

陳明律錄唱CD專輯

中國音樂中國化的黃友棣

● 今稀老人

開創中樂的新途徑

黃友棣是當代音樂大師，他音樂創作的概念是「中國音樂中國化」，即把中國前賢所說的「詩教」與「樂教」合一發展。他認定音樂的根是深植於詩歌之內，而西方國家音樂的根則深植於科學之內，所以我國音樂不能盲目的追隨西方也用科學方法把中國音樂現代化。

黃友棣成名甚早，抗戰時期即享譽大江南北，就音樂的質而言，他是一位歌曲作家，早年他以一系列帶有民歌風的抗戰歌曲奠定盛名，而後更以大型合唱建立了紮實的地位。他的創作質與量都很可觀，幾乎各類慶典上都飄揚他譜製的音符，而合唱曲更是各合唱團的最愛。迄今為止，所有的歌唱者幾乎都唱過他的「杜鵑花」

、「白雲詞」、「金門頌」或「聽董大彈胡笳弄」。他在音樂上最大的貢獻是以調式和聲為基礎，融合現代和聲及作曲法，再加上中國風格的樂語，開創中國音樂創作的途徑。他的作品如「杜鵑花」、「中秋怨」、「問鶯燕」、「我要歸故鄉」等都是此類的代表作。

幼年家貧借債度日

黃友棣，廣東南海人，一九一二年生於廣東省西江端州肇慶府的高要縣，他的祖父曾任高要縣衙司馬，為緝捕盜賊的武官。他有兄弟姊妹七人，他排行老六。二歲時父病逝，母親具有文才，但不善處理財務，以致家道中落，全家依靠借債度日。後來兄長們成家立室，但個個自顧不暇，母親歷年所欠的債務，還債重責全落在

他的肩上，纏身十多年方才卸除。

黃友棣讀初中時開始家境困難，因學業成績優異，又能繪製大幅彩圖，懂得使用放大尺而為人繪圖，賺取零用金，謀取生活費用。後來為一家市立小學在周末擔任童軍課程、國文和英文教學，也為報社副刊寫稿，增加收入。

初中畢業時他常有機會接近國樂社團，因他的三哥是其中的台柱，而他喜愛音樂，或多或少懂得一些演奏技巧，如揚琴、月琴、秦琴他都會演奏。但他清楚地看到國樂團的成員，玩耍成分多過磨練成分，在音樂創作的技術如不加以嚴格訓練，則我國音樂，實在無法與西方抗衡，國樂要圖發展必須有計劃的培養人才。

苦學提琴無師自通

因為黃友棣會拉胡琴，稍事練習也能奏提琴，奏法雖不正確，卻有模有樣。讀大學預科時，有位同學借他一把提琴，他能把我國小曲和教堂聖詩順暢演奏。後來他的二姐設法為他起一個會，取得六十元（小銀元）替他購得一具略可應用的提琴。於是他去一個縣立師範學校兼課，賺錢交還二姐供交會費。但這個學校每個月都欠薪，害他二姐替他還債，使他十分歉疚。此時有一位曾拜師學過提琴奏法的同學，借他一些樂譜和用過的提琴課本給他，才使他有機會依照課程學習視奏，循序求進。與這位同學合奏時，他從動作中偷學到一些技巧。後來他再從美國音樂雜誌中找到正確的求學之道。

此時，他要詳研樂理學習和聲技巧，磨練視奏能力，分析和弦結構，但苦無鋼琴可用，於是在宿舍中的衣箱面上繪製一個鍵盤圖表，模擬彈奏，同住同學們後來每次談起來都嬉笑不已。

一九三二年「九一八」事變，日軍強佔我國東北，抗日歌聲響遍全國，愛國歌曲的創作成了急需的教育材料。他考取國

立中山大學教育系，決心以音樂為教育工具，他應聘在教育系主任辦的平民夜校執教，藉此免繳學雜費，同時可隨時借用夜校的風琴來增進他的視奏能力，對他研習和聲和作曲，甚有幫助。中山大學沒有鋼琴設備，他與幾位曾修習鋼琴多年的女同學，合資租了一座鋼琴，放在教職員聯誼會的貯物室，大家輪流練習。她們個個都樂意教他彈奏，使他鋼琴進步甚速。接著從加拿大回港的鋼琴名師李玉葉教授又收他為徒，借給他多種音樂學院課本，使他得能正式按序學習。他在大學四年級時，提琴技巧以無師自通苦練而成，已達及格水準。

