

新聲樂苑

新聲音樂協會通訊

19

零九年
己丑年

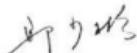
(非賣品)

前言

樂團成立至今二十二年，協會也有十二年了。《樂苑》斷斷續續出版了十八期(其中有數年以座標月曆代替)。由開始每年一期至每年兩期，由薄薄的數頁至厚厚的一本，皆因活動越來越多，有值得報導之內容(面向社會、與各界交流、向支持者匯報)，並非胡亂堆砌，風花雪月。也可見證樂團與協會的發展：從活動項目、類型，參加人數，合作團體的類型、數目……等等，可見一斑。這也是全體團(會)員、學員、各校校長、家長及社會各界人士熱心支持的成果。當然離不開協會委員，各年青老師的努力，他們是我們的中流砥柱。

由本期開始，我們把《樂苑》擴大篇幅，內容與形式稍作調整：(1) 每期貫串一主題，並兼顧其他(如今期便以《詩·文·音樂匯》所引申的內容為主)；(2) 增加一些資料性、學術性的文章(如今期介紹韋瀚章先生及《文學的音樂韻律》演講稿等，以供青年朋友們參攷)；(3) 增加報導各校、各音樂團體的動態，報導或評論形式皆可，以加強交流的作用(歡迎供稿)。通過這些變革，希望引起“學術研討”的興趣，以加深年青人對中國文化(古、今)的了解，從而提昇欣賞力，俾能更好地推廣。

但由於人力有限(編輯小組都是工餘的義務工作者)、資金有限(沒有廣告的非賣品，需從協會積存的微薄儲備中撥出款項印刷)。能出版多少期仍是未知之數，盡力而為吧，以期拋磚引玉而已！

主席

零九年五月

目錄

前言.....	封一
《詩·文·音樂匯》音樂會.....	1
聽《詩·文·音樂匯》小記.....	2
金庸武俠小說與交響樂.....	4
「小龍女的情書」音樂會.....	5
網路群英論《神交》.....	6
《神交》創作心得.....	8
音樂朗誦話情義.....	9
名人簡介——「野草詩人」韋瀚章.....	11
文學的音樂韻律(演講稿).....	13
屯門區藝術節——繽紛樂聚.....	20
《望夫石》舞劇.....	21
屯門文藝協進會中樂團周年音樂會.....	21
社區推廣活動.....	22
音樂團體動態.....	23
雋文雋語.....	24
活動表.....	25
新聲音樂協會簡介.....	封底

《詩・文・音樂匯》音樂會

——香港文學的音樂韻律

二零零八年十二月二十一日
香港大會堂音樂廳

詩歌、文學與音樂，本有密切的關係。本會以此為題，於零八年十二月主辦《詩・文・音樂匯》音樂會，演繹一系列意義深遠，卻又幾被遺忘了的作品。當中有黃輔棠經歷廿八年，千錘百煉之作《神鵰俠侶》，演出了文學家韋翰章、許建吾、徐訏、黃建國、吳瑞卿及音樂家黃友棣、林聲翕、周書紳、陳永華、李家華的作品。音樂會不但獲得觀眾們熱烈的回響，更鼓勵在世的音樂家、文學家及演出嘉賓們繼續努力，創作及演繹更多優秀作品。

►《神鵰俠侶》交響樂發表十年，卻被世人遺忘，邱少彬（右下圖）得原作者同意，改編為中樂合奏，以百人陣容演繹，獲熱烈迴響。

◀《神鵰俠侶》交響樂的作曲者黃輔棠先生與夫人，專程赴港欣賞由邱少彬改編的原作。音樂會後讚賞樂團的演繹，讓他深受感動，亦引起他重新改編作品為中樂團合奏的興趣。

►著名朗誦藝術家向亞，與樂團合作演出黃建國的新詩、李家華作曲的朗誦與樂隊《香港素描》。優美而雄壯的音樂配以激情的朗誦，展現一幕又一幕的香江美景。

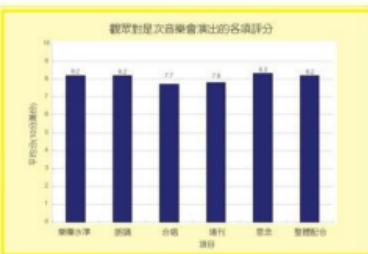
◀著名男高音呂國璋演唱多位由本港文學家作詞的聲樂作品，包括：《飛蛾》、《戀歌》、《輪迴》及《黑霧》。

►《神鵰俠侶》交響樂第六章為一首賦格曲，考驗邱少彬指揮的功力。

►詩人黃建國先生，著名的聲樂作品《飛蛾》是他經典之作。

▲香港華僑華人總會合唱團及新聲合唱團演唱為韋翰章詞譜曲的《笑哈哈》（黃友棣曲）、《鼓》（黃友棣曲）及《大空歌》（林聲翕曲），幽默的歌詞與美妙的音樂，不禁讓人回想這位詞作大師的風采。

聽《詩·文·音樂匯》小記

黃輔棠(阿鐘)

懷 疑

大約一年半前，詩詞作家黃建國兄從香港打電話來台南，說香港有位邱少彬先生，想把《神鵄俠侶交響樂》編配為國樂版，由他們的國樂團演出，問我同意否。

當時我的第一個反應是「可能嗎？」第二個反應是「邱某人靠得住嗎？」

出於禮貌，我當然說「支持」。出於防衛，我當即去函向多年好友，香港樂評家周凡夫兄詢問：「邱少彬其人如何？靠得住嗎？」得到凡夫兄全是很正面肯定的答覆後，我才放心地把《神交》總譜與由麥家樂指揮俄國佛羅尼絲交響樂團錄製的CD與DVD寄出。

08年暑假，因事到香港，順便去拜訪邱少彬先生。參觀他一百多人的新聲國樂團排練，發現他的指揮能力與組織能力都相當優秀。一聊之下，原來我們還是同門：他曾上過林聲翕教授的課，而我是林教授的關門弟子。論起入門先後，我應稱他師兄。

我問他：「你聽過《神鵄俠侶交響樂》沒有？」

他回答：「沒有。」

我問：「你怎麼這麼大膽，沒聽過就敢演，不怕砸壞你的招牌嗎？」

他說：「我知道你二十八年磨一曲。用二十八年寫成的作品，不可能差到那裡。」

我問：「你是怎麼知道《神交》的？」

他說：「十多年前，香港小交響樂團演出《神交》，我看到香港報紙的報導。」

我向他建議：「有些樂章升降記號太多，可能要移低半音或移高半音。」

他說：「我絕對尊重原作，用原調演奏。我們的團員什麼調都能奏，請放心。」

以我對中國樂器的了解，六個降記號，五個升記號的調，並不那麼適合。但邱師兄如此堅持，我就不妨再說什麼。

演 出

終於到了演出的日子：2008年12月21日。

我與內子準時抵達香港大會堂。看到節目單，才知道原來是這樣特別的一場音樂會：主題是《詩·文·音樂匯——香港文學的音樂韻律》。內容全部與香港文學有關。

上半場先是香港「歲寒三老」韋瀚章、林聲翕、黃友棣寫的三首合唱曲《鼓》、《大空歌》、《笑哈哈》，由香港華僑華人總會合唱團與新聲合唱團共同演唱，新聲國樂團與新聲少年國樂團伴奏；後是黃建國作詩，李家華作曲的《香港素描》，由著名朗誦藝術家向壘朗誦，邱少彬指揮樂團伴奏。

下半場先是知名男高音歌唱家呂國璋獨唱四曲由香港詞人許建吾、徐訏、黃建國、吳瑞卿作詞，香港作曲家黃友棣、林聲翕、周書紳、陳永華作曲的藝術歌曲《黑霧》、《輪迴》、《飛蛾》、《戀歌》；然後是我作曲，邱少彬重新配器的《神鵄俠侶交響樂》中的四個樂章：之二《古墓師徒》、之三《俠之大者》、之六《情是何物》、之八《谷底重逢》。

原先，我完全不看好國樂團能把《神交》奏好。不要說神韻、味道，單是那麼複雜的音準與節奏，就不是一般業餘國樂團能對付得了的。沒想到，第二樂章第一句一出來，全場就一下子完全安靜下來。這完全安靜，一直持續到第八樂章結束。

▲ 音樂會前留影，右起：本會黃汝偉副會長，謝英東會長，黃輔棠先生及夫人，邱少彬總監。

聚 會

演出完後，邱師兄邀我參加他們的晚宴聚會。在

全部曲目奏完後，居然沒有聽眾離開。邱少彬先把香港音樂界元老于澍請上台，給作者與演出者頒贈紀念品。然後，又命我對聽眾和團員說幾句話。

我說：「在有生之年，就能聽到自己的作品被演出的作曲家並不多。今天，我有這個幸運，要感謝您們，要向您們三鞠躬……」。

坐有新聲音樂協會會長謝英東校長、于先生、新聲各團團長等主要幹部。新聲音樂協會副會長，著名作曲家兼指揮家鄧詩綿先生，下午在沙田有另一場演出，也專程趕過來參加聚會。

邱師兄談了很多他的理想與計劃。包括準備帶團去台灣演出，2010年找舞蹈團合作，把《神交》編成舞劇來演出等。

吃完飯，他送我一張支票，說是不成敬意的「借譜費」。我說：「你們是非謀利團體，我是非謀利作曲家。我們本來就說好，互相支持，互不付費。既然你們這麼客氣，我就先收下，再捐回給你們吧。」

筆者為黃鐘小提琴教學法設定的宗旨，第四條是「以樂結緣」。這次因《神鵰俠侶交響樂》而與這群音樂界豪傑之士，結下如此善緣，真要感謝上帝！

啟示

這場演出，給了我兩個啟示。

第一個啟示是：中樂大有可為！

《神交》正式出版已經四年，可是世界上眾多專業管弦樂團，沒有一個演出過它。反而是一個香港業餘團樂團，把它推上舞台，讓世人能直接聽到它。

其背後原因，除了我本人不長於推銷外，恐怕是個供與求的問題。西方管弦樂經典曲目太多，一般樂團根本不需要新作品，屬於供過於求。中樂界則是團多曲少，真正稱得上優秀的作品，更是少之又少，屬於求過於供。

另一方面，是西方管弦樂要求的精緻度太高，樂手的訓練難度太大。不大能想像，一個主要由中學生組成的業餘管弦樂團，能把《神交》奏到能聽得過去。相比之下，中樂器的訓練難度要低一些。如果遇到像邱少彬這樣會教會帶的好老師，幾年時間，就能把一群業餘的中、小學生，訓練到能演奏不移調的《神交》。如此，中樂能普及的可能性，當然比西樂高得多。

第二個啟示是：好作品經得起改編。

如《梁祝》、《黃河》等作品，無論怎麼改，都還是好作品，都經得起聽。筆者曾把巴赫的聖詠曲、賦格曲及為管風琴而作的Toccata and Fuga in D minor等，改編為弦樂合奏，效果都非常好。

於是，產生一個想法：等有空閒時，自己動手，把一些原先為管弦樂團寫的作品，重新配器一個中樂版。

▲ 音樂會後聚會，左起：新聲音樂協會鄧詩綿副會長，謝英東會長，秘書徐偉斌（立），于卉大師，黃輔棠先生，教育部主任張美玲（立），邱少彬總監，劉偉基副主席（立）及黃輔棠夫人。

此事如做得成，首功要歸於邱少彬先生。

2009年1月5日於臺南

◀ 邱少彬總監改編《神鵰俠侶》交響樂為中樂版本並指揮首演。

阿鍾，本名黃輔棠，曾居香港，並隨林聲翕教授學習作曲法，現為台南科技大學音樂系專任教授。音樂作品有「神鵰俠侶交響樂」，「蕭峰交響詩」，中樂合奏「笑傲江湖」，四幕歌劇「西施」，「合唱曲集」，「古詩詞歌集」，「當代詩詞歌集」，「小提琴曲集」等。另有大量小提琴理論著作與教材及樂評、樂論、雜文等。在youtube網站，搜尋「阿鍾」或「ftwong1948」，可看到他一百多部作品與指揮演出影片。

金庸武俠小說與交響樂

黃輔棠(阿鐘)

