

樂韻飄飄天下聞

音樂大師黃自百歲紀事

● 陳明律 (彩色圖照刊第五頁)

清華留美堅持志趣

事紀歲百自黃師大樂音

黃自(一九〇四—一九三八)字今吾，兒時小名四由，就讀清華時，曾取名倣軒，留美期間取英文名查爾斯(Charles)，上海市川沙人，一九〇四年三月二十三日出生於書香門第。父黃洪培號濟北，一九二三年曾膺選為川沙縣議事會副議長，曾任交通局副局長。母陸梅先號開群才德兼備，曾創辦開群女校。堂叔黃炎培是我國著名教育家、革命家，早年曾隨中山先生革命，並參加同盟會，其主要貢獻，則是在於社會教育活動。黃自稚齡時常聽媽媽唱山歌，背誦古詩詞，在母親薰陶下自幼就喜愛唱歌，並能背誦「二十四孝」與四書古文等，他資質聰明從小在校名列前茅。他就讀北京清華時期對音樂甚感興

趣，積極參加學校音樂活動，清華沒有音樂科系，他自己隨該校英文秘書何林一夫人留美的張麗真習樂理，向教務長王文顯夫人留美的史鳳珠學鋼琴，成績優異，從此奠定學習西洋音樂決心，要以音樂事業為職志。但在當時，學習音樂被視為沒有出息，被其父所阻，力勸黃自不可因參加音樂活動而荒廢學業，但黃自堅持己見，使他父親無可奈何只好拜託平日與黃自比較接近的堂弟黃樸培(號樸奇)請他向黃自規勸。一九一九年三月十三日，黃自十五歲，在清華學校中等科三年級念書時，曾以他優美書法給堂叔黃樸奇寫了一封回信，再三強調音樂的重要，他引用托爾斯泰的話，音樂能發表個人的思想，其價值在其它藝術之上，功效良多。愛迪生(Edison)說：音樂增高人的志氣，消滅人的

忿恨。馬陸爾(Marais)說：音樂的目的，在使人格高尚。薩葛雷(Thackeray)說：音樂不能遏止，其功效無量，能動人友愛和平之心，如常人所不能，故暴躁的人學習音樂，其性可改為溫和，多愁之人學習音樂，其性可改為悅樂。孔門六藝，樂居次位，周公等大賢也頗重視，可見無論中外古今，音樂為有用之學問也。並堅持自己學習音樂的志向。

當時清華學校是屬於外交部的一所留美預備學校，設有中等科(四年)和高等科(四年)，以美國庚子賠款的退款於一九一一年創辦，學生畢業後，都以公費派遣留美。該校到一九二五年才改制為清華大學。一九二四年黃自以優異成績自清華畢業，以公費留學美國。同年(一九二四)八月二十三日黃自從上海乘傑弗遜總統

號郵輪啟程，經東京橫渡太平洋於半個月後抵達西雅圖，上岸後改由陸路抵達俄亥俄州歐柏林城，入歐柏林大學，當時國人對音樂並不重視，致公費留學無音樂名額，使他只好攻讀心理學，選修音樂（樂理與鋼琴），清華高等三、四年等於美國大學的前兩年課程，所以歐柏林承認黃自在清華後兩年唸的七〇個學分，他在註冊時被編入大學三年級，到一九二六年畢業，獲文學士學位。因品學兼優，被選為國際性榮譽組織——法·培德·嘉派學會（Dr. Beta Kappa）會員，贏得極大榮譽。

黃自的堂兄黃方剛與黃竟武二人，是堂叔黃炎培的兩子，也都在清華畢業後，留學美國都有傑出表現。黃方剛在一九二四年畢業於美國卡爾登大學時，曾被選為法·培德·嘉派學會會員。黃自是黃府子弟中被選為該會會員的第二人。由於公費留學期限未滿，黃自志在音樂，就再入該校音樂院專攻音樂，至一九二八年九月轉學到康乃狄克州新港城的耶魯大學音樂院專攻理論作曲，次年畢業。黃自留美剛滿五年，正好符合清華公費留美的一般期限。