投身抗戰寫愛國歌

一九三四年（民國廿三年），黃友棣二十三歲，中山大學畢業後，他應聘到廣州以西，南海縣佛山鎮縣立第一初級中學任教職，卻不放棄學習音樂，每周留出一天搭火車去廣州隨李玉葉教授學鋼琴，隔一周去香港隨俄國提琴名師多諾夫（Tonoff）

教授學提琴。至於音樂理論的學位考試，則根據音樂學院的課程自己讀書做練習，有時遇到一個難題，想它三天三夜，總

要想通為止。他以為若有人可問，五分鐘就能明白；但用三天三夜思考，卻學到解難的本領。

黃友棣的幾位同學好友，每次聽他登台演奏提琴，認為成績已達水準，他們集資購買了一具優良的提琴贈他，使他感動得鼻酸。由於他提琴演奏聲譽雀起，許多朋友都把家裡珍藏的提琴送來請他演奏，以使琴聲增加通達效果。於是在他住室之中積聚了五把名貴的提琴，反使他憂心忡忡，耽心宿舍失火燒毀，那他一輩子也賠不起。一九三六年，他在李玉葉教授鋼琴伴奏下，終於高分通過英國聖三一音樂院高級提琴考試。

一九三五年日寇侵華日亟，受愛國心驅使，他毅然投入文宣工作，深入廣東省各縣及鄉間作提琴演奏，一面教唱抗戰歌曲，一面進行樂教並編寫歌曲。

一九三七年七七盧溝橋戰事爆發，他為響應抗戰歌曲的急需，寫出著名的「歸不得故鄉」、「杜鵑花」、「木蘭辭」、「我家在廣州」、「月光曲」等家喻戶曉的愛國歌曲，唱遍全國各地。

一九三九年廣州淪陷，廣東省府內遷，黃友棣先後應聘為幹訓團音樂教官、省

教育廳創辦省立藝術館（後改為藝術院）教授兼主任，後來應邀任教於母校中山大學師範學院。

一九四二年粵、桂、湘、贛四省，聯合於湖南衡山，舉辦二千人夏令營，他擔任音樂總教官。

抗戰時在內地買不到小提琴的鋼絃，

黃友棣託人到法屬租界的廣州灣（湛江）買到交給一位余先生帶給給他，余君上路前因天色昏暗，錯穿了一黃一黑的皮鞋，不料經過檢查站，守軍認為兩鞋顏色不同，可能是通訊暗號，事態可疑。搜查行李發現琴絃，認為是無線電通訊器材所用的鋼絲，這是間諜的罪證，要將他就地槍決。所幸一位官員細讀一封寫給黃友棣的信，適巧這位官員唱過黃友棣所作的歌「杜鵑花」，知道他的名字，從信中所寫證明這是音樂用品而非通訊器材，於是將他放行；因此「杜鵑花」救了他一命。

抗戰期間他有機會到廣東各縣的圖書館或私人藏書樓中讀到許多珍貴古籍，於是寫成「中國歷代音樂思想的批判」，並修訂及補充他的樂教論文。其時他寫的樂教論文陸續在中山大學教育研究所出版的「教育研究」及教育部的「教育月刊」發

表，使他當了兩年講師後，便升為副教授，三年後升為教授。

旅港寫歌留歐深造

一九四九年，大陸變色，黃友棣遷居香港，任教德明中學、大同中學、珠海書院等校。一九五二年以大合唱「我要歸故鄉」獲文協獎首演應邀來台。一九五五年獲英國皇家音樂院文憑，當時的代表作為：「黑霧」、「輕笑」、「當晚霞滿天」、「秋夕」、「寒夜」、「北風」、「祖國戀」等。

