

東方奇星楊仲子的藝術人生(上)

音樂 · 書法 · 篆刻無一不精

● 郭存孝 (澳洲華僑學者)

在近代留學歐美的中國新音樂先驅中，有一位學貫中西多才多藝，西方傳媒譽為《東方之奇星》，而中國文藝界尊為音樂泰斗和傑出的音樂教育家；同時又是一位擅長書法，醉心篆刻，又能獨闢蹊徑自成一家的「以貞卜文字入印的第一人」，其成就輝煌，有口皆碑，此人便是楊仲子。

一二〇歲誕辰，謹據檔案史料和採訪所得，略述其藝術人生二三事，也算是对先輩的一點敬意。

在瑞士成音樂奇葩

楊仲子，原名祖錫，字蔭瀏，亦號粟翁，又號石冥山人，別稱一粟齋道人。一八八五年（清光緒十一年）六月二日生於南京。幼承庭訓，熟讀詩書，對文史具有深厚功底，特別是熱愛音樂、尤擅國樂，平生最酷愛的是篆刻，取得了驕人的成就。可說是一位具有廣泛愛好和多面專長的藝術家。

筆者有幸曾是楊仲子晚年在南京的忘年交，直到他謝世為止，相處了三年多的時間。

今年（二〇〇五年）恰逢楊仲子家。

今年（二〇〇五年）恰逢楊仲子家。

一九〇一年，楊仲子考入南京的江南格致書院。畢業後，於一九〇四年又考取「庚款」官費留學，入法國貢德省大學理學院攻讀化學，一九〇八年畢業獲化學學士學位。旋轉入貢德省大學深造，一九一〇年畢業獲化學工程師學位。在此期間，他自學音樂理論和鋼琴，隨後考入日內瓦瑞士國立音樂學院，主修鋼琴和音樂理論。一九一七年十月，北京政府停發海外官費生的經費，這時已是楊仲子學習音樂的第七個年頭了，他被迫輟學，但他沒有屈從回國的命令，而是選擇了在西北歐的城市和鄉鎮做巡迴演

出，就這樣他花了三年時間，以此為生，也算完成了海外十年音樂生涯。可喜地是，楊仲子悠揚悅耳的小提琴聲，蕩揚在阿爾卑斯山區，深受當地人的歡迎。

做為一名出色的中國音樂家，楊仲子浪跡在城鄉各地演出的過程中，還注意深入民間收集外國古譜名曲。

但他不是一個單純的吸收者，他還注意把祖國的《樂府詩集》十九首，杜甫的《從軍行》，李白的《烏棲曲》、《行路難》，和白居易的《琵琶行》、《長恨歌》等古詩，譯成法文並為古唐詩譜曲。

除了積極地向西方介紹中國的傳統文化外，楊仲子在學期間還從事自己的音樂創作，如在瑞士伯爾尼大學的音樂會上，用鋼琴演奏了他創作的《反對戰爭者之呼聲》和《僑工歌》，抒發了他對帝國主義發動不義的第一次世界大戰的指控，而後一首曲子則是寄托了他對身處異國華人華僑辛

酸生活的同情。楊仲子是海外華僑的知心朋友，這首曲子特別受到海外華僑的高度讚揚，影響深遠。此外，楊仲子還創作了抒情歌曲——《初戀》

、《瀑布之下》、《晨曦》、《斜陽》和《冰泉的琴韻》等，它們均發表在北京大學的《音樂雜誌》上。

楊仲子的精湛演出受到了輿論贊揚，如一九一七年四月六日伯爾尼的《新聞日報》，便讚美楊仲子是「東方音樂之奇星」。

與瑞士女郎結良緣

楊仲子在瑞士學業有成、事業有望，影響擴大，他博得了房東女兒同好音樂，英·詹妮（Erd Jenny）的青睞和愛慕。這位姑娘於一八八七年十一月二十一日誕生在瑞士洛桑，她擅長西洋箏的演奏，亦能彈奏鋼琴。共同的專業和相互傾慕，使他倆走到一起來了，最後組成了跨國婚姻的美滿家庭，一時在海內外傳為佳話。

