

樂境花開
目次

一	樂境花開	3
二	我國樂教的往跡與前路	9
三	虛靜境界	22
四	與眾樂樂	33
五	握苗助長	41
六	天聽自我民聽	45

樂教生活

國立中央圖書館出版品預行編目資料

樂境花開／黃友棣著．--初版．--台北市：東大出版：三民總經銷，民81面；公分．--（滄海叢刊）
ISBN 957-19-1439-8（精裝）
ISBN 957-19-1440-1（平裝）

1. 音樂—論文，講詞等

910.7

81004228

◎ 樂 境 花 開

著 者 黃友棣
發行人 劉仲文
著作財產權人 東大圖書股份有限公司
總經銷 三民書局股份有限公司
印刷所 東大圖書股份有限公司
地址／臺北市重慶南路一段
六十一號二樓
郵撥／〇一〇七一七五——〇號
初 版 中華民國八十一年九月
編 號 E 91026
基本定價 肆元貳角貳分
行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

有著作權·不准侵害

ISBN 957-19-1440-1（平裝）

樂 境 花 開
編 號 E 91026
三 民 書 局

七	人而不仁	54
八	羿亦有罪	60
九	耳目聰明	64
一〇	山鳥自呼名	71
一一	涇渭之分	81
一二	好為人師	89
一三	節奏循環	101
一四	射不主皮	109
一五	婚禮樂曲	115
一六	強求之福	120
一七	以訛傳訛	125
一八	明辨之才	135
一九	折翼之痛	139

(懷念樂壇健將林聲翕教授)

專題研究

二〇	莊子的「逍遙遊」與孟子的「衆樂樂」	163
二一	從樂教立場分析詩經裡的「淫詩」	188

作品解說

二二	安祥歌曲的精神	245
二三	程瑞流的抒情詩	258
二四	「良口」與「新生」之編整	266

二五 「小貓」與「大樹」的重

訂 283

二六 獨奏的民歌組曲 294

校讀後記

心花朵朵樂境開 何照清 305

樂教生活

想做事成功，必須能够用心專一；
想用心專一，必須先入虛靜境界。

（附記）「用志不分，乃凝於神」。在莊子版本之內，有不少都印爲「乃凝於神」。許多學者，包括俞樾，陶鴻慶，王叔珉，都認爲「凝」字比較正確。這兩句話的原意是：「用心專一則可與神明相比擬」，並非說「用心專一則精神凝聚」。我也認爲該是「凝」而不是「凝」。從蘇軾題文與可畫竹詩看，此事更爲明顯。蘇軾詩云：

與可畫竹時，見竹不見人；
豈獨不見人，嗒然遺其身。
其身與竹化，無窮出清新。
莊周世無有，誰知此凝神。

「嗒然遺其身」是指物我皆忘的境界。末句所說，是：莊子是世上稀有的哲人；除了他，誰能知道「用心專一則可比神明」的道理呢？若這句詩內的「凝神」，改爲「凝神」，就解不通了！

四 與衆樂樂

標題中連串的兩個樂字，讀音既不同，涵義亦有別。前一個樂字，是音樂的樂；後一個樂字，是快樂的樂。「與衆樂樂」就是與衆人一起參加音樂活動，包括一起唱歌奏曲，一起欣賞音樂。「與衆樂樂」就是與衆人一起參加音樂活動所獲得的快樂。

在樂記中，孔子的學生子夏對魏文侯解釋古樂與今樂的分別，說明古樂的聲調平和，使人聽得內心安靜；所以古樂具有修身、齊家、治國、平天下的作用。今樂則聲音華美，使人聽得內心興奮；但其內容則極爲空洞。魏文侯却很老實地說，他並不喜歡聽那些清淡的古樂。

孟子見梁惠王，梁惠王也很老實說，他只愛今日的世俗之樂而不愛古代的先王之樂。孟子乃站在教育立場，說明今日的世俗之樂與古代的先王之樂，其作用都是相同；但音樂應該是人人共享而非少數人所獨佔。這可以看到，孟子的實踐精神，遠勝於子夏的純粹理論。

孟子問梁惠王，「獨樂樂，與人樂樂，孰樂」。就是說，獨自欣賞音樂的快樂，與別人共賞

音樂的快樂，兩者比較，何者更樂？梁惠王答，「不若與人」。就是說，與別人一起欣賞音樂，較之獨自欣賞音樂，快樂得多。

孟子再問，「與少樂樂，與衆樂樂，孰樂」。就是說，與少數人同賞音樂，與多數人同賞音樂，何者更樂？梁惠王答，「不若與衆」。就是說，與多人同賞音樂，則更快樂。

孟子的結論是，能與萬民同樂，則國家必更興旺了。「樂民之樂者，民亦樂其樂」；這是音樂必須大衆化的至論。

然而衆人的能力，高低不齊；對音樂的欣賞程度，進步也很慢。音樂專家們就忍耐不住，寧願獨自前衝，把大衆拋開。終於，前者愈前，後者愈後，演變成爲兩個極端，無法接近了！藝人們的急切心情，是可以理解的；但我們身處兩極之間，該如何設計，把他們拉近呢？音樂離開了大衆，大衆不能進步，整個音樂文化也就無法進步；這是樂教工作者必須面對的課題。下列數則，是我在生活中所獲得的教訓：它們提醒我，必須腳踏實地，不可存有太多爛漫的幻想；空談無濟於事，必須默默耕耘，忍耐，忍耐，復忍耐！