一九七六年，我正在美國讀音樂研究所。偶然讀到金庸的武俠小說《神鵰俠侶》，當即被迷住。一邊讀，一邊暗暗立下心願：有生之年，一定要為這部小說寫一部交響樂！

為達成此心願，研究所畢業後，先後拜張己任、盧炎、林聲翕三位為師，苦學苦練最根基性的作曲技法，為《神鵰俠侶交響樂》的寫作做準備。

一九八七年，鍾麗慧小姐先斬後奏，託應鳳凰小姐向金庸為我求字。金庸在《神鵰俠侶》一書扉頁，贈我「知音不必相識」六個字。

收到此題贈時，我剛好已完成了《神交》八個樂章標題、素材、曲式之構思，並已能寫出合格的四聲部賦格曲，於是，乘著那股感激莫名之情，在極其繁忙的俗務之餘，一口氣寫出長達六十多分鐘，共分八個樂章的初稿。

經歷了試奏—修改，首演—修改的漫長過程，一九九七年十一月三十一日，香港小交響樂團在香港首演《神鵰俠侶交響樂》。金庸先生全家都來觀賞。音樂會前，金庸又題贈我「俠之大者交響樂會」八個字。

音樂會後，一起吃宵夜時，金庸建議，應把《神交》製作CD與LD（其時還沒有DVD），公開出版。

二零零四年，在眾親友大力支持、幫助下，歷盡艱辛，在俄國完成了《神交》的首次正式錄音。跟著，又拍錄好講解DVD。我帶著試聽、試看片去香港，面呈給金庸先生。他又題寫了「神鵰俠侶交響樂」七個字，讓我在出版時使用。

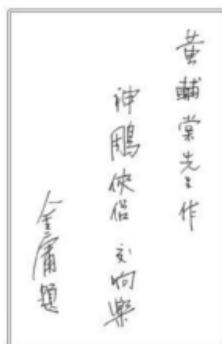
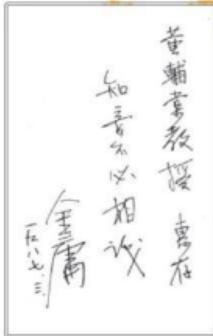
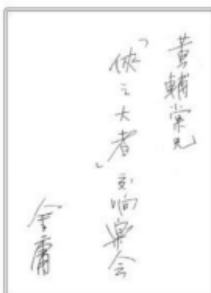
得到金庸「御准」，《神交》於二零零五年初，首次在台灣正式發行。此時，離我初發心願，要把《神鵰俠侶》寫成交響樂，已整整二十八年！

其間，我還先後寫了國樂合奏《笑傲江湖》與《蕭峰交響詩》。這武俠三曲，《神交》深情，《笑傲》瀟灑，《蕭峰》悲壯。後二曲雖未正式出版，但經過多次演出與舞台考驗，均深得行家肯定。至此，我的武俠音樂寫作，也告一段落。餘生無多，要留來做些整理、推廣工作。

三月十四日，台北愛樂管弦樂團，將由才華橫溢的青年指揮家林天吉揮棒，在國家音樂廳演出「小龍女的情書」音樂會。壓軸曲目，是《神交》跟小龍女關係最密切的第二樂章「古墓師徒」，第四樂章「黯然銷魂」，第八樂章「谷底重逢」。

最近，應國樂界朋友之邀，我開始為《神交》編配一個國樂團版。希望不久後，可以請喜歡古典音樂與金庸武俠小說的朋友，欣賞、比較一下《神交》的管弦樂版與國樂團版。更歡迎有關人仕，多多使用、共同推廣這些屬於「自己」的音樂。

(該文刊登於中國時報2009年3月3日「人間」副刊)

「小龍女的情書」音樂會

黃輔棠(阿鐘)

各位親、師、友：

昨晚(2009年3月14日)，台北愛樂管弦樂團由林天吉指揮，在台北國家音樂廳，舉行了一場題為「小龍女的情書」音樂會。壓軸曲目是「神鵰俠侶交響樂」第二樂章「古墓師徒」，四樂章「黯然銷魂」，第八樂章「谷底重逢」。

演出十分成功。

著名書畫家侯吉諒先生，音樂會後在部落格發了一篇記要與樂評。

▲ 黃輔棠先生
凡熟人講的好話，就算百分之百真誠，大概都要打個七、八折，才接近客觀。下面這段可能例外：「阿鐘，恭喜啊！作品非常成功。說實話，昨晚之前，我都不把你看作是個作曲家…。三個樂章，都寫得很漂亮，是大作曲家手筆。有總譜嗎？寄一份給我，我來想辦法演出整部作品。」這是國立台灣交響樂團陳澄雄前團長，今天傍晚來電話時，所說的話。

三個樂章，前面兩個，演奏之好，超出預期。「古墓師徒」的速度，比俄國佛羅尼克斯交響樂團的錄音版本，更合我心意。最後一個樂章「谷底重逢」，則除了一頭一尾，速度都偏太快，該感人的地方不夠感人。這種情形，與去年年底香港新聲國樂團演出時，該樂章速度偏太快，幾乎如出一轍。

吃消夜時，我與天吉兄探討這個「不約而同」有趣現象的產生原因。很有可能，是因為此樂章的結構與發展邏輯，不是根據音樂，而是根據故事情節。如果指揮對原著不熟，單憑譜上速度記號，就不大容易掌握頻率變化的速度、「畫面」與「音外之意」。不過，首次演出，作曲者與指揮者之間沒有作過任何溝通(本來我計劃聽預演，因突發狀況，沒有聽到)，三個樂章有兩個樂章奏得這麼精彩，已經非常難得。如有機會再演出，最後樂章一定會更好。

昨晚的貴賓，居然來了四位文建會主委：郭為藩、申學庸、林澄枝、黃碧端(現任)。單此一點，就可見台灣社會之可愛與平民化。……貴賓之中，還有音樂界長老、大老吳漪曼、滕田梓、陳明律、馬水龍、陳澄雄、呂麗莉等。

吃消夜時，賴文福團長請陳必先、張龍雲和我講幾句話。我說：「作曲很辛苦，可是遠不如經營樂團那麼辛苦。如果不是賴醫師、俞小姐伉儷二十多年來辛苦經營台北愛樂，就不會有今晚這場音樂會。謝謝他們！謝謝各位！」

簡略報告如上。祝各位

健康、平安、快樂！

您們忠實的
阿鐘拜上
2009.3.15

承蒙黃輔棠先生答允刊載此
一系列文章。謹此致謝！

▲ 三月十四日台北愛樂管弦樂團演出「小龍女的情書」音樂會場刊。

後記：

(二零零九年四月二十三日邱少彬總監收到黃輔棠先生寄來的電郵)

少彬道兄：

我剛剛完成了《神交》八個樂章的國樂版配器。這完全是要歸功於您老兄去年的首演！您如有興趣試奏，我隨時可以提供總、分譜……泛義的世界首演已屬新聲國樂團。……另外，我的配器肯定大有問題，您可以全權修改。

弟：阿鐘拜上

▲ 黃輔棠先生用了二十八年時間創作了《神鵰俠侶》交響樂，最近為它重新配器成中樂版本。

網路群英論《神交》

黃輔棠(阿鐘)整理

《神鵰俠侶交響樂》(以下簡稱《神交》)，2005年由作曲者自費出版時，台灣各大媒體，沒有一個字報導。出版四年多以來，台灣幾個公立專業樂團，沒有一個對它表示過任何興趣。

與此成為對比的，是在網路上，《神交》傳播速度之快，傳播面之廣，遠超出個人預期。在google搜尋「神鵰俠侶交響樂」，有六萬多條訊息；搜尋「神鵰俠侶交響樂mp3」，有四千多條訊息。

以下，把網路上各路英雄談論《神交》的部份帖子，略加整理，與愛樂朋友分享。

黃空倫(作曲家)：

好事多磨，二十八年心血結出果子，動人心弦的音樂，一流的演奏與錄音，精緻的製作，「音樂之美」的最佳演繹！誰說Classical音樂死了？願更多國人佳作問世。

鮑元愷(作曲家)：

這是阿鐘「拼老命」的傑作！創作、演奏和製作均屬上乘。

過客(電腦工程師)：

遲遲不敢下一字之評，無他，以此為二十八年嘔心瀝血之作，不能不格外鄭重。單以態度之認真、過程之曲折而論，比曹雪芹之“披閱十載，增刪五次”，猶有過之。

吸引我再三聆賞的一個重要因素是此作的「趣味」。「趣味」可以拉近我這樣的普通聽眾與嚴肅作品的距離，雖然專家們也許不屑談。

此作特別有趣之處有二。一是「古墓師徒」中麻雀的振翅、啾鳴，為整個樂章，憑添一派天真。熟悉金庸作品的聽眾聽到此處，想必都將會心一笑。二是楊過、小龍女、郭襄的音樂主題，全部由各自名字、綽號的粵語發音而產生。聽上去，近於遊戲。但這幾個主題的旋律悅耳、有個性，且為後來的發展、變化，預留空間。也許我是孤陋寡聞了，這個手法極具獨創性。

梁茂春(音樂學家)：

這部作品可稱是「武俠音樂」的開端，或許可期待將高雅的交響樂與通俗的「俠文化」結合起來，使交響樂做到曲高和眾，雅俗共賞。

過客：

阿鐘兄樂論多雋語，偶然也有讓我不敢苟同之處。譬如這條：「音樂以無標題最上，有標題次之，每段均有標題又次之」。當時讀此，心下暗想：「然則兄將置Berlioz等人于何地？」現在，我們更可以「以子之矛，攻子之盾」。

《神雕》豈止「每段均有標題」而已！讀過小說的聽眾一定會聯想到書中的故事。他們微笑，因為聽到他們本來的期待；他們驚喜，因為遇到那麼多出乎意料的段落；他們沉思，因為發現了一直被忽略的場景；他們感動，把新的感動加到舊的感動上。他們因而喜歡上了這部作品。一聽再聽，原來的武俠故事，逐漸黯淡，雖然還能在「俠之大者」中聽出深沉和激昂、在「情是何物」中聽出落寞和悲涼。他們此時對作品的感受，非作曲家所能預知，更非標題所能引導。以此觀之，以標題之有無，定音樂之高下，恐怕有失偏頗。

愚仁(電腦工程師)：

阿鐘的《神鵰俠侶交響樂》是我聽過的中國作曲家大型作品中感覺最好的一部。第一次聽就覺得這部作品非凡同響。最近得到2004年冬俄羅斯錄音版CD，已反復聽了二、三十遍。每聽一次都有新發現，新得著。

樂聲一響，已具古典音樂大師作品的氣勢。全曲八段，渾然一體，結構變化萬千，層次豐富但線條清楚，令人極易欣賞。每段乾淨利落一氣呵成。整個作品樂意極為流暢。更難得的是此曲旋律極美，但又樸素自然。清麗脫俗處令人耳目一新，溫厚醇濃處又如瀝氣迴腸，繞樸三日。俠侶情懷，淋漓盡致。

可以肯定作曲家阿鐘在這部作品中傾注的是情與美。我可以直覺感到作品音樂意境的崇高。沒有討媚取悅，不用誇張造作，更無哗眾取寵。作品裏有的是藝術家一份真誠和執著，寫出了這部極具中國特色的交響樂。在這點上《神交》，我認為是首開先河，極為成功！

久聞金庸小說大名，但我沒讀過《神雕俠侶》，也沒看過電視劇集。此曲標題雖有一定提示作用，但因不瞭解小說的情節，對我來說等於是無標題音樂。可《神雕俠侶交響樂》卻能讓我對每個人物想像出清晰形象來，反而大大增加了我欣賞的樂趣！

建議愛樂之友趕快找到這《神鵰俠侶交響樂》來聽賞。不管你傾向是中是西、古典或現代，是對優美旋律情有獨鍾，或對音樂意境特有追求，或你是長於分析、研究、挑剔音樂作品結構的朋友，或者你只是curious（出於好奇）想知道用傳統西洋作曲技法、全部西洋樂器，並由歐洲樂團演奏，如何竟能創造出這樣一部叫西洋樂手愛不惜手、中國人聽卻感到非常親切、可供雅俗共賞的交響樂。我相信，聽過之後你一定會有所得著！

如果你時間有限，建議你可先聽第三段〈俠之大者〉，我希望你也會跟我一樣有溫氣迴腸，繞樑三日之感！

彥火(香港明月刊總編輯)：

金庸最近獲英國劍橋大學頒給榮譽文學博士。劍橋大學是蜚聲國際的高等學府，這個博士學位的意義當然非同凡響。金庸以武俠小說叩開世界最高學術重鎮的殿堂之門，令人刮目相看。