黃自對藝術的感受

黃自從小最愛閱讀白居易的《琵琶行》，因為他覺得詩的音節鏗鏘，唸起來非常好聽，黃自認為這只是知覺的欣賞，後來智識增長領悟到人的情感，使他進入情感的欣賞，最後對此詩融會貫通，從技術上體會到此詩的妙趣而得到一種微妙的快樂，黃自說：那是理智的欣賞。

道院而去米蘭吧！主要目的應該去看聞名於世的史卡拉（Scala）歌劇院才是。黃自回國後，於當年（一九二九）十二月三日，應邀到上海美術專科學校演講，題目是《音樂的欣賞》，還提起他去米蘭在聖瑪利亞修道院，看到達文西的名畫《最後的晚餐》時，他對藝術的感受。

協助蕭友梅辦音專

一九二九年六月，黃自獲耶魯大學「音樂學士」學位後，得到一筆前往歐洲成為學術性觀摩的英國獎學金，遂即取道歐洲回國，途經英、法、德、荷、意等國。他到意大利時，前往米蘭，在聖瑪利亞·德爾格契修道院，看見文藝復興時代那幅達文西（Da Vinci）舉世聞名的畫作《最後的晚餐》，我想，黃自不是基督徒，他也不曉得耶穌被他的門徒猶大出賣的故事，對這幅畫作更是不瞭解，黃自說，自己完全不懂繪畫，也不曉得此畫的故事，只覺得畫中十三個人表情各異，色彩優美，除此之外不覺得此畫有何妙處。對他而言只是悅目而已，是一種知覺的欣賞。他心想：「如有一位懂畫的朋友給我指點，便能引導我進入情感與理智方面欣賞此畫，使自己對藝術的感受獲益良多」。其實我想，黃自此行該不是只為了參觀聖瑪利亞修

一九二九年八月三十日，黃自留美學成回國，次日上海「申報」第十八版以標題：「音樂專家黃四由歸國」特別報導：川沙黃自號四由，一九二四年清華畢業，留學美國專攻音樂，今夏自耶魯大學音樂系畢業得音樂學士學位，此學位須大學後專修四年，考試及格始能取得，中國留美專習音樂得此學位者，黃自為第一人，他鑽研樂理。黃自己於八月三十日抵滬，聞明日下午四時半，家庭日新會在徐家匯沈叔遠園內開會歡迎並請黃君奏藝。

不久，黃自受聘上海滬江大學附屬中學擔任音樂教員。翌年（一九三〇）秋應蕭友梅之邀協助他創辦國立上海音樂專科學校。他教授理論作曲並主管學校教務，他把作曲系的全部課程十幾門功課的教學

（30）

一人搞定，甚至連「賦格」與「配器」的名稱，都是由黃自命名的。他除了如此繁重的教學外，在他短短一生中在工作餘暇時還寫過百萬字不同類型的音樂論著與九十四首不同體裁的音樂作品留傳後世，成為我國近代音樂文庫無價的寶藏。

不幸的是黃自家裡珍藏的所有資料因十年文革，如今全部沒有了。據黃自哲嗣，上海交通大學留美歸國的黃德音教授說：我們多年收藏父親的全部手稿和生前百餘幅照片，現在損失殆盡，誠為憾事。

黃自的音樂創作要以一部管弦樂作品《懷舊》和一部大合唱《長恨歌》最為著名。《懷舊》序曲管弦樂曲於一九二九年五月三十一日，在美國耶魯大學畢業音樂會中由他的業師，耶魯音樂院院長大衛·史坦利·斯米斯 (David Stanley Smith) 一八七七—一九四九) 指揮新港交響樂團舉行首演，深獲好評，並接受當地「新港晚報」專訪報導，標題是：「中國青年在耶魯獲得優異成績」並刊出醒目的黃自半身照說：「中國青年音樂家黃自，在耶魯學習鑽研作曲及配器，對從未有過經驗的黃自，在他畢業音樂會演出他的那首管弦樂序曲《懷舊》，當是一件值得讚揚的成就。」