(一) 該為衆人設想

民國二十七年（一九三八年）是我國對日抗戰的第二年，華南地區尚未淪陷，我乘暑假之便，到粵北連陽山區，拜訪我的老同學們，以作疏散的準備。在陽山縣，我要蒐集僑族的歌謠，當地教育局同仁便安排我到脩山區小住。適逢廣東省教育廳的電影教育巡迴工作隊，也要赴脩山；所以我們聯袂同行。

在天氣晴和的晚上，我看見脩村中的男男女女，歡歡喜喜，扶老携幼，集在廣場看電影。放映的材料之中，有介紹西湖名勝的紀錄片。其中有一位小姐划船的近寫鏡頭，這是極爲平凡的畫面；但觀衆們看見，立刻歡聲雷動。主理放映的鄭先生，於是把這段畫面，反復進行了三次，觀衆們的歡笑聲就持續不斷。小姐划船，動作呆板，實在單調得很；但僑族男女老幼，竟然看得如此開心，真使我大惑不解。後來我們談起此事，纔明白其中原因：脩人常居山上，偶然下山趕集，所見盡是山林，從來都未見過寬闊的湖面，更未見過漂亮的小姐划船的姿態；所以越看越開心。在我們看來，是枯燥單調；在他們看來，則趣味盎然。這使我上了重要的一課，重新自加檢點。

當時，在內地的音樂演奏會中，主辦人請我演奏提琴，總是對我說，「請不要演奏那些奏鳴曲或協奏曲」；當時我實在非常生氣。我認爲莫札特的提琴奏鳴曲很優美，韋發弟的提琴協奏曲很動聽，何以他們要排斥呢？就在脩山的電影晚會之中，我纔獲得啓示，我纔突然醒悟：這並非衆人的知識太劣，却是我的見識太淺。在音樂會中，內行人士所喜愛的節目，並非廣大羣衆所喜

愛的節目。如果我要為眾人奏樂曲，放電影，我必須用他們的耳來聽，用他們的眼來看；切莫以我的喜愛來強迫他們接受。如果我不愛吃辣，不愛抽烟，不愛喝酒，就以爲他們不吃辣，不抽烟，不喝酒；那就全錯了！

我從此切實明白，必須設身處地，爲眾人着想。爲兒童作遊戲歌，爲軍人作進行歌，爲工友作勞動歌，爲船夫作拉繹歌；我都要用他們的節奏爲節奏，用他們的音調爲音調。在沒有鋼琴伴奏的場合，我用提琴演奏民間歌舞的唱春牛，演奏抗戰歌曲的變奏；使他們聽起來，人人能懂，樂在其中。這比演奏巴赫，貝多芬的名作，更有效果。眼見我國的傑出樂手，只能演奏西方樂曲來娛樂少數聽衆，與大多數的國內人士，全無關係；試想，他們到底是爲誰奏曲的呢？

(二) 不可錯責無辜

在六十多年前，我在廣東西江乘搭輪渡。船上有一位賣唱老人，打拍板，唱南音，所用的油滑腔調，實在損害了民歌的美質，使我越聽越生氣。他唱完，走過來向我討錢。我很生氣地，表示我很憎惡這種歌聲。他默然走開，向其他搭客逐一討錢。然後，走近我身旁，用極低沉的語調，對我抱怨。他所說的話，大意是：「我是賣唱的人，你不肯施惠就算了，何必對我生氣呢？」

我到船上來賣唱，是要納租的啊！如果人人如你一樣，不肯施惠，我如何維持生活？忍耐一下，也不算太難爲了你吧？」

事實上，我生氣的原因，是討厭他把我們祖先傳下的好歌，用油滑腔調，把美質全部糟蹋掉。然而，他之所以唱得如此低劣，罪過却不在他本身，而是沒有人好好的教導他。由此說來，失責者乃是樂教工作者，我也不能逃避責任。此事使我耿耿於懷，直至六十多年後（一九九一年）我纔能把它寫成一首「罵人歌」。香港明儀合唱團的小蓓蕾合唱團，於一九九一年演出，伴以舞蹈。該團秘書黃菊芬小姐告訴我，效果甚佳；這是因爲該團的歌、舞、指導人材優異之故。我所寫的歌詞很簡單，只是提點自己，責罵別人，先要自省：

仲長食指，指罵犯了錯的人，

這隻手，同時有，三個指頭，指向我本身。

要罵別人，該先罵自己；

細心想想，犯錯來源，可能我是禍根。

所有斥責民間歌曲低劣的人，都該醒悟過來；不能教導大眾把祖先傳下的歌曲唱好，實在是自己的罪過！

(三) 化解無聊爭執

我國樂壇，人才不少。許多是從邯鄲學步歸來的俊傑，立志要追上世界音樂潮流；認為藝術無國界，四海一家，根本不必存有民族思想。這是極為天真的想法。他們還未曉得，世界大同觀念之珍貴，乃是建立在各個民族的特殊文化之上。如果拋開了民族文化的特色來提倡世界大同，則世界大同就毫無意義。索忍尼辛在領諾貝爾文學獎的講詞內說得好，「民族性的不同，乃是人類的財富」。

