

花腔歌后第五張傑作

陳明律宏揚中國藝術歌曲

(上)

青主·華麗絲·廖輔叔

●黃金文 (南亞技術學院教授、中央警察大學教授、中外雜誌主筆)

歌曲發抒人文精神

花腔女高音、師大音樂系陳明律教授，三年來連續灌錄了黃自、劉雪庵、應尚能、陳田鶴、趙元任等人的藝術歌曲CD，最近又推出「青主、華麗絲藝術歌曲專輯」，這是她整理「華人藝術歌曲大系」的第五張CD已由凌軒企業社製作發行。

這些CD除呈現廿世紀初期華人音樂的創作風韻外，也刻劃了那個時代知識分子的襟懷與抱負，他們對知識及人文的尊重，對國家民族的熱忱奉獻，已把中國人文精神發揮得淋漓盡致，堪為中國人典範。

陳明律錄製的五張CD，錄有一三九首華人藝術歌曲，引起海內外音樂界矚目

，包括專門研究中國近代音樂學者日本山多利學藝獎、比較文學會獎得主榎本泰子博士都很重視，榎本曾至大陸尋找中國廿卅年代藝術歌曲CD，但失望而歸，及至聽到陳明律灌錄的陳田鶴歌曲後，如獲至寶，讚不絕口。

第五張青主、華麗絲的CD，由鋼琴名師張彩湘愛徒，曾留學德、奧十多年的陳淑媛小姐擔任鋼琴伴奏，錄有青主作品「大江東去」、「我住長江頭」等不朽名曲十七首，華麗絲的「喜只喜的今宵夜」等九首，合計廿六首。

青主是何許人也？他本名廖尚果，「西風的話」作詞者廖輔叔是他的弟弟。青主最轟動的事蹟是一九一一年響應武昌起義，加入推翻滿清的革命工作。他與一群

青年進攻潮州府衙，建立奇功成為中華民國的開國功臣之一。

一九一二年，青主考取了公費留學，前往德國。就像當時的熱血青年，青主在德國大量的吸收外國人的知識，準備報效國家。因此，儘管他主修法律，卻努力旁聽哲學選修音樂等課程，鑽研康德、叔本華等人的哲學，養成了淵博的學養。而他參加國民革命軍，也是基於同樣的熱血使命，這是他能譜寫出「大江東去」、「我住長江頭」這類氣勢澎湃作品的由來。

陳明律指出，和趙元任等人相比，青主的藝術歌曲明顯受到德國風格影響，堪稱「中國的舒伯特」藝術境界極高。華麗絲是青主的德籍妻子，兩人愛情也反映在他們的藝術歌曲創作中，展現了真性情。

樂評稱頌長夜孤燈

中國藝術歌曲，精緻嚴肅，曲高和寡，市場景氣低迷，陳明律人單力薄，不計成本，不遺餘力灌製這些藝術系列的中國歌曲CD，殊不易為，精神尤其可佩，名樂評家黃瑩教授曾在國家交響樂團刊物「樂覽」月刊第十六期（二〇〇〇年十月號）上，以「歌樂長夜燃孤燈——喜聞陳明律用歌聲紀錄兩岸藝術歌曲史」為題，撰文讚揚，摘錄最後一段如下：

躑躅在歌樂的長夜，無月無星，只聞風聲狂嘯，寒氣迫人，驀然回首，喜見一燈如豆；雖然半照半滅，但就不讓黑暗整個存在而言，已經令人欣喜了，這是我細聆陳明律用歌聲來編輯兩岸藝術歌曲史，錄成CD不讓先賢趙元任、黃自、劉雪庵、應尚能、陳田鶴……等人的心血成灰，心中最真實的感受。她的歌聲得自林秋錦老師的嫡傳，她有如此文化器識，應該源自她對「藝術歌曲」，長年詮釋教學的累積，她自謙不敢存有「承先啓後」之類的念頭，個人勢單力薄，「做點小事」，我想，雖屬「小事」必然會引起知音的共鳴，筆者忝為其中之一，草此燕文一篇，聊