個人覺得，流行文化的精華，將會隨時時間之河的淘洗，越益煥發光芒。古代有中國四大小說，爾今有金庸武俠小說，都是活生生的例證。

金庸武俠小說邁闖入音樂藝術的領域。甫接台灑作曲家阿鎧的《神鵰俠侶交響樂》CD，聆聽之下，我認同梁實耳先生所說的「從這部作品中，我感受到大時代的悲涼和這一代知識分子心靈的痛楚、呼喊。」我雖然是音樂盲，但一直以來，對交響樂有一種咫尺天涯的微妙感覺。對每一個樂章雖然不大了了，但優美的旋律和跌宕起伏的節奏，恍如寰宇的天籟一般，很易引起心靈的共鳴。特別喜歡金庸武俠小說的讀者，從跳躍的音符去體驗金庸筆下人物的喜怒哀樂，在聽覺上受用無窮。《神鵰俠侶》的主角楊過的詭奇身世和恩義情仇，通過汨汨樂章敲響聽者心靈之弦，一會兒如漫濱小溪，琤琤琮琮，令人領略聲音中的詩的境界；一會兒如一瀉千里的瀑布，激起千堆雪；一會兒如高山流水，如凝聚感情的釋放，令人難以平伏……。

以上評論者，有些是阿鎧的亦師亦友。…… 整理原則是只刪減，不增加。本來還有大量資料，限於篇幅，不能再選。

黯然銷魂

(台灣)侯吉諒

2009年3月14日，台北愛樂管弦樂團由林天吉先生指揮，在國家音樂廳演出「小龍女的情書」音樂會。壓軸曲目是《神鵰俠侶交響樂》中與小龍女最有關係的第二樂章「古墓師徒」，第四樂章「黯然銷魂」，第八樂章「谷底重逢」。同場曲目，還有名鋼琴家陳必先獨奏的莫札特C小調鋼琴協奏曲KV491等。我對阿鎧的音樂算是非常熟悉了，但現場演奏和聽唱片畢竟不同。在音樂廳裡，你只能專心的聆聽，不能分心做別的事，而平常自己聽音樂，再專心也總有一點別的什麼分心。總之，因為專心的緣故，三月十四日的音樂會中，阿鎧《神鵰俠侶交響樂》的第四樂章「黯然銷魂」，竟然聽得我幾乎喘不過氣來。

金庸小說中，我最喜歡的，就是《神鵰俠侶》，最喜歡的主角，就是《神鵰俠侶》中的楊過，他的性情是所有金庸人物中最讓我傾心的，他不像蕭峰那樣粗獷豪邁、沒有段譽的隨意自在、缺少郭靖為國為民的情懷，但他善惡分明、卻不嫉惡如仇，熱情如火、但又知所收斂，他心細如髮，但不被細故羈絆，他不拘禮法、但深明大義，他對愛情的執著如同他對人世的情懷，有一種「雖千萬人吾往矣」的氣概和執著。但他一輩子迭遭挫折，甚至被人斬斷手臂，他的絕世武功也是一步步磨練出來的，不像別的主角，總有不世的奇遇、總是一步登天，而他和小龍女的愛情，更數度瀕臨生離死別的無奈與煎熬，其情之熱，其遇之難，真有叫人黯然銷魂的心痛。

而阿鎧居然用了長達將近六分鐘的時間，用一段不斷變奏的哀婉樂句，鋪陳出金庸小說中這段難以形容的情懷。和這段六分鐘音樂比起來，柴可夫斯基的〈羅密歐與茱莉葉序曲〉、我們成長階段中的音樂天使陳必先，以及她獨奏的莫札特C小調鋼琴協奏曲KV491等，就相形失色了。一位經常去國家音樂廳聽音樂的朋友，在音樂會結束後碰到我，說的第一句話是「這個作曲家真是太偉大了，能寫出這麼棒的曲子，台灣竟然有這樣的音樂家。」

以台灣本土的樂團來說，三月十四日的音樂會應該算是相當賣座的，但即使如此，還是不免讓人覺得遺憾，遺憾這麼好的音樂，在一九九七年香港首演之後，台灣竟然要足足等十二年才能有《神鵰俠侶交響樂》的台灣首演，遺憾這樣的首演竟然只是選曲，遺憾只演出一場！

對我來說，也遺憾這樣的演出之前，沒有能力為這麼好的音樂多出一點心力，讓更多人注意到台灣有這麼一位音樂家，有這麼一個樂團，演出了這麼動人的音樂。

你錯過了音樂會嗎？這裡有阿鎧親自分享的實況演奏。喜歡的話，就把這個連結推薦給你的朋友吧。絕美的阿鎧《神鵰俠侶交響樂》http://www.youtube.com/watch?v=sV7_1113EmA&feature=channel_page

(侯吉諒老師的部落格網址：<http://blog.roodo.com/hj10425/archives/8508281.html>)

《神交》創作心得

洪鴻君 據《神鵰俠侶交響樂—創作·演出·錄音 DVD》整理

《神鵰俠侶交響樂》從一九七六年開始構思，一直到二零零四年才完成全部修訂，前後整整耗時二十八年。這部得到金庸肯定的作品，發源在香港，寫作在紐約，試奏在北京，首演二演在台北，三演四演在香港與深圳，而正式錄音，竟然是在俄羅斯。《神鵰俠侶交響樂》由西方樂團為西方聽眾演出，跟東方樂團為東方聽眾演出同樣地成功。這再次證明，好音樂無國界，《神鵰俠侶交響樂》也沒有國界。

《神鵰俠侶交響樂》是怎樣寫出來的呢？作者阿鍾回應：就是發展變化。即是先為曲中四位主角，各想出一個短小的主題或主導動機，然後根據不同情節、不同場面、不同需要，把這個主題或主導動機加以各種發展、變化。

一、楊過的主題

那麼楊過的主題，是怎麼想出來的？原來是來自其粵語發音。粵語是甚麼句子，都可以問字要音，把它唱出一個旋律來。楊過是字改之，楊過改之用廣東話一唱，翻譯成音，它就是so do do re mi re了。

楊過的主題很有力量，有一點調皮、叛逆。在其後的各種變奏中，作者使用不同的節奏、速度、調性、配器等，再加上不同對位旋律、「卡農」，在意境上，可以表現楊過性格不同的側面，有偏激、反叛的一面，也有悲憤、悲苦的一面；在音響上，兩條旋律重疊、交織在一起的時候，它的豐厚度是遠遠超過一加一等於二。所謂交響樂，最重要也就是這種緩的、音響上的豐厚。

二、小龍女的主題

小龍女的主題跟楊過的一樣，也是根據她的粵語發音來創造，偏大調版本是「re so do re小龍女」，偏小調版本是「re la do re小龍女」。為什麼要有這樣一音之差的兩個版本？是因為小龍女有時候快樂，有時候悲傷。快樂的時候就用偏大調版本，悲傷的時候就用偏小調版本。是說偏大調、偏小調，而不是直接說大調小調，是因為「re so do re」它只是跟宮、商、角、徵、羽中的徵調式接近，它不是真正的大調。「re la do re」它只是跟宮、商、角、徵、羽中的商調式比較接近，也不是真正的小調。小龍女的主題，清麗、脫俗，不食人間煙火。

三、郭襄主題

作者稱，雖然郭靖在《神鵰俠侶交響樂》中只是第三主角，但非常重要，沒有他的身教言教，就沒有後來的神鵰大俠楊過。由於《俠之大者》這一樂章是一個變奏曲，需要一個完整的主題，不像奏鳴曲，奏鳴曲需要的是個短的，可以發展的動機。而且，不像楊過般有多次出場的機會，郭靖他只在這個樂章出現，所以這段主題特別長，好讓他一出場就大局已定，性格已經完成。而後來的各種變奏，則是他性格的各種側面和補充。這主題的特徵，可用十六個字來概括——博大寬厚、情深內斂、柔中帶剛、不怒自威。

四、郭襄主題

阿鍾及原作者金庸對於郭襄是情有獨鍾的，在《神鵰俠侶交響樂》一曲中，就用了整整一個第七樂章來寫她，大概因為世上知音難求，而郭襄是楊過最大知音。這主題仍是以粵語唱出生角的名字來創作，但這次唱的不是「郭襄」，而是她的外號「小東邪」，所以這章的主題就是小調版的「re mi re ti la 小東邪」，及大調版的「do re mi so 小東邪」。主題的特徵和人物本身的性格很相似，活潑、調皮、單純又快樂，充滿喜慶味道。節奏模仿民間的鑼鼓點，旋律也是在模仿鑼鼓聲。其後的各種變奏中也是透過不同的節奏、調性、配器等技法來完成。

五、《情是何物》由歌到曲

《情是何物》的前身，是一首獨唱歌，它的歌詞，貫穿《神鵰俠侶》全書的「問世間，情為何物，直教生死相許」。最早的時候，阿鍾是用粵語為它譜曲的，它的素材跟楊過的動機是一種遠親關係。

這首歌很短，不太複雜，作者是怎麼樣把它變成一首又長又複雜的賦格曲呢？阿鍾稱，二十多年前，他正跟張已仁老師學習對位，當時老師建議把他這首歌變成賦格曲的主題來寫一首賦格曲，當作對位練習。阿鍾足足花了八年功夫來練對位技術，才有本事把這一首簡單的歌，寫成賦格風的大合唱，再由合唱曲改編為管弦樂版的《情是何物》。後來阿鍾在台南家政專科學校帶領弦樂團，為了演出需要，就把管弦樂版的《情是何物》再改編成弦樂合奏，這首弦樂合奏，還讓阿鍾得到一生唯一的作曲比賽獎，就是一九九二年中國的黑龍杯，管弦樂作品大賽優秀作品。

什麼是賦格呢？阿鍾回應，賦格有輪流、模仿的意思。它在作曲上，是要求幾個不同聲部橫向進行，而每個聲部各自獨立沒有關係，可是縱向的時候，受很嚴格的和聲規範。在各種曲之中，賦格曲是寫作難度最大，最複雜、最精緻，交響性又最強的一種曲體。

創作技法跟意境之間有什麼關係呢？阿鍾解釋，沒有技法，就談不上意境；沒有意境，技法就成了無主孤魂。不過，音樂的意境一般是比較抽象的，常常是只可意會，難以言傳，有時候是不言宣傳的。

音樂朗誦話情義

向 壘 (節選)

為弘揚中華文化，特別是推動香港文藝事業，前不久有緣與新聲國樂團總監邱少彬音樂家合作，於二零零八年十二月二十一日下午在香港大會堂演出《詩·文·音樂匯》音樂會——香港文學的音樂韻律其中的朗誦節目。當日觀眾觀看踴躍，整個大會堂音樂廳高朋滿座，掌聲不斷，演出效果頗為理想。我本人的朗誦環節基本上圓滿告捷，與樂隊合作表演順暢，觀眾的感觀和評論，均取得較理想的效果。首次與新聲國樂團合作，與呂國璋歌壘家，與香港華僑華人總會合唱團合作尚算和諧順暢。全體表演者盡心盡力完成演出，令觀眾獲得一定的藝術享受。總體值得肯定，特別是大部份表演者是業餘的，並且排練時間倉促，可以達到這樣的盛大壯觀的場面實屬難能可貴。這裏面邱少彬先生功不可沒！

朗誦是獨特藝術。朗誦不同於說話，說話不同於演講。朗誦詩歌，有詩歌的旋律，古詩、散文又有分別，朗誦場合有大小之分，朗誦與配樂朗誦又有差別，香港人與內地人文化背景不同，欣賞和演繹手法有別，然而所有的藝術以真情、自然、和諧為美。只不過藝術與生活有別，朗誦源於生活，高於生活，更是生活的典型化的體現。詩歌源於生活，凝煉了生活。詩必須有感情，朗誦必須有激情，激情可剛可柔。《石板街的腳步》是深沉的，舒緩自然的。《太平山隨憶》浪漫抒情的藝術美，與其他風格有別。《離島長洲》風浪中急促變幻、力度、剛硬又有所不同。《青馬大橋》、《我愛你，香港》激昂奮力，昂揚堅毅有力，風格旋律各有分別，並且，組曲的第一首和最後一首的演繹手法，特別是在結局的處理，以及引發觀眾的共鳴上，也有明顯的差異。我本身是詩人，在這組詩中，為了達到視聽美的舞台效果，我在文字上做了些潤色，使它更富有音樂感、節奏感的韻律美，並將我個人的技巧盡可能地發揮出來，並使之具有香港特色。在這組詩歌的不同基調和主旋律的朗誦中，變幻的節奏，流動的畫面，多姿多采的聲情，引人進入了美的享受。

