

滿腔曲調埋終古

音樂大師黃自百歲誕辰紀念

● 陳劍秋撰 · 陳降任（提供資料）

自幼隨母唱歌吟詩

音樂大師黃自（一九〇四—一九三八年），字今吾，今年（二〇〇三）三月二十

三日是他的百歲誕辰，我國的樂壇，在黃自之前雖有沈心工、李叔同與蕭友梅諸人曾以西洋方式作曲，但創作的歌曲都只是單旋律的樂曲沒有和聲，直到黃自才用西洋和聲學來創作並附有伴奏的歌曲。所以黃自被稱為中國近代音樂史上第一位聲樂作品的作曲家。

黃自是江蘇川沙人（上海附近），出身書香門第，他的父親黃濟北在當地經營毛巾廠，民國成立後被選為川沙縣議事會副議事長，並曾任交通局副局長等職。一九二七年辭去公職後，在地方從事公益與慈善事業，擔任主席、董事長等職，一九

五四年逝世。他的母親陸梅先是一位文學家，喜愛詩歌音樂，在川沙縣創辦開群女校，自己也改名為開群，一九七一年以九十二歲高齡去世。

黃自稚齡時常在母親身邊，聽媽媽唱山歌、背誦唐詩。他在母親薰陶下，自幼就喜愛歌唱，並能背誦「廿四孝」和四書古文等。他資質聰明，從小開始在學成績都能名列前茅。他就讀北京清華留美預備學校期間，對音樂甚感興趣，除參加學校樂隊吹奏管樂，在合唱團唱男高音外，並隨何林一（清華英文秘書）夫人張麗真（自費留美）習樂理，又向王文顯（清華教務長）夫人史鳳珠（一九〇七—一九一〇留美國）學鋼琴，從此奠定學習西洋音樂決心。

西洋技法民族本色

一九二四年黃自以優異成績自清華學校畢業後，獲庚子賠款公費留學美國，入歐柏林大學攻讀心理學（公費留美，無音樂名額），副修理論作曲與鋼琴課程。一九二六年畢業獲文學士學位。因品學兼優，被選為美國優秀大學生的國際性榮譽組織——法·培德·嘉派學會（Phi Beta Kappa）的會員。他又留在歐柏林大學專心攻讀音樂，一九二八年轉往耶魯大學音樂院專攻理論作曲，次年畢業獲音樂學士學位。他留美期間寫的管弦樂曲「懷舊」，作為耶魯大學畢業音樂會演出的作品之一，一九二九年五月卅一日由他的業師耶魯音樂院院長大衛·史坦利·史密茲（David Stanley Smith·一八七七一—一九四九）指揮首演，深獲好評，並由當地「新港晚報」專訪報導，此曲為華人音樂家第一個交響

樂在國外發表首演。

黃自從耶魯畢業後，取道歐洲返國，先後曾在滬江大學及上海國立音樂專科學校執教，他引進西洋近代音樂理論為中國樂壇造就許多作曲人才，其中以賀綠汀、江定仙、陳田鶴、劉雪庵等最為優秀，被稱為四大弟子，最為出名。因此，黃自在近代中國音樂史上的地位，是一位很重要的作曲家、音樂理論家和音樂教育家。他在上海音專講授西洋和聲學、對位法等理論作曲，是最早將西洋音樂作曲技術有系統地傳授給國人，對後來作曲家影響十分深遠，可說是「五四」以來為我國音樂開創出一個新的天地。

當時，上海市工部局聘請外國音樂家組成管弦樂團，黃自應聘出任工部局音樂委員。但他深感受發展中國的交響樂，必須要有自己的樂團，最後他在國立音樂專科學校作曲組的同學支持下，終於在一九三六年十一月一日正式創立了一個真正屬於中國人自己的樂團——上海管弦樂團，從此展開積極訓練。黃自任團長，譚少麟為副團長，吳伯超、李惟寧任正副指揮，團員卅餘人，開辦經費全由黃自捐助。