表欽佩之忱。

陳明律能有如此的作為，以早期作曲家為單元，對中國樂壇來說是一創舉，她認為一位作曲家的作品，如果只有幾首耳熟能詳，膾炙人口的歌曲得到傳唱，而其它的歌曲勢必就會被人遺忘，這無疑是將作曲家的心血結晶變為灰土，無限遺憾。為了使其留傳下來，對中國音樂史有個交代，所以陳明律灌製出一系列的經典之作，猶如拂灰去垢蒙塵的璞玉，放眼兩岸中國的樂壇，乃是空前的一大成就，簡直就是創造了一件大事。

大陸上早期作曲家的作品，因戰亂與文革的遭殃，大都均已散失，蒐集歌譜十分不易，陳明律為了青主、華麗絲的歌譜，曾去大陸遍尋無著，她覺得青主、華麗絲伉儷譜的藝術歌曲十分優異，她非常喜愛，陳明律手頭擁有的幾首歌譜是學生時代不知向誰借來手抄的，並不完整，一首青主作詞，華麗絲譜曲的「易水的送別」，其中「豪俠的好生」以下漏抄了一句歌詞，無法演唱，陳明律想起作曲家青主的令弟，今年九四高齡北京中央音樂學院廖輔叔教授，向其請教，廖輔叔手邊原有歌譜早已流失，憑他記憶所及告知接下來的

缺文是「唱出千秋的悲憤」。使此曲得能圓滿演唱確實不易，陳明律得知後真是狂喜不已。並且也蒙廖輔叔影印寄來幾首青主的其它歌譜，都是十分珍貴，使此一CD湊成二十六首歌曲，圓滿灌製成輯問世，足見其蒐集歌譜所費功夫的千辛萬苦是旁人難以想像。

陳明律用心收穫豐

陳明律說如果沒有人去灌唱，那麼這些珍貴的作品勢必就此湮沒，她覺得自己身為音樂教育者和一位聲樂家，應該有責任去做這件事情，使中國早期作曲家的經典作品，能永遠傳承下去，別讓它們就此消逝。

陳明律已出版的五片藝術歌曲CD，發行以來深受各界喜愛，獲得各大報章雜誌及各著名廣播電台等媒體肯定與支持，經大力宣揚推廣，引起海內外樂迷的共鳴，紛紛來電洽購，也有大陸樂迷得知後曾透過在台親友為他購買。這些CD現已為美國國會等十一家世界各大圖書館及台北國家圖書館、北京國家圖書館、中國藝術研究院音樂研究所及中國各大專音樂院校典藏。台灣得意科技傳播公司已與陳明律

教授簽訂契約，在其 WWW.I MUSEUM.COM 所製作的「中國近代音樂家」——黃自虛擬博物館及劉雪庵虛擬博物館中，將使用「陳明律演唱黃自專輯」與「陳明律演唱應尚能、劉雪庵專輯」兩張音樂光碟製作內容。

日本「樂人之都·上海」一書曾獲得山多利學藝獎、日本比較文學會獎的作者，專門研究中國近代音樂史的榎本泰子博士，收到陳田鶴的CD後，寫給陳田鶴之女陳暉的信上說：「陳田鶴先生抒情的風格與陳明律女士的聲音十分和協，所以聽了以後，感到心裡很舒暢，CD製作精良實是可喜可賀。」後來她收到其餘CD後寫信給陳明律說：「我現在能聽到四盤近代中國藝術歌曲了，大部分歌曲我從來沒聽過，只通過樂譜知道的，現在聽到您的演唱，我才了解這些歌曲原來的價值了。我覺得您的技巧水準很高，特別是趙元任的一些作品裡，常有從高音到低音的跳音，您卻很自然美妙地唱，我聽著很舒服。（由於語言障礙，我也許寫得不太合適，請原諒。）您特意把近代中國聲樂作品灌製CD，是很寶貴的事業。據說年底還要出青主專集，我再給您添麻煩很不好意思

，可以的話，能不能寄給我一盤？我原來對青主很感興趣，很想聽聽他的作品。」她為了蒐集資料曾親訪北京、上海的許多音樂教授，並在大陸各地尋找中國藝術歌曲唱片，就是缺少這方面的CD。

陳明律二〇〇一年利用春假期間，曾前往北京，見到作曲家陳田鶴的兩個女兒；敦麗、敦華姐妹，彼此相談愉快感到十分歡喜，只是老大敦秀（陳暉），她尚在日本講學，未能晤面為美中不足的憾事。