黃自的朋友一致認為如他繼續留在美國，他將會有輝煌前途，但他卻渴望回國從事樂教效勞祖國。「此曲為華人音樂家第一個交響樂曲在國外發表首演，深具歷史意義。」

《長恨歌》取材於白居易的長詩，是由韋瀚章作詞，是我國最早的一部大型清唱劇。我國被稱之謂《清唱劇》的譯名是由此曲開始，這部《長恨歌》黃自只寫了七個樂章，但已含白居易原作的的基本情節與主要場景，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。

第一位近代作曲家

黃自在中國樂壇被視為第一位作曲家，他留學美國曾學過西洋作曲理論，他的創作是附有伴奏的歌曲，他與前輩作曲家不同，像沈心工、李叔同與蕭友梅諸先生曾以西洋方式作曲，但創作的歌曲都只是單旋律的樂曲沒有和聲。他引進西洋近代音樂理論為中國樂壇造就許多傑出的作曲人才，其中以賀綠汀、劉雪庵、陳田鶴、江定仙等最為優秀，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，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，上海市工部局有一個由外國音樂家組成的管弦樂團負有盛名，有東方第一管弦樂團的美譽。黃自的《懷舊》序曲於一九三〇年十二月二十三日，由該管弦樂團在梅百器 (Mario Paci) 教授指揮下，假大光明戲院作國內首次演出，造成轟動，此曲演出後次日 (一九三〇年十二月二十四日) 黃自與北京大學女子文理學院音樂系畢業的汪頤年小姐，假上海東方飯店舉行婚禮。由於《懷舊》演出極為成功，黃自被邀出任工部局音樂委員。後來黃自覺得要發展中國的交響樂，首先要擁有自己的樂團，幾經努力，終於在一九三六年十一月一日創立了一個真正屬於中國人自己的樂團——上海管弦樂團。

他是一位學識淵博的音樂良師，他總是將國外所學毫不保留地傾囊而出地傳給弟子，他要求學生多聽 (音樂會)、多看 (分析研究作品)、多寫 (創作)，使每

個學生獲益匪淺。他的熱心教學與愛護學生無微不至。一九三八年四月初黃自傷寒住院，病情嚴重時，還一心惦念著天氣寒冷，朔風從教室的門縫裡次進，他耽心學生怎麼受得了呢？於是他關照必須裁一段硬紙板將門縫封閉，好讓學生安心考試鋼琴，深受學生感動。他是一個十分節儉的人，衣著整潔一回到家來就把破舊衣服換上。但他對人慷慨，多次資助經濟情況特別困難面臨輟學的學生，為其代付學費，使其繼續在校求學。黃自是一個禮貌十分周到的人，當年上海音專遷到新市區郵亭里時期，黃自與詞人韋瀚章同住在校區裡，兩家對門而居，某日黃自到韋府拜訪，見到韋夫人在院子裡栽花，兩人聊起天來，忽然間黃家女傭前來告知，家有來客把黃自叫回，過了不久，黃自又來敲門，見到韋夫人時，黃自向她深深鞠躬，告知方才匆匆離去沒有向她告別，特來道歉。這是韋瀚章對黃自印象深刻的一事。

民族音樂與古典樂

黃自一再強調創造民族音樂的重要，他說：百年前俄國的音樂在歐洲音樂界是毫無地位可言，可是最近五、六十年來突

飛猛進大放異彩，究其原因，俄國以前雖有很豐富的民謠，但與各國音樂都沒有接觸，等到十八世紀末葉，德、法的音樂大量地湧入，變成一大原動力，啟發了俄國音樂許多新境地，使俄國音樂家將自己固有的民謠用德國科學化的作曲技巧發展起來，結果就造成一種特殊的新藝術。

黃自在他的創作中，對民族化和聲與複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，它必須要具有中華民族的血統與靈魂，而又有西洋作曲技巧修養的作品。因此黃自認為西洋音樂並不是全適合我們的，我們必須嚴加選擇，那些不合適的應當排斥，而合適的暫時不妨多加借重，總之我們現在所要的是學西洋好的音樂方法，而利用這方法來研究和整理我國的舊樂和民謠，那麼我們就不難產生民族化的新音樂了。因此，我們可從黃自用歷史題材寫的那部《長恨歌》清唱劇第九樂章，著名的《山在虛無縹緲間》就可看出含有豐富民族的色彩。這段由弦樂隊伴奏的女聲合唱，初次由音專同學演出得到很大的成功，這首曲子像走入夢幻的仙境一般。這就是黃自運用