黃自在他的創作中，對民族化和聲與

復調寫作進行許多探索。他的創作具有鮮明見解和抱負。他說：「我們要發展中國自己的音樂，絕不是抄襲外國的作品，它必須要有中華民族的血統與靈魂，而又有西洋作曲技巧修養的作者創作出來。西洋音樂並不全是好的，我們須嚴加選擇，我們現在所要的是學習西洋好的音樂方法，來研究和整理我國的舊樂與民謠，那麼我們就不難產生民族化的新音樂了。」

一代宗師英年早逝

他有如此傑出的理想和成就與貢獻，都是他僅有三十四年短暫的一生中完成的，他創作出多種不同體裁的樂作，最重要的而數量最多的就是聲樂作品，目前可以查考的有歌曲九十一首，清唱劇「長恨歌」一部共計九十二種，其中八十一種已被列入黃自遺作集（聲樂作品分冊）內，他的合唱曲「抗敵歌」，是一九三二年九一八事變爆發後所作，是我國最早以抗日救亡為題材的一首合唱曲，同年十一月九日由上海音專學生在中西藥房廣播電台首次播唱，並由勝利唱片公司（RCA）灌製唱片發行全國，當時有江東美人才女之譽的孫多慈及同學吳健雄，對黃自創作的愛國

歌曲最為崇拜。還有次年（一九三二）寫的「旗正飄飄」在同年十月八日，也由上海音專學生在中西藥房廣播電台首次播唱，這兩首歌曲的詞都是韋瀚章教授所寫，詞曲悲壯激情多麼動聽！問世以後響遍全國激起抗日情緒高漲。「長恨歌」取材於白居易的長詩，也由韋瀚章作詞，是我國最早的一部大型清唱劇，在我國被稱之謂「清唱劇」的譯名是由此曲開始，當初只寫了七個樂章，但已含白居易原作的故事情節與主要場景，在藝術上不失其完整性，此一巨著結構嚴謹，表情深刻真摯感人。一九三三年十一月完成的七個樂章，在上海音專五周年音樂會上發表首演，後來被勝利唱片公司灌製唱片出版，轟動全國。一九七二年另由黃自高足之一林聲翕教授將其三個樂章補寫完成。

他的器樂曲部分除文革時被毀外，現有八首作品被列入黃自遺作集（器樂作品分冊）問世。他的「文論分冊」，含有二十三篇文章和七十二講音樂欣賞課文。此外還有「和聲理論分冊」、「中國音樂史分冊」、「西洋音樂史分冊」等均已出版問世，十分珍貴。但他還有不少其它作品，其遺稿因歷經戰亂與十年浩劫，部分已

經損毀散失、下落不明，十分痛惜。黃自如不英年早逝，深信他的樂作與樂教成就必將難以預計。

損失。

樂壇佳偶天作之合

「黃河大合唱」的著名作曲家冼星海教授曾說：「一九三八年五月二十四日下午四時，漢口男青年會舉行一場黃自先生追悼會，我雖沒有會過他面，但我常常聽他的作品，他在中國音樂教育上的貢獻是不可磨滅的。」一九三八年五月九日黃自因傷寒症不幸病逝於上海，享年僅三十四歲，遺有一子德音年方七歲，女惠音才四歲。一代宗師天不假年，震驚樂壇，全國音樂界同聲哀悼，分別在上海、漢口、長沙、重慶、延安等各大都市先後為其舉行莊嚴肅穆的追悼會，並公演他的作品。

中央電影公司曾將黃自譜的「花非花」、「玫瑰三願」、「長恨歌」中的「山在虛無縹緲間」以及「抗敵歌」、「旗正飄飄」、「青天白日滿地紅」等歌曲拍成電影「黃自教授遺作選集」，曾在重慶等地公映。一九三九年四月，黃自的遺體安葬於上海西郊的中國公墓。不幸的是中共慘遭十年文革的浩劫，竟然波及黃自的文化遺產、珍藏的樂譜、書籍、照片全被摧毀無遺，對中國近代音樂史上肇致無比的

