

兼擅作曲的聲樂家應尚能

● 陳明律

(彩色圖照刊第六頁)

苦讀有成考入清華

早期到國外留學，很少人學音樂，更少人去學聲樂，而應尚能卻是我國最早留美學習聲樂的學生之一。而另一位在美習聲樂的女留學生胡周淑安（一八九四—一九七四），則比他早了九年。

應尚能（一九〇二—一九七三）

，浙江奉化人，一九〇二年二月二十五日生於寧波，父應秉林曾在外國傳教士家中擔任廚師，信奉基督教。但應尚能幼年父母就相繼去世，靠大哥應尚德撫養長大，使他從小鍛練成堅

毅刻苦耐勞的精神。少年時在私塾苦讀古文詩詞，奠下良好的國學基礎。一九一七年考入北平清華學校，與梁實秋、顧毓琇（一樵）、孫立人等同班，比黃自高一班。他與黃自都

很愛好音樂，當時清華沒有音樂課，兩人常在一起參加許多課外的音樂活動，他很喜歡唱歌，尤其以滑稽歌聞名，獲得聽眾讚賞。一九二三年應尚能於清華學校畢業時，《清華周刊》二八五號有《同學近聞》篇，對應尚能有如下的介紹：

「應尚能，『尊姓？』『有求必應的應字』——這是應君介紹自己的

妙法。他來校才六年，可是已經名達校外。清華園裡的滑稽歌者，應君要佔首席了。他本來想做個化學工程師；後來一想，還是唱『缺德歌』引人發笑，幫助消化，於人類有益些，所以就決定改學音樂。」

獲密大雙學士學位

一九二三年夏，應尚能畢業後官費赴美深造，同班同學八十七人，另加由清華補助的女生五人，於是年八月十七日乘傑克遜總統號郵輪離開上海，途經日本神戶，九月一日抵達西

雅圖登岸，轉往密西根安娜堡，進入

應尚能

密西根大學工程與建築學院的化學工程系讀了一年，卻因成績不好，總平均只有二點零分而被退學。後來他轉往俄亥俄州春田鎮的安提歐克學院，但沒有留下資料。一年後他獲密大准許復學，並改攻機械工程系，一九二七年六月畢業獲理學士學位。畢業後他又選讀語言與音樂課程，學習德文、意大利文。一九二九年他終於如願獲得音樂學士學位。

他在美國總共待過八年，其中兩年曾在當地教堂和其他各地演唱。說起來，應尚能應是第一個以西方聲樂技巧在西方國家演唱的中國人！當年他曾在密西根大學擁有五千座位的希爾大會堂演唱，如今這個大會堂仍然屹立在校園中心，並且時常會有音樂會演出。但他上課受教的原有音樂大樓則被改建為百貨公司了。

師事摩爾受益良多

應尚能在一九二三年進入密大時

，該校有中國同學五十多人，其中清華送出的佔有十四位，一九二四年秋，清華留美學生美國中部的年會在安娜堡舉行。晚會中安排不少餘興節目，這位著名的滑稽歌者的獨唱，年年都少不了。此人有個怪癖，就是不好參加合照，只有一九二七—二八年他因被選為該會貸款基金會總主席時，總算破例與大家一齊留下合影。他在留美期間第一年就參加學校的銅管樂隊，吹奏長號。一九二七—二八年參加男聲合唱團，他唱第二低音部，最後一年，參加意大利語社，還連續三年參加合唱協會，體驗安娜堡音樂節的實況。當時的協會每星期二晚上定期練習，為了音樂節的演出，還另外增加練習，指揮是由摩爾 (E. K. Moore) 教授擔任，他是音樂學校校長和密大後來成立音樂學院的首任院長，是一位傑出的指揮家，應尚能在摩爾的指導下認真學習，獲益良多，使他回國後擔任合唱團指揮應付自如。

。應尚能連續參加三十四、三十五、三十六屆（一九二七—二九年）一連四天的五月音樂節三屆的演出。當時這個合唱協會有一個編制龐大的合唱團。像三十四屆，女高音有一百二十人，女中音有七十八人，男高音有二十七人，男低音有五十一人，合計二百七十六人。一九二八年，由於節目的需要，第三十五屆的音樂節增加男聲合唱團，而應尚能是該團的團員，因此又多出一次登台演出的機會。每次演出曲目都是選自世界名家，如貝多芬、比才、威爾第、布拉姆斯、聖桑等大師的作品。他在如此豐富多彩的音樂環境陶冶下，大有進益，對日後回國從事音樂事業的發展大有幫助。