民族性格乃是藝術的靈魂。我們絕對不能拋棄了民族的性格來換取世界大同。那些無調音樂，以不協和為主體的音樂，有如失重的生活，乃是違反自然的音樂。中華民族以樂教和，絕對不會接受這種不和諧的音樂。有些人以為要追上世界潮流，宣揚無調音樂的巧妙，說，「這是不協和音樂的時代，必須拋棄和諧的音樂了！我們吃飯，已經落伍了！新時代只須吞丸，不用再吃飯了！」這些都是胡說。我們有長遠的文化源流，我們有優秀的文化傳統；總不至於愚蠢到讓外國人把我們牽着鼻子走路。

說到消閒的音樂，外國的流行歌曲，充斥市場。我們的樂壇，宛如外來貨品的推銷場，凡有

良知的同胞們，都該及早醒覺起來，共謀對策。

在音樂文化的園地中，我們絕對不能喪失了民族的性格。只要我們的民族性格夠堅強，則我們仍然能保存力量，成為文化的大熔爐。一如往昔，我們能夠把外來文化吸收、融化，加以發展而壯大了自己的文化。倘若民族性格不夠堅強，則樣樣追隨他人；不須別人來滅亡我們，而我們就要自動消失，甘心淪為奴隸，自願受人支配了！

(四) 切莫過份苛求

我國歷代教育，因為尚文輕武，使六藝失去了平衡發展；這實在不是儒家的教育精神。音樂本來是不可或缺的健康教育科目，竟逐漸變成可有可無的消閒材料。唱歌活動的基礎，是呼吸與發聲的訓練；沒有了它，每個人就沒有正確的呼吸方法，也就失去了正確的發聲技術。

民國初年的一般音樂活動，常為模仿戲臺上的伶人，唱奏戲曲。只因欠缺正確的教導，呼吸與發聲都不上軌道。有一則關於北洋軍閥的笑話，值得在此一提：

有一位司令官，很愛唱戲。他很贊成「與眾共樂」的主張，但他唱得實在很難聽；每逢他唱，人人都借故走避。他有很熱烈的發表演，更希望有聽眾為他捧場。那次他飲酒半酣，唱戲的

雅興發作，便對他的侍衛說，「你要安靜地聽我唱戲，聽完，我就賞你一百個銀元；若不肯聽，我就槍斃你」。侍衛唯唯諾諾，只好服從；他就放聲高唱。當他唱到興致勃勃之際，侍衛就忍受不了，高聲哀求，「報告司令，請槍斃我吧！」——這個故事，是否真實，沒有人去考證。這個故事却可以說明，「與衆樂樂」誠然是個好主張；但必須衆人樂意接受，不應加以強迫。

近年來，我們見到唱歌的風氣，已能普及大眾。在許多盛大的集會之中，我們得見長官們也常登臺唱歌，與民同樂。有人認為長官們大唱流行歌曲，有些不夠正派；但是，共見他們唱得大方，中規中矩，沒有那些油滑腔調；而且也沒有人哀求「請槍斃我」，實在是難能可貴了！我們的樂教水準，已比民國初年進步了不少；雖然進步仍嫌太慢了些，我們也該感到欣慰，不宜過份苛求了！

音樂大眾化，必須徹底推行。我們必須腳踏實地，默默耕耘，忍耐從事，切戒空談。

五 揠苗助長

孟子對公孫丑解說「浩然之氣」，說明此種至大至剛的氣，是積聚道義而生長起來，不能貪求快速，立刻完成。他舉出「揠苗助長」的故事為喻：有人嫌禾苗長得太慢，就把它們拔高一些，以促其生長；終於把禾苗都弄死了。孟子的結論是：「天下之不助苗長者，寡矣！以為無益而捨之者，不耘苗者也。助之長者，揠苗者也；非徒無益，而又害之」。這是說，那些以集義養氣為無益的人，根本就懶得去做。那些急求成就的人，就拔苗助長；如此，非但沒有好處，而且害死了它！

現代的人們，個個自許為俊傑，做事不屑從基礎做起而追求捷徑；到頭來，吃虧的仍然是自己。且舉數例以說明之：

(一)一位太太學講美語，懶得學拼音，就憑其聰明，用中文譯音來讀。她認為，America念

一一一 安祥歌曲的精神

安祥合唱團成立於一九九〇年二月。團長陳維滄先生與全體團員，個個都是學有專長，各有職守的社會俊彥；由於各人平日皆能虔誠修德，所以唱出來的歌聲，具有清高飄逸的神韻。顏廷階教授與我都勇於相助，樂見該團蓬勃開展，為我們的社會帶來芬芳的安祥氣息。

一九九一年二月，林千巧老師指揮該團演唱於臺北市實踐堂，融洽和諧的歌聲，獲得各界人士之讚美。今年（一九九二年）由王嘉寶老師負責指揮，全團技術，日益精進。四月份巡迴演唱於臺南，淡水，基隆，臺北，更與省交響樂團合作，成績斐然；實在值得慶賀。

安祥合唱團是隸屬於耕雲禪學基金會的團體。各位團員，皆是服膺耕雲導師的感召，忠於職務，勤修品德；雖然各人並非出身於音樂專科，因有了內心的修養，一經唱歌技術指導，其歌聲就充滿祥和氣氛，富有感染力量。這些「有之於內而表之於外」的歌聲，唱出各首安祥歌曲，都能具有雄辯的威儀，使人敬服。這些經過人生鍛鍊的亮麗歌聲，所唱出來的每一個音，都蘊藏着