一九三〇年十二月二十四日黃自與國立北京大學女子文理學院音樂系畢業的汪頤年小姐在上海東方飯店舉行婚禮。留德

作曲家青主教授，特為他倆的喜事寫了一部別緻讚美的小說「美神的結婚」獻給這對樂壇佳偶，作為賀禮。黃自本人特為此寫了一信以代序放在本文的前面。他們將這些文稿委託熟悉的商務印書館出版，不料一九三二年初「一二八」戰禍發生，將商務印書館裡許多書稿、圖書，連同這本「美神的結婚」原稿一起被燬，在樂壇留下一段「遺憾的佳話。」

汪頤年為江蘇吳縣人，北大畢業後為「國樂改進社」發起人之一，曾協助劉天華教授用五線譜記錄戲曲樂譜，「梅蘭芳歌曲譜」寫譜，貢獻良多。曾任上海音樂學院附屬中學音樂科副教導主任。

汪頤年，一九五七年在「雨花」月刊三月號寫的「憶黃自」一文中說：「當他每次拿到一個歌詞的時候，就非要把歌詞中的每一句、每一字的聲韻搞清不可。但是他自己的北京話不好，時常咬不準音，

而我由於從小在北京生長，在北京學習，北京話比較好，所以他拿到歌詞後，要我先唸給他聽，一遍沒有聽清楚就唸兩遍，兩遍不夠，三遍……直要到他把每個字旁邊注上聲韻的符號，免得弄錯。」

因此，黃自譜的歌曲，其旋律與歌詞配合得十分緊密，像似從歌詞的朗誦中自然地流洩出來，夫人對他的貢獻不可埋沒。

陳明律首灌黃自CD

名聲樂家台灣師大陳明律教授，為了先賢作品免被失傳，三年多以來以一己微薄之力著手灌製中國藝術歌曲專輯，已有六片CD問世，發行以來轟動海內外，佳評如潮，她是華人中第一位有系統地，全面性地將先賢作品灌錄傳唱留傳後世。其第七片CD為「黃河大合唱」作曲家冼星海專輯將要推出。陳明律灌製CD專輯之初，首先想到的便是黃自大師的作品，但蒐集歌譜十分不易，總共只被找到二十一首歌曲灌成黃自專輯中，尚有若干遺珠傑作未能列入，使她感到一大憾事。黃自專輯的二十一首歌曲的曲目有：

1. 天倫歌（鍾石根詞）
2. 春思曲（韋瀚章詞）
3. 點絳脣（王灼詞）
4. 踏

- 雪尋梅（劉雪庵詞） 5. 燕語（韋瀚章詞）
 6. 西風的話（廖輔叔詞） 7. 蝴蝶（劉雪庵詞） 8. 睡獅（韋瀚章詞） 9. 思鄉（韋瀚章詞） 10. 農歌（韋瀚章詞）
 11. 農家樂（劉雪庵詞） 12. 花非花（白居易詩） 13. 下江陵（李白詩） 14. 峨嵋山月歌（李白詩） 15. 雨後西湖（韋瀚章詞）
 16. 四時漁家樂（韋瀚章詞） 17. 熱血歌（吳宗海詞） 18. 採蓮謠（韋瀚章詞）
 19. 秋郊樂（韋瀚章詞） 20. 本事（盧冀野詞） 21. 玫瑰三願（龍七詞）。

其中「睡獅」與「熱血」是兩首愛國歌曲，他以音樂來鼓舞民心士氣激起抗戰的鬥志，曾在群眾中廣泛傳唱影響甚大，達到同仇敵愾的目的。「熱血」是一九三七年蘆溝橋事變前所寫的一首慷慨激昂的抗戰歌曲，竟成為黃自逝世前的絕唱。

「天倫歌」流行影響大

「天倫歌」一九三五年是為聯華公司的故事片「天倫」所作的主題歌，由於曲調通俗優美易於上口，流傳廣泛影響頗大。名樂評家符立中說：「『天倫』這部電影是由林楚楚主演的默片，描寫一戶人家在新舊交替的時代教授子孫要以社會服務

