

清华学子对近代中国艺术发展的贡献

百年清华培养出的优秀人才中，有一大批戏剧、音乐、美术等方面的艺术家，甚至艺术大师。清华为他们的爱好和天赋提供了良好的环境和发展条件，促成了他们在艺术事业上的成就，也促使他们对近代中国戏剧、音乐、美术的发展做出了极有影响的贡献。

音乐篇

赵元任（1892~1982）

我国现代语言和现代音乐的先驱，被誉为“中国的舒伯特”。

1911年以第二名的成绩考取清华学校庚子赔款留美官费生，后入美国康奈尔大学主修数学，获理学学士学位。1918年转入哈佛大学，获哲学博士学位。1921年再入哈佛大学研习语音学。1925年，赵元任应清华大学之聘，与梁启超、王国维、陈寅恪同为清华国学研究院四大导师。在教授语言学课程的同时，也教授《中国乐谱乐调》和《西洋音乐欣赏》等音乐类课程，并担任清华音乐委员会主任。1938~1939年在夏威夷大学任教期间，也开设中国音乐课程。

赵元任留学美国期间，曾在哈佛大学和康奈尔大学学习和声、作曲、声乐和钢琴等课程。早在1913年，他就开始了音乐创作，既能作曲、作词，又能唱歌、指挥和演奏钢琴。他先后出版了《新诗歌集》、《儿童节歌曲集》、《晓庄歌曲》、《民众教育歌曲集》、《行知歌曲集》和《赵元任歌曲集》。

赵元任大胆将中国传统音乐和西方音乐技巧结合起来，创作了大量具有时代精神的新“中国风味”的音乐作品。他所创作的《教我如何不想他》、《海韵》等歌曲，是中国艺术歌曲创作的典范，至今仍广为传唱。

应尚能（1902~1973）

我国著名的男中音歌唱家、音乐教育家、作曲家。

1915年考入清华，后参加清华军乐队，也是当时校园里最受欢迎的“滑稽歌唱演员”之一。毕业后赴美密执安大学学习机械工程专业，获理工学士学位。此外，他还选修了歌唱家必备的德文、意大利文以及相关音乐课程，参加密执安大学的男声合唱俱乐部，在该校铜管乐队吹奏长号。后终因难舍音乐，转入该校音乐学院，专攻声乐表演艺术，并获音乐学士学位。回国后，任上海国立音乐专科学校声乐教师。

应尚能是我国最早介绍与研究欧洲传统声乐艺术的歌唱家之一，是我国第一个举办独唱音乐会的声乐家，曾任教育部主办的第一个专业合唱团常任指挥。

黄白 (1904~1938)

字今吾，我国近现代著名的作曲家和音乐理论家，也是最早全面系统地传授专门作曲技术和理论的音乐教育家。

1916年，黄白进入清华学校。求学期间开始学习钢琴和声乐，并参加了学生童子军笛鼓队。在清华学校学生管弦乐队中吹奏单簧管。在合唱队中演唱男高音声部。他不但在音乐表演上具有才能，而且对音乐史的研究也很早就表现出浓厚的兴趣。

1924年黄白赴美国欧柏林大学攻读心理学，毕业后留校学习音乐理论、作曲与钢琴。1928年转入耶鲁大学音乐学院继续学习作曲，并相继获得文学学士和音乐学士学位。他的毕业作品交响序曲《怀旧曲》于1929年5月在美国首演，这也是我国第一部交响音乐作品。1936年他发起并创办上海管弦乐团，并担任乐团领导。

黄白共创作了各类体裁的音乐作品94首，包括《抗敌歌》、《思乡》、《赠前敌将士》、《春思曲》、清唱剧《长恨歌》（中国第一部清唱剧）、《旗正飘飘》、《天伦歌》、《玫瑰三愿》、《花非花》等。出版了专著《西洋音乐史》、《和声学》、《中国之古乐》。此外，黄白还致力于音乐教育的普及与开展工作，曾与张玉珍、应尚能、韦瀚章等合编《复兴初级中学音乐教科书》六册。他培养了近代第一批专业音乐人才，如作曲家江定仙、刘雪庵、贺绿汀、陈田鹤等。今天海峡两岸许多卓有成就的音乐家都出自他的门下。

陆以循 (1911~2003)

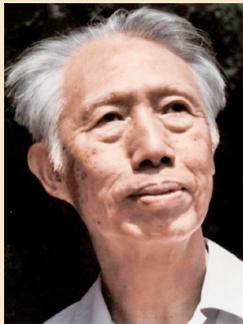
1960年代，陆以循与弦乐队同学在老音乐室“灰楼”前合影

陆以循，1930年考入清华大学外国文学系，师从托诺夫学习小提琴。1931年，清华大学成立管弦乐队后任西乐部助理。

陆以循从清华毕业后，考入日本东京音乐学院上野分校继续学习小提琴演奏。1937年回国后，在上海举办独奏音乐会。1949年，经张肖虎推荐，清华聘他任音乐室主任。此后一直在清华音乐室从事普通高校音乐教育工作，长达35年之久，直至1984年退休。

陆以循努力保持并发扬清华音乐教育的传统和精神，主持、主办改革开放十五年的艺术教育成果，邀请众多从事艺术工作的校友回校畅谈清华艺术教育成果，对清华大学继承和发扬艺术教育的传统起到了重要推动作用。