我定居香港二十三年，熟悉香港和香港人，我與黃建國相熟超過十五年，我曾在九八年夏天的香港文化節中，在文化中心朗誦過這組《香港素描》，所以我非常熟悉作者、作品。並且此篇作品在我朗誦後，李家華先生譜了曲，香港中樂團伴奏，音樂家費明儀女士也朗誦過這篇組詩。

由台灣趕來的作曲家阿銘，第一次認識，他十分讚揚我的朗誦，我想他是用心去欣賞的才有高山流水的知音之感。他的文學功底深厚，否則不可能從武俠小說中悟出一種音樂的旋律。

對於百人青年樂隊的表現，我倒想談幾點。

在香港繁忙的大都市，沒有號召力、沒有興趣和毅力，根本無法組織人搞活動，更何況是艱苦地攀登藝術的道路。能組織一個百人的藝術團隊，邱少彬先生的能力、人際關係都應給予熱情肯定。特別是那一份付出和堅定的志向更是應給予讚揚。我也是搞藝術活動的人，我深知此道的艱難。青年學子讀書、交友、家庭、前途，有些人還要糊口，能投身排演，實屬難得。表演機會、鍛鍊機會也是極寶貴的，所以青年人作為香港文藝界的接班人，我們理應栽培扶持，大力支持業餘的隊伍。這同拿工資的專業藝術人才相比，我們的標準必須做相應的調整。做為親友、長者，部門和團體，甚至是社會，都應給青年人一條成長的道路，也應允許他們犯錯，沒有挫折，豈有成功？不能求全責備。我也知道，這個樂隊的確需加訓練，但最可貴的是他們的熱情，他們的追求和不懈的努力，他們是香港的明天！

此次音樂會選用了不少香港的藝術前輩的作品，又從文學藝術的合作上創新。邱少彬先生立意推陳出新，在繼承與發展，在傳統與弘揚上著眼，而且從青年後學著眼，從香港市民著眼，與普通演出團體合作，合唱、獨唱、朗誦、合奏，演出形式較為廣泛。但誰都不可求全責備，不可能要求一個團體包攬眾多事務，理想和現實畢竟有距離。

藝術是人的文化，藝術是民眾的文化，藝術是要再現人和土地與時間的生活關係的辛勤勞動。作為文藝熱心人，只有一心為本港人服務，用實際行動在香港這塊土地上播種優秀的精神文明，才可能活躍香港的文化，豐富這塊土地的物質與精神食糧。百花齊放、百家爭鳴的繁榮景象，是每個香港人的心願。讓我們排除偏見與干擾，積極地去鼓勵和推動、促進良性的競爭與發展，誠懇地合作，攜手努力！民族文化的昌盛，有待有志者的團結奮鬥，發揚光大！

二零零九年一月三十一日

向壘，朗誦藝術家、香港詩人、詞家。現任蔡龍雙博士詩文朗誦會會長；當代作家詩文朗誦比賽賽事執行主席、評委主任，香港當代文學研究會執行會長；妙編出版社社長，《香港文藝報》督印人，《世界詩人》督印人，香港音樂文學學會副會長。專職從事朗誦教學與研究，長期在香港教育機構訓練朗誦、演講、戲劇等，學生賽果驕人。多次在國內與香港的大型文學交流會、文藝聯歡會或慶典上，擔任表演嘉賓或主持，並任本港和內地多種賽事的評委。著有朗誦專集、詩集、評論集等，錄製大量影音作品。二零零九年，與新聲國樂團合作，再次朗誦《香港素描》組曲。

名人簡介

「野草詞人」韋瀚章

郭明慧整理

(資料由香港中央圖書館提供)

▲ 著名作詞家韋瀚章。

「柳絲繁綠，清明幾過了，獨自箇憑欄無語。更堪那牆外鶯啼，一聲聲道：不如歸去，惹起了萬種閒情，滿懷別緒。問落花，隨渺渺微波，是否南流？我願與他同去。」《春思》

韋瀚章（1906-1993），字浩如，廣東中山詞人，別號「野草詞人」。韋瀚章在他八有七的人生光陰中，為樂壇留下不少佳作，畢生推動音樂發展、培育後進超過半世紀。韋氏畢業於上海灘江大學文學系，一九二九年應聘任上海國立音專註冊主任，自始與音樂結下畢生的緣份。一九三六年，韋氏赴港，輾轉間任職公務員、書館編輯。一九五零年，出任中國聖樂院教授，再次活躍於詞壇。一九九三年於香港病逝。韋氏畢生創作歌詞達三百首之多，恰於戰亂期間不幸遺失，現存作品約百多首，著名作品如《思鄉》、《抗敵歌》、《旗正飄飄》、清唱劇《長恨歌》等，都是流傳至今仍不斷被後人演唱的作品。曾合作的作曲家有：黃自、林聲翕、應尚能、陳田鶴、黃友棣、綦湘棠、胡德清、黃育義等，都是活躍於當代的樂人前輩。

▼ 韋瀚章（中）、林聲翕（左）及黃友棣（右）三位老教授，被誉为「歲寒三友」。韋氏及林氏同獲香港作曲家及作詞家協會（CASH）頒發「音樂成就大獎」。

一、少年韋瀚章

韋瀚章自小好「詞」，「簾外雨潺潺，春意闌珊，羅衾不耐五更寒」是他第一次接觸的詞體，那時，這位偉大的詞作家只有小三。「從此之後，我緊記著“詞”，深愛著“詞”；並且希望將來自己也能寫“詞”就好極了！」他的啟蒙老師是清末翰林——林朝翰老師，「若非腦子中已構成一首詞的輪廓，千萬不要逐句在紙上堆砌起來」這句教訓，韋氏真言讓他畢生受用。

二、緣結自與歲寒三友

韋瀚章的創作，始自上海國立音專任職註冊主任，認識當時的教務主任黃自。一九三二年，韋氏譜寫第一首作品《春思》，得黃自賞識並鼓勵他創作。從此，二人合作無間，《抗敵歌》、《旗正飄飄》等多首流芳百世的作品，都是二人的經典之作。可惜黃自英年早逝，享年僅三十四歲，二人未能譜寫更多的作品，韋氏曾言「如果我沒到上海音專，沒遇到黃自，也許就沒有今天的我。」的確，黃自對韋瀚章的一生影響極大。及後，韋氏又結識兩位好友——林聲翕與黃友棣，一九八三年，三人同時獲台北頒贈「特別貢獻獎」。他們深厚的情誼，又被美譽為樂壇的「歲寒三友」，執手教樂，為樂壇貢獻超過半個世紀。

▲ 韋瀚章於一九九三年逝世，樂界紀念韋教授的音樂會。

三、貢獻樂壇（「詞」、清唱劇）

除了藝術歌曲的創作外，韋瀚章在樂壇上更是開創了不少先河。「藝術歌

「三友」生活於戰火下的中國，至抗戰時間移居香港，他們以音樂抒發心中的憤怒，韋氏與林聲翕的合作較多，《白雲故鄉》便是這時期的作品。赴港後，二人又為電影音樂創作大量歌曲，直接推動香港的音樂發展。

曲」的前身可說是「學堂樂歌」，那時還沒有「歌詞」一詞。事實上，「歌詞」這名詞，便是由韋瀚章「發明」的。韋氏的創作，有意識地追求「歌」與「詞」的結合，就如我國文學早期的詩歌合樂一樣，韋氏深厚的文學根基使他深信「詩」與「歌」的分離，是不正常的現象。所以，韋氏的填詞特別讓人鍾愛。黃友棣曾以荀子《勸學篇》中一句：「玉在山而草木潤，淵生珠而崖不枯」形容其詞作，欣賞「其中蘊藏著音樂境界，就好比玉潤山林，色澤清新；珠明崖岸，光彩奪目。」²

韋氏又創造「清唱劇」一詞，代表當時的「Cantata」這類有人物、故事情節，但不用化妝、表演而連續演唱的歌曲形式。我國第一部清唱劇便是他與黃自合作的《長恨歌》，可惜黃自未能完成整部作品便辭世。一九五七年，韋氏與林聲翕合作完成「長恨歌補遺」，並於紀念黃自逝世三十四週年的音樂會首演。同時，韋、林二人亦合作編寫歌劇，由香港中樂團委約的《易水送別》，便是韋氏第一部創作的歌劇，於一九八一年在香港首演。可惜，這亦是他唯一一首歌劇作品。《易水送別》以中國史實為題材，中樂團演奏，韋氏卻刻意運用西洋歌劇的形式創作。如他所言：「這是與一般歌劇不同的一種新嘗試。」³

四、培育後進

韋瀚章教授畢生貢獻於音樂事業，除創作大量優秀的作品外，於音樂教育上更是不遺餘力，胡德蘭、黃瑩、李學齡、許羽威、陳贊一、周惠娟等都是他的學生。韋教授任職國立音專期間，除創作大量膾炙人口之作品外，在音樂教育與普及上更是費盡心思。韋氏與黃自、蕭友梅等多位志同道合之朋友創立《音樂雜誌》季刊，提供平台予年青一代發表新作。又編輯中學教科書《復興音樂教科書》，當中的曲詞，有的至今仍廣泛流傳。韋教授從事音樂創作超過半世紀，他的學生在一九八四年便為他主辦「慶賀韋瀚章教授作詞五十二週年音樂會」，慶祝其七十八歲壽辰。黃瑩便曾言：「韋老師足堪稱為歌詞的一代宗師。」

▲ 歌劇「易水送別」場刊。

文學的音樂韻律（演講稿）

邱少彬

二零零五年四月二日

香港中央圖書館

開場白

本人對詩詞、文學作品等並沒有特別的研究，更說不上什麼造詣，充其量只能說是一位愛好者。今日在此講話，可以說有點不自量力，班門弄斧。如果可以拋磚引玉，則總算有點價值。

▲ 邱少彬總監獲邀以《文學的音樂韻律》一題作演講。

然則為何又會在此發表此番演說呢？事緣去年（二零零四年十一月），與梁蕊玲女士等人合作，為仁濟教育基金及湖北岳飛學校籌款，演出了《岳飛英雄傳》。¹由梁女士編導，我根據她的詞，創作了主題曲《岳飛頌》及插曲《岳母刺背歌》。並現場指揮樂團及合唱團演出，梁女士對我的音樂創作頗感滿意，認為能把她的構想、意境及神韻表達出來，故建議我講講這方面的心得，並向中央圖書館推薦了。所以，我今天就在此與各位朋友作些交流，希望能刺激、啟發我更多靈感，能加深對文學作品方面的認識，使創作音樂時更有深度。也就是說，希望能向各位同仁學習。並向梁女士及中央圖書館負責人致謝！因為他們出了題目給我，使我乘機溫習及讀了些書，在這個問題上加深了認識！

閒話表過，言歸正傳。我今天講話的內容大致如下：（一）音樂的起源、發展及詩、詞、曲的演變；（二）文學作品、美術與音樂的三角關係（並舉例）；（三）《岳飛英雄傳》音樂的創作。（並播錄音）

(一)

(1) 音樂的起源與發展：

我是研究音樂為主的，因此先從這方面講起。據大多數學者的研究，人類的發展過程中，先有「牙牙學語」的階段：即只用簡單的發音去表達、交換訊息；然後逐漸發展出系統的語言，可表達較複雜的內容及情緒；同時，不論任何地域、民族，幾乎都離不開對大自然的崇拜，離不開祭祀的形式，在祭祀中通常會有吟誦、吟經等（音樂程度較低）；慢慢便會衍變成朗誦及歌唱。²朗誦與歌唱的區別大致是：朗誦雖然亦有激昂、低迴及抒情時，即音的高低起伏及節奏的輕重緩急，但缺乏完整的、有邏輯的旋律線條。所以可以說，歌唱已較朗誦更進一步。（此說並無褒貶之意，只說明藝術形式的演變過程及不同分類而已）。但朗誦與歌唱亦並非完全是兩回事，而是可以緊密配合的，正如西洋歌劇的朗誦調（Recitative），或者中國的古詩詞（下文再述）等，都可算是朗誦與歌唱結合的一種形式。至純器樂曲的出現，由於沒有歌詞，可說更抽象，更難理解與掌握，也可說更「高級」（需要更多的聯想）一點了。其實，在中國古代，音樂一詞是包含了「歌、舞、樂」，三位一體的。³正如唐代《大曲》的結構：（1）散序——器樂、（2）中序——歌唱為主，舞或不舞、（3）破——舞蹈為主，歌或不歌。⁴所謂「言之不足，故嗟嘆之；嗟嘆之不足，故詠歌之；詠歌之不足，不知手之舞之、足之蹈之也。」是為寫照。