現代音樂技術結合民族特點上，充分顯示出作曲的才華。

他為了對我國民族音樂的重視，曾寫過一本未完成的遺作《中國之古樂》，從「禮記」、「樂經」、「爾雅」等古籍中收集了古代的樂制、樂器等資料千餘件。有一年音專的學生集體去蘇州，黃自也去了，為的不是瞻仰古跡，主要是為了去聽聽那兒一座古老道教廟宇的道教音樂。後來在他的遺稿中發現他在清華求學時期，於一九一四年在北京天壇舉行的「古物展覽會」中將各種古代樂器作成詳細紀錄並量下尺寸。可見他對我國民族音樂重視的基礎，早從少年時代便已奠定了。

熱血沸騰振奮人心

黃自是一位愛國主義者，他工作的年代正好是「九一八」事變的前夕到抗日戰爭的開始，全國人民反對日本軍閥侵華的情緒十分激昂，「九一八」事變不久，激起了黃自愛國的熱忱，他勇敢地親自帶領學生到浦東為東北義勇軍募捐，不久又帶學生到杭州舉行音樂會，引吭高歌他作的《抗敵歌》、《旗正飄飄》等愛國歌曲，歌聲響澈雲霄，激起了同仇敵愾抗日的民

中心士氣。不問你是一位愛樂者，或不喜歡音樂的人，凡經歷過抗戰的朋友，應該都知道當時的抗戰歌曲，對民心士氣的鼓舞是多麼激昂與重要，它的歌聲能令人心沸騰情緒澎湃，激起男兒勇敢赴戰，的確是形成一股無形的戰鬥力量，對抗日戰爭而言佔有無與倫比的重要。因此也印證了少年時代的黃自，寫給堂叔信中所說音樂的重要。他是中國首創抗戰歌曲的人，這段時間他創作的愛國歌曲有《抗敵歌》、《旗正飄飄》、《九一八》、《睡獅》、《熱血》等。首先他親自動手寫下《抗敵歌》的第一段激昂的歌詞：「中華錦繡河山，誰是主人翁？我們四萬萬同胞，……」，接下來第二段歌詞改由韋瀚章續寫完成。此曲與後來的《旗正飄飄》影響軍民士氣最大，深為全國軍民喜愛。

藝術歌曲十分優秀

黃自自知自己講話帶有濃重鄉音，所以譜曲之前總是將歌詞拿給夫人汪頤年女士，用純正的北京話唸給他聽，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。

他寫的藝術歌曲十分優秀，風格典雅精緻，曲調優美動人，不論詩意與音樂處理，也都非常融合妥貼，旋律流暢完美，鋼琴伴奏更能襯托歌曲的感情，其中《思鄉》、《春思曲》、《玫瑰三願》，都是他抒情歌曲的代表作，還有《花非花》、《天倫歌》等也都膾炙人口，流傳後世令人喜愛。

一九三五年黃自應邀為影片《都市風光》譜出另一部十分成功的片頭音樂管絃樂曲，演奏時間很短，但整個樂曲使用了豎琴、鐘等龐大樂團編製，於是邀請到工部局樂團前往演奏，據說是由梅百器指揮錄製了唱片，開闢了中國電影史上的新境界，獲得很高的評價。以往中國電影起初聘用俄國樂師選擇外國唱片相配而成，洋人對於國片表情了解不深，以致所配音樂與劇情常有矛盾。後來任光留法回國受百代公司之聘曾加以改良。而《都市風光》因為一開始就請到富有才華的黃自，才會獲得完美的效果。他為體驗上海都市實況，還帶著夫人在夜晚一起去逛大馬路、新世界到處邊走邊看，尤其是對於百貨公司外面閃耀璀璨的霓虹燈最為注意，因為在一般街道上還是不大見到的，如此可見他