楊夫人不僅是演奏家，還是中國丈夫的助手，她曾協助丈夫將中國唐詩譯成法文等，更是丈夫演出時台前幕後的重要角色。

一九二〇年夏，楊仲子偕夫人回國定居，他倆先在北平，後來輾轉到重慶，與丈夫共同渡過艱苦的抗日生活。解放後她一直生活在上海，一九五六年十一月十九日不幸在上海病逝。

他倆育有一子，名小石，今健在住於上海。

北平執教桃李滿門

一九二〇年，楊仲子歸國後，首先進入北京大學，加入由蔡元培任會長的音樂研究會，為學生傳授音樂知識並指導器樂演奏技藝。是年，楊仲子與蕭友梅等一起創辦北京女子高等師範學校音樂體育專修科。同時他又先後在北京大學文理學院、京師女子

大學二部音樂系、北京女子文理學院等校任鋼琴教授。一九二二年在京大學新創的音樂傳習所，教授鋼琴，他哺育了眾多的幼苗，可謂桃李滿天下。一九二三年十一月，楊仲子與甘文廉、李廷楨、馮蓮舫、李廷賢、程光清、嘉祉、邢全立、趙年魁、全子賀、孟范泰、喬吉福、徐玉秀和連潤啟、潘振宗、王廣福及蕭友梅出席了第一次用大提琴、中提琴、銅笛和鼓的西洋管絃樂隊的演奏會。

此外，楊仲子還陸續撰寫並翻譯出《西洋音樂辭典》和《音樂教授法》等力作，這些都連續刊登在北京大學的《音樂雜誌》上。

劉靖之教授在他的一九九八年出版的《中國音樂史論》中，把楊仲子列為「五四時代」的新音樂家之一，時人將他排入中國新音樂發展奠基時期（一九一九—一九三七）的先驅者之一。當時被列名至今仍響亮的音樂家有：理論作曲：蕭友梅、黃自、馬

思聰、冼星海、聶耳、江文也、賀綠汀、劉雪庵、陳田鶴、江定仙、丁善德、趙元任、李抱忱等。鋼琴：楊仲子、李惟寧、吳樂懿、洪達琳、易開基、范繼森等。聲樂：斯義桂、應尚能、胡然、管喻萱、黃友葵、洪達琳等。小提琴：馬思聰、戴粹倫、張洪島等。指揮：吳伯超、鄭志聲等。順便說一下，在鋼琴方面，楊仲子無論是資歷或成就，已被現代音樂同行列為「五四」時代的首席鋼琴家了。

一九二七年，穿著西化的楊仲子與蕭友梅、劉天華和外籍教授霍爾瓦特、嘉祉等，關心女子大學音樂科的特、嘉祉等，終造就出蕭淑嫻、曹安和、韓權華、汪頤年等傑出學生，可惜她們多數人今只留下芳名而已。汪頤年後來則成了黃自的夫人。後來曾協助劉天華用五線譜記錄「劇曲樂譜」。

據黃自哲嗣前留美現在上海交通大學的黃德音教授告知：其母汪頤年

生於一九〇五年一月十七日，一九二九年畢業於國立北京大學女子文理學院音樂系，學習小提琴與鋼琴，師從楊仲子習國樂。畢業後曾留校執教。一九三〇年在上海兩江女子體專執教鋼琴。一九五四年任上海音樂學院附中副教導主任至一九六三年退休，一九九二年十一月十二日逝於美國芝加哥，享年八十八歲。

一九二七年，北洋政府無理取消北京各院校的音樂系，楊仲子在《音樂雜誌》上撰《質疑》一文，抗議並呼籲社會各界為恢復音樂教育向軍閥政府討回公道。由於楊仲子，劉天華等著名人士的力爭，之後終成立了北平大學藝術學院，楊仲子被委為音樂系主任，同時兼任北平大學女子文理學院音樂系主任。