戏剧篇

张肖虎 (1914~1997)

我国著名的指挥家、作曲家、音乐教育家。

中学期间，他在学习之余拉二胡、吹竹笛、弹钢琴、唱昆曲、弹六弦琴、吹萨克斯，广泛接触中西乐器。在思想上深受“五四”新文化运动和黄自、赵元任音乐思想的影响。

1932年进入清华土木工程系学习，一入校便参加了清华军乐队，曾于1935~1936年间任军乐队队长，并兼任管弦乐队助理指挥，演奏长笛、短笛、单簧管等多种乐器。此外，还参加了学校合唱团，并跟随托诺夫、库普卡学习音乐，去燕京大学旁听音乐理论课程，毕业后留校，在西乐部任助教。

1946年，张肖虎受命，组建清华音乐室，任音乐室首届主任。新中国成立后，张肖虎先后任职于北京师范大学、中国音乐学院，并曾担任过中国音乐学院副院长、国家教委艺术教育委员会委员、中国音协音乐教育委员会副主席等职。

茅沅 (1926~)

我国一级作曲家兼指挥。

1950年毕业于清华土木工程系。在清华求学期间跟随姚锦新教授学习钢琴，曾参与合唱团、军乐队及管弦乐队的活动，担任过军乐队指挥。毕业后被分配至北京市卫生工程局工作，因无法割舍对音乐的挚爱，转入人民艺术剧院（中央歌剧院前身）。此后，他一面自学和声学、曲式学、对位法、管弦乐法等音乐理论；一面创作了歌剧《长征》、《刘胡兰》、《南海长城》、《王昭君》等。1952年他将中国的民族音乐素材与西方的作曲技法融为一体，与刘铁山合作创作了一首令人耳目一新的管弦乐曲《瑶族舞曲》，广受好评。1954年创作了另一首广为流传的小提琴曲《新春乐》。1964年参与了大型音乐舞蹈史诗《东方红》的音乐创作。先后在中央音乐学院、中国音乐学院等院校兼任理论课教师。

洪深 (1894~1955)

又名洪达，字潜斋，号伯骏，也称浅哉，是我国杰出的戏剧家、戏剧教育家和社会活动家，亦是我国现代话剧和电影的先驱者、开拓者及奠基人之一。

洪深18岁考入清华学校。求学期间担任戏剧社编剧部主任，学校凡有演戏他都会参与，曾在《没字碑》、《五陵侠》、《古华镜》等戏中扮演角色。当时清华的大部分校园自创剧均出自他笔下。1915年他创作出第一个反映平民生活的剧本《卖梨人》，翌年2月创编了《贫民惨剧》。

清华毕业之后，洪深进入美国俄亥俄州立大学，三年后转入哈佛大学攻读戏剧，成为中国“留美学习戏剧第一人”。他还在波士顿声普表演学校、柯普莱广场剧院附设学校学习“表演”、“导演”、“舞蹈”、“发音”等课程。1922年回国后主要在上海从事戏剧和电影编导等工作。

洪深一生共创作、编译了38部话剧剧本，导演、编排了40个话剧，编写了30余个电影剧本，拍成电影26部，另著有大量理论著作。

1932年秋，曹禺在同方部出演“The First & The Last”时的剧照。
左起：曹禺，郑秀，孙毓棠

曹禺 (1910~1996)

原名万家宝，我国现代话剧的奠基人之一，走向世界的艺术大师。

曹禺1928年考入天津南开大学，1930年转入清华大学西洋文学系。他是天津“南开新剧团”的成员之一，一入清华便成为清华“剧坛”的核心人物。入学不久被选为“清华戏剧社”社长，很快使清华戏剧由复苏达到了新的繁荣。

1933年深秋，第一部具有中国特色的话剧剧本《雷雨》在清华图书馆诞生。1935年曹禺写成剧本《日出》，获《大公报》文艺奖，它与《雷雨》前后辉映于剧坛，奠定了曹禺在中国话剧史上的地位。1936年曹禺任教于南京戏剧专科学校，写作了他唯一一部涉及农村阶级斗争的剧作《原野》。抗日战争爆发后，曹禺随校迁至四川，编辑戏剧刊物，任中华全国文艺界抗敌协会理事和电影厂编剧等职。著有《全民总动员》（合写）、《正在想》、《蜕变》、《镀金》等剧本，创作了优秀剧作《北京人》，并将巴金的小说《家》改编成剧本，还译有《罗密欧与朱丽叶》等。

新中国成立后，曹禺广泛参加国内外的文化交流活动。先后创作了话剧《明朗的天》，历史剧《胆剑篇》（执笔）、《王昭君》，出版有散文集《迎春集》及《曹禺选集》、《曹禺论创作》、《曹禺戏剧集》等。

英若诚 (1929~2003)

我国著名戏剧表演艺术家、翻译家和话剧导演。

1945年以优异成绩考入清华大学外文系，师从英国诗人燕卜孙，系统学习英语文学和西方戏剧，后参加了“骆驼剧团”，出演《地窖之门》、《春风化雨》等戏。

曾先后担任北京人民艺术剧院艺委会副主任、剧本室主任、北京市剧协理事、中国戏剧家协会常务理事、文化部副部长。