同年八月間，應中華民國僑委會之邀，前往泰國推動音樂交流工作。並將泰皇所作樂曲「雨絲」，編成變奏曲演出，甚獲好評。

一九五六年為先總統蔣中正親選歌詞「中華民國讚」譜曲，三月二十六日由中廣合唱團首演於三軍托兒所中正堂，當晚他並首度發表鍾梅音作詞的「當晚霞滿天」。

一九五七年秋，黃友棣得到香港珠海書院與大同中學校長江茂森之助，准他帶薪出國進修，不受年限，並贈他往返旅費，使他多年留學的夢想成真，滿懷感激。

他到歐洲留學，目標是義大利的羅馬，許多人都不明白進修中國風格技術，為何要到義大利去？因為他從歷史上曉得二千多年以前，在我國漢代就有了陸上通往歐洲的絲綢之路。我國的曲調由此路經中亞各國傳到土耳其。米蘭的主教安布洛茲（Ambrose）在第四世紀把這些曲子蒐集起來，編為聖歌，用和聲加以整理發展，他要尋找這個發展的過程，加入我國的樂語，配合古典和聲與現代和聲以建立中國風格的和聲方法。

黃友棣留義六年，先後師事德寧諾教授（Alfredo De Nino）、馬各拉教授（Franco Margola）、卡爾都祺教授（Edgardo Carducci）以及德國的凱里神父（Abbe Kaelin）、英國的司徒拔教授（Harry Stubbs），他們各有所長，助他進步神速。

他在羅馬的六年中，所作的樂曲較具代表性者，大合唱有：「金門頌」、「中華大合唱」、「琵琶行」。舞劇有「採蓮女」、「大禹治水」、「黃帝戰蚩尤」。另有絃樂獨奏與合奏，都是著意加強調式和聲的色彩，以例證他的理論之可行性。

定居高雄迭獲獎勉

一九六三年黃友棣學成回港，除仍教學外，就是全力著手著述與作曲，成效卓著，獲教育部文藝獎，中華學院頒贈「哲士」榮銜。一九六四年創作獨唱曲十首

，有「陌上花」、「離恨」、「秋花秋蝶」、「燕詩」等，並出版舞劇曲集「大禹治水」、「採蓮女」及四樂章大合唱「歲寒三友」等。一九六七年大合唱「偉大的中華」獲中山文藝獎章。一九六八年獲僑委會華僑創作獎，該年為音樂年，八月應教育部之邀返國講學兩月，並蒙先總統蔣中正召見。一九八三年獲國家文藝獎頒發特別貢獻獎，一九八四年作「慈湖春暉」獲國軍文藝金像獎。

黃友棣經由健康檢查，得知眼壓偏高，一九八七年七月從香港珠海書院退休，因高雄氣候乾燥，有利他的眼部發散水分，遂定居高雄。住了兩個月，他的眼壓便趨正常，迄今並無變化。而高雄的老朋友們對他情誼真摯，使他安心創作。

一九九四年獲頒行政院文化獎章，蒙前總統李登輝召見。一九九六年獲高雄市政府贈「傑出樂人」獎。一九九七年又獲高雄市政府頒「特殊優良文化貢獻獎」。同年八月十日廣東省中山市文化局舉辦兩

場「黃友棣合唱作品音樂會」。二〇〇〇年七月一日再獲高雄巽文藝獎頒贈「終身成就獎」。

有使命感的音樂人

名樂評家符立中一九九四年七月廿七日在台北中央日報副刊發表專文，介紹黃友棣的「音樂創作與成就」，文中推崇他對中國歌曲及合唱曲的貢獻，稱許他是位有使命感的音樂教育家。符文特別指出，創作藝術歌曲有一個令人頭痛的問題，就是語言。每種語言都有自己的腔調語法，所以絕不可能向別種文化借鏡。由於中文是單音節的音樂性語言，許多字詞皆有一

狀聲的成分；再加上國語有許多舌尖與齒間的子音變化，因此要用旋律將這些變化抑揚頓挫表現出來，並不如一般人想像的容易。假如我們不單要求音樂和語韻內涵能夠切合，還要求能夠傳達中國特有的音韻曲調為特色，那麼能夠通過這項標準的創作，可謂鳳毛麟角；然而黃友棣是少數可以突破這一瓶頸的人，惟一遺憾的是數量仍嫌不足。他和鍾梅音女士合作的那首「遺忘」，迴音繞樑、餘韻無窮，確實是值得傳唱的珍品。期望黃氏能再選意象