整部經文的哲理。這些「欲說還休，却道天涼好箇秋」的歌聲，與那些「愛上層樓，為賦新詞強說愁」的歌聲相較，實有雲泥之隔，相去奚止萬里！

安祥合唱團的歌聲具有內涵，能夠唱出安祥的真諦；不止能使唱者更深入地悟道，同時也能使聽者更真切地覺醒。就是爲了如此，我樂於爲該團編作新歌。安祥歌曲之演唱，起點是「已樂樂人，已正人」；其結果則是成就了「已立立人，已達達人」的心願。

各首安祥歌曲的歌詞，其本身就是閃爍着智慧花朵的詩篇；以此導人向善，充滿了說服力量。詩篇之講解，就是證道；詩篇的誦唱，就是樂章。這是音樂生活化，生活音樂化的最佳教材。甚盼列位音樂同仁，都來襄助此一富於教育意義的音樂工作。

我曾在「樂風泱泱」介紹過多首安祥歌曲，在下文，再介紹數首。去年在實踐堂演唱，每在演唱之前，何照清老師都將各歌先加介紹；這些旁白，是禪學會編輯部諸位同仁擬稿，何老師擔任朗誦。詞意精簡，朗誦清新，獲得聽衆們人人嘉許；今特錄兩則於詞句之前，以利參考。倘若讀者想取得更多更好的資料，可去函臺北市新生南路三段三十六號之一，二十一樓耕雲禪學基金會，必可獲得圓滿的答復。

（一）常見自己過（壇經摘句）

耕雲導師編

（旁白）禪學會導師耕雲先生有鑑於我們修行總是進進退退，特別從「六祖壇經」中，摘句

編寫成一首「常見自己過」，提醒我們只有時時反省、懺悔，改正自己的過失，才是真正的修行。

由於我們總習慣於發現別人的錯誤，以致醞釀出許多不滿的情緒，進而製造出更多的錯誤，使得生活形成對生命的一種懲罰。這樣的人生，該是多麼的痛苦與無奈啊！

其實，衆生各有因果，我們不但要發揮「寬以待人」的包容精神，更重要的是「嚴以律己」，隨時隨地發掘、改正自己的過失，煩惱才會逐漸減少，生活也才能日趨通暢、圓滿。

「佛法在世間，不離世間覺」，更說明了修行並不一定要離羣隱居。重要的是要在現實環境中，與人和諧相處，善盡自己的責任義務，時時自覺，念念自知，秒秒安祥，就是最好的修行了。

（歌詞）世人若修道，一切盡不妨。

常見自己過，於道即相當。

若真修道人，不見世間過。

若見他人非，自非却是左。

佛法在世間，不離世間覺。

離世覓菩提，恰如求覓角。

他非我不非，我非自有過。
但自却非心，打除煩惱破。
正見名出世，邪見名世間。
邪正盡打却，菩提性宛然。
世人若修道，一切盡不妨。
常見自己過，於道即相當。

(二) 心境如如 (唐) 龐蘊，張拙居士作詞

(旁白) 修行最終的目的，就是要恢復原來的心態，也就是要讓心恢復到「如其本來」。
世間萬事萬物，沒有一樣是永久屬於我們的，甚至連這個朝夕相處的肉體，到了死亡的時刻，我們也將棄之而去。明白了這一點，自然就可以「無心於萬物」了。

萬法由心生，當我們認清了外在的虛幻，不於境上起念時，就如木人見到花鳥一般，毫動念起心，本心就會發露，進而發掘到生命的真實。

當我們識得本心，返本還原之後，就可過着自在安祥的日子，也自然就沒有涅槃生死等空幻的問題了。

(歌詞) (一) (唐) 龐蘊居士作詞

但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞。
鐵牛不怕獅子吼，恰似木人見花鳥。
木人本體自無情，花鳥逢之亦不驚。
心境如如祇個是，何處菩提道不成。