是年五月，楊仲子與劉天華、蕭友梅、劉半農、趙元任等，在北京創辦了中國第一個「國樂改進社」，主張擴西洋演奏法於國樂，用西洋樂器

演奏國樂，改良中國樂器，這無疑是對中西樂器融合改革的一大貢獻。

編文集悼摯友劉天華

一九三二年六月八日，楊仲子好友劉天華教授以患腥紅熱而卒，英年早逝，享壽僅三十八歲。斯時北平音樂界和楊仲子均感悲慟不已。

楊仲子為此撰〈祭劉天華先生文〉，全文如下：「彥餘文心。夢得詩

聖。荷鍤伯倫。悲哉洒頌。英英天華。輩流莫競。揮手雍門。天厄厥命。烏虜哀哉。余始遘君。壬戌九月。八屯七萃。君眎余曠。推襟送難。規檢違失。十年回首。風期如一。故都載邇。懸鐘待叩。游夏一時。盧前王後。鄭聲云遙。箏弦萬口。餘音在樑。雲和在手。楚江沉魄。怨抑微茫。詎我室隅。鵬鳥憎愴。廢書標擗。悲音扼吭。曾是斯人。而斯疾亡。嗟哉彫年。殲我良朋。涕洟漣洏。風淒雨橫。懿歎往昔。引和吭聲。悽然今茲。

當歌哀鳴。已矣天華。曩張一軍。人間何世。孤生失群。病中吟咏，約畧如聞。引觴釀酒。用薦靈芬。烏虜哀哉哉，尚饗。」

此外，楊仲子還為亡友獻上輓聯兩幅：

「國悴人亡。天胡不恤。樂崩禮壞。余欲無言。」

「十年刎頸交。君看樂壞禮崩。多少不堪回首事。一朝揮手去。我聽空山虛籟。淒涼無賴斷腸聲。」

劉天華是中國早期著名國樂家，

一八九五年生於江蘇江陰。他從一九二三年創作第一部南胡獨奏曲《病中吟》到一九三二年創作最後一部南胡曲《燭影搖紅》，他創作的《空山鳥語》、《良宵》、《虛籟》、《光明行》等膾炙人口，流傳不衰。楊仲子是其最熱誠的同好聽眾。

楊仲子與劉天華結成莫逆之交，楊曾為劉刻「天華」二字篆印相贈，劉常用不離。

劉天華謝世後，他的遺像、手稿、遺物及作品和哀輓錄，統由年長天華十歲的楊仲子帶頭進行整理，編成《劉天華先生紀念冊》，蔡元培題寫封面。哀輓錄內收祭文三、感詞一、弔詞一、輓詩一、哀詞一、紀念歌一、追悼曲一、憶文一、輓聯百二十九。一九三三年由國立中央研究院，北京大學等八個學術單位印行於世。筆者有幸參觀過江陰市的「劉氏三兄弟紀念館」，並曾參與對劉天華音樂遺物的欣賞和鑑定工作。

投身抗日救國洪流

一九三二年，楊仲子出任北平藝術學院院長。不久，日本侵略軍蠶食了我東三省，中國和我中華民族面臨巨大災難，滿腔熱血的楊仲子，當即投入抗日的洪流之中。

是年一月二十八日，日軍在上海聞北蓄意挑起「一二·八」事變，此事激起全國各界人士的共憤。據當時

的《申報》報導，事變發生後，北平教育界於十一月二十一日發起簽名抗議，當時簽名的有楊仲子、沈尹默、李宗侗、袁復禮、馮友蘭、錢玄同、傅斯年和魏建功等五十八人。

一九三五年二月，楊仲子與北平文化界名流周作人、齊白石、徐悲鴻、陳綿、吳迪生、王菁芳、劉運籌探討當前文藝界抗敵大問題，他與新朋老友，歡聚一堂，共商國是。

是年，日本侵略勢力進一步伸向我華北，製造了一系列旨在奪取華北的嚴重事件，十二月九日，終爆發了五千餘學生的抗日救國請願大遊行，愛國學生高喊：「打倒日本帝國主義」、「停止內戰、一致對外」等口號。「一二·九」運動發生後，一九三六年一月，北平文化界救國會成立，是日文化界名人發表《抗日宣言》，在宣言上簽名的有楊仲子、馬敘倫、曾昭倫、劉尊棋、譚不模、陳雪屏、孫席珍、齊燕銘等一百四十九人，一