為職志，在民初那個時代很有社會教育的意義。電影的水準即便在當時看來也極為普通，但黃自的作曲以氣岸臨遙的開闊胸襟顯現出這種『天下為公』的情懷，加上首位灌錄唱片的是當時極富代表性的名聲樂家郎毓秀，因此流傳至今歷久不衰。陳明律的演唱雖不像郎毓秀般加入一呼百諾的大合唱，但她以更為內斂深省的詮釋，使這首歌曲擺脫了民初新生活運動那種強烈的教化氣息，而顯得更具有藝術價值。」

黃自對古典文學造詣很深，喜愛古典詩詞，「點絳脣」、「花非花」、「下江陵」、「峨嵋山月歌」這四首作品，都屬於藝術歌曲之列。「點絳脣」詞意是描寫旅人內心對春的感情，詞意上下起伏很大，充分表現出鬱結的愁情，是黃自藝術歌曲中不可多得的作品。

「花非花」意境超脫，描寫的是一般的幻景，音樂表現恬淡，旋律以古典（清平調）為基礎，曲調婉轉，十分優美，終句處理為全曲的高潮，那漸漸輕柔的緩慢使其達到夢幻似逐漸消失的意味。

「西風的話」多年來台灣的歌譜，都以「回來」寫出「西風」的心情寫照，不過陳明律根據詞意都將「回來」唱成「回

去」。後來經作詞者北京廖輔叔教授來函證明她的演唱才是正確的，足見陳明律對詞曲意境鑽研不墜。「西風的話」她唱得十分抒情而又細膩。

「踏雪尋梅」是一首深受人們喜愛的歌曲，給人舒暢輕快之感，陳明律在此曲之中安排了花腔唱段，歌聲扶搖直上，完美地唱出高音，頗受聆賞者喜愛。

「燕語」是一首詩意盎然的藝術歌曲。符立中說：「『燕語』和『西風的話』互為對比，都充滿了強烈浪漫派的餘韻氛圍；這兩首曲子雖然篇幅均短，但都吸收了後期浪漫派的特質，呈現出對舊時美好世界一去不復返的感傷惜別。當時民國初年，百廢待舉，作辭者韋瀚章以『燕』寓『人』，歌辭中的『莫問別來何處？』『莫慮舊時巢』都有絃外之音，充滿了對那個歷經患難時代的感懷。陳明律在這首歌曲簡短的篇幅中運用濃郁的歌聲傳達出這種多樣、奇異的層次，顯現出這首歌真正的懷古情韻。」

「雨後西湖」只有短短七小節的藝術歌曲，音樂在少數幾筆中描寫出柳絲搖曳，晴波瀲灩的清新意境。

抒情歌曲最有價值

抒情歌曲是黃自全部創作中最有藝術價值的部分。「思鄉」、「春思曲」、「玫瑰三願」都是他的抒情歌曲的代表作。「思鄉」與「春思曲」有情有景，情景交融，是色調鮮明的彩繪。「思鄉」與「春思曲」中的某些意境都是由鋼琴用造型手法（如春雨瀟瀟、柳絲輕拂和鶉啼聲的描繪）與和聲手法（如描寫「陌頭楊柳，分色簾邊」的色彩性轉調）表現出來的，在這兩首抒情歌曲中鋼琴伴奏起了特別重要的作用，離開歌詞，幾乎可以成為一首鋼琴獨奏曲。

「玫瑰三願」是龍七所寫的詞，據詞人說：上海音專校園內，原種有許多艷麗多姿的玫瑰花，因受戰爭影響，乏人照料，以致凋零殆盡。龍七在戰事平息後返校，觸景生情而作。這是一首直抒胸臆不事渲染，是一幅素筆勾勒的描繪。鋼琴伴奏和小提琴助奏，只是對旋律起了襯托作用，鋼琴支持著和聲，小提琴則以模仿復調與歌聲相呼應。一九九九年十一月二十七日中國時報名記者潘昱在文化藝術版上寫的寸大標題「陳明律溯遊藝術歌曲長河」