上海音專作育英才

一九三〇年五月，應尚能學成回國，次年八月間經黃自推荐，受聘於上海國立音樂專科學校，教授聲樂、

合唱、樂理等課程。為中國培養第一代西式新音樂的聲樂專才負起重任，如早期我國著名的歌唱家蔡紹序，在美國大都會歌劇院演唱的斯義桂均出自他的門下。一九五〇到六〇年代，斯義桂兩次受邀到密西根州兩個小城冷水城和馬桂特城舉行獨唱會，因為同是密西根州的關係，當時報章發表的介紹，特別強調演唱者斯義桂是密大校友應尚能的學生。

應尚能對於聲樂教學方面，主要是採用歐洲古典派和浪漫派的藝術歌曲，將他所學教授給上海音專的學生。但當時該校規定期末考試曲目中必須要加唱中國藝術歌曲，所以他就將近代中國作曲家如蕭友梅譜的《問》、《南飛之雁語》，趙元任的《教我如何不想他》、《也是微雲》，黃自的《思鄉》、《春思》等列入教學的曲目。

研究中國藝術歌曲

為了教好這些曲目，他就下了許多功夫來認真研究中國藝術歌曲。另一方面為了擴大中國藝術歌曲教學的曲目，他還親自動筆創作，研究舒伯特、舒曼、蕭友梅、趙元任、黃自等中外作曲名家藝術歌曲的特點，終於創作了《梨花落》等一些藝術歌，而他創作的這些歌是附有鋼琴伴奏的聲樂作品，也為他日後創作更多的藝術歌曲奠定了基礎。

在合唱教學中，他指揮學生演唱韓德爾的《彌撒亞》等世界名作，但也重視中國合唱教材，黃自譜的合唱曲《旗正飄飄》、清唱劇《長恨歌》，經他指揮音專合唱團作了歷史性的首次公演，獲得強烈的迴響。在此期間應尚能也創作了許多愛國歌曲和藝術歌曲，如《弔吳淞》、《抵抗》、《請告訴我》、《國殤》、《拉繹行》、《流傳深遠，激起救國救民的熱潮》。

一九三四年八月，應尚能率領學校裡的各料高材生：小提琴組戴粹倫

、鋼琴組丁善德、聲樂組滿福民等遠赴廈門、香港、廣州、南寧等地，舉行上海國立音專師生華南首次巡迴演出，所到之處深受歡迎。

抗日戰爭爆發，應尚能經常利用暑期率領上海音專合唱團，擴大推廣音樂社教活動，前往國內各大城市巡迴公演，激起國人共鳴。

創作歌曲藝術有成

一九三五年應尚能與黃自、張玉珍、韋瀚章等編著《復興初級中學教科書》六冊，由商務印書館發行，這是一套內容十分豐富，具有學術價值的普通學校音樂教材。其中應尚能譜的《快活歌》、《搖船歌》、《雞叫》、《懷疑之夢》、《秋夜》、《寄所思》等六首也被列入。同年十二月出版《燕語》獨唱歌曲八首：《燕語》、《風光正好》、《一半兒》、《蟬的歌》、《雁》、《暮冬》、《秋江晚步》、《寒夜聽雨》等，全由應

尚能作曲。韋瀚章寫詞，後來又出版《創作歌集》、《兒童歌曲集》、《荊軻插曲》。所作歌曲及聲樂練習曲共計一百五十餘首，其中一九三八至四二年創作的有《無衣》、《我儂詞》、《春緒》與《漁父》等都是佳作。

他的音樂理論專著《樂學綱要》，一九三五年由商務印書館發行，黃自所作的序言，稱應尚能為「學長」，是「音樂專家」，認為此書是應尚能「在上海音專任教樂理課多年研究和教學經驗的結晶」。

應尚能對發展中國音樂熱情洋溢，在上海音專執教短短數年，但成效顯著。一九三五年三十三歲他與胡蘭小姐結婚。

組歌詠團宣傳抗戰

一九三八年應尚能到重慶教育部音樂教育委員會擔任社會組主任。從事普及音樂教育工作，其時，他組織

音樂教導員訓練班，培訓歌詠幹部。

同時又主辦教育部實驗巡迴歌詠團，親自擔任團長兼指揮，還參加獨唱演出。歌詠團有男女團員二十餘人，用汽車載一架鋼琴隨行，沿著成渝公路大小城鎮，以歌詠宣傳抗戰，並組織及輔導所到各地歌詠團體。他們以激昂的情緒、雄壯的歌聲響徹大後方，的確收到鼓舞人心士氣同仇敵愾的宏效。

一九四〇年暑假，國立音樂學院在重慶青木關成立，應尚能在該院擔任教務主任，後因更換院長而離去，先後改在國立戲劇專科學校任樂劇科主任，及國立社會教育學院藝術教育系教授。