(2) 早期的詩歌：

講起文學與音樂的關係，總離不開先講《詩經》與《楚辭》。《詩經》是孔子編纂的，但實質上是把周朝時，朝廷派人「采風」搜集到的民歌（黃河流域）加以整理、篩選、核對而成稿的。所謂《風》、《雅》、《頌》，即是民歌、貴族的作品及祭祀時的樂歌。《楚辭》則是流傳於長江流域的民歌，包括《九歌》及屈原創作的《天問》、《騷離》等，其實具有頗強的音樂性。包括有引子、尾聲，中段有調的轉換，甚至有固定曲式等等，⁵都說明在春秋戰國時代的文學作品已經與音樂結下了不解之緣。

這些，都是老生常談了！但所謂詩歌是「音樂的文學」，並非必然的。古詩時代，並非所有詩皆可入樂

的原因是作詩與譜曲的人各不相配合。詩人作詩並不考慮是否可與音樂相合。而配樂的是樂工，有時樂工需把詩增刪之後才合樂，有些便需用虛音遷就詩句。至魏漢之交，詩、樂便分家了。至齊梁（南朝）時代沈約想以「平上去入」四聲與「宮商角徵羽」五聲相對，把詩歌變成同一曲調之音樂。結果當然失敗，在他的《答陸厥書》中寫：「宮商之聲有五，文學之別累萬，以累萬之繁，配五音之韻，高下低昂，非思力所及。」後至唐朝沈佺期、宋之間便不講四聲而專論平仄及音韻，而演變成機械文學了。⁶但終究仍有其音樂性。

這裏引用著名文學藝術翻譯家傅雷的一段話：「中國固有音樂在隋唐時已衰敝，宮廷盛行外來音樂；故真正古樂府（指魏兩漢的）如何唱法在唐時已不可知。……非但現時不知唐宋人如何唱詩、唱詞，即使知了也不能說那便是中國本土的唱法。」（摘自《傅雷家書》五四年十二月三十一日晚），我是認同此說的，現今唱誦、吟誦古詩詞，雖有些考據，但相信只能稱之為「仿」，而非真能復古的。穿鑿附會就更不可取了。

（3）詩、詞、曲的演變：

以下引用一些資料，加以說明唐詩、宋詞、元曲之演變關係：

沈括《夢溪筆談》一段：「古詩皆之，然後以聲依以成曲，調之協律。……詩之外又有和聲，則所謂曲也。……今管弦之中纏聲，亦其遺法也。」簡單解釋幾個名詞：「協律」即是配曲；「和聲」應是「和唱」之意，而非指今天西洋音樂中所言之「和聲」；「纏聲」即指純音樂之間奏。上引段大意是：據古詩誦之方法譜曲，並加有和唱，發展成器樂的間奏。⁷《夢溪筆談》緊接一句：「唐人乃以詞填入曲中，不復用和聲也。」朱熹《語類》說：「古樂府是詩中泛聲。後人怕失那泛聲，逐一添一個實字，遂成長短句，今曲子便是。」「泛聲」一詞應指如唱曲中的「拖腔」，即一字多音。「曲」與「詞」的區別，則是「曲」的句法更靈活自由，不受原有格式束縛，並常加襯字（助語詞），因此更通俗、口語化，更活潑生動。甚至同一支曲牌，在表達不同內容情緒時也可以大不相同。⁸就是說，「每一支曲牌在重複使用時，必須要有變化……，必須重新譜曲」，但其「主腔（即基本旋律、調性、樂句結構等）」依然存在。⁹

簡單概括，就是由唐詩至宋詞至元曲，其演變過程其實是受音樂影響，先是在追求平仄，對仗工整方面下功夫，所以基本上都是五絕、七絕。但由於配樂時（多由樂工進行），加上「拖腔」或「和（唱）聲」，使情緒表達更靈活、豐富。結果反而引起了詩作者把這些虛音（「拖腔」和「和聲」部份）都填上字而變成長短句，即詞（故又稱「詩餘」）。然後，為了進一步表達不同內容、更複雜情緒的需要，加上「襯字」，變更旋律，便成「曲」了。

（4）一些補充：

尚要補充的是：

1、「詞」是按譜填詞，「曲」是依詞譜曲。基本上是相反方向的創作，故前者不及後者靈活豐富。當然，這裏說的譜曲與現今的譜曲有所不同。因它仍受原曲牌的曲調所限，並非全新創作。¹⁰

2、在元曲至戲曲音樂中間，其實尚有小令、套數、散曲、雜劇、南戲等藝術形式，在此不論。

現代的戲曲中，音樂與文學的結合更是十分密切，亦不乏好的曲詞，音樂的配合亦有不少新的發展，由於涉及範圍廣（不同劇種的例子），時間亦有限，在此不述。

3、總括而言，歷史上的詩、詞、曲大都具有音樂性。發展至戲曲，音樂更是必不可少的一部份。至於新詩，是否都能入樂？則須具體分析，從其用字是否有韻律，喻之是否鏗鏘，抑揚起伏而定。不一而足！

（二）

（1）文學、美術、音樂之關係：

所謂「詩中有畫、畫中有詩」，相信大家都認同，有些詩或散文之類的作品，一讀上口，腦中自然就會呈現一些畫面。最典型的例子，如唐朝李白五絕《靜夜思》「床前明月光，疑是地上霜。

舉頭望明月，低頭思故鄉。」又如：元朝馬致遠的小令《天淨沙》一秋思：「枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家，古道西風瘦馬。夕陽西下，斷腸人在天涯。」這些都是很容易使人聯想的詩句。一幅很清晰的畫面，先寫景、後抒情，以景抒情、情景交融。所謂「詩中有畫」的詩，其實擴而廣之，也包括其他文學手法的作品。至於「畫中有詩」，當然亦如是。若你看見某一個畫面：可能真的是一幅畫，也可以是一個景象，甚或其他實物。可曾嘗試過作詩的衝動？或若你不寫詩，也不喜以文學形式表達你的感覺，可有試過「觸景傷情」之類感受？或引起你的其他聯想？這都可歸入「畫中有詩」之列。

但我的看法不僅如此，除了「詩中有畫、畫中有詩」之外，我認為：「詩中有音樂，音樂中有詩」，「畫中亦有音樂，音樂中亦有畫」。三者中可以互相引發聯想，啟發創作！是為詩、畫、樂的三角關係！

(2) 一些例子：

以下引《傅雷家書》裏的一段敘述：

「《琵琶行》中「大弦嘈嘈」「小弦切切」一段，好比staccato，象琵琶的聲音極切；而「此時無聲勝有聲」的幾句，等於一個長的pause。「銀瓶……水漿迸」兩句，又是突然的attack，聲勢雄壯。」（五四年七月二十八日）這是很具體的把詩詞與音樂效果互相比較，或者就可以據詩詞內容寫出一首完整相配的音樂來。（《傅雷家書》中並有提及《長恨歌》在此不引用了，有意者可自行翻閱。）

另一例子是俄國作曲家，穆索斯基（Mussorgsky）一八七四年所作的鋼琴獨奏組曲《圓畫展覽會》，其中包括十段音樂，描寫十幅畫。音樂的創作背景是穆索斯基的一位好朋友，設計家畫家哈特曼去世一年後，友人們為紀念他辦了一個遺作展覽。作曲家觀看後有感而創作的。後法國作曲家拉威爾（Ravel）改編為管弦樂曲，較鋼琴更具表現力。其中《古堡》、《牛車》、《小雞之舞》、《猶太人》、《市集》等多段音樂，真箇是活靈活現，把原本凝固的畫變成活動場面：《古堡》就像你自己親自一步步走了進去；《牛車》讓你感到牛車由遠至近，由近漸遠；《小雞之舞》更易想像了；《猶太人》講一富一窮的兩個猶太人，一貧張，一個哀求，對比強烈；《市集》寫一群婦女嬉嬉喳喳的情景。其餘不一一細述了，各位有興趣可找來一聽。管弦樂的演奏版本很多，中樂的有彭修文先生改編並指揮中國廣播樂團演奏的錄音。

▲ 邵少彬講述詩、畫及音樂蘊含密切的關係。

(3) 聯想的空間：

不論詩詞（文學作品）、美術或音樂都給（應給）我們聯想的空間，正如上述的例子。如無法引起聯想，可能是此作品本身缺乏深度，或創作手法低下，或你自己的修養不足。

我教學生或訓練樂隊時，常引導他們聯想。如何聯想？首先你腦袋裏的「庫存」要豐富。（當代古箏大師王中山語。）「庫存」何來呢？平時要多留心、多學習，接觸面要闊、對任何事物不可漠不關心，保持熱情、敏銳……等等，總之，天文、地理、歷史（與風土人情有關）等等都盡量涉獵，所謂「琴、棋、書、畫」，這傳統文人的修養，都應盡量去接觸，尤其是書畫。我曾在書畫展中對著一幅書、畫，呆看半小時。何故？為的是吸收其精華、靈氣，從宏觀（佈局）及微觀（每一筆畫）去感應。我對書畫不內行，但正因為不行，在便更需多接觸，以收互相啟發之效。文學作品有文字，相對較易理解（當然，某些典故還需細心查証才不致理解錯了）；美術作品有圖像，有實物，也相對較易感受到其想表達的內容；音樂則抽象得多了，摸不到，看不見（單看樂譜是沒有音的），只可靠耳朵去接收，心靈去感應，相對而言是更難表達，更難理解。故若有足夠的文學及美術知識，修養作支持，不論是演奏或是欣賞，皆較易表達或理解；若論音樂創作，則文學與美術的支持作用就更大了。我認為，音樂的感染力是即時而持久的。此話何解？成功的音樂，不但能使聽眾感受到你想表達的內容，情緒（不論喜、怒、哀、樂，激情或傷感，雄壯的、詼諧的、甚至猥瑣的……等等），同時也可以讓人深深記住那種感覺（通過旋律的，節奏的或音響的……等等），歷久常新。正如有些文學作品，不但可以使人文讀，更能使人迴味，慢慢嘴嚼一樣。

下引一段黃友棣教授的文章作結：「倘若唱者、奏者、以及指揮者，未唱未奏之前，先把詩詞精心研讀；使每人心中都有了詩的境界，詩的聲韻，詩的結構；使唱出的歌聲充滿詩意，奏出的琴聲充滿詩意，指揮的處理也充滿詩意；則演出成績，必然優異。這道理很簡單，就是「先求有之於內，然後表之於外」。我更期望每一位聽眾都能多讀詩詞，以提升生活的品質與生命的格調。」（摘自《樂風風流》，頁134。）

（4）具體例子：

我是研究音樂為主的，故以下舉出部份的古詩詞入樂的例子，都是現代音樂家的創作：

1、黃友棣教授以賦格曲式寫的四部合唱，唐朝孟郊的《游子吟》，難度頗高，不易演唱。呂國璋先生曾指揮演出，由新聲國樂團伴奏。

2、黃友棣教授以鋼琴、朗誦、合唱三者融為一體的「誦唱曲」《琵琶行》（唐朝白居易詩），以中國風格的調式和聲與現代作曲方法混合應用，並證中國詩詞的朗誦與歌唱可以合一。