訪廖輔叔談其兄嫂

陳明律在陳氏姐妹陪同下，夜訪中國著名詞人，那首人人會唱的藝術歌曲「西風的話」的作詞者廖輔叔教授和他的夫人丘揚華女士，他們同住在北京鮑家街四十三號，中央音樂學院的一幢四層樓的四樓，有四房一廳的公寓裡，雖然房舍老舊但屋內整潔清爽，客廳頗為典雅，內有鋼琴、花盆、擺式、牆上掛有好幾幅字畫，書櫃裏放滿許多文史、音樂書籍，充滿音樂、藝文、書畫氣息，令人感到十分溫馨。

二〇〇一年秋天他們將搬往新蓋好內有電梯設施十八層大廈，建坪一一八平方米（約卅五·七坪）房舍居住，到時候對老年

人的行動方便得多。現年九四高齡的廖輔叔精神十分飽滿，思慮清晰、聲音鏗鏘說話像個中年人，神態奕奕，心境快樂，身體非常健康，看起來只是個八十來歲的長者。他見到陳明律時十分高興。廖輔叔惟一缺陷就是聽覺不好，因不愛戴助聽器，

那晚事先約好他的女兒廖崇向女士來家相陪，為彼此間交談幫助很多。廖輔叔說他聽過陳明律以作曲家為單元的四片系列中國藝術歌曲CD後，頗為欣賞，認為這是一件很有意義的工作，在中國音樂史上沒有見過，也是中國樂壇的創舉，對她的作為稱讚不已。廖輔叔說，中央音樂學院本來仍要繼續聘他任教，結果公文送到教育部上級，為顧及他九四高齡的健康而婉予否定。他的夫人丘揚華因年事已高現臥榻療養，日常生活雇有一小姑娘照料兩老起居，另有一女傭為他倆燒飯做菜。她女兒廖崇向也在中央音樂學院工作，住在附近，照顧父母十分方便。

廖輔叔平日生活頗富詩情畫意，電視只看新聞，每天蒔花養性寫寫書法，常有人向他討求墨寶，時而吟詩填詞，詞是他的絕學聞名於世，並忙於為音樂雜誌撰文，稿約不斷窮於應付，見到陳明律時還欠

稿三篇。他胃口很好每餐食一兩半飯（一碗），早餐吃麵包、牛奶和雞蛋，個性樂觀十分開朗，為一令人喜愛健談的長者和可敬的哲人。

代表作譜古典詩詞

青主譜的十七首歌曲，除「逍遙遊」和「夏夕」兩首是他自己寫詞譜歌的自度曲外，其餘的大都採用中國古典詩詞，自成一格，其中以「大江東去」和「我住長江頭」為代表作。蕭友梅博士對「大江東去」評價極高。「大江東去」是取材於宋詞蘇軾寫的「念奴嬌」，青主用詞中開頭第一句「大江東去」，而為歌名。

大江東去，浪淘盡，千古風流人物。
故壘西邊，人道是，三國周郎赤壁。
亂石崩雲，驚濤裂岸，捲起千堆雪。
江山如畫，一時多少豪傑。
遙想公瑾當年，小喬初嫁了，雄姿英發。

羽扇綸巾，談笑間，檣虜灰飛煙滅。
故國神遊，多情應笑我，早生華髮。
人生如夢，一杯還酹江月。
蘇東坡以「三國」與「赤壁」為背景，寫出對歷史的悼念與回顧。此詞傳誦久

遠，為國人所熟稔，而大江東去一詞，豪邁奔放，一氣呵成，真是千古絕唱。青主對詞意理解透澈，以西洋的作曲技巧，融合在中國古典的詞句中，對歌詞的表現譜出豪邁氣魄與夢幻回顧的情景，高潮迭起句句感人，音樂扣人心弦，將詞與曲作到十分完美的結合，那鋼琴間奏，音樂就像江中洶湧的波濤衝向水中亂石與拍岸的響聲。是一首極富藝術價值，也是中國藝術歌曲中，為人喜愛不朽的一首，是近代中國音樂史上，具有代表性的作品，流傳甚廣，經常為聲樂家演唱的曲目之一。