努力培養聲樂人才

大陸易幟後，應尚能先後在華東師範大學音樂系和北京藝術師範學院任教，繼續為培養聲樂專業人才而努力。

在文革期間應尚能受盡折磨，但他仍然不屈不撓，在坐「牛欄」期間完成了他最後的著作：《以字行腔》遺稿。一九七三年十一月二十二日因腸癌惡化而去世，享年七十二歲。他的遺作《以字行腔》至一九八一年始由人民音樂出版社出版。此書是應尚能四十多年來學習、研究西洋傳統唱法的經驗，結合中華民族語言特點，撰寫的聲樂論理專著，也是他認真探索「聲樂民族化」所得的珍貴成果，凝聚作者的熱忱與心血。

歌聲優美演唱不輟

應尚能自美回國不久，便在上海、南京、北平、天津等地舉行獨唱會，演唱歐美藝術歌曲，以舒伯特的作品見長，後來加唱中國藝術歌曲。這種獨唱會在三十年代初期的中國樂壇可算是創舉。他是一個傑出的男中音，歌聲渾厚圓潤，富抒情的柔韌性，深受聽眾喜愛。

他曾多次參加抗戰獻金和賑災義演音樂會，並在紀念黃自逝世三周年音樂會中，他擔任清唱劇《長恨歌》

中唐明皇的獨唱，與著名女高音黃友

葵教授合作表演二重唱，為當時樂壇難得的盛事。

五〇年代末期，坐五望六之年，他還去工廠、農村、工地深入基層，面向群眾，演唱他的新創作，富有鄉土氣息與時代特色的中國歌曲與改編的民歌，贏得廣大群眾歡迎。他的最後一次演出，是在一九六二年，祝賀自己六十壽辰的告別獨唱會。在他花甲之年，歌聲依然充滿青春活力，技巧熟練，這場音樂會的樂評，認為應尚能演唱舒伯特與黃自的藝術歌曲達到出神入化的境界。他曾應邀於三十年代灌製的唱片有黃自的《思鄉》、趙元任的《教我如何不想他》和《小詩》，五十年代用德文演唱舒伯特的《小夜曲》。錄音帶有五十年代末期黃自、趙元任與他本人創作的十幾首

藝術歌曲與民歌《刨山藥》等，均甚珍貴。

把他的歌灌製光碟

筆者十分欣賞應尚能教授的藝術歌曲，可惜他的樂譜得之不易，我幾經努力僅獲得十九首獨唱曲。一九九九年間獲得財團法人國家文化藝術基金會贊助，將其灌製成光碟唱片，發行以來深受愛樂者喜愛，這十九首歌曲是：管夫人寫的《我儂詞》，劉雪庵的《搖船歌》、《快活歌》，韋瀚章寫的《燕語》、《風光正好》、《一半兒》、《蟬的歌》、《雁》、《秋江晚步》、《寒夜聽雨》、《暮冬》、《秋夜》、《寄所思》，劉大白寫的《雞叫》、《懷疑之夢》，詩經的《無衣》，董異觀的《春緒》，蘇軾的《漁父》，盧前的《拉繹行》。

均有獨特的風格，愛用民俗生活的情景作為譜曲的體裁，他的歌曲講求節奏，旋律明顯，詞句清楚，音韻分明。在這十九首歌曲中，我就很喜愛管夫人寫的《我儂詞》，很能表達歌詞的意境，寫得十分柔美婉轉，圓潤動人，與詞意吻合，使人難忘令人感慨。

管夫人作詞的《我儂詞》：

你儂我儂忒煞情多，
情多處熱似火，
情多處熱似火，
情多處熱似火。
把一塊泥，
捻一個你塑一個我，
將咱兩個一齊打破，
用水調和
再捻一個你，再塑一個我，
我泥中有你，你泥中有我，
我與你生同一個衾，
死同一個槨。

編按：
留美的李抱忱博士，對管夫人寫的《我儂詞》，也頗感興趣，曾參考

應尚能的《我儂詞》改寫了一首《你儂我儂》，又稱《請相信我》，一九五三年時原詞意譯為英文「Believe Me Dear」，一九七一年再譯為中文。將此曲的中、英文歌詞在中國廣播公司後風行海內外獲得迴響。

《音樂風》節目中《每月新歌》發表，由主持人趙琴博士邀請花腔女高音陳明律教授首唱錄音播出，廣受聽眾喜愛，轟動一時，流傳深遠，甚至日

作者陳明律教授曾灌唱中國藝術歌曲〇〇八片，計二百一十九首精品名歌，意者可電話（〇二一）二二六五〇九九六，傳真（〇二一）二二六四九二二五。

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，以通俗易懂解之白話文為限，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。