

香江昔日，海上前身

海派時代曲賞心

陳煒舜

中國語言及文學系

香港中文大學新亞書院
GENA1112通識教育導論講座
2021.11.26. 3:30-5:00pm

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

- 魯迅於1913年2月在教育部《編纂處月刊》第1卷第1期上發表的〈擬播布美術意見書〉裏寫道：「當立國民文術研究會，以理各地歌謠，俚諺，傳說，童話等；詳其意誼，辨其特性，又發揮而光大之，並輔翼教育。」次年1月，周作人又在《紹興縣教育會月刊》上發表了〈兒歌之研究〉一文和採集兒歌的啟事。其後，中國現代收集歌謠的運動的興起，首倡者為北京大學教授劉半農。

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〉、〈妹妹我愛你〉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〉、〈黃葉舞秋風〉、〈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。是當時的一位作曲家，也是音樂學院的教授。他的代表作包括《玫瑰玫瑰處處》、《薔薇華》、《蘇州河》、《夜上戀》、《春常枝》、《夢小忘桃》、《心昌》等。他的音樂風格橫正多作，音動人括，樣、花、你、要、中姐憂李等。他的作品要愛我開笑夢的忘桃心昌壽。他的音樂色彩，且，彩。玫瑰處、微、車上、火變有。陳。

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〉、〈如果你沒有你〉、〈人隔萬重山〉、〈別走得那麼快〉、〈重逢〉、〈兩條路上〉、〈許我向你看看〉、〈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)

**時代曲作家姚敏
昨在竹戰中殞命**

下午六時在金舫酒店中
突感頭昏死於救傷車裡

（本報訊）時代曲著名作曲家姚敏，昨日（廿二）下午六時，在金舫酒店中，突感頭昏，死於救傷車中。死於救傷車中，疑與血壓有關。姚敏，原名姚振敏，上海人，與妻葉紅，及四子女同住尖沙咀金巴利大廈。昨下午，偕妻及親友數人，同往北角金舫酒店竹戰消遣，至六時許，姚突感不適，頭昏，臥於沙發休息，情況趨惡化，呼吸短促，救傷車人員抵場，先用氧氣筒急救，在送醫院途中，姚已不及救治而殞命。

姚同略杯中物，昔年逢飲必醉，後受勸告，改飲啤酒，然每次非飲一打不可，因此，友好們贈了一個綽號姚「達臣」（即英文一打之意），近年來，姚患高血壓症，已開始少飲。

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〈玫瑰玫瑰我愛你〉、〈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
郎呀咱們倆是一條心
噯呀噯呀 郎呀咱們倆是一條心

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
噯呀噯呀 郎呀患難之交恩愛深

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
噯呀噯呀 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〉

○周璇〈採檳榔〉

民樂旋律配上西洋管絃

◎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 〈可愛的早晨〉
- 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〈海燕〉
- 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，
狂風卷集著烏雲。
在烏雲和大海之間，
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〉

模仿俄國風格

- 龔秋霞 〈夢中人〉
- 雲雲 〈無名氏〉

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
忽然平地起了風波
我的心已破碎了
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 случилось со мной:
Что-то рвётся ретивое
И терзаюсь я тоской.

採用日本旋律

○白光〈期待〉

○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 〈玫瑰玫瑰我愛你〉

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，
相思不斷算橋東 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

香港時代的海派歌曲

- 〈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：王福齡

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

回歸民歌小調

- 〈知道不知道〉
- 〈第二春〉
- 〈加多一點點〉

採用南洋旋律

- 〈晚霞〉
- 〈相思河畔〉
- 〈梭羅河之戀〉

採用西洋旋律

- 〈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