緊密、詞韻幽雅的詩詞，精譜出像「最後四首歌」那樣傳諸後人的絕世名曲。德國大作曲家李查·史特勞斯完成這組歌曲的年齡正值八十四歲，較黃友棣前輩的歲數還多出一歲呢！但願這位長得有些神似亨育鮑嘉的中國國寶，我國音樂界的中流砥柱，也能繼續發揮「鐵漢的毅力」，為我們完成中國版的「最後」四首歌。

另一位樂評家周昭蕤也在同一天的副刊上為文評介黃友棣，指黃友棣對中國音樂的音符，非常敏感，黃友棣在羅馬留學時，聽一位義大利人演奏鋼琴，發現裡面有中國樂語，黃友棣說：「你馬上聽得出來，就像炒同樣一盤菜，我用醬油來炒，你一吃就有中國味，如果把起土放在裏面，一吃就沒有中國味。中國的音樂和文字很有關係，中國語言是四聲字，不同音就有不同的意思，即使中國是由各種不同民族組成，東方的味道是不變的，作曲者要把語言的特色拿出來。」

所謂「中國的樂語」，黃友棣舉了很多的例子。

「拿來唱的歌，一定要按照歌音調的高低加以配合文字，不能隨便唱。比如『我愛媽媽』，唱成『我哀媽媽』，比如唐

詩「紅豆生南國，春來發幾枝，願君多採擷，此物最相思」，唱成「此物最想死」，唱出來的歌令人誤會，都不能說是中國風格。」

因此，什麼叫樂語？所唱的歌一定要適應其聲調，不然這個音樂就算失敗。

他說：「有一年五一勞動節，我去聽合唱，印象很深，女孩唱『勞工，勞工，真偉大』，下面的男孩子就『喂』，因為把『勞工』唱成『老公』，女孩都不唱了。有些容易令人誤會的字，必須特別避免。」黃友棣的一席話，一改我對他嚴肅而固執的印象。他的嚴肅，來自於他自律甚嚴，他的固執，來自於他對音樂的要求完美。人生處事待人的態度，他豁達開闊，不拘小節。他說：

「未來我還預計寫三十本書，把音樂的大道理，化成小笑話！」

安祥合唱團的禪曲演出要開始了。他告訴我：「他們不是音樂家，但是修養非常好，能把『六祖壇經』和『心經』的內涵表現出來。很多美聲家聲音很美，但沒有內涵。如果先有技巧，再要唱出內涵，很困難，如果先有內涵，再把技巧唱出來，容易多了。」

有很多樂界人士來向他請益。我總覺得音樂家都很自我，黃友棣卻很熱情而虛心，尤其他指導著指揮者和鋼琴伴奏一些細節問題時，始終不厭其煩。

當有人邀請他坐到第一排貴賓席，他笑著說：「我最怕坐第一排，要是指揮放屁，就放到我臉上了。」

樂聲響起，他輕聲地對我說：音樂必須用感情去聽，不是用理智……

原來大名鼎鼎的黃友棣是這麼率真而有趣。

成就非凡著作等身

黃友棣著作等身，已出版的音樂作品專輯共有十一厚冊。音樂著作包括：「中國風格和聲與作曲」、「中國音樂思想批判」。滄海叢書刊樂教文集十二冊：「音樂人生」、「琴台碎語」、「樂材華露」、「樂谷鳴泉」、「樂韻飄香」、「樂圃長春」、「樂苑春回」、「樂風泱泱」、「樂境花開」、「樂浦珠還」、「樂海無涯」、「樂教流芳」。

他在音樂創作上最大的貢獻就是以調式和聲為基礎，融合現代和聲與作曲方法，再將中國風格的樂語加入，開創現代中

國音樂創作的途徑。畢生所作樂曲車載斗量不計其數，量多質精都是經典之作。

巧借名目樂於助人

歌劇「西施」劇作家名散文兼作詞人劉明儀筆名樸月說：「黃友棣伯伯把我寫的歌詞，拿給韋瀚章伯伯校訂，收到韋伯伯來信說，為小姪女改改歌詞是做伯伯的義務，拿那麼多錢他於心有愧。我恍然：黃伯伯是藉請韋伯伯替我校訂歌詞之名，用我的名義送錢給年邁多病經濟拮据的韋伯伯。」