原習陸軍留德習法

青主（一八九三—一九五九）近代著名的音樂家，美學家，也是傑出的作曲家。

青主，又名黎青、黎青主、L·T等，原名廖尚果，廣東惠州人，一八九三年六月七日（一說十日）生於惠州。父親廖計百，為清末秀才，但具維新思想。民國肇建後曾任福建安溪縣縣長，一九四二年在家鄉抗日戰爭中，死於日軍炮火，其友人南社詩人柳亞子為他撰寫墓誌銘。

青主幼承庭訓，家學淵源，富有文學

素養，亦愛好音樂，但負有大志，欲圖救國救民，少年時期進入滿清政府設立的黃埔陸軍小學堂習軍事，是時該校為反清的同盟會重要據點，許多革命者都出於該校。因而從小深受國父孫中山先生革命思想薰陶，熱衷於救亡圖存，一心嚮往革命。在學時，他的文史科成績名列前茅，但軍事課程較遜，他喜歡音樂，參加學校鼓號樂隊擅奏小喇叭。

一九一一年十月，武昌起義，十八歲的青主毅然投入革命，於攻打潮州府的戰役中，表現英勇，擊斃萬惡的知府，建立赫赫戰功，榮獲銀質「革命軍功牌」，成為國民革命有功之士。

一九一二年青主以優異成績考取公費留學德國，原擬學習陸軍，但為袁世凱主政之北洋政府駐德公使阻礙，後來改為考入柏林大學，主修法律，副修政治與哲學，選修鋼琴與作曲。一九二〇年獲柏林大學法學博士學位。青主因熱愛音樂，留德繼續研究理論作曲。

青主留德十年，醉心研讀康德、黑格爾、叔本華及萊辛、歌德、海涅等名家著作，其中最令青主喜愛的就是海涅。海涅是一位法學博士、文學家和德國浪漫派抒

情與諷刺詩人，為抒情詩的聖手，也是一位政論家和思想家，早年受波昂大學浪漫派文學薰陶與柏林大學黑格爾辯證哲學影響。他的思想與拜倫一樣，對歐洲影響很大。他的人生觀是要求人類享有自由，在近代歐洲詩人中他頗負盛名。他的抒情詩極富音樂性，所以常為作曲家選用，被譜成無數歌曲。據說在二十世紀初葉，已被譜成三千首以上。海涅的詩篇對後來的舒曼影響很大，舒曼畢生創作中，最卓越的歌曲，可說全是選自海涅的詩篇，其中還用海涅的詩篇譜成兩部有連貫性著名的聯篇歌集「詩人之戀」與「可憐的彼得」。此外，海涅的詩被歌曲之王舒伯特，在他的「天鵝之歌」歌集中譜成六首不朽的歌曲。

遇華麗絲結為連理

青主留德期間與德國音樂家華麗絲小姐相戀，因志趣相投結為連理。一九二〇年代初期，梁啟超訪歐講學，先後前往法、英、德等國講授中國哲學、思想史等，因青主是留德學生中諳熟中國文史哲最深，也是德語最佳者，故應邀擔任梁啟超在德講學時的翻譯。

一九二二年青主偕夫人華麗絲回國，先後出任廣東大元帥府大理院（即最高法院）推事、黃埔軍校校長辦公室秘書、國民革命軍總政治部秘書、國民革命軍第四軍政治部主任等職。一九二七年十二月十一日廣州共黨暴動，主力即為青主所在的第四軍的教導團，當時葉劍英任第四軍參謀長兼教導團團長。事件平息後汪精衛在電報中稱，青主是「著名共黨廖尚果」，原因是青主主持的第四軍政治刊物「燈塔」言論荒謬，於是並非共產黨員的廖尚果，遭到當局的通緝，他被迫避居香港。

一九二八年春，青主自港輾轉到上海租界，他的夫人華麗絲與弟弟廖輔叔也相繼來到上海與其相會。兄弟倆人更名換姓為黎青和黎棐。數月後為了生活，青主聽從其弟廖輔叔建議，兄弟二人在上海北四川路開辦以出版樂譜為主的X書店，出版過發行不久的雜誌「藝術」，還印行過畢加索和馬爾克·沙加爾的繪畫。此時青主著手寫作「樂話」和藝術歌曲。這家書店只是出版舒伯特、舒曼等人的古典音樂以及青主、華麗絲夫婦創作的藝術歌曲，以致生意清淡購買者有限，加上南洋方面的書商毀約不得不就此結束關門。

