响，“全盘西化”的意识潮流对中国传统音乐的发展造成了不小的冲击，女子学堂歌乐“选曲”的民族化问题很少有人问津，只引起了沈心工、李叔同、叶中冷等少数人的一些关注，他们开始尝试使用中国民歌的曲调进行填词创作，如《女革命军》《文明婚》等。

3.2 歌词内容

从女子学堂乐歌的歌词内容来看，几乎涵盖了当时女性生活的各个方面，归纳起来主要有如下几类。

3.2.1 辅助女子学堂教育的乐歌

伴随着女子学堂的迅速发展，与之相关的学堂文化也开始慢慢兴起，乐歌则成为学堂宣传校园精神，鼓励学生学习，开展课外活动的重要手段，其形式主要有校歌、开学歌、放假歌、毕业歌、励志歌、游艺歌、运动会歌等。现存见的最早以“校歌”为名谱写的女子学堂乐歌应是刊载于1905年6月《女子世界》第13期的《嘉定普通女学校歌》，在此之前上海务本女塾在其首届师范科学生毕业典礼上由全校学生合唱的《乐群歌》和《毕业歌》也属于校歌性质，还有些学校为了给学生的演唱“减负”，则采用在同一旋律下填入不同歌词的处理手法，如常熟竞化女校的《开学歌》与《放假歌》。同时，乐歌在培养学生德、智、体、美等方面所起到的积极作用开始引起一些学堂的关注，沈心工在《女

子世界》第1期发表的乐歌《地球》就是为了配合课堂教学，传授新知识而作，这也是最早的一批“知新歌”作品；侯鸿鉴作词的《求学歌》、王宝荷的《励学歌》以及金一（天翻）的《女子入学歌》等则是勉励女学生读书的一类乐歌；务本女塾和竞化女校为开展竞技游艺比赛还分别创作了《运动会歌》和《游艺会歌》等。

3.2.2 鼓吹妇女解放运动的乐歌

由于当时处于妇女解放思潮兴起的社会环境之下，乐歌很快就成了传播、宣传这一内容的重要载体。1907年1月女革命家秋瑾在上海创办了《中国女报》，她在第二期中发表了最早鼓吹妇女解放的乐歌《勉女权》。当时传唱较为广泛的还有黄炎培作词的《妇权歌》，其矛头直指封建传统的“三从”观念，提出应该为女性争取她们本该享有的权利。还有一些乐歌从婚姻角度出发，主张冲破以“父母之命，媒妁之言”约定终生的传统婚姻，倡导自由恋爱，文明结婚，如倪寿龄的《婚姻祝词》和金一的《自由结婚》等。为了摆脱国内封建势力和国外帝国主义的双重压迫，许多女性也纷纷拿起武器加入革命的队伍中来，华航琛的《女革命军》和金一的《娘子军》等都是鼓励女子从军的作品。

3.2.3 描写女子社会生活的乐歌

女子学堂教育虽然在这一时期迈出了重要的一步，但限于其受众范围，社会中绝大多数的女性仍然深受封建思想的毒害，过着受压迫没有人身自由的悲惨生活。由张冥飞作词，采用美国歌曲《可爱的克里门泰因》的旋律创作的《贫女》这首作品就是对中国旧社会女性生活的真实写照。除了精神上的伤害以外，传统女性在肉体上同样承受着痛苦，缠足这一陋习就是为了束缚、限制女性的人身自由而产生的，也是女性社会地位低下的可悲表现。沈心工采用民间小调《梳妆台》填词的作品《缠脚歌》就是对这一现象的描述，希望通过歌乐的传唱进而引起人们对女性缠足问题的关注。还有一些作品如金一根据《阿夫顿河水》填词的《女青年》则是对当时新女性爱国主义教育的宣传。

4 结语

19世纪末至20世纪初，中国教育在传统与现代之间经历了重要的转型时期，女子学堂的兴起成为这一历史进程中的重要标志。在西方男女平等思想和教会学校女子教育的影响下，女子教育迅速发展，而学堂乐歌作为一种新兴的音乐教育形式，对女子学堂的音乐教育产生了深远影响。以沈心工等为代表的留日学生，通过引入日本学校唱歌教育的理念，创作乐歌作品、出版乐歌曲集、创办乐歌社团等方式，将乐歌教育融入女子学堂，推动了女性思想观念的嬗变。女子学堂乐歌活动的兴起，不仅促进了中国近代音乐教育的发展，也为女性争取平等权利提供了文化支持。通过音乐教育，女性逐渐获得了新的社会认知和自我意识，为近代妇女解放运动注入了动力。这一历史现象充分体现了音乐教育在社会

变革中的独特价值和深远意义。

参考文献:

- [1] 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.
- [2] 杜学元.中国女子教育通史[M].贵阳:贵州教育出版社,1995.
- [3] 张援,章咸.中国近现代艺术教育法规汇编(1840—1949)[M].上海:上海教育出版社,2011.
- [4] 张静蔚.中国近代音乐史料(1840—1919)[M].北京:人民音乐出版

社,1998.

- [5] 钱仁康.学堂乐歌考源[M].上海:上海音乐出版社,2001.

作者简介: 马骁(1985-),男,中国山东济宁人,博士,从事音乐教育学研究。

课题项目: 论文为江苏高校哲学社会科学研究一般项目“近代江苏音乐教育发展历程研究”(项目编号: 2020SJA1770)阶段性研究成果之一。