

武进—比利时:会通国乐西音

陪都岁月:为弘扬交响乐事业造势

杨汉平

开院礼留影(三排右二吴伯超)

吴伯超 1903 年 8 月 23 日出生于江苏省武进县雪堰桥一个小康之家。少年时期，他在武进县立师范学校就读，被盛行的国乐军乐深深吸引，业余时间投师江苏省立第五中学音乐教师刘天华门下，学习二胡和琵琶。凭借过人的天赋与刻苦的学习，他很快成为刘天华的得意门生。

1922 年，吴伯超考入北京大学音乐传习所甲师范科，学习琵琶、二胡、钢琴等。同时，跟随萧友梅学习乐理、声学、视唱等音乐专业知识。在 1923 年的首次学生演奏会上，吴伯超表演了琵琶独奏等 8 档节目，其精彩表现让师生们都眼前一亮。

毕业后，吴伯超先后在北京师范学校和孔德学校任教一年，并积极提倡国乐活动，与刘半农等 35 人于 1927 年 8 月发起成立了目的为弘扬民族音乐的“国学改进社”，“以期与世界音乐并驾齐驱”。

同年，北京大学音乐传习所被北洋政府以“音乐有伤风化”为由勒令停办，吴伯超转至

上海国立音乐院（后改名上海音乐专科学校）担任萧友梅助手，教授乐理、二胡及钢琴副修课。教学之余，他全身心投入中西音乐研究中，创作了钢琴伴奏的二胡独奏曲《秋感》等作品，并撰文疾呼改革国乐，吸收西洋音乐精华，融合“思想的创作”，让国乐与西洋音乐齐驱并进。他的好学、钻研，赢得时任校长萧友梅的赞赏，为他争取到了“中比庚子赔款”留洋名额，成为该校第一位公费到国外深造的师资培养对象。

1931 年 7 月，吴伯超远渡重洋赴比利时留学，先后在沙尔勒瓦音乐学校和布鲁塞尔皇家音乐学院深造，学习和声和作曲。其间，他还参加了音乐指挥班，投在德籍著名指挥家海曼·舍尔兴门下学习乐队指挥，成了中国第一代受过乐团指挥训练的专业人才。

1935 年 7 月，吴伯超以优异的成绩毕业，带着当时欧洲最新的音乐思潮和在比利时积累的乐队指挥经验，回到上海音乐专科学校任教，教授作曲、视唱练耳、指挥法等科目。

上海—桂林:推广交响乐“本土化”

吴伯超指挥千人夫合唱

早在 1927 年初，吴伯超在上海国立音乐院任教时，他受到租界上海工部局交响乐团演出的启发，萌发了组建一支完全由中国人组成的交响乐队的念头。这也是他日后留学比利时学习乐队指挥的主要原因。

1935 年 11 月，吴伯超联络留洋归来的音专同道黄自等人共同创立了业余上海管弦乐团，黄自任团长，吴伯超任指挥。从此，在南国大地，有了一支中国人自己创办的交响乐团。

然而，随着战争爆发，上海沦陷，吴伯超企盼发展中国交响乐的宏大目标被迫中断。他携家眷辗转各地，最终抵达桂林，被广西省政府聘为“参议”，并担任广西艺术师资班主任、广西省立音乐戏剧

馆音乐部主任等职务，为当地音乐人才培训和音乐推广做出重要贡献。

吴伯超积极参与抗日救亡歌咏运动，是主要推动者之一。特别是 1939 年 7 月，在桂林市体育场举办的首届广西省国民基础学校歌咏比赛授奖大会上，他指挥的万人夫合唱声势之大、热情之高、场面之大，开启了抗战期间群众歌咏的空前盛况。吴伯超通过推广世界名曲、创作紧贴抗日的主旋律，在根本上实现了交响乐的“本土化”。

桂林的文化氛围激发了吴伯超的创作灵感，创作了许多重要的作品，如《中国人》《国殇——祭阵亡将士诗乐》等大量抗日乐曲。他还将广西苗瑶音乐曲调与丰富的和声相配合，形成新颖的风格和动人的节奏，使得他的作品在当时具有极高的艺术价值和社会影响力。

