

講座簡介

● 海派時代曲始於二、三十年代的上海灘,歷經北 伐、抗戰,大陸易幟後基地移至香港,到六十年 代末才壽終正寢。可以說,海派時代曲佔據了中 國流行音樂史的最初半世紀,至今膾炙人口的歌 曲,上海時期的有〈夜來香〉、〈玫瑰玫瑰我愛 你〉等作,香港時期的有〈情人的眼淚〉、〈不 了情〉等作。上海時期流行樂壇的興盛,除得益 於片商、唱片公司的大力支持,也源於新舊兩派 文人及學院音樂家的熱情參與,因此這個時期的 時代曲呈現了雅俗共賞、古今紛陳、華洋交融的 風貌。本次講座以上海時期的作品為例,帶引學 員從音樂中細細領略老上海的風花雪月。

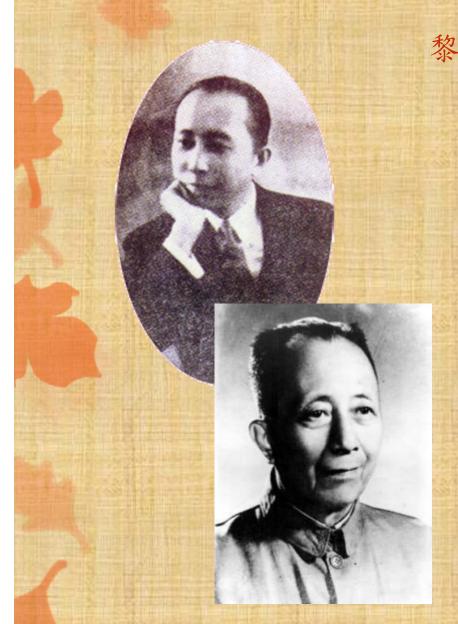
海派時代曲的分期

- 初期: 1927年到1936年的
 「黎錦暉時期」;
- 盛期:1937年到1949年, 眾聲喧嘩的「後黎錦暉時 期」;
- 中期:1949到1959年的這十年,時代曲基地遷往香港後的繼興時期;
- 晚期:1960年起到1970年 代,時代曲的衰亡時期。

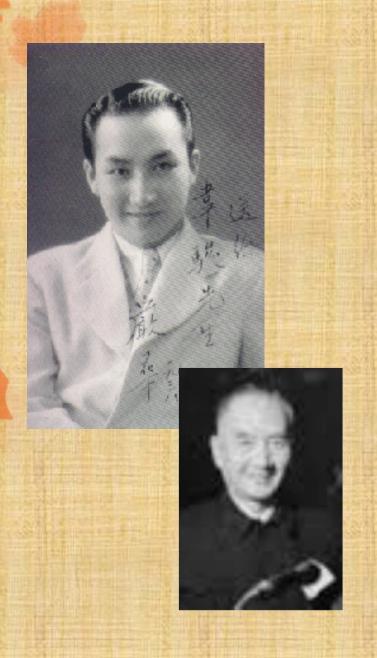

歌謠運動

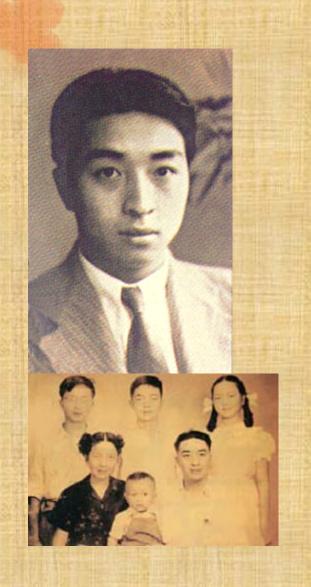
黎錦暉(1891-1967,湖南 湘潭人,時代曲的創始人。 早期從事兒童歌曲及歌劇 創作,作品有〈葡萄仙 子〉、〈小小畫家〉及 〈可憐的秋香〉等。後於 二十年代末主辦「明月音 樂社」,其附屬的「明月 歌舞團」演出類似西方音 樂廳形式的歌舞劇,如 〈毛毛雨〉、〈桃花江〉 〈妹妹我爱你〉等,大受 普通大眾歡迎, 開展了所 謂「摩登歌曲」的路子, 也就是時代曲的雛型。