一九六二年黃友棣留歐期間，獲教育部文藝獎金五〇〇〇美元，在美國和南非兩位舊時學生，從廣播的新聞中得知，立即來信道賀並各電匯美金五〇〇元給他，使他喜事重重。其時羅馬有一位學生因老母病危急要趕著回港，但缺旅費，黃友棣就把美國與南非寄來的兩筆款壹仟美元都轉送給了他，當然是有去無回。

一九六三年，黃友棣留歐六年返港後除繼續執教外，就是全心全力用於著作與作曲，較少機會提琴演奏，當年在大學時由多位同學集資購來送給他的提琴，隨他走過千山萬水，演奏過無數次，如今他

的老同學們都已作古，他認為也該已完成他們心願，把這把好琴轉贈給能夠用它的入，以發揮它的力量。有一次他聆聽香港校際音樂比賽的各項冠軍演奏會，聽到提琴冠軍演奏者是一位鄧姓小弟弟，技術高而提琴劣，黃友棣就將這把好琴贈送他，讓他赴美入茱麗亞音樂院深造。

提琴剛剛贈出，黃友棣已故二姐的侄孫女，帶了一雙兒女來見他，女兒十五歲學奏提琴，兒子十三歲學奏大提琴，都是香港演藝學院成績傑出已獲得留美全額獎學金，準備出國深造。黃友棣乃急於為這小女孩尋找一把好提琴。此時，他的老友梁得靈從廣州來信，希望黃友棣為他賣出他的一把好提琴，籌款港幣叁仟元以作為牧笛製造廠的開辦費。早年黃友棣演奏過這把提琴，與他自己所用的同樣是上品樂器，黃友棣就把一位學生從加拿大寄來叁仟伍佰元港幣的賀年禮金寄去買下這把琴送給這個小女孩，當然是歡喜若狂，而老友得到多給他伍佰元自然十分高興，使他創業有成。黃友棣寫信告知他的這位學生，送給他的不僅是一分港幣叁仟伍佰元禮金，而是三分大喜的快樂。

同年中華民國華僑救國總會，認為他

歷年替海外華僑學校編作音樂教材皆不受酬，功不可沒，於是頒給他華僑創作獎獎金港幣伍佰元，當時香港大同中學畢業生中有位優秀學生正準備赴英深造，黃友棣收到這筆獎金甚想用得其當，於是轉送給他以壯行色。不料還有一位同學與他同赴英國，為了公平起見，他也同樣送他伍佰元港幣，於是得了一分獎金卻要送出兩分賀禮。一九六七年黃友棣的大合唱曲「偉大的中華」，獲得中山文藝獎，他把獎金全數贈送給中華文藝協會。

一九六八年他來台講學時，得知在香港印行的樂曲，台灣都很難取得，所以他立刻無條件把十八種作品的版權送給教育部文化局，由正中書局、中華學院、天同出版社負責印行，他不收取稿酬，只希望他們以廉價售出方便大眾使用。

陳明律錄CD專輯

臺灣花腔女高音，師大聲樂教授陳明律，三年以來為了音樂先賢的作品免於失傳，她費了千辛萬苦蒐集歌譜以作曲家為單元，先後完成黃自、應尚能、劉雪庵、陳田鶴、趙元任、青主、華麗絲等五片CD專輯，計有一三九首不朽的中國藝術歌

曲問世。

她的第六輯就是選自九十高齡黃友棣的作品，鋼琴伴奏仍由留德奧十多年的鋼琴家陳淑媛擔綱，委由凌軒企業社出版，目前陳明律總共錄唱一六〇首經典歌曲。

陳明律兒童時代在廣東讀小學時就唱過黃友棣作品，對他十分崇拜。二〇〇一年五月卅日，特別由台北趕赴高雄，拜謁黃友棣向其請益，兩人相見時晤談甚歡。今年已屆古稀之年的陳明律告訴棣老，她已很老了，耽心歌唱生命不會太久了，聽得黃友棣哈哈大笑說：「在我的面前你還是個小孩子，怎麼跟我說很老了呢！」聽得陳明律也很窩心，她以為像她這個年齡是很難見到長輩了。黃友棣並毫不猶豫，當場親筆簽下一張同意陳明律無償灌唱和發行他的藝術歌曲作品同意書，使得陳明律滿懷歡喜。在臺灣樂壇，大家都知道演唱黃友棣教授的歌曲，棣老是不收著作權費用的，他的慷慨氣度早已為人稱道。此次兩人相見陳明律獲益良多，黃友棣送給陳明律多本他寫的歌譜和音樂專著，使她十分感激和欣慰。