3、本港著名音樂家陳能濟為唐朝杜甫《兵車行》所創作的合唱與樂隊，末段以男低音朗誦作結。是為香港管弦樂團所寫，後改為中樂，香港及台灣均曾演出。

4、已故作曲家屈文中為李白詩譜了組曲，包括：《白雲歌送劉十六歸山》、《春思》、《送友人》及《行路難》。

5、青主的獨唱曲《大江東去》（宋·蘇軾詞）

6、蕭友梅的合唱曲《春江花月夜》（唐·張若虛詩）等。

器樂曲如：

1、楊大鈞的琵琶曲《蜀道難》（據唐·李白詩）

2、陳裕剛的琵琶曲《將進酒》（據唐·李白詩）

3、張曉峰的琵琶與樂隊《琵琶行》（據唐·白居易詩）

4、張曉峰與朱曉谷合作的二胡與樂隊《新婚別》（據唐·杜甫詩）

5、方錦龍與蕭江合作的琵琶獨奏曲《靜夜思》（據唐·李白詩）

6、水文彬的琵琶曲《楓橋夜泊》（據唐·張繼詩）

（5）以下隨手拈來一些詩、詞（摘句），借用了廖漢和先生的一些畫作，配上詩詞，但不一定都相貼切。是否可啟發我們去聯想，甚至配樂？！

摘自《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》

唐·李白

孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。

《望天門山》 唐·李白

天門中断楚江開，碧水東流至此回。
兩岸青山相對出，孤帆一片日邊來。

摘自《滕王閣序》 唐·王勃

潦水盡而寒潭清，煙光凝而暮山紫。

盧仲南寫

《賦得古原草送別》 唐·白居易

離離原上草，一歲一枯榮。

野火燒不盡，春風吹又生。

遠芳侵古道，晴翠接荒城。

又送王孫去，萋萋滿別情！

摘自《黃鶴樓》 唐·崔顥

晴川歷歷漢陽樹，

芳草萋萋鸚鵡洲。

日暮鄉關何處是？

煙波江上使人愁。

廖漢和寫

《竹里館》 唐·王維

獨坐幽篁裏，彈琴復長嘯：
深林人不知，明月來相照。

《江雪》 唐·柳宗元

千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。
孤舟蓑笠翁，獨釣寒江雪。

《楓橋夜泊》 唐·張繼

月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。
姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。

《烏衣巷》 唐·劉禹錫

朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。
舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。

《渭城曲》 唐·王維

渭城朝雨浥輕塵，客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。

《水調歌頭》 宋·蘇軾

明月幾時有，把酒問青天。
不知天上宮闕，今夕是何年？
我欲乘風歸去，惟恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。
起舞弄清影，何似在人間。
轉朱閣，低綺戶，照無眠。
不應有恨，何事長向別時圓？
人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。
但願人長久，千里共蟬娟。

《山行》 唐·杜牧

遠上寒山石徑斜，白雲生處有人家。
停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花。

《湖口望廬山瀑布水》 唐·張九齡

萬丈洪泉落，迢迢半紫氛。
奔流下雜樹，洒落出重雲。
日照虹霓似，天清風雨聞。
靈山多秀色，空水共氤氳。

《鹿柴》 唐·王維

空山不見人，
但聞人語響。
返景入深林，
復照青苔上。

《滁州西澗》 唐·韋應物

獨憐幽草潤邊生，
上有黃鸝深樹鳴。
春潮帶雨晚來急，
野渡無人舟自橫。

摘自《蜀道難》 唐·李白

飛湍瀑流爭喧豗，
砯崖轉石萬壑雷。

《望廬山瀑布》

唐·李白

日照香爐生紫煙，
遙看瀑布掛前川。
飛流直下三千尺，
疑是銀河落九天。

《登山游原》

唐·李商隱

向晚意不適，
驅車登古原。
夕陽無限好，
只是近黃昏。

廖漢和 寫

《沁園春·長沙》（上闋）

毛澤東

獨立寒秋，湘江北去。
橘子洲頭，看萬山紅遍。
層林盡染，漫江碧透，
百舸爭流。
鷺鷺長空，魚翔淺底，
萬類霜天競自由。
怅寥廓，問蒼茫大地，
誰主沉浮。

廖漢和 寫

《關山月》 唐·李白

明月出天山，蒼茫雲海間。
長風幾萬里，吹度玉門關。
漢下白登道，胡窺青海灘。
由來征戰地，不見有人還。
戍客望邊色，思歸多苦顏。
高樓當此夜，嘆息未應閑。

摘自《客至》 唐·杜甫

舍南舍北皆春水，
但見群鶴日日來。
花徑不曾緣客掃，
蓬門今始為君開。

廖漢和 寫

(三)

(1) 一些概念

下引一些古籍及前輩的文字，以說明我的想法：

1、「夢溪筆談」（宋·沈括）中「協律」一段：「故語雖切而不能感動人情，由聲與意不相諧故也。」意謂：即使歌詞表達的內容相當深切，也不能使人感動，這是由於曲調和詞意配合不當的緣故。（轉摘自《〈夢溪筆談〉音樂部份注釋》，頁21。）

2、「因為古人文重文字，不大懂音樂；懂音樂的人又不是士大夫，士大夫視音樂為工匠之事，所以弄來弄去，發展不出。」（筆者注：指好的音樂作品）（《傅雷家書》五四年十二月三十一日晚）

3、「它的成就（筆者注：指戲劇）在詞曲上，在戲劇上，在腔調上，但是絕不在音樂創作上，這是最使人難解，使人惋惜的地方。我們只講究字韻而不創作歌調，我們只欣賞歌聲而不要求樂曲，我們只需要名伶而忽略了作曲家。」（許常惠：《尋找中國音樂的泉源》，頁45。）

4、「『為了曲調之美，歌詞可否稍作讓步？』答案是，『不能！』因為歌詞直接傳達意念，必須先受尊重。」（黃友棣：《樂風決済》，頁107）

5、「詩歌與音樂本來有可以極端融合之路，為著保持創作之自由情趣，而不必十分嚴格的。還有一方面是，詩歌與音樂，各有各的特殊情形，要想把詩歌竭力去融合音樂，反映音樂，無論如何是做不到的。」（劉堯民：《詞與音樂》，頁187。）

6、「音樂形象能不能感動人，能不能確切地表達文學內容，關鍵還在音樂本身，這是毫無疑義的。但另一方面，文學形象對音樂形象的創造的影響和推動作用，是一個不可忽視的因素。」（何為：《戲曲音樂散論》，頁153。）

7、「不能把音樂看成只是文學的注音符號，以為只要文學形象具有了典型性，音樂形象也就自然而然地具有典型性。」（同上，頁158）

8、「音樂化的語言，不僅比生活語言更具有藝術美，富於感情色彩，也富有感染力。優美動人的音樂，又常常能喚起人們的聯想，使人們借聯想來加深其藝術感受，從而更深刻地理解音樂所創造的意境。」（同上，頁166）

9、「創作的激情常常要衝破格律的束縛而盡情發揮。」

（同上，頁184）「即令他的曲詞有很多不合格律之處，也要用音樂去遷就它，並把它處理得完善。」（同上，頁195）湯顯祖說過的那句話：『不妨拗折天下人嗓子。』」（同上，頁144）

（筆者注：此大段乃評湯顯祖（明劇作家）與沈璟（明劇作家）之爭論。）

上列所引述的一大批文字，其實與我的想法不謀而合。我在創作《岳飛英雄傳》的音樂時，並無先翻閱這些文章。只是為了充實我這篇講稿的內容，也藉機尋找新的靈感、吸收養份，才偶然發現這些好文章，值得向大家推介。（有些文章以前也看過，但並沒有太深刻的印象。）

▲ 演講現場播放畫作，以詩詞相配。

(2) 具體創作：

1、我在寫《岳飛頌》及《岳母刺背歌》的旋律時，分別大約各用了一天左右，然後是加以潤飾，再接著編合唱，編樂隊伴奏，並錄音，使之逐步完善。我的做法是先把歌詞在心裏反覆唸（近於朗誦），務求捕捉其神韻、形象，甚至內在的感覺。然後用最簡單的手法把它記下來，再逐字修飾、雕琢。使之既合作曲法之邏輯，又不致產生「倒字」。因廣州話有九聲，稍一不慎便會使整個意思混淆、甚至顛倒了。又要兼顧唱者的感覺，即要唱得順，容易投入。我的要求是：既不要像流行曲，又不可以使用粵曲的唱法，但要近似藝術歌曲而又平易近人，易於接受。在這三者中取得平衡便對了。故對唱者的要求極高。最怕自以為是的所謂獨唱家，倘以所謂「美聲」來唱，則吾不欲觀（聽）之矣。

2、舉《岳飛頌》開始的兩句為例：

詞：英 雄 精 忠 昭 日 月，哲 人 慷 慨 吞 胡 獄。

配音：6 1 6 6 6 3 3 2 6 3* 1 i 2 3*

改動一：5 1 5 6 5 6 3 2 5 6

改動二：6 i 6 5 3 5 3 2

定稿：| 5 - 1 - | 6 i 6 5 6 - | 5 . 3 2 3 4 | 3 - - - |
 英 雄 精 忠 昭 日 月 ，
 | 2 - 6 - | 3 5 3 2 1 - | i . 6 5 6 7 | 6 - - - |
 哲 人 慷 慨 吞 胡 獄 。

說明：

i. 有 * 者為不太合聲韻處。

ii. 改動一：先把 6 1 改 5 1 以便用大和弦開始，近似大調的寫法。句尾 2 3 改 5 6，為了使氣勢較激昂，升高四度。也免於兩句結束於同一音上。聽來尚可接受。

iii. 改動二：加拖腔，突出「精忠」二字，同時「慷慨」用對稱方法。

iv. 定稿：以慢四拍處理，氣魄大、沉厚雄壯。旋律中出現了好幾次大跳，如：5 1 6，2 6 3，1 i 等，都給人挺拔、堅忍的感覺。一開始便讓人感到無所畏懼的豪氣。這與歌詞本身的韻律（聲調的高低與節奏感覺）有著密切的關係。你嘗試聽一下便知道了。所以好的歌詞，為成功的旋律奠下良好的基礎。

3、在編合唱時，以四部為主。一方面要考慮和聲的功能與色彩的交替運用，但亦要考慮到廣州話九聲的關係，雖在和聲部份不能全跟足聲韻去處理，但唱起來總不能過於「翹口」，否則唱者便難以投入了；末段「雲水襟懷，松柏氣節」發音較沉，氣氛亦較隨和、含蓄，於是加上女聲的對位，以「啊」聲和唱，把情緒拉向上，像在天空中迴盪一樣，效果更感人；「蓋世才」三字用層疊的形式，分別以男低、女高及女低用不同的節奏，不同的旋律唱出。（為遷就聲韻而不見了和聲的第三音，在樂隊伴奏中補足。）給人廣泛而深入的感覺，突出「蓋世才」的涵意：「千秋功不減」一句，以不嚴格的「模進」重複三次，每次升高一級音，似連繩不絕之勢，突出「千秋」的意義。加女聲在高音區 (i², g²)，用強音以「啊」和唱，注重功能性連接，並以旋律小調轉大和弦結束，造成輝煌的效果。

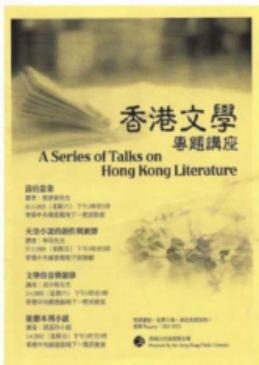
此講因非以音樂為主題，因此其中尚有些句字、片斷，可加以分析，樂隊伴奏部份也是甚為重要的元素，在此略過，留待大家自己聽時感受算了！

4、關於《岳母刺背歌》的創作，亦稍為講幾點：

i. 盡量以口語化唱出，近似朗誦調。感覺上節奏較自由，但實際上當然要在記譜上把它固定下來，以便樂隊伴奏。中間亦加上「拖腔」及重複句，重複時，節奏加以變化，音高也加以改變，以作強調，加深感受。如岳母唱：「百姓生活苦，金兵已入侵」句，重覆了三次，當中有嘆息，有激憤，有無奈。「不求有功勳」句，重複是叮囑之意！

ii. 岳飛唱「盈盈慈母淚」句，是自言自語、沉思，故低迴。「我心昭日月」及「誓保大中原」兩句步步升級，是決心的表現，用最高音拖腔表達。「承歡娘膝下」句，用下行旋律處理，是溫馨的表現！

iii. 末段安排對唱，素材雖來自前段，但加以變化再重新組合，是母子間的感情交流。及至合唱「他朝歸故里」句，用大和弦襯托，給人明亮、希望的感覺，是全曲最高潮。緊接兩人唱不同的曲調及詞，良好的願望更對比出悲劇的震撼。

▲ 由邱少彬總監主講的《文學的音樂韻律》為《香港文學專題講座》系列之一。

(3) 一些補充：

1、兩首作品雖非全以五聲音階寫成，但以五聲音階為骨幹，運用綜合調式的方法，加上一點戲曲曲調的特點，盡量在傳統風格中加上新元素，（尤其樂隊部份：用了音群、亂聲及特殊的音響效果）！