(二) (唐) 張拙居士作詞

光明寂照遍河沙，凡聖含靈共我家。
一念不生全體現，六根纔動被雲遮。
破除煩惱重增病，趣向真如亦是邪。
隨順世緣無罣碍，涅槃生死等空花。

(釋題) 「如如」是佛家用語。金剛經云，「云何為人演說，不取於相，如如不動」。這兩

個如字，下一個「如」，是「如法性」的「如」。勸行者當如法性而說，勿生心動念。「法性」即「真如」。真如法性，湛然不動。說法者當如之而不動心，故云「如如」。

大乘義章云，言「如如」者，是正智所契之理。諸法相同，故名爲「如」。彼此皆如，故曰「如如」。「如」非虛妄，故，經中亦名「真如」。

下列兩首是新作成的禪歌，將來公開演唱之時，然後再加朗誦的旁白。

(三) 叮嚀 耕雲導師作詞

往事渾忘却，勿慮亦勿懼。

秒秒持安祥，涵泳逍遙裡。

堅守獨行道，交往簡爲宜。

己溺難救人，專心己躬事。

事事皆因果，不干他人事。

遠自淨己眼，正邪當辨取。

百死餘子者，何憂復何懼。

老子豈不曰，患爲身而已。

身心原是幻，愚者執而迷。

勿似愚痴漢，臨歧徒從歧。

心若不動搖，鐵輪旋任伊。

這首歌詞是導師以敦厚長者的態度勸人向善。這種身教的風範，深受弟子們的敬服。我在作曲之時，必須用音樂顯示出這種誠懇的風度來。

(四) 不二歌 耕雲導師「不二法門」摘句，郭泰編

(一) 生佛不二性平等，自他不二本全同。

死生不二離生滅，色空不二有即無。

(二) 理事不二重日用，解行不二在力行。

苦樂不二一味受，動靜不二體安然。

(三) 能所不二齊物我，定慧不二等持修。

體用不二安祥運，心法不二趣本真。

(四) 無名無相無分別，非一非二非中間。

圓同太虛無餘欠，一體含攝自圓成。

能將一冊書的精華，摘句成為歌詞，乃是功德無量之事。上列耕雲導師的「壇經摘句」，以及郭泰先生這首「不二法門」摘句，並下列羅信甫先生的「證道歌」摘句，都是值得讚揚的工作；更盼人人都來協助，把禪的真諦編而為歌，使修德的路上，佈滿美麗芬芳的音樂花朵，實為人生的最大樂事。

這首「不二歌」，是混聲四部合唱。前奏的琴聲，反覆誦出「不二」的口號。男聲女聲輪替唱出頭兩段歌詞；然後女聲用二部合唱，唱出第三段歌詞，男聲則用朗誦為伴，以增強節奏感覺。最後的四部合唱，用輕輕的歌聲唱出，顯示發自內心的虔誠；直至結尾，歌聲乃趨壯麗。

目前正待作曲的歌詞，尚有郭泰先生由「真心直說」摘句編成的「無心法」與由「證道歌」摘句編成的「證道行」。下文先介紹羅信甫先生編的一首歌詞：

證道歌 永嘉「證道歌」摘句，羅信甫編

一、自覺

絕學無為閒道人，不除妄想不求真。

無明實性即佛性，幻化空身即法身。

法身覺了無一物，本源自性天真佛。

五陰浮雲空去來，三毒水泡虛出沒。

二、法脈

建法幢，立宗旨，明明佛教曹溪是。

第一迦葉首傳燈，二十八代西天記。

法泉流，入此土，菩提達摩為初祖。

六代傳衣天下聞，後人得道無窮數。

三、正修

真不立，妄本空，有無具道不空。

二十空門元不著，一性如來體自同。

心是根，法是塵，兩種猶如鏡上痕。

痕垢盡除光始現，心法雙忘性即真。

四、如來

頓覺了，如來禪，六度萬行體中圓。
夢裡明明有六趣，覺後空空無大千。
覺即了，不施功，但得本，不愁末。
諸佛法身入我性，我性還共如來合。

五、體用

不思議，解脫力，妙用恆沙也無極。
無價珍，用無盡，利物應機終不吝。
不可說，不可讚，體若虛空無涯岸。
不離當處常湛然，覓即知君不可見。

六、法性

一性圓通一切性，一法徧含一切法。
一月普現一切水，一切水月一月攝。
一地具足一切地，剎那滅却三祇劫。

一切數句非數句，與我靈覺何交涉。

七、警世(1)

嗟末法，惡時勢，衆生福薄難調治。
去聖遠今邪見深，聞說如來頓教門，
恨不滅除令瓦碎。

作在心，殃在身，欲得不招無間業，
莫謗如來正法輪。

八、警世(2)

豁達空，撥因果，莽莽蕩蕩招殃禍。
素有著空病亦然，還如避溺而投火。
捨妄心，取真理，取捨之心成巧偽。
損法財，滅功德，莫不由斯心意識。

九、策勉

我早年來積學問，亦曾討疏尋經論。
分別名相不知休，入海算沙徒自困。
種性邪，錯知解，空勞指上生實解。
不見一法即如來，方得名為觀自在。

十、處世(1)

從他謗，任他非，把火燒天徒自疲。
觀惡言，是功德，此則成我善知識。
放四大，莫把捉，寂滅性中隨飲啄。
在欲行禪知見力，火中生蓮終不壞。

十一、處世(2)

三身四智體中圓，八解六通心地印。
但自懷中解垢衣，誰能向外誇精進。
行亦禪，坐亦禪，語默動靜體安然。
常獨行，常獨步，達者同遊涅槃路。

十二、感恩

法中王，最高勝，恆沙如來同共證。
我今解此如意珠，信受之者皆相應。
四事供養敢辭勞，萬兩黃金亦銷得。
粉身碎骨未足酬，一句了然超百億。

要為這些哲理充沛的詩句作曲，第一步工夫，我必須詳細研讀，了解其詩中的精義，感受其聲韻與節奏，經過澈底消化之後，乃能將之作成易唱易聽的樂曲。在樂曲之中，更須具有中國的聲韻，高貴的情調，結構嚴密如常山之陣，聲勢乃得縱橫。自從今年三月初旬，禪學基金會應領啓小姐將此詩寄來，我在忙於寫稿的工作中，每在休息的縫隙時間，都捧起此詩，輕聲朗誦，潛心默想，偶有所得，記錄存查。我相信，待我把「樂境花開」全稿完成之後，便可執筆直書，無大困難了。（附記）一九九二年五月底，全部樂曲完成。

一二三 程瑞流的抒情詩

程瑞流先生具有現代中國青年的典型性格：富正義感，慷慨熱情，勇於負責，任勞任怨。更能團結志同道合的青年朋友，出錢出力，數十年來在香港推廣樂教工作，成績優異，深為各界人士所敬重。

