

花腔歌后第五張傑作

陳明律宏揚中國藝術歌曲

(下)

青主 · 華麗絲 · 廖輔叔

● 黃金文 (中央警察大學教授、中外雜誌主筆)

古詩詞譜出西洋調

青主另一代表作「我住長江頭」，一九三〇年所譜，也是根據宋代李之儀的詞而作曲，與所謂絕句、律詩的定型詩不同，拿各式各樣的句型的詞來作曲，想必更為困難。而且詞據前述是應伴隨著本來的樂曲，用它重新作曲的時候，必須將詞的音律一一拿出來吟詠，賦於最適合的旋律與節奏是必要的。作曲家要有敏銳的語言感覺和高超的作曲技巧，可說是極為困難的工作。

青主從事音樂活動的時間不長，在美學思想的領域中要比身為作曲家有顯著的成就，但在為數很少的作品中包含有「大

江東去」這樣的大作，自應為世人所注目。他與蕭友梅同樣留德學習音樂，事實上受舒伯特等德國歌曲的影響很大，但是這並不表示他只一味模仿。從「大江東去」可以看出青主熟悉德國歌曲的轉調與間奏的效果，歌曲與鋼琴配合之美妙。

他在德國留學生中因具有超群出眾的語言能力，詞的意義與旋律的緩急均能全部把握，對於那些歌曲的文化背景的了解，則受到德籍夫人的幫助很大，將德國歌曲的手法完全掌握之後，青主在其五線譜上重現中國古典的世界。他的嚐試為近代中國歌曲的歷史，增添了絢爛的一頁。

蕭友梅在他的「音樂文集」中對「大江東去」給予極高的評價，他是這樣說的：

我對於X書店樂藝出品的批評

「去年我收到X書店出版樂譜約二十餘種，內中有同學青主君的一篇《大江東去》在裡面。我認識青主君是在民國元年，我當時只知道他很喜歡研究音樂，但是並不知道他亦研究作曲。待我把他《大江東去》奏過一遍之後，我不禁拍案叫絕，我於是始知青主君亦是一位有創作天才的音樂家。看他不怕挨罵，用種種嶄新的和弦，描寫蘇東坡的追想中所見的種種景象，他的魄力可以跟李斯特比擬；從『遙想公瑾當年』這一句起一直到末句，又像一段表情歌劇，非常動聽，真可當創作這兩個字而無愧。即使東坡復生，我想亦不能像青主君這樣用聲音把他的詞意表現出來。」

由於現在想看到青主所有的歌曲頗為困難，想要簡單地概論也不容易，但從他的兩首代表作可以看出他的風格傾向。趙元任的歌詞喜用新詩，旋律採用中國傳統的調子，相對地青主則是於古典詩中用了純粹的西洋曲調。青主在蕭友梅提倡「新體歌詞」設立歌社時，他也以同仁的名義參加，對於詩，他的觀念與蕭友梅很接近，說不定也許有一點保守，但是他的作品確實地掌握了西洋的作曲技巧，大膽地按照他自己的個性創造出來，他的水準與蕭友梅摸索式的創作完全不同。青主的作品從藝術洗練性的觀點來看，可以說他的作品遠遠超過同時代的水準。

註①「蕭友梅音樂文集」為上海音樂出版社一九九〇年出版。

②榎本泰子的日文評論，係中華民國前駐琉球代表蕭焱章先生所譯，並經榎本泰子博士校正。

德籍夫人參加革命

青主的夫人華麗絲德國人，外文寫法是 Ellimor Valesby，原名 Imgard Heinrich，中文「華麗絲」三字是國立上海音樂專科學校校長蕭友梅博士為她譯的。一八九五

年生於德國柏林，一九六九年卒於阿根廷首都，布宜諾斯·艾利斯。

華麗絲柏林國立音樂大學畢業，青年時代與留德的青主相識，因志趣相投經交往而結婚。關於她的生平資料，在兩岸中國音樂家傳略裡很少見到。陳明律為了認識華麗絲生平事蹟特向青主之弟，北京中央音樂學院廖輔叔教授請益，並蒙告知華麗絲的外文名姓與提供照片。廖輔叔說：「華麗絲的生平是比較簡單，她譯過盧綸的詩歌，在德國雜誌發表，梁啟超訪問德國時，她曾在歡迎會上唱她創作的李白的『清平調』、『雲想衣裳花想容』等兩首。來中國之後，她曾在國民革命軍政治部參加宣傳工作，用德文寫些介紹中國革命及孫中山夫人宋慶齡等人生平的文章。」華麗絲文化修養很高，對中國文學相當熟悉，所以可以為中國詩詞譜曲，很能傳達詩中的神韻。她以德意志的作曲技巧將中國古詩譜出多首抒情獨唱曲，與青主的作品一起在「音境」歌曲集中出版問世。