嚴華(1912-1992)。外 號「桃花太子」的嚴華 不僅是明月歌舞團的主 要男歌手及演員,在作 曲方面亦有一定的貢獻。 他的作品以傳統民間小 調風格為主,重要作品 多在三十年代末、四十 年代初發表,其中大部 分由他當時的妻子周璇 演唱。代表作品包括 〈賣相思〉、〈月圓花 好〉、〈送君〉、〈銀 花飛〉、〈百花歌〉等。

黎錦光(1907-1993),湖南 湘潭人,黎錦暉之七弟。早 期代表作品有〈滿場飛〉、 〈清流英明月〉。他除了接 觸民間小調外,也能深入瞭 解西洋流行歌曲,融會貫通 下,黎錦光成為「黎派」歌 曲最重要的傳人。作品包括 〈夜來香〉、〈香格里拉〉、 〈哪個不多情〉、〈拷紅〉、 〈五月的風〉、〈叮嚀〉、 〈黄葉舞秋風〉、〈凱旋 歌〉、〈鍾山春〉、〈瘋狂 世界〉、〈星心相印〉、 〈假正經〉、〈相見不恨晚〉 等。他常用的筆名有金剛、 金玉谷、李七牛等。

陳歌辛(1914-1961),上 海人。是時代曲史上最具 明星風采的一位作曲家, 歌迷的印象也是最深刻的。 才氣橫溢,能曲能詞,且 受過正統音樂學院訓練, 作品多帶動人的浪漫色彩。 重要作品包括〈玫瑰玫瑰 我爱你〉、〈薔薇處處 開〉、〈花樣年華〉、 〈我要你〉、〈永遠的微 笑〉、〈蘇州河邊〉、 〈夢中人〉、〈三輪車上 的小姐〉、〈夜上海〉、 〈忘憂草〉、〈戀之火〉 〈桃李爭春〉、〈不變的 心〉等。常用的筆名有陳 昌壽、林枚、懷鈺等。

嚴折西(1909-1993),上海人, 祖籍安徽。在三十年代已發 表歌曲作品,但重要的創作 多集中于抗戰勝利後。他是 個多產的作曲家,除創作中 西融合的「標準時代曲」外, 亦擅長寫作爵士風味的歌曲 並能巧妙地在歌曲中隱括流 行西洋歌曲。代表作品有 〈斷腸紅〉、〈如果沒有 你〉、〈人隔萬重山〉、 〈別走得那麼快〉、〈重 逢〉、〈兩條路上〉、〈許 我向你看〉、〈看著我〉、 〈再來一杯〉、〈同是天涯 淪落人〉、〈褪了色的夢〉 等。常用的筆名有莊宏、陸 麗、嚴寬等。

姚敏(1917-1967), 上海人,「銀嗓子」 姚莉的孿生兄長。 曾三次獲得亞洲最 佳電影音樂獎。他 的作品包括有爵士 樂,民間小調,外 國舞曲, 說唱歌曲 等等。代表作有 〈玫瑰玫瑰我爱 你〉、〈戀之火〉 〈鳳凰于飛〉、 〈薔薇處處開〉 〈情人的眼淚〉、 〈春風吻上我的 臉〉、〈三年〉、 〈站在高崗上〉等。

天涯歌女:海派歌曲代表?