程先生的詩詞創作，能刻劃出這個動亂時代的感情。所作的祝賀詩，悼亡詩，愛國詩，遣懷詩，皆有其獨到的境界；加以聲韻之鏗鏘，句法之精練，甚合歌詞運用。林聲翕教授為他作了許多首歌曲，都受眾人所熱愛。在音樂會的急需時刻，他也曾把新詩送來給我，作曲應用。今舉數首為例：

(一) 岡陵頌（賀詩人韋翰章教授七一誕辰）

彬彬君子範，詞章見真情。

「旗正飄飄」風雲壯，歌聲慷慨似雷霆。

喚醒全民齊「抗敵」，請纓報國作千城。

情豪放，志堅貞，筆有長鋒勝甲兵。

半生南來北往，海外任飄零。

砥節冰清，樂天渾忘歲月更。

立德化人，樂道超然豐采盈。

岡陵不老，松柏常青；

嘉言被四海，懿行享遐齡。

這是莊嚴華麗，正氣激昂的抒情詩。是一九七六年，賀章教授七一華誕的詩作。香港音樂會唱團要在音樂會中演唱，故作成混聲合唱曲應用；演唱成績圓滿。

（註）「旗正飄飄」，「抗敵歌」均為章教授作品。

(二) 芳影（悼詩人徐訏教授）

「情濃似酒」，「笑語輕嗔」。

笑語輕嗔已杳，
往事盡付流雲。

莫問迷離芳影，

紅花綠葉，終化烟塵。

綠淺如澗，栢堂中道，

夢境淡漬猶新。

懷念都隨流水，

秋風落葉紛紛。

白碑黃土，

默伴孤魂。

這是一九九〇年，香港文化界紀念詩人徐訐教授逝世十周年，舉辦詩人作品演唱會的開場曲。籌備大會爲了要增加歌曲備用，曾選出更多徐訐教授的詩，遍請作曲者作成歌曲。寄來給我作曲的詩有「似聞簫聲」，「靜夜」，「酒醒午夜」，（我作成混聲四部合唱）；「賦歸」，「秋水」，「湖色」，（我將之分別作成二重唱，三重唱，四重唱）；「伴」，「莫問」，（我作

成男聲三部合唱）。這首程先生所作的「芳影」，我把它作成女高音領唱，合唱團和唱的歌曲。將詩作成不同類型的合唱或獨唱，乃是爲了使聽衆不至於感到單調。從這首「芳影」的詞句看，可以見到程先生對於徐訐教授的詩，有極深刻的體會；能運用徐訐教授的筆調來寫出衆人的懷念心情，實爲傑出之作。

（註）篇中的語彙，皆取材於徐訐的詩句。

（三）過客吟

憂患離亂世，乳燕東西四散時；

振翼頻回首，老翅聲嘶望眼癡。

笑泰山晉水，多少興亡新舊事；

嘆燕宮楚廟，空餘悲憤招魂辭。

唱陽關長亭，離恨苦多別依依；

任來鴻去雁，難寄傷心送別詩。

天南地北皆過客，去國情懷誰知？

浮生未參透，更行更遠究何之？

秋草遍灑離人淚，江水空流月落遲；
忍見故人盡去，空留老樹孤枝！

生在這個戰禍頻仍的世代，程瑞流先生嘗盡了憂患的生活：家人星散，骨肉分離，成為天涯過客；這是衆人共有的悲痛。詩中所用的「支，微」韻，以及所述的哀傷情節，實堪媲美詩經小雅的「采薇」。（其第六章的詩句是：昔我往矣，楊柳依依；今我來思，雨雪霏霏。）

(四) 濤聲中

依舊是落花時節，
依舊是風送潮來；
萬種哀愁，輕舟難載，
半是離愁，半是無奈。
細數世間盟約，多似雪泥雲海；
情在風雨中，人在高山外。
濤聲中，重起誓，

月影現，黑雲開。
此心未變，此情未改；
意比金堅，情深似海。
悠悠歲月，潮去潮來。
縱使枯木重生，
此心可待，此情難再。
辭後方知酒烈；
悲歡離合，疑幻疑真。
愛中未解情癡；
哀樂散聚，無悔無恨。

(五) 空靜

向晚初秋，屢接西風夢難成；
看點點隱滅星星，期待雲開見月明。
陣陣松濤響過，夜鶯獨訴淒清；

池塘睡蓮未醒，更無蛙叫蟬鳴。
朝露化作驪人淚，秋草綠識泣別情。
天地埤埤度此生，且向幽谷尋夢影。
清泉洗盡凡塵，人間本來空靜。

（六）夢迴

深秋的故園，桐葉在枝頭悄無聲下；
園中不再見有芳草繁花。
劃破長空的寂寥，只有啼叫的歸鴉；
簷前的風鈴，孤單地懸空高掛。
小小的池塘還未乾涸，
夏日的薔薇早已物化。
我想追問斷裂的枯木，
是否已刻滿了逝去的年華。
微風起處，吹散了我心中的彩霞。

默然歸去，還給你一身瀟灑。

上列的三首抒情詩，表現出性情中人的純真心韻。「濤聲中」的意比金堅，情深似海，疑幻疑真，無悔無恨；是沐浴於愛河的描繪。「空靜」中的清泉洗盡凡塵，人間本來空靜；是初步的醒覺，傾向於返璞歸真的境界。「夢迴」中的默然歸去，超脫而出；是更高一層的醒覺，自願犧牲。從這些詩中，可以看到詩人之受鍛鍊；終於能夠破繭而出，化成彩蝶，翱翔空際，令人敬佩。