一九二九年他應留德老同學，上海國立音樂專科學校校長蕭友梅博士之邀，改名「青主」至上海音專主編季刊「樂藝」和校刊「音」。一九三二年，淞滬「一二八」戰役，承印「樂藝」的商務印書館被日機炸毀，出版六期停刊。

一九三四年，青主在蔡元培的協助下，國民政府取消對他的通緝令，青主得以恢復原名開始在社會上公開露面，他也脫離了音樂界，基本上停止了音樂方面的活動。曾在德商歐亞航空公司擔任秘書、營運主任、主任秘書等職。後來應邀在上海同濟大學、復旦大學和南京大學擔任德文教學，間或從事翻譯工作終其一生，一九五九年五月五日因癌症病逝於蘇州，享年六十六歲。

青主在他自稱「亡命樂壇」的短短數年間著作頗豐，他為「樂藝」、「音」和「音樂教育」等雜誌上，發表的音樂著譯和作品約有七十餘篇，出版過「清歌集」（一九二九年）他與夫人華麗絲合作的歌曲集「音境」（一九三一年）、音樂美學專著「樂話」（一九三〇年）、音樂通論（一九三三年）和一本詩集「詩琴響了」（一九三一年），這些刊物全都是商務印

書館出版。

主張發展中國音樂

綜其一生，青主對西方音樂、世界音樂家介紹、音樂評論、國民音樂教育、作曲及作曲理論和音樂美學等所作的努力，在一九三〇年代初期正值中國近代專業音樂興起不久，對樂壇可說是貢獻良多，即使在今日來看也仍有它的理論價值。他的兩部音樂美學專著「樂話」和「音樂通論」，堪稱姐妹篇，兩者相互輝映。

「樂話」是一部書信體的理論著作，在書中青主根據當時西歐「表現派」理論家赫爾曼·倍爾的理論，他把音樂看作是「上界的語言」（即靈魂的語言）的論點。他論證了「音樂是最高、最美的藝術」，他認為一切形體藝術總帶有多少物質的成分，不能引我的靈魂完全超越物質之上，到虛無縹緲的上界去，「而只有音樂的藝術能把那條直達上界的光明的路告訴我，他是能滿足我的靈魂的要求」等等。「音樂通論」是一部有系統論述，他的美學觀點的理論著作，基本論點與「樂話」是一致的，但又作了新的闡說，他說「音樂的藝術自然是一種盡善、盡美的藝術」。

又說「音樂的藝術，不是可以從苦學得來的，天生的才能，不但是創作藝人的根本條件，也是唱奏藝人的根本條件，不論你是學習唱奏抑或學習作曲，總要你的藝能蓋上了一個天才的寶印，然後你才可以成爲一個藝人。」青主提出發展中國音樂的構想，他主張「欲根本改造中國音樂，必須要向西方乞靈，」他認為必須將自己置身於世界音樂文化之中，大膽借鑒西方先進的音樂，包括技巧和思想來重建中國的音樂。至於如何建立中國的新音樂？

青主主張：

首先要與「樂記」以來「樂為禮的附庸」，「樂為道的工具」等傳統音樂美學觀念澈底決裂，借鑑西方音樂美學思想，樹立「音樂是一種獨立的藝術」觀，「要把音樂的獨立生命奪回來。」可以說這是「五四」精神在音樂上的具體體現。

第二、是青主強調學習西方音樂，千萬不能只是「接受」，而要採它「化為己有」。

第三、欲求中國音樂進入世界音樂之林，音樂創作則首當其衝，所以他鼓勵中國樂壇應產生很多好的作曲家。

第四、「促進音樂教育」青主認為我

們要用「十二分心力和十二分功夫」，「積極做那種提倡音樂教育的功夫」，其辦法是在多設音樂專門學校，用來造就一般音樂師範人才，以便在基礎上面積極施行音樂教育。

青主在作曲理論方面下了不少功夫，是我國現代藝術歌曲創作的先驅人物之一，他的聲樂創作幾乎全是抒情獨唱歌曲，大多取材於中國古典詩詞，也有少數幾首的歌詞是他自己所寫，分別收集在他所出版的「清歌集」和「音境」兩部藝術歌曲集中，少數作品散見在當時的音樂刊物上。他譜的音樂具有民謠和吟誦韻味，在藝術上較有特點。