EN A TRANQUIL NIGHT)。她是一位聲樂家，除了在梁啟超訪德歡迎會中獨唱外，還於一九三二年十一月三十日，在上海為紀念歌德逝世一〇〇週年，舉行歌德歌樂獨唱會。

華麗絲熱忱待學生

一九二八年蕭友梅邀她在國立上海音樂專教授聲樂與鋼琴。華麗絲對待青年學子愛護有加，給予許多幫助，對貧窮的學生免費給他上課，每學期有許多機會聚集學生在她家舉行小型音樂會與茶會，師生感情相當深厚。一本由陳田鶴之女，現在日本國際大學講學的陳暉教授，以筆名夢月所著的「音樂之子——陳田鶴大師傳」裡曾以下的敘述：「這時候，青主的弟弟廖輔叔，在上海音專擔任圖書館管理員，與作曲系學生陳田鶴年齡相仿，思想容易溝通，所以就交為好朋友，廖輔叔發現陳田鶴抱負不凡把他的習作帶回家去，給青主和華麗絲過目，華麗絲立即在鋼琴上反覆彈了好幾次，邊彈邊說『不錯呀，有出息，這個和聲不是一般的用法，很有點獨出心裁的地方，這樣有才華的學生不可多得，請他來家玩玩。』陳田鶴考進音專是作

為作曲系的選科生，選科生要學鋼琴，必須另外再交一分學費，二十五塊大洋的學費，足夠他好幾個月的伙食的。於是華麗絲自告奮勇毅然給他免費上鋼琴課。同時青主也對陳田鶴的作品，給予一些原則性的指點。」

因此，青主與華麗絲夫婦，對後來成為中國的舒曼的著名作曲家陳田鶴來說，在他的創作學習中，的確受益良多。

華麗絲與青主所生的女兒廖玉璣，從小由母親教奏小提琴，為一小提琴演奏家，曾在上海交響樂團梅伯器指揮之下，擔任獨奏。一九四八年與其夫婿奧國人 K. P. Vics 去了阿根廷，現定居阿根廷。華麗絲在一九五〇年去阿根廷與女兒共同居住，一九六九年逝世。

華麗絲的熱心與免費教學，與陳明律對家裡的私人學生，不分貧富，從來不收束脩，其美德都是為人稱道。華麗絲會做糕餅與精於烹飪，陳明律也很會做菜，無論西餐中菜一樣拿手，每年聖誕大餐款待親友，火雞烤得十分道地，蛋糕做得最為出色。在外面是吃不到的。華麗絲與陳明律在這兩方面倒很相似，不但在藝術上成就非凡，還都是烹飪高手，更是難得。

廖輔叔隨父讀古籍

歌詞作家廖輔叔，為音樂家青主之弟，一九〇七年九月廿四日生於廣東惠州，原名廖尚斐，童年隨父遜清秀才廖計百習詩詞，繼續「左傳」、「戰國策」等古典作品，打下深厚的國學基礎。一九二二年小學畢業後，升入廣州英文專門學校讀書，一九二六年轉入廣州法官學校研習法律。在學期間，學習揚琴、洞簫，後又隨其兄，留學德國獲法學博士學位的青主（廖尚果）及德籍嫂子華麗絲習德文及音樂。廖輔叔就讀法官學校時，加入共產主義青年團，遭學校開除，一九二七年四月，隨兄逃到香港再轉赴上海，更名黎青、黎斐，於一九二八年冬在上海北四川路開設X書店，出版及銷售音樂書譜，因生意清淡倒閉。

一九三〇年二月廖輔叔應上海音專校長蕭友梅之邀，至該校圖書館工作，一九三四年秋改任秘書，當時他年輕力壯，精明果斷，又有良好的文筆，精通德文，熟習西洋習俗，任職期間，為蕭友梅校長處理日常雜務，為校務行政籌謀策劃，為蕭友梅分憂解勞，功績卓著。