致擁護抵抗日本侵略者。

一九三七年「七·七」事變發生後，八月四日北平、天津失陷。楊仲子拒不為敵偽服務，曾與夫人蟄居不出達一年之久。但不甘失敗的日軍當局接踵多次上門，進行威逼利誘，楊仲子想到再待下去必然凶多吉少，於是攜帶瑞士妻子和兒子秘密地離開了北平。蒼天不負苦心人，歷經艱辛，楊仲子終於繞道來到重慶。他一家開始了抗戰的生活。

在蓉重拾篆刻藝事

楊仲子初抵重慶，人地生疏、人緣匱乏，為了生計和妻兒的生活，他在法國駐華大使館擔任中文秘書。

一九三九年四月，教育部成立音樂教育委員會，楊仲子歸隊，起先被委主持該會第三組即編輯組的工作。是年秋，受聘擔任國立女子師範學院音樂系主任兼教授。他詞曲並舉，創作了《國立女子師範學院院歌》。

一九四〇年秋，國立音樂學院誕生，楊仲子先擔任講習班主任。

一九四一年七月，教育部任命楊仲子為當時中國最高音樂學府——國立音樂學院院長。他聘李抱忱為教務主任，易開基任鋼琴組主任、黃友葵女士為聲樂組主任、楊蔭瀏為國樂組主任，陳田鶴為理論作曲組主任，張洪島為管弦樂組主任。至於教授和講師，則包括早期名人胡然、江定仙、陳振鐸、儲師竹、劉北茂、劉雪庵、蔡紹序等。學生有一百五十餘人。真是人材濟濟、群英薈萃。

一九四二年五月，由於學院有三位學生投入抗日宣傳，不幸被教育部長陳立夫派人抓走。楊院長聞訊為了奔走營救，不惜與頂頭上司碰撞，誰知真的惹火了陳立夫。結果這年九月，陳立夫借楊仲子染傷寒病之故，將楊仲子調任教育部音樂教育委員會主任委員，委員有陳果夫、盧前、吳伯超、儲師竹等十九人。雖說這只一個

平調，然而這是一個實實在在的閑職。

楊仲子經過這一挫折，多少有點氣餒了，於是這位篆刻能手得空暫捨音樂，重操刻刀，幹起他治印本行了。一九四五年正是楊仲子六十華誕，於是好心人便為楊仲子在重慶北碚舉辦了一個慶祝甲子年的個人治印展覽，一時轟動了陪都。

誰知一波剛平一波又起，不久，陳立夫又將楊仲子調入國立禮樂館兼任編纂，楊仲子心寒已極，因為他投身熱愛的音樂教育事業已二十餘年，這一職位距音樂教育愈來愈遠了。

但使楊仲子快慰的事相伴而來，當他來重慶不久，他的瑞士籍夫人和兒子小石，終於脫離虎口，輾轉來到重慶，楊仲子一家歡聚在團圓之中。

但在一九三八年底，一位不速女客闖入了楊仲子的生活圈子中，這一位因逃避買賣婚姻而落難的農家姑娘毛鏡泉，出於憐憫和同情，楊仲子收

留了她，楊仲子一家待之如家人。楊夫人英·詹妮逝世後，毛鏡泉便成了

楊夫人，後亦有兩男一女，長男小樂，次女小華，三男小京。小樂住在浙江嘉興，次女小華現已退休，三男小京仍在工作，姊弟均住在南京。

一九四五年八月，日本戰敗投降了。一九四七年楊仲子偕瑞士夫人及兒子與毛鏡泉一同回到南京。這時教育部派他到南京戲劇專科學校任教，楊仲子教授有心創辦歌劇音樂，這是這位資深音樂界前輩的最後一次的藝術騰飛，惜未成功。