天涯呀 海角 覓呀 覓知音 小妹妹唱歌郎奏琴 郎呀咱們俩是一條心 嗳呀嗳呀 郎呀咱們俩是一條心

家山呀 北望 淚呀 淚霑襟 小妹妹想郎直到今 郎呀患難之交恩愛深 嗳呀嗳呀 郎呀患難之交恩爱深

人生呀 誰不 惜啊 惜青春 小妹妹似線郎似針 郎呀穿在一起不離分 嗳呀嗳呀 郎呀穿在一起不離分

民樂旋律配上西洋管絃

- ○周璇〈月圓花好〉
- ○周璇〈想郎〉
 - 月璇〈採檳榔〉

○周璇〈月圓花好〉

曲:嚴華/詞:范煙橋 浮雲散 明月照人來 團圓美滿今朝最 清淺池塘 鴛鴦戲水 紅裳翠蓋 並蒂蓮開 雙雙對對 恩恩愛愛 這軟風兒向著 好花吹 柔情蜜意滿人間

以著名西洋旋律為引

- 周璇〈花樣的年華〉
- ○周璇〈可爱的早晨〉
- 張帆〈賀新年〉

花樣的年華

作詞:范煙橋/作曲:林枚

花樣的年華,月樣的精神,冰雪樣的聰明。 美麗的生活,多情的眷屬,圓滿的家庭。 驀地裡這孤島籠罩著慘霧愁雲,慘霧愁雲。 啊!可愛的祖國幾時我能夠投進你的懷抱, 能見那霧消雲散,重見你放出光明。 花樣的年華,月樣的精神。

以西洋器樂獨奏為引

- 龔秋霞〈薔薇處處開〉
- 白光〈戀之火〉
- 周璇〈永遠的微笑〉

藝術歌曲的模仿

- □ 周璇〈不變的心〉
- 李香蘭〈<u>海燕</u>〉
- 白光〈小花〉

不變的心

詞:李雋青/曲:陳昌壽

你是我的靈魂,你是我的生命, 我們像鴛鴦般相親,鸞鳳般和鳴, 你是我的靈魂,你是我的生命, 經過了分離,經過了分離,我們更堅定。

你就是遠得像星,你就是小得像螢,

我總能得到一點光明,只要有你的蹤影,

- 一切都能改變,變不了是我的心,
- 一切都能改變,變不了是我的情,

你是我的靈魂,也是我的生命。

海燕

詞曲: 陳歌辛

我歌唱 我飛翔在雲中在海上 我歌唱 我飛翔風中號水在漲 啊~~~~~啊~~~~啊~~~~~ 烏雲密佈天空無光 我的眼中充滿渴望 潮聲在吼雷聲在響 我跟著他們歌唱歌唱歌唱 啊~~~~~ 我歌唱 我飛翔風中號水在漲 啊~~~~~啊~~~~~啊~~~~~ 啊~~~~~啊~~~~啊~~~~~ 啊~~~~~啊~~~~~

[俄]高爾基〈海燕之歌〉

在蒼茫的大海上, 狂風卷集著鳥雲。 在鳥雲和大海之間, 海燕像黑色的閃電, 在高傲地飛翔。 一會兒翅膀碰著波浪, 一會兒箭一般地直沖向烏雲, 它叫喊著,

——就在這鳥兒勇敢的叫喊聲裏,

烏雲聽出了歡樂。

在這叫喊聲裏——充滿著對暴風雨的渴望!