寫作多首抗戰歌詞

在上海音專任職期間，他常應知友黃自、陳田鶴、江定仙邀約撰寫歌詞，在「復興初級中學音樂教科書」中發表。又與陳田鶴、江定仙、劉雪庵合編「兒童新歌」由商務印書館出版。其中有五首歌詞為廖輔叔所作，三位作曲家把所得版稅分為四份，廖輔叔也有一份酬勞，足見他們友情的真摯。

「西風的話」黃自作曲、「靜境」江定仙作曲、「回憶」陳田鶴作曲，這三首歌可說是廖輔叔當時的代表作，迄今仍廣受喜愛。一九三三年夏廖輔叔倡導成立「詩歌朗誦會」，參加者有：陳田鶴、江定仙、胡然、劉雪庵、孫德志、陳玠等人，漫談新文學、新詩歌、並討論朗誦與寫好中國藝術歌曲的技法與途徑。

一九三一年「九·一八」事變發生，上海音專師生加入宣傳抗日救國運動，廖輔叔寫過許多鼓舞同仇敵愾的歌詞，如「認清敵人」、「喇叭響了」等。一九三七年對日全面抗戰開始，他與劉雪庵、陳田鶴等組織了「中國作曲者協會」參加上海文化界救國聯合會工作，發行歌曲專輯「

戰歌」；他並為魯迅逝世周年紀念會寫了歌詞，由陳田鶴作曲。

一九三七年初冬上海淪陷，廖輔叔回到離別十年的廣州，加入第十二集團軍政治部主任宣傳工作。一九三八年七月第四戰區政治部成立，廖輔叔調任第四戰區政治部秘書。同年十月初日寇在廣東大鵬灣登陸，兩週後廣州淪陷，廖輔叔轉入粵北山區，擔任第十二集團軍軍官團政工總隊政政教官，粵北會戰後，政治部又開辦政工隊員補訓班，他仍任教官，同時從事翻譯工作。期間翻譯了德、奧流亡作家如貝希爾、布列希特、胡佩特、魏斯柯夫茨威格等人的詩歌和小說、沃爾夫的劇本「博馬舍」及西班牙劇作家埃切加萊的劇本「書媒」等譯作。

一九四三年九月廖輔叔從曲江移居桂林，在柳亞子主持的「南明史編纂委員會」任秘書，同時教授私人學生及投稿維生。一九四四年秋日寇執行打通大陸交通線，戰火延燒到桂林，廖輔叔偕妻逃到重慶，許多寶貴的文稿和藏書棄盡。抵重慶後，任張治中主持的軍委會政治部秘書。

任教南京音樂學院

一九四五年抗日勝利，重慶國立音樂院及該院附屬幼年班先後復員，音樂院在南京古林寺興建校舍，幼年班則設在常州，廖輔叔應聘為幼年班擔任教師。幼年班學生多為戰時難童，夫婦兩人對學生關懷備至，深受愛戴。

一九四九年大陸易幟，南京國立音樂院及附屬幼年班併入天津的中央音樂學院，廖輔叔接任該院研究部翻譯組長，同時從楊蔭瀏研究中國古代音樂史。一九六〇年中國音樂家協會與中國音樂研究所委託他與楊蔭瀏、李純一共同草擬了「中國古代音樂史」提綱，他依提綱編撰講義，於一九六四年由人民音樂出版社出版，各音樂院校普遍用作教材。

期間廖輔叔亦翻譯了梅雅爾（德）的「西洋音樂發展論綱」、「音樂與現代社會」、萬斯洛夫（蘇）的「論現實在音樂中的反映」等音樂論著，以及德國名劇「陰謀與愛情」（席勒原著）及「瑪格達蓮」（黑貝爾原著）。