青主說：「人生愁苦，只有音樂的最美滿的曲調，才能夠使我們領略人生美麗，重新得到人生真正的意義。」

日籍樂家讚不絕口

在日本同志社大學執教的榎本泰子博士著作「樂人之都·上海」，書中對青主的創作有精闢的敘述，摘錄於后：

「大江東去」是青主在一九二〇年所作，參照樂譜部分的資料，在德國留學時所譜。此曲充分表現出青主的浪漫氣質，

規模之大，可稱為他的代表作，用宋代蘇軾的詞「赤壁懷古」的第一句「大江東去」作歌的曲名；這個詞是詠頌後漢末年（建安十三年）西曆二〇八年，孫權、劉備的聯軍與曹操交鋒於赤壁之一戰。據說，蘇軾曾居於黃州的西方，有個紅色的山脈，那就是所謂赤壁的古戰場。他是依據有名的史實，以符合詩人的風範，兼以感嘆歲月之無情而做詞。歌曲的轉調與拍子的變化也配合歌詞，構成劇烈動人的樂章。青主深受德國歌曲強烈的影響。重視詞與曲的關係，細心地使兩者互不干擾。本來蘇軾的「赤壁懷古」就中國文學的風格而言，不是詩而是詞，本應配合原有的樂曲。「赤壁懷古」的詞牌叫做「念奴嬌」，它原來是怎麼樣的音樂，現在並不瞭解，但是它本有一定的旋律。蘇軾的詞向以豪放為人稱道，他的特徵是有時無視於音律而是自由地詠唱。對於詞之音律與樂曲的高低，節奏則是力求兩者相稱，這是詩人苦心追求的部分，蘇軾的作品與以往的「詞」不同，除了用耳傾聽之外，還加上用眼來讀的文學特性，是劃時代的作品。（陳明律CD電洽（〇二）二三六五〇九九六）（未完待續）

戲言言戲續集

李能宏著

聖文書局總經銷，郵撥〇七三九三三三三一二號

定價六百元，中外雜誌讀者獨享八折優待
又是一部戲曲鉅著，全書六百頁，珍貴照片百張
您看戲嗎？可以幫助瞭解劇情，您教戲嗎？可以當參考資料，您看書嗎？可以當故事書看，內容精彩，您一定喜歡。

六大內容

- 戲劇評析：大陸各劇團、台灣各劇團及票界演出，有精彩的評論和分析，態度客觀、理論正確，深受各界器重。
- 幾則懷念：四大名旦的艱苦學藝歷程，名伶伶言慧珠及童芷苓的滄桑史（言慧珠死後，大陸很少報導她的文章，筆者在國外及台灣搜集到片斷資料，而完成此篇報導）
- 幾則憶往：四維劇校（現改為中國戲曲學院）是青年軍二〇八師所成立的軍中唯一戲校，造就戲劇人材很多，此為該校最有系統的報導，中華國劇振興協進會成立經過報導。
- 名伶介紹：後四小名旦陳永玲北京學藝滄桑及定居寶島的經過。四維之寶鈕驛的奮鬥史及其成就。台灣名旦徐露的神秘身世報導，台灣老生雋才唐文華的學藝過程。
- 名票素描：耄耋名票毛宗韜老當益壯，每年都演出精彩好戲，龍宇純教授及其愛女乃馨藝術精湛，父女北京獲獎。名票周純娟程派韻味濃郁揚名津沽，百年老校建國中票友眾多，人材輩出。博士票友朱婉清為文武崑亂不擋的全才票友。會計師票友黃惠英為票界雋才，海峽兩岸均享盛名。
- 名琴速寫：琴痴宋士芳的成功秘訣。青年琴師杜玉奇，技藝精湛，現在關島發展。小琴師胡曉楠前所未見的京劇神童，她艱苦的環境和學藝過程，本書有詳盡的報導。