程瑞流先生的詩作，並不限於抒情；更有許多壯烈的歌詞，充滿激昂的氣概。一九八四年我為他的詩「熱血疆場」譜成奮發的進行曲，甚得各國體的喜愛。

總觀程先生的詩作，都能替現代中國的青年人刻劃出振作的情態，描繪出愛國的心聲；值得化成歌樂，處處飄揚。

二四 「良口」與「新生」之編整

「良口烽烟曲」與「新生兒童大合唱」，都是抗戰期間的合唱歌曲，都是我在民國二十九年（一九四〇年）內的作品。因為許多合唱團體來函查問其中內容，故分別說明如下：

（一）良口烽烟曲（粵北勝利大合唱） 荷子作詞

這首大合唱曲，作成於一九四〇年七月。全曲為七個樂章，附有一個間場合唱曲，敘述日軍從廣州北犯，在良口被我軍全部殲滅的史實。詞作者荷子先生，（原名何芷，或寫為何徵），是服務於軍中，曾參與各次戰役，對於戰地生活，有獨到的深刻描繪。抗戰歌曲之中，很少有直接描寫戰場肉搏情況；因為詩人們很少生活在戰場上。荷子先生却能將身歷的實況描繪於詩中，有聲有色，殊足珍貴。荷子先生把歌詞寄給我之時，附言云：

「我看重於第二次粵北大戰的描寫。所有石榴花頂，鷄籠岡等據點，在第一次大戰裏（一九

三九年十二月），並無若何英勇事蹟；但在第二次大戰裏（一九四〇年五月），則發揮了轟轟烈烈的力量。這詩的前四章是從廣州失守之後（一九三八年十月），增城從化防線的重要說起，說到第一次大戰後民間的慘況；然後說到第二次大戰的前夕，民衆空舍清野的情形。至於全部的頂點，是放在第六章血戰鷄籠岡裏。」