抗战进入相持阶段后，战时文化发展的中心移至陪都重庆。1940 年 1 月，远在桂林的吴伯超被选为国民党重庆党部理事，并迅速成为常务理事。同年 2 月，他赴渝担任教育部音乐教育委员会主任委员兼编订主任。尽管身兼多职，但他始终最钟情于乐队指挥与音乐教育事业。

作为指挥家，吴伯超先后任励志社管弦乐队、中华交响乐团、国立音乐院实验管弦乐团、中央训练团音乐干部训练班合唱团指挥，成为重庆具有官方性质音乐活动的代表指挥家。

抗战期间，中国与苏联、美国等同盟国的“音乐外交”活动十分频繁。在美国总统特使居里访华期间举行的专场音乐会上，吴伯超指挥全体学员演唱其作品《中国人》。此曲借鉴欧洲古典器乐谱，用女高音、男高音、男中音三重唱创作混合四部合唱，被居里誉为“足以象征‘中国伟大的民族精神’”。

1943 年起，吴伯超从繁忙的音乐行政工作中脱身，被教育部部长陈立夫指名出任国立音乐院院长。自此，他将主要精力投入到音乐教育中。

吴伯超是一位具有学术能力和管理才能的教育家，到校伊始，便展示出雷厉风行的作风：整顿教学秩序，调整教学计划。作为教育家，他最关注两件事：一是师资队伍建设，二是幼年班的创办。这两件事都是专业音乐教育的根本问题。据 1944 年 1 月 30 日国立音乐院近讯记载：“吴伯超接掌以来，励精图治，对教授之聘请、学生之福利、学校环境之改造等事，无不尽力谋划，近发动学生劳动服务开荒种菜，原有黄山已大部垦为良田。”

吴伯超对于院务、教务事必躬亲，也一直担任一线教学工作。他教授合唱课，亲自管理国立音乐院实验管弦乐团，并负责指挥课的教学任务，深受学生爱戴。正是在他的严厉督促下，许多学生后来成为中国音乐领域的栋梁之才。

常州灵官庙:中国交响乐的摇篮

原国立音乐院幼年班部分校友聚会,在吴伯超铜像前留影

吴伯超对中国近现代音乐教育事业的重要贡献之一是创建了国立音乐院幼年班。他认为，要培养世界级的音乐人才和建立具有世界水平的交响乐团，必须从幼儿抓起。他的这一建议，最终被教育部采纳。1945 年 6 月，国立音乐院幼年班正式获批创办。

1945 年 8 月，幼年班开始招生工作。针对儿童可塑性强，专招 8~12 岁男童。幼年班的最大特点之一是实行“淘汰制”。入学时并无音乐基础的学生，通过每个学期的测试甄别，不适合学习音乐器乐的学生会被介绍转入其他学校或机构接受教育。

抗战胜利后，国立音乐院迁至南京，幼年班则设在常州椿桂坊灵官庙。正是这个废弃、破败不堪的灵官庙宇，日后成为中国交响乐出成果的摇篮。

尽管办学条件艰苦，但吴伯超仍坚持高标准的教学质量，聘请了当时最优秀的教师和外籍专家，如赵东元、梁定佳等，显著提升了学生的演奏水平。经过三年多的刻苦训

练，幼年班取得了骄人成绩。1948 年，在全国少儿器乐比赛中，幼年班的学员几乎获得了所有项目的一、二等奖。

实践证明，吴伯超在幼年班生源、师资、管理上坚持高标准，并引入“淘汰制”的办学模式是成功的。它为我国音乐事业培养了一大批优秀人才。新中国成立后，中央乐团的大部分成员来自幼年班，如作曲家田丰，小提琴首席高经华、张应发，大提琴首席盛明跃、马育常等。

此后，各艺术（音乐）院校也开始引入吴伯超这一办学模式，纷纷开设附中、附小。这些院校成绩斐然，硕果累累。中央音乐学院院长王次昭高度评价吴伯超：“吴伯超对我国近代音乐文化事业所做出的贡献，尤其是在交响乐后备人才培养上的贡献，在 20 世纪上半叶的中国是无人能与之相比的。”

1949 年 1 月 27 日，农历除夕的前一天，从上海开往基隆的“太平轮”在舟山群岛附近海域沉没，近千人葬身海底。奉命去台湾选新校址的国立南京音乐学院院长吴伯超也不幸遇难，一位天才音乐家自此陨落，享年仅 45 岁。