在這叫喊聲裏,烏雲聽出了憤怒的力量、熱情的火焰和勝利的信心。

海鷗在暴風雨來臨之前呻吟著,

——呻吟著,它們在大海上飛竄,

想把自己對暴風雨的恐懼,

掩藏到大海深處。

音樂劇的影響

歐陽飛鶯〈香格里拉〉

模仿美國風格

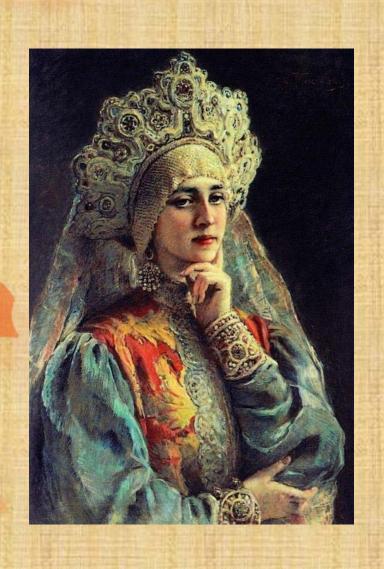
藍調:周璇〈愛神的箭〉

爵士:白虹〈惱人的夜雨〉

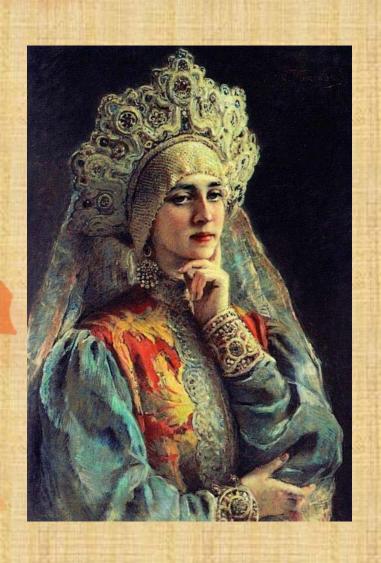

Не брани меня родная

不要責備我吧媽媽 我是那樣愛他 沒有他我一人生活 叫我多麼寂寞 忽然平地起了 我的心已破碎 我不知道怎麼才好 我只能痛苦悲傷

Не брани меня родная

Не брани меня, родная. Что я так его люблю, Скучно, скучно, дорогая, Жить одной мне без него. Я не знаю, что такое Вдруг случилося со мой: Что-то рвётся ретивос И терзаюсь я тоской.

- ○白光〈<u>期待</u>〉
 - 李香蘭〈蘇州夜曲〉

模仿南洋旋律

○ 周璇〈叮嚀〉

納入舞曲節奏

○ 倫巴:

周璇〈黃葉舞秋風〉

李香蘭〈夜來香〉

快四:

姚莉〈玫瑰玫瑰我爱你〉

周璇〈合家歡〉

納入舞曲節奏(續)

- ○華爾茲:
 - 姚莉〈八個娃娃〉
- ○布魯斯:
 - 周璇〈夜上海〉
- 探戈:
 - 白光〈如果沒有你〉
 - 周璇〈西子姑娘〉

西子姑娘(一)

柳線搖風曉氣清 頻頻吹送機聲,

春光綺旎不勝情 我如小燕君便似飛鷹,

輕渡關山千萬里 一朝際會風雲,

至高無上是飛行 殷情期盼莫負好青春。

鐵鳥威鳴震大荒 為君親換征裳,

叮嚀無限記心房 柔情千縷搖曳白雲鄉,

天馬行空聲勢壯 逍遙山色湖光,

鵬程萬里任飛揚人間天上比翼羨鴛鴦。

西子姑娘(二)

春水粼粼春意濃 浣沙溪映花紅,

相思不斷筧橋東 幾番期待凝碧望天空,

一瞥飛鴻雲陣動 歸程爭乘長風,

萬花叢裡接英雄 六橋三竺籠罩凱歌中。

詞:傅清石 曲:劉雪庵

- ○〈情人的眼淚〉
- ○〈薔薇之戀〉
- ○〈不了情〉

納入舞曲節奏

○恰恰:〈夢〉

○牛仔:〈長藤掛銅鈴〉

○倫巴:〈神秘女郎〉

○慢四:〈南屏晚鐘〉

南屏晚鐘

《佛說觀無量壽佛經》:

正坐西向,諦觀於日欲沒之處,令心堅住,專想不移,見日欲沒,狀如懸鼓。

作詞:陳蝶衣/作曲:王褔齡

我匆匆地走入森林中 森林它一叢叢 我找不到他的行蹤 祇看到那樹搖風 我匆匆地走入森林中 森林它一叢叢 我找不到他的行蹤 祇看到那南屏鐘

南屏南鐘 隨風飄送 它好像是敲呀敲在我心坎中南屏晚鐘 隨風飄送 它好像是催呀催醒我相思夢

它催醒了我的相思夢 相思有什麼用 我走出了叢叢森林 又看到了夕陽紅

- ○〈知道不知道〉
- 〇〈第二春〉
- 〈加多一點點〉

- ○〈晚霞〉
- ○〈相思河畔〉
- ○〈梭羅河之戀〉

- 〈我要你的愛〉
- ○〈叉燒包〉
- ○〈說不出的快活〉

回響

〈晚風〉 曲、詞: 黃霑

晚風中 有你我的夢 風中借來一點時間緊緊擁 擁的那個夢 像一陣風 像一陣風 悠悠愛在風中輕輕送

我心的愛 是否你心的夢 可否借一條橋讓我倆相通 在這借來的橋中 明天的我 明天的你 會不會再像那天相擁

今晚的風 和明天的夢 到底在你心裡有多少影蹤 可否這個晚上 借來時間 借來晚風 把我的愛送到你心中