2、《岳母刺背歌》中男、女聲均需唱足兩個八度（記譜由 g - g²），且要求咬字清楚、聲韻分明、感情投入，絕不容易唱得好。必須有深厚的聲樂基礎，並對傳統中國音樂要有相當認識的音樂家，才能勝任。這是否就是「拗折天下人嗓子」（明·湯顯祖語）？呂國璋先生是我的首選，絕對信任、放心。選擇內子張美玲唱岳母段，其實有點危險，但勝在可塑性強，也願意學習，加上亦有一定的聲樂基礎（先後跟隨周文嫵及鄒虹老師學習），也熟悉傳統戲曲唱法，較易揉合（如前文所述）。經過半年努力，總算不負所托。

以下播放《岳飛頌》及《岳母刺背歌》的錄像、錄音，是在二零零五年二月二十七日屯門地區藝術節演出的實況紀錄。請大家評論。

(四) 附錄

參考書：

《尋找中國音樂的泉源》	許常惠 大林出版社
《樂風決決》	黃友棣 東大圖書公司
《中國古代音樂史稿》	楊荫浏 人民音樂出版社
《中國音樂史論述稿》	張世彬 友聯出版社
《詞與音樂》	劉霓民 雲南人民出版社
《傅雷家書》	傅雷 三聯書局
《〈夢溪筆談〉音樂部份注釋》	中央民族學院藝術系文藝理論組 人民音樂出版社
《戲曲音樂散論》	何為 人民音樂出版社
《唐詩大觀》	上海辭書出版社

鳴謝：

梁荔玲小姐、香港中央圖書館——推薦及安排此一講座

廖漢和先生、王昶先生、陳清先生、馮元植先生、尤張秀芬女士（順德聯誼總會梁錦琚中學）——協助提供畫作（以下為寫畫的同學：胡偉寃、葉嘉彤、江保平、姜麗棋、郭錦瑜、楊加穎、鄧曉晴）

郭明慧小姐協助文字處理

曹家榮先生、尹耀偉先生協助電腦處理

後記：

（1）由於篇幅有限，上述畫作大部份在此沒有刊出。（2）文字部份稍作了刪減。

*《岳飛英雄傳》由仁濟醫院董事局、《動感文學藝術》原創／發展協會聯合主辦，香港警察中國武術會、香港藝術處中國文化學會、葵涌及青衣區文藝協會、生態視野迎駕、新聲國樂團、翠華由紀念音樂庭進會台唱團、屯門文藝協進會屯門舞劇團參與演出。

*當然亦有認為歌唱先於語言的。參考張世彬：《中國音樂史論述稿》，頁2。

*參考楊荫浏：《中國古代音樂史稿》，頁2-3。

*參考楊荫浏：《中國古代音樂史稿》，頁221。

*參考楊荫浏：《中國古代音樂史稿》，頁47-74。

*參考劉霓民：《詞與音樂》，頁24-40 + 101-105。

*參考沈括：《〈夢溪筆談〉音樂部份注釋》，頁19-20。

*參考何為著：《戲曲音樂散論》，頁41-46。

*參考何為著：《戲曲音樂散論》，頁32。

*參考何為著：《戲曲音樂散論》，頁49-50。

補註：如有興趣取得“岳飛頌”樂譜及錄音者可電郵本會聯絡 (ntco_contact@newtune.org)。

▲ 脍炙人口，流傳五十多年而歷久不衰的電影歌曲《我的祖國》歌詞作者兼詩人喬羽先生（中）日前訪港，在朗誦藝術家向羣引薦下，本會邱少彬總監（右）及鄧詩綿副會長（左）得與喬老先生共晉午膳，甚感榮幸。

屯門區藝術節—繽紛樂聚

屯門大會堂演奏廳

二零零九年二月二十二日

屯門文藝協進會中樂團獲邀參演屯門區藝術節之音樂活動——《繽紛樂聚》音樂會。新聲國樂團、合唱團及西樂團亦獲邀參與其中。音樂會結合古、今、中、外的音樂題材，除傳統的吹打樂、彈撥樂及拉弦樂器的合奏節目外，新聲合唱團亦以經典聲樂作品參與演出，配合西樂團的爵士樂合奏，音樂會高潮迭起，贏得觀眾熱烈的掌聲。

◆ 總監邱少彬指揮屯門文藝協進會中樂團及新聲國樂團演繹李家華作品《香港素描》之《青馬大橋》為音樂會揭開序幕。兩團又合演邱少彬新作《望夫石》組曲，樂曲原為盈楓舞蹈團的舞劇《望夫石》創作，現濃縮演出。

► 吹打樂團演繹《團結心連心》，嘹亮的笛聲、如雷的鼓聲響徹會堂。

▲ 張美玲(箏)與鄧錦倫(大提琴)二重奏《暗香》。

◆ 順德聯誼總會梁錦瑤中學的同學，合奏二胡作品《絲路隨想》，展現高難度的演奏技巧。

▲ 劉偉基(前排紅衫左二)改編爵士樂《Take Five》，並帶領西樂團演奏。

▲ 西方經典電影音樂《愛情故事》，由邱少彬改編為彈撥樂合奏，另有一番風味。

► 新聲合唱團以活潑的形式，演繹經典作品《The Sound of Music》《The Lonely Goatherd》及《Edelweiss》，由新聲西樂團伴奏，張美玲老師領唱(前排藍色T恤/右一)，為音樂會帶來輕鬆愉快的氣氛。

《望夫石》舞劇

—盈彩楓姿2009樂韻舞躍

二零零九年一月十八日
香港大會堂音樂廳

零九年一月，本會應盈楓舞蹈團之邀，於香港大會堂音樂廳合作演出《望夫石》舞劇，內容以香港家喻戶曉的沙田望夫石的故事作背景：傳說中的望夫石，山下原是一條小漁村。村女父母早逝，幸得鄰家漁夫接濟，其後與漁夫長子成婚，誕下一子。這天，丈夫如常出海，不幸遇上風暴，海沸波翻中慘被吞沒。可憐的

村女一天又一天地呆立山頭，遙望大海，風雨不改。慢慢地化成一座石像。本會總監邱少彬先生應邀為舞劇《望夫石》創作音樂，全長四十五分鐘，並親自帶領新聲國樂團首演作品，獲得觀眾熱烈的讚賞。

► 舞劇男主角丁平精湛的舞技，獲得觀眾的掌聲。

◀ ▼ 女主角蔡淳而美妙的舞姿，活現故事女主人公的形態。

屯門文藝協進會中樂團周年音樂會

二零零九年三月八日
屯門大會堂演奏廳

今年三月，本會再次應屯門文藝協進會之邀參演其中樂團周年音樂會。音樂會除貫徹「傳統」，由兩團之中樂團及古箏團合演多首不同風格的作品外，今年更由本會多位導師，帶領區內外不同學校之中樂團

參演，增加年青一代的舞台實踐經驗，更能讓年輕學生們以樂會友，共建良好的學習氣氛。

▲ 屯門文藝協進會執行委員、資深古箏導師張美玲女士帶領學員與新聲箏樂團合作演出多首由她改編的作品：《草原牧騎》、《敖包相會》、《緋荷包》等。

► 新聲國樂團團長劉偉基帶領樂團與張美玲合作演出箏與樂隊之《塞上曲》。

社區推廣活動

博愛醫院聯校才藝展繽紛

▼ 壓軸節目，
邱少彬指揮少年國樂團演奏
《至和頌》。

◀ 教育局總學校發展主任(元朗)黎同濟先生頒發紀念品給邱少彬總監。

九龍婦女聯會慈善籌款演出

▶ 評判之一，著名時裝設計師鄧達智與本會總監邱少彬。

◆ 得獎者由邱少彬手上接過獎項。

二零零九年三月二十一日
元朗劇院

今年三月，本會導師帶領新晉國樂團少年團，應邀參演博愛醫院主辦之「博愛醫院聯校才藝展繽紛」，與來自全港的同學交流，互相觀摩、切磋。

◀ 主禮嘉賓：(右五)博愛醫院教育服務委員主席湯修齊、本會總監邱少彬(右四)。

扶康會《第五屆互唱共融齊OK才藝大賽》

扶康會為輕度弱智及弱能人士提供教育與輔導服務。本年初舉辦屯門及元朗區《第五屆互唱共融齊OK才藝大賽》，讓殘疾人士參與唱歌才藝表演機會，邱少彬總監獲邀任比賽主席評判及頒獎嘉賓。

▼ 大會頒發紀念品給邱總監，左圖為元朗區議會主席梁志祥先生，右圖為扶康會服務推廣及公共關係委員會主席羅友聖先生(外籍人士)。

元朗區倡廉日暨嘉許典禮

二零零九年一月十一日
天水圍銀座廣場

本會積極參與社區活動，出席各類型地區音樂會，以音樂回饋社會。本年初獲邀參與廉政公署新界西北辦事處舉辦的元朗區倡廉日暨嘉許典禮，演奏多首民歌。

▶ 曹家榮指揮樂團演出。

音樂團體動態

新界元朗區鄉議局中學中樂團演出雜記

鄉議局元朗區中學 霍仲瑩

新界鄉議局元朗區中學中樂團成立多年，現由指揮邱少彬先生帶領多位年青老師執教，樂團質素日漸提升。現時樂團約有五十人，曾多次代表學校出外表演和比賽。

三月二十八日，在祝賀鄉議局劉皇發主席榮任行政會議成員的萬人盆菜宴大會中，樂團獲邀為是次慶祝會表演，於歡宴大會上表演邱少彬老師改編的民歌四首。透過是次表演，希望以音樂回饋母校及社區對我們孜孜不倦的栽培，同時亦能提升團員們的音樂修養及技藝，提高樂團演奏水準，養成合群互助之品性。

每年的開放日及畢業典禮中，樂團皆為當日的表演隊伍之一，並作示範演出。希望藉此推廣及介紹中國音樂，令其他同學對中樂有更深入的了解，認識及欣賞中樂，使中國傳統的音樂文化得以流傳下去。

我們相信中樂能陶冶性情並淨化人心，樂團定期的演出及應邀表演，並積極參與地方文藝活動，承先啟後為傳統音樂開展精緻藝術的舞台。

▲ 左起：劉偉基老師，邱少彬絕監，張矣玉枝校長，廖漢和先生等於演出前合照。

▶ 新界元朗區鄉議局中學中樂團於畢業禮上表演《豐收鑼鼓》。

▲ 劉偉基老師指揮新界元朗區鄉議局中學中樂團於鄉議局劉皇發主席榮任行政會議成員的歡宴大會中演出。

聽音樂會有感

香港教育學院音樂系學生 黃美霞

零九年四月香港樂樂國樂團舉辦了卅五週年音樂會「烽火赤壁」。音樂會中選取了經典的歷史題材，而特別之處就是將文學、歷史、音樂和書法結合，讓觀眾深刻體驗一幕幕中國歷史場面。

是次演出分別由四位獨奏者（琵琶、揚琴、鋼琴、古箏）分別演奏四首協奏曲。四位獨奏技藝精湛，而當中揚琴的獨奏最令我欣賞，琵琶和鋼琴獨奏的表現力則未能完全發揮出來。其中《十面埋伏》（牛萬里編曲），在樂曲的尾段是以獨奏者和樂隊以大齊奏的形式演奏，雖然能突顯劉邦得勝回營時的威勢，但感覺上獨奏者因此就像被“埋”在樂隊中，有點可惜。

另外，在鋼琴方面，《昨夜烽火赤壁》（許翔威曲）是一首借古諷今的幻想曲。樂曲透過歷史反思現代人類沒有從歷史中汲取教訓而戰爭不斷，因而感到慨嘆。樂曲感覺很沉重，鋼琴的演奏使我感到冰冷，沒有表情，冷酷的面容。在樂曲編排上，鋼琴很多時候都在停，或是彈奏幾粒音。我認為這曲的鋼琴部分可以有較大的發揮，現在感覺上有點浪費。

在樂隊方面，整體感覺音量偏小，是次演出以「千古沙場英姿發，鏗鏗戰樂鬧喧天」為題，感覺上未能營造出氣勢磅礴，樂鬧喧天的氣氛，聽來不很滿足。

* * * * *

黃美霞，2002年考獲香港中國器樂家級協會柳琴六級(良好)，零六年考獲琵琶十級(良好)，並在零六年取得油尖區圖書館音樂比賽彈撥項目青少年組亞軍。零七年考獲中國民族管弦樂學會「全國民族樂器演奏藝術水平考級」琵琶十級(良好)。零五年考獲英國皇家音樂學院鋼琴八級，零七年考獲Trinity Guildhall performance diplomas (ATCL (Recital))。