黃友棣告訴陳明律說：「外國音樂的根是在科學裡，中國音樂的根，則在詩歌

中，要使中國音樂中國化，先要愛護自己民族的言語與文字聲韻。」而他寫的音樂，是以中國風格創作出中國的藝術歌曲，表揚出我們的優秀民族性格。

陳明律對黃友棣的藝術歌曲，簡單的

說：「最大的特點是容易唱，容易懂，而且旋律優美，曲高和眾十分受人喜愛。」這位國寶級的當代音樂大師，樂曲創作極為豐富，不下三千首，他的獨唱曲中有二十一首由陳明律錄製入CD，其中最膾炙人口的有方蕪軍作詞的「杜鵑花」、李韶寫的「中秋怨」、荷子的「我家在廣州」、任畢明的「月光曲」、許建吾的「問鶯燕」、鍾梅音的「遺忘」、「當晚霞滿天」及劉明儀的「花鈴」與「月之頌」等歌曲；不但是陳明律喜歡的作品，也是大眾愛聽的歌曲。

九十高齡的黃友棣，身體十分健朗，神采奕奕，朝氣蓬勃，行動敏捷，步伐穩健，頭腦清晰，駐顏有術，臉上無斑無痕，真是童顏鶴髮。風度翩翩，和藹可親，是一位令人羨慕與敬仰的長者。他說：「我的居家生活就是三部曲：書桌、鋼琴、閱讀。」他認真的告訴人們：「並非駐顏有術，而是生活在音樂境界中，作得好歌

，心中感到愉快，看見眾人唱得開心，奏得開心，聽得開心，自己就獲得全部開心的總和，倍覺開心，忘了自己老之已至。

黃友棣的養生之道就是清淡簡樸，不沾煙酒，連咖啡與茶都不飲用。他單獨住在高雄市政府附近的「中國第一景」大廈裡，每天早餐以一兩片吐司麵包配白開水，正餐以青菜與少量肉類用電鍋蒸用。他不愛吃水果，每天服用維他命丸補充營養。他每日親自拖地板洗衣服，不假手他人，他日常步行到附近菜市場購買食物作為運動。他在洗衣時常常會悟出音樂，想出幽美的旋律。

他平日的的生活全被眾多的弟子搶著為其效勞，甚至男弟子還妒嫉女弟子把黃老

師整個占有了，時常請她們留些機會，讓他們侍候黃老師。

半年以來陳明律見到兩位仰慕半世紀之久音樂界的長者，一位是九四高齡「西風的話」作詞者，北京的廖輔叔教授。另一位就是九十歲的黃友棣教授，這兩位都是身體健康，創作不輟的耄耋，讓古稀之年的陳明律獲得很大的鼓舞，她覺得只要好好珍攝自己，人生還很遙遠，在她自己的音樂生涯中，應該要繼續努力。目前她除了教學外，每日練唱不輟，還要閱讀音樂書籍聆賞唱片，和聽聽音樂會，尤其是為灌唱系列CD更是忙得不亦樂乎。陳明律教授演唱黃友棣藝術歌曲已出版，意者請洽電：(〇二)二三六五〇九九六。

聖文 拾夢抒懷

隆重李 潔 著

出版新臺幣壹百伍拾元

本書作者早歲在浙江從政，迭宰大邑，來臺後從事新聞行政、主持電影及出版事業，閱歷宏豐，見聞廣博，名作家阮毅成、周道濟二位教授在本書序文中均推崇作者就個人過去生活片段，以慧眼傾抒其感受，匯為智慧的結晶，與一般回憶錄不同，讀來令人心領神會，趣味盎然。三十二開本，穿線平裝，定價新臺幣壹百伍拾元，歡迎購閱。郵撥〇七三九三三三一二號聖文書局帳戶。