一九四九年，中共建政，作為文藝界名人，楊仲子被安置在南京市文物保管委員會文物組從事字畫印章的鑑定工作。

因他為人清廉謹慎，不苟言談，雖已淡出印壇，但因其聲望高隆，故一九五二年起被任命為南京市文物保管委員會主任委員。不久調江蘇省文史館。旋被選為人民政協江蘇省委員

。一九六二年一月廿日歿於南京，享壽七十七歲。

經篆刻締交徐悲鴻

楊仲子是中國著名的篆刻家。他另闢新徑，專攻古璽，參以鼎彝文字，涉甲骨及碑碣，章法錯落有致，頗得古璽之妙趣。他還是用甲骨文入印之開拓者之一。

徐悲鴻所用印章，多出自楊仲子之手，他說：「不佞平生幸事乃藏得仲子精品五十方，俱黃鐘大呂之音，雄強高古之作」。

楊仲子與徐悲鴻是如何結下神交的？這得從頭說起。筆者近日專程去了宜興「悲鴻故居」參觀，從展品中得悉徐悲鴻之父徐達章，工書畫、善篆刻，因此徐悲鴻幼受庭訓，愛好篆刻，故頗精於治印之道。

一九一九年，當楊仲子已在瑞士洛桑喜築愛巢時，得知徐悲鴻夫婦已來巴黎深造，也許出於同為江蘇的鄉

情，又因篆刻與美術有著密切烘托關係的緣故，他非常高興，立刻去函邀請他夫婦倆來洛桑做客。

徐悲鴻早知瑞士有世界花園之美稱，對瑞士的優美風光十分嚮往，但苦於囊中羞澀，但又實在經不住誘惑，最苦還是決定窮玩一趟。

一九一九年冬，徐悲鴻（時年二十四歲）夫婦到達洛桑，他倆受到楊仲子（時三十四歲）和瑞士夫人的熱情接待。楊仲子竭盡地主之誼，客人銘感不已。徐悲鴻前妻蔣碧微後來回憶這段往事，她說：「楊家住在洛桑，洛桑位於日內瓦湖北岸，群山疊翠，湖水澄清、街道依山而築、高低參差、層次分明，尤其清潔整齊，纖塵不染，令人賞心悅目。」

她接著滿懷深情而又惋惜地說：「我們在瑞士整整住了半年，楊仲子夫婦非常好客，瑞士人也都殷勤和藹，在這天時地利人和的環境中，我們過得十分愉快。唯一的遺憾是因為經

濟不寬裕，沒有機會欣賞一下聞名天下的瑞士雪景，只不過在附近的名勝地區走走罷了。」

在洛桑數月，楊仲子與徐悲鴻切磋技藝、相互贈送作品，楊仲子為徐悲鴻精工細鑄了《悲鴻》等篆體私印。徐悲鴻為楊仲子作《歲寒三友》國畫，款署《八年歲欄，作於羅心之渺一粟齋，悲鴻。仲子學長先生正畫》。除了遊山玩水不提外，徐悲鴻在楊家作畫甚勤，作品頗豐，贈給楊仲子繪畫幾幅，中有《三馬》等。按此時的徐悲鴻尚未正式進入法國高等藝術，且本人尚未出名，如他畫的《三馬》大有精細工筆之妙，卻少後來豪放潑墨之風。

徐悲鴻同時送給楊仲子兩幅題字

：隸書：《妙機異微》；二是《常慕晏平仲東里子產之為人，自以為博物不如也》，作者未註標點，實為四字一句，內中將「仲子」二字嵌於詞內，是為妙處；另字裏行間洋溢著敬人

和自謙的溫馨氣勢也是很感人的。不過這時徐悲鴻的題字，比諸後來龍飛鳳舞的漢碑體字，稍嫌稚嫩。

一九二八年早已學成歸國時在北平任教的楊仲子，仍然得到大畫家的青睞，徐悲鴻再為楊仲子作《竹石》國畫，並題字，曰：「一卷石、數片竹、無他求、志已足。仲子賢兄哂存戊辰中秋悲鴻」。（未完待續）

編輯部不退稿啟事

本誌承作家賜寄大作，日有十數起，有許多稿件，多不符合本誌徵文稿約，本誌以名人傳記、真實傳奇、軼聞趣談、工商珍聞、現代史話、懷舊憶往、醫學新話等作品為主。希望作家在撰稿之前，詳細參閱稿約，撰寫稿件必須文字活潑，輕鬆自然，幽默雋趣，來稿以五千字為限。（長稿採用時，超出部份不計稿酬，特約稿件不在此限。）來稿若未採用，恕不奉覆，亦不退稿（請自留影印底稿照片亦請翻照複印存底）。

中外雜誌社編輯部謹啟