一文中寫道：「儘管已經六十八歲，但陳明律為了向自己負責，錄音時均不剪接，許多艱難的段落，如黃自『玫瑰三願』最後一句，一般聲樂家必須吸口氣才能勝任，但陳明律一氣呵成，印證了她的演唱功力至今依然讓人驚艷。」符立中評論：

陳明律雖然出身花腔女高音，但她絕非尋常那種尖細型；那歌聲充滿了噴泉一樣的活力，像春水般源源不絕地湧現，正如同『玫瑰三願』，你可以從旋律明朗的蜿蜒中，聽出那只是青春一時興起的感傷，絕非林黛玉啞血攙扶著丫鬟在庭院裡賞花！她對未來還有無限的願景，還有無數條道路鋪展在眼前，因此，詮釋時歌聲的底腔支持要紮實，大弧度線要流暢。」

去年（二〇〇二）八月下旬黃自大師的哲嗣，上海交通大學留美的黃德音教授從摯友台北耕莘文教院朱恩榮神父輾轉獲得「陳明律演唱黃自藝術歌曲專輯」CD後十分感動，當即寫信向陳明律致意，並將其保留的兩套「黃自遺作集」送給陳明律一套，使她十分感激。當即寫信向陳明律致意，原函如下：

陳明律教授惠鑒：

近日從摯友朱恩榮先生處獲得陳教授所灌製的CD「陳明律演唱黃自藝術歌曲」。聽後不禁滿眶淚花，不勝感慨。

先父去世六十餘年，對其評價幾經波折，最為傷感的則是多年收藏的先父全部手稿和生前的百餘幅照片已損失殆盡。今所得「陳明律演唱黃自藝術歌曲」，為先父所作藝術歌曲最為全面的錄製品，加以陳教授富於情感的演唱和優越的音色，實屬珍貴。我當予以珍藏，並饗後代。在此謹向 陳教授表示衷心的謝意。

在多篇文章中得知 陳教授關心我國早期的音樂作品，並將趙元任、應尚能與劉雪庵、陳田鶴、青主與華麗絲、黃友棣等各位前輩的藝術歌曲分別製成CD，使正在被後代逐漸淡忘的早期音樂精粹仍能保存於世，也使我國能保留較完整的音樂史料，我極其欽佩 陳教授這一功德無量的工作。

容我再次向 陳教授表示感謝。
順 祝
秋 安

哲嗣專函謝陳明律

黃德音

二〇〇二年九月八日

中 外 名 人 傳 稿 約

本社應讀者要求及作家建議，自三三八期起增闢「中外名人傳」專欄，除聘請編輯委員執筆撰寫外，歡迎國內外讀者惠賜大作，稿約如下：

①中外名人傳每篇撰寫一人，字數每篇以不超過兩千字為限。傳文內容務必註明國別、出生地、生卒年月、重要學經歷、主要事功及成就、著述、特殊事跡、文字力求簡潔流暢，以通俗易解之白話文為限，對傳主直稱其名，單名連名帶姓不稱公、稱老、稱先生、不空格、不抬頭，以突破時空限制。

②文稿請自行影印留底，如不採用恕不奉復亦不退稿。

③「中外名人傳」以現代人物對世界、人類社會有貢獻、有影響者為限，不論在朝在野，各行各業，均所歡迎，文末請註明參考資料，以便查對考正。摘錄他人著作、推荐名人小傳須經徵得作者同意。

④來稿一經採用，出版後將酌送稿酬或贈送本社及附屬出版機構書刊。

⑤惠稿請寄台北市龍江路一〇八號三樓中外雜誌社「中外名人傳」編輯部收。

今年三月廿三日，台北漢聲廣播公司 陳貞瑩小姐為其製作「陳明律演唱黃自藝術歌曲」特別節目，以饗樂友。北京中央人民廣播電台名主持人朱定清女士特邀訪 黃自大師高足陳田鶴教授長女，清華大學 陳暉教授向全中國播放陳明律演唱「黃自藝術歌曲」專輯。
陳明律教授演唱黃自藝術歌曲 CD 已出版，意者請洽電：(011) 23650996。FAX (011) 23649225。