對創作的態度是十分認真的。

英年早逝樂韻長存

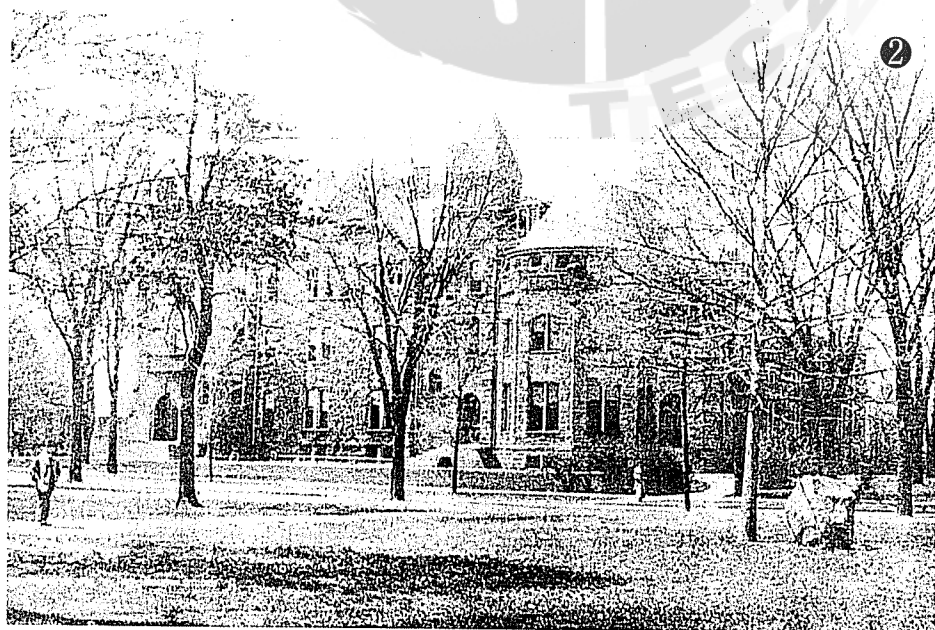
可惜天不假年，一九三八年四月八日，黃自因傷寒不治，逝於上海市紅十字會醫院，享年僅三十四歲，一代音樂宗師就此消逝，不但是中國近代音樂界的一大損失，也可謂是全中國人之不幸。今年（二〇〇四）三月二十三日，上海音樂學院、浦東新區文化廣播電視局與中央音樂學院，聯合主辦黃自百年誕辰紀念活動，內容有記者招待會、黃自先生彫塑揭幕儀式，黃自先生百年誕辰紀念會、專題學術講座以及晚上舉行黃自作品音樂會。在海外，美國休斯頓僑教中心禮堂，於三月二十七日夜晚舉行一場「黃自百年誕辰紀念音樂會」，盛況空前，是晚演唱了黃自創作的十五首不同歌曲，令人驚訝的是黃自的外孫女魯冰也到場，並向聽眾講述她對外公的瞭解與感受。此外，新加坡華人樂壇也舉行音樂活動以紀念黃自百歲誕辰。

今年（二〇〇四）十一月二十六日，是上海音樂學院院慶七十七周年，適值主要創辦人之一的蕭友梅先生誕辰一二〇周年和黃自先生誕辰一百周年，為深切緬懷

①黃自（左）與蕭友梅（右）合影。

②黃自留學時代的歐柏林音樂院。

兩位音樂家在中國近代音樂史上的突出成就與貢獻，隆重紀念兩位音樂大師的歷史功績，特舉辦系列音樂活動，令人振奮。紀念活動內容有對兩位大師的學術研討會

、舉行《蕭友梅全集》首發式，舉行黃自百歲誕辰、蕭友梅一二〇周年誕辰紀念音樂會、編輯出版《黃自研究歷史文獻》首發式、出版《黃自先生音樂作品專輯》激

光唱片兩張留傳後世。

一 陳明律 〇〇 意者可電話（〇二）二三六五〇九九六，傳真（〇二）二三六四九二二五。