演出曲目

琵琶與樂隊	牛萬里編曲	《十面埋伏》
揚琴與樂隊	高龍	《木蘭辭》
鋼琴與樂隊	許翔威	《昨夜 烽火赤壁》
箏與樂隊	何占豪	《西楚霸王》
合唱 交響樂	梁志鏗	《雕鯨》
	陳能濟	《兵車行》

雋文雋語

音樂是一種時間藝術，美好的音樂是可以與我們生命狀態和諧的聲音，而事實上，生命中原本就充滿著對美好音樂的感受力，只不過，你得要有機會去親近它，有環境去培養它，欣賞它，進而愛好它，然後才能真正地把它學好。

任何一種音樂形式都來自於不同層次的社會結構，而好的音樂是必須能統合社會結構中的不同層面，並且表現出整個民族心靈及人生態度的真正內涵；換句話說，我們得先區分文化(Culture)，文明(Civilization)和娛樂(Amusement)的不同。文明指的是科學的發展，所帶來的方便。娛樂則是純粹為休閒而產生，經常容易趨向低級趣味，只有文化能真正代表民族的靈魂，也只有表現文化觀的樂曲，才具有永恆的價值。抗戰時期的歌曲之所以能蓬勃而永恆，只因為那是真正發自民族心靈的樂音，即使是現在來聽，也很感人。

——林聲鈞

(節錄自 28/4/1986 台灣新聞晚報《八千里路雲和月》)

——林聲鈞教授口述 歐美燕整理記錄)

時過而後學，則勤苦而難成。

——禮記

音樂家必須不斷地反身自省，培養自己最內在的東西，以便使它轉向外界。

——歌德

書山有路勤為徑，學海無崖苦作舟。

——韓愈

眼鏡傳奇

在好鋼琴上彈得好不稀奇，人人都會。在壞鋼琴上能彈好，才是真功夫。

——Claudio Arrau
克勞迪奧·阿勞

老爺要讀報紙，大聲叫喊：「阿福，拿我的眼鏡來！」

阿福不識字，一聞此言，恍然大悟：「如果我戴起眼鏡，也就能讀報紙了！」

學習奏琴的人或學習歌唱的人，幾經磨練，終於把樂曲奏唱出來，讓眾人聽得清楚，恰如阿福買得眼鏡，戴了起來，果然看得清楚了。可是，未曾識字能懂什麼？

外在的技巧，當然不可少；內在的修養，實在更重要。外在的磨練，是露於地面上的枝葉；內在的修養，是藏在泥土下根柢。必須枝葉茂盛，根柢壯健，結合發展起來，乃能開出好花，結成好果。

我們運用音樂學習來磨練每個人的手腳合一，增進每個人的身心敏銳。倘若學習音樂之時，只重視磨鍊其外在的技巧而忽視修養其內在的人靈，則全然辜負了音樂給我們的恩賜！

一般人總以為學習音樂就是為了要做音樂家，這是錯誤的見解。我們學習呼吸，是否為了要做呼吸專家？我們學習吃飯，是否為了要做吃飯專家？

——黃友棣
摘錄自《省交樂訊》二十六期

音樂教育並不是音樂家的教育，而首先是人的教育。

——霍姆林斯基 (B·A·Сыромятников, 1918-1970)

活動表 (12/2008-4/2009)

常規活動

日期	活動名稱	地點	主辦單位
21/12/2008	《詩·文·音樂區》音樂會 ——香港文學的音樂韻律	香港大會堂音樂廳	新聲音樂協會

特邀活動

11/1/2009	元朗區倡廉日暨嘉許典禮	天水圍銀座廣場	廉政公署新界西北辦事處
18/1/2009	盈彩楓姿2009樂韻舞蹕	香港大會堂音樂廳	盈彩舞蹈團
21/3/2009	博愛醫院聯校才藝展頌給	元朗劇院	博愛醫院董事局

考級

14-15/2/2009	全國民族樂器演奏藝術水平考級 (香港地區)	新聲樂器行	主辦：中國民族管弦樂學會 承辦：新聲音樂協會 協辦：香港中國器樂考級協會
--------------	--------------------------	-------	--

內部活動

27/12/2008	校際音樂節預賽	新聲樂器行	新聲音樂協會
------------	---------	-------	--------

協助活動

16/2/2009	屯門藝術節開幕儀式	屯門大會堂展覽廳	屯門區議會地區設施管理委員會社區參與工作小組轄下地區藝術督導小組
22/2/2009	屯門區藝術節——繽紛樂聚	屯門大會堂演奏廳	屯門區議會地區設施管理委員會社區參與工作小組轄下地區藝術督導小組、基督教香港信義會屯門青少年綜合服務中心
8/3/2009	中樂團周年音樂會	屯門大會堂演奏廳	屯門文藝協進會主辦
17/3/2009	關懷音樂會	便以利會石硤尾老人中心、 幸福長者都會中心、 維港灣長者會所	音樂事務處
26/4/2009	九龍婦女聯會關愛和諧 慈善夜暨肌美商界 展關懷綜藝晚會	香港理工大學賽馬會綜藝館	九龍婦女聯會

推廣、普及活動

20/2/2009	中樂演奏會	天平村露天廣場	康樂及文化事務署
-----------	-------	---------	----------

啟事

為促進音樂上(尤其是中樂)學術的探討，以利尋找以後發展的方向；也希望在音樂界培植更多正氣，以冀聯絡更多能真正推廣中樂的朋友們共同努力，歡迎各界人士對《樂苑》作回應。凡言之有物，有事實根據者，將有機會在《樂苑》中刊出。不願刊出者，請事先聲明，具名或不具名俱可。可電郵本會或傳真聯絡。

編輯小組

電郵：ntco_contact@newtune.org 網頁：www.newtune.org 傳真：2404 2797 (請先來電轉駁)

策劃及督印：邱少彬

總編輯：邱少彬

執行編輯：郭明慧、盧仲瑜、洪鴻君

封面設計及排版：盧仲瑜

文字處理：郭明慧、盧仲瑜

攝影：潘志偉、關志光、梁嘉俊、陳偉忠

新聲音樂協會/新聲國樂團

新聲國樂團的前身是蒼澗文藝康樂協進會中樂團，（八五年組成，由邱少彬先生擔任導師及指揮，已故周文翔教授為音樂總監）。邱氏在八七年為舞劇《蒼水龍騰》創作部份音樂及現場指揮演出後，把蒼澗文藝康樂協進會中樂團改組、擴充，組成新聲國樂團。於八七年七月成立首演，十二月正式註冊為非牟利團體，是時樂團內超過百分之七十成員為邱氏之學生。九六年改組，由邱少彬先生擔任總監，並增設各名譽職位，邀請社會各界人士協助開展樂團工作。樂團現為葵涌及青衣區文藝協進會團體會員。

樂團成立至今，參與陣容龐大且具高質素的演出共四百多場，合作過的音樂家超過一百人（包括海外、內地及台灣音樂家），團體五十多個。曾出訪北京、上海、廣州、深圳、台北、台中、廈門、泉州、莆田、福州、信宜、煙台、威海、蓬萊、封閉、珠海、張家港、澳門及溫哥華等地，皆獲好評。是本地最活躍的民間非職業樂團之一。

在九六年底，成立新聲音樂協會作樂團的後援機構。並逐漸擴闊音樂領域，除原有的國樂團外，並已成立少年樂團、箏樂團、阮樂團、吹打樂團、合唱團及西樂團等，使以後的音樂活動更多元化。樂團及協會一向以「雅俗共賞」之目標作為發展方向。既改編演奏一些大家熟悉的歌曲，把一些優秀的、傳統的藝術歌曲及器樂曲介紹給觀眾，又把藝術性高的作品普及化。並且提出「兼顧團體，專業精神」的口號作為指導，積極提高技術與藝術水準，被譽為音樂界的「無印良品」。近年更確定透過「演藝」、「音樂教育」及「學術研討」三大領域，積極推動香港的中樂發展。

樂團又提倡改編及創作，二十多年間，改編及創作的樂曲近五百首，除了演奏海峽兩岸的作品外，更希望讓本地作曲家發表作品，使樂團能面向社會，隨時歡迎與各位音樂家合作。至今，經由樂團發表的首演作品近四十首。目前團內的樂手來自各階層，不少成員擁有大學學位或碩士資格，還有不少專職中樂導師。團員中考獲十級資格的近四十人，其中獲得優秀及良好成績者近三十人。演出人數可由十多至一百人以上，以適合不同類型的演出。

協會成立至今，每年均主辦及協辦各類音樂會，又積極參與各類慈善演出，如：零四年《岳飛英雄傳》作全場伴奏，為仁濟教育基金及內地學校籌款。零五年，為天水

圍婦女會演出慈善劇《天水圍的春天》作現場伴奏等。分別於零六年十一月及零七年八月上演《仙樂飄飄舞霓裳》音樂劇，包括朗誦、舞蹈、合唱、獨唱等形式，總監邱少彬先生創作主題曲（合唱、獨唱）及舞蹈音樂，並現場伴奏。又加強學術研究活動，零五年舉辦《嶺南音樂研討會》（香港藝術發展局主導性計劃之一）。邀請了廣州、潮州及香港等地數十位著名音樂家及學者出席，並演出《嶺南群英會》音樂會，盛況空前，又編印了《嶺南音樂研討會》論文集及音樂會CD。零六年十二月，邀請廣門總工會藝術團演出《兩岸三地情深》音樂會，並主辦《福建南音》講座。零七年四月，與中國民族管弦樂學會合辦「情歸祖國北京之旅」，帶領團員一百二十九人赴京，並於北京音樂廳公演「情歸祖國」音樂會，又與中國人民大學及中央民族大學交流演出，獲北京音樂界前輩及在場觀眾高度讚賞。七月，主辦《紫荊頌》音樂會系列，先後與台、澳、滇、湘各地團體合作，獲樂界一致好評。十一月演出少年團專場《少年風華》音樂會。十二月演出《中華魂》音樂會紀念南京大屠殺七十年。零八年七月舉辦聯校音樂會（2008）一《至和頌》馬拉松音樂會（連續五小時演出），首演了本會導師創作的四首作品，並邀請了台灣蝴蝶琴室樂團來港演出。十二月舉辦《詩·文·音樂匯》音樂會，首次以中樂演奏《神鵲俠侶交響樂》，並演奏（唱）了多首以香港文學為題的作品，獲得香港藝術發展局贊助。

為更有效提升香港中樂愛好者的藝術水準，協會於零七年五月起承辦中國民族管弦樂學會的「全國民族樂器演奏藝術水平考級（香港地區）」考試。藉此建立更具系統的階梯，全面提升本港中樂學習者的質素。參與評核的內地專家均給予極高評價。此外，協會分別舉辦「新聲盃」中樂合奏及獨奏比賽，通過有關係的學校推動學員積極參與，冀加深深學生們對樂曲的理解，增加互相觀摩、學習的機會。

總監邱少彬先生，在本地從事中樂教育、演奏近四十年，是一位經驗豐富而注重理論研究的音樂碩士，在他的指導下，協會及樂團一定會有更好的發展。

新聲音樂協會及樂團的活動介紹已收載於二〇〇六年的中國文化年鑑中，並被評為「榮譽文化團體」。〇八年九月起正式獲確認為「榮譽文化團體」。

新聲音樂協會

會長：謝英東 副會長：鄧詩綿、盧偉良、黃汝偉

法律顧問：潘辰鴻JP太平紳士

首席藝術顧問：湯良德 新聲國樂團（少年團）名譽總監：湯修齊

主席兼藝術總監：邱少彬 副主席：劉偉基

秘書長：潘志偉 常務秘書長：曹家榮 秘書：徐偉斌、郭明慧

公共事務部主任：劉偉基（正）、洪鴻君（副） 宣傳部主任：盧仲瑜（正）、曹家榮（副）、

演藝及推廣部主任：曹家榮（正）、張美玲（副）、 郭明慧（副）

劉偉基（副）

教育部主任：張美玲（正）、郭明慧（副）、

黃保華（副）

考級事務部主任：徐偉斌（正）、潘振邦（副）

劉偉基（正）、劉惠卿（副）

後勤支援部主任：洪鴻君（正）、吳翠翠（副）、

李焯輝（副）

「新聲樂友之家」主任：戴顯政（正）、黃保華（副）

網址：<http://www.newtune.org> 電郵：ntco_contact@newtune.org