廖輔叔文通中外古今，故譯文無生硬套用之弊，如「陰謀與愛情」為一九五五年所譯，迄今四十五年來在大陸仍然上演不輟，可見譯文之功力。

文革期間打入牛棚

一九六六年「文化大革命」爆發，廖輔叔被打入牛棚，被掛上「反動學術權威」的黑牌，也被抄家，所收藏的文物、譯著，連同歷年師友的書信喪失殆盡。這段時間，他除了勞動之外就是讀「毛澤東語錄」，自我檢討等。日子久了，廖輔叔找出了消磨時間的好方法，背誦古文古詩，打腹稿寫詩詞，證實腦筋沒有枯竭。一九七三年中央音樂學院從下放鍛鍊的部隊選回北京，成為「五七藝術大學」的附庸。廖輔叔平反，繼續從事翻譯，完成了五十萬字的「瓦格納音樂論著」的譯稿，又潛心進行鴉片戰爭以來中、西音樂文化交流的探討，作為指導博士學位研究生的研究題材。

作品廣受行家讚譽

一九八五年廖輔叔多年研究詞學的結晶「談詞隨緣」，由香港三聯書店與廣東人民出版社聯合出版；該書論述了詞的起源、演變與音樂的關係，以及詞與詩的本質區別，引述的作品多有一般選本所未收集的。

一九八七年與一九九七年，中央音樂學院及音樂研究所兩次舉行盛會，祝賀他八十歲及九十一歲壽辰及在學術上教育上的成就與貢獻，音樂刊物先後發表了多篇祝賀他成就的文章。對其作品評價與詞學家龍榆生評論「意境似玉谿，詞筆則遺山之流亞也。」玉谿是晚唐詩人李商隱，遺山是金代詩人元好問。南社魁首柳亞子，稱其「喜有心情傳廿紀，更回風格入三唐。」概言之廖輔叔是位著名的詞人、作家、翻譯家、書法家、音樂教育家及教授。

近代凡是署名「君復」、「伊令眉」所作歌詞都是他的手筆。「西風的話」歌詞起句「去年我回來，你們剛穿新棉袍」，台灣所有歌譜上都是這樣寫的。但陳明律對於詞曲意境鑽研不墜，她一直根據意涵在過去音樂會上、灌過的唱片與「陳明律演唱黃自藝術歌曲」CD，都將歌詞首句唱成「去年我回去」直到前年收到原作詞廖輔叔自北京來函，確認此曲起句，應該是「去年我回去，你們剛穿新棉袍」他說：「既然孩子穿上新棉袍，無疑是初冬時節，西風當然是回去了。去年回去，今年才能再來。」証明陳明律的演唱才是正確的。雖然只是一字之差，但「去」與「來」

恰是「正」與「反」之別，關係詞句至鉅，足見陳明律對詞曲研究與詮釋的功力。

樂苑憶往皇皇鉅構

廖輔叔畢生著作等身，重要作品約一六〇件，其女廖崇向於一九九六年將其父所寫回憶師友之文章及有關近代中國與西洋音樂接觸的各種反應與探索的論文六十四篇，彙編成書，題名「樂苑談往」，由北京華樂出版社刊行，為我國近代及現代音樂史，提供了寶貴而正確的研究史料。

廖輔叔自北京音樂學院退休後，隱居故都。他畢生治學勤奮，淡薄名利，是一位德高智廣的哲人，最近獲得中國音樂家

協會首屆金鐘獎的「終身榮譽勳章」。夫人丘揚華女士曾是一位投筆從戎，抗戰時獻身戰場的中輞英雄，老夫婦均已逾九十多齡，但健康硬朗，蔗境彌甘。

參考資料：

(一) 國家交響樂團刊物「樂覽」二〇〇〇年十月刊，第十六期。

(二) 陳明律著作：舒伯特聯篇歌集「天鵝之歌」，演唱伴奏之詮釋。

(三) 中國現代音樂家傳，向延生主編蘇木撰稿。

(四) 中國現代音樂家傳略：顏廷階編撰。

(陳明律CD電洽(〇二)二三六五〇九九六)

聖文風流人物叢書

萬墨林等著
定價台幣叁百元

本書係萬墨林、張源、王培堯、丁兆豐、田維平、張或弛、劉半農、商鴻逵等著。要目有：民國四大美人、徐志摩四角戀、蔡松坡鳳仙戀、喜豔親王劉喜奎、藝壇奇女子——劉喜奎·樂蒂、末代狀元三角愛、坤伶主席新豔秋、賽金花本事全文、洪狀元煙台舊事等篇，內容精彩，老少各界咸宜。二十五開本，三百四十一頁穿線平裝，定價新臺幣三〇〇元歡迎購閱，郵撥帳號〇七三九三三三一二號聖文書局