全詩曾刊載於「樂園長春」第五十五章之內。爲了便於解說，今將各章簡介如下：

第一章，良口頌，是壯麗的混聲合唱，先將良口之地形，概要地描述出來：

……雞籠岡做它的前哨，

茶亭均做它的后衛；

黃牛山，礮山，雄視於左，

五指山，石榴花頂虎瞰在右邊。

廣從公路像一條迎戰的巨蟒，

透過了華南的咽喉，

伸進了華南的腑臟。

保衛良口！保衛良口！

保衛華南國防的第一線！

第二章，魔爪揉碎了村莊的和平，是悲痛的控訴；由女低音領唱，合唱團和唱，鼓述第一次大戰後的民間慘況。結尾的一段是：

……那兒是你的家呢？

家啊！正在遠方的烽烟裡毀滅！

任老眼模糊，流不出淚，也流不出血。

何來魔爪，扯他們跑上了悲慘的運道？

仇恨早已在心頭打結！

何來魔爪，揉碎了村莊的和平？

問此仇，何時雪？

第三章，破路歌，是勞動節奏，民歌風格的合唱。其主要的句段是：

……公路浸滿我們的血汗呀！

公路暴好又要破呀！

破了公路，敵人難運輸呀！（註）

破了公路，仇實難推銷呀！

……不分男，不分女，只要氣力好；

不分幼，不分老，只要把寨鄉保。

（註）在「樂團長春」，二七二頁，「破路歌」中，漏了這一句，合即在此更正，以求正確。這章合唱，各聲部所用的「海呀荷海呀荷」，此起彼伏，為歌曲帶來熱烈的生命力。

第四章，粵北的銅鑼響了！這首激昂的合唱，是備戰的呼召。這種血淚的呼喊，絕非生活於太平時代的人們所能夢想得到。請聽：

日本鬼來了！敲響了粵北的銅鑼！

粵北像冬日乾燥的草原，燒起一把野火。

由街口至雞籠岡，由雞籠岡至良口，

由良口一直燒遍整個粵北。

越燒越猛，越燒越烈，

燒焦了人們的心，

燒裂了積鬱在心頭的憤恨。

日本鬼來了！這不是純正的吶喊，這是生之鬥志，復仇意念之謳歌。

……告訴敵人，東北已經堅強，東北已在仇恨裡成長。

日本鬼來了！個個都磨拳擦掌！

日本鬼來了！快把東北的銅鑼敲響！

第五章，石榴花頂上的石榴花，是民謠風的合唱：

……五月，敵人再猛撲良口，

要直撲曲江，打通粵漢線；

我英勇的弟兄們，却在石榴花頂消滅他。……

……石榴花，石榴花，

石榴花頂上開着石榴花。

它紅過珊瑚，紅過琥珀，

紅過血，也紅過硃砂。

它吸取了敵人血的精華。

歌聲：

第六章，血戰鷄籠岡，是激昂的混聲合唱，是全首大合唱曲的重點，一開始便是壯麗輝煌的

風在吼，雨在嘯，樹林在搖曳，人馬在吶喊，衝鋒號在打打打的叫。

馬在翻，人在倒，白刃在閃耀，國旗在高飄，機關槍在各各各的跳。

……雞籠岡，砲火比天下着的雨還密，雞籠岡，空氣低沉壓緊了人們的心；

雞籠岡，喊殺聲震動了地殼，雞籠岡，鮮血流成一道河。

我們死守那山頭的，不滿一百人，「皇軍」固然血流成河；

可是，我們的弟兄們，却也倒下了一個又一個。

砰！一顆子彈咬去了連長揮着駁殼槍的兩個手指，熱血濺滿了連長的臉；

連長忍着痛，命令着，「弟兄們，衝鋒！」

衝鋒的號聲，熱情地叫着，有力地叫着，

弟兄們心紅了！機關槍笑了！

三十八師團的「皇軍」精銳，

像倒水似地倒下去了！……

間場曲，是極幽靜的合唱，介於兩個激昂合唱樂章之間：

難龍岡，這安靜而秀麗的山峯，
向粵北的雲天高聳。

……難龍岡，這幽美的地方……
到如今，却縈繞着異國的夢魂！

第七章，怒吼吧，珠江！是與舊的進行曲。開始是柔和的抒情合唱，漸演進而為激昂的戰歌：

東江水流，西江水流，北江水流，珠江水也流。

流，流，流，流到南邊大海頭。

珠江水啊！

你唱不出我們的悲憤，你沖不散我們的憂愁；

你洗不清我們的恥辱，你滌不淨我們的血仇。

東江在怒吼，西江在怒吼，

北江在怒吼，珠江也在怒吼。

三千萬人的意志，匯成滾滾的洪流；

三千萬人的憤恨，結成一個鐵的拳頭。

我們不只要勝利在粵北，

我們不只要勝利在良口，

我們要，打回廣州！打回廣州！

這首大合唱曲之作成，距今已經超過五十年；當時是首唱於戰時的廣東省會曲江。我所指揮的合唱團，是省立藝術館合唱團；這是後來省立藝術專科學校的前身。擔任女高音獨唱的是當時著名的聲樂家陳惠怡女士。抗戰勝利之後，此曲便沒有再演唱。直至前數年（一九八五年），

居留香港的我國同胞紀念「七七對日抗戰」，舉辦抗戰歌曲演唱會，選唱「石榴花頂上的石榴花」；於是各地合唱團體，紛紛來找尋「良口烽烟曲」的其餘樂章。由於歷年搬遷住所，樂譜已經散失無餘。去年二月（一九九一年），廣州市省立藝專校友會諸位弟妹們熱心相助，從詞作者荷子先生處借得一份模糊的複印本，各人又憑其當年演唱的記憶，為之補充。謝世偉學弟將曲譜勝正之後，寄來給我，我乃容易把全曲整理，恢復原來面貌。為此特向諸位親愛的弟妹們，（張福光、吳岐、李佩芳、李佩華、張德、金孔四、戴永諱、王琳、蘇君美、趙劍珊、謝世偉），並向詞作者荷子先生致以深切的謝意。

這首大合唱曲，最初印行之時是用簡譜，並無印出伴奏。今將鋼琴伴奏編入，以利應用。（此份樂譜，今列於我的作品專集第九冊之內；據我所知，還須等到一九九二年年底，乃能印出）。整理這首充滿歷史回憶的合唱曲，使我重溫當年趕作曲，寫樂紙，印歌譜，練合唱以及登臺指揮的印象；往事紛紜，猶如昨日。經過了五十多年的苦難生活，曾經參與合唱的諸位弟妹們，早已星散他方；而且，不少已與世長辭了。每一念及，怎能不感慨萬千呢！

（附記）一九九二年六月二十一日，高雄市漢聲合唱團在國內首唱「良口烽烟曲」（陳振芳先生指揮，黃淑宜小姐伴奏，成績傑出，深獲讚美）。

（二）新生兒童大合唱 何巴栖作詞

一九四〇年十月，廣東省兒童教養院院長吳菊芳女士，邀我到該院居留兩月，為七個教養院編訂音樂教材。工作之餘，更為兒童們編作生活歌曲。何巴栖先生是當時語文教科編輯之一。他從各個兒童以往的生活紀錄中，蒐集了許多材料，寫成鼓舞振作的詩歌，既真實，又親切，給我作成歌曲，施諸實用，獲得良好的效果。

鍾震華先生是當年兒童教養院中七個同學中的一個；性情忠厚，任事穩健，現在已是退休的公務人員。他與昔日的同學們聚會，同唱這些舊歌，追懷往事，總是不勝感慨。鍾先生熱心，尋得一份簡譜本寄來給我，我答應他為之整理，編入鋼琴伴奏，以利應用。下列是各章的摘要，讀者可以概見戰時兒童的生活實況。

第一章，我們是新中國的少年兵，（二部合唱）。是一首輕快活潑的進行曲，說明：

……抗戰是為了我們這一代的自由。
劃時代底下，我們不要看輕自己年紀小，
爭取最後勝利，一齊追上大人跑。

第二章，在家的時候，（對答唱與二部合唱）。這是兩個兒童敘述往昔的生活情況；一個是住在鄉村，一個是住在城市，生活很安定。自從日本軍人入侵，家庭離散，遂變為貧困的流浪兒

童。

第三章，爸媽在獸蹄底下，（齊唱，獨唱，伴唱）。描述做了亡國奴之後的生活如何痛苦：

父母被折磨，兒童要讀亡國書。

有時死在日本軍人的刺刀下，

有時被捉上軍艦失了踪。

怨恨積在心頭。

無法得見天日。

第四章，逃出了死亡線，（二部合唱）。這章是敘述我國政府派遣搶救隊，前往各個戰地，營救戰地兒童的實際情況。流浪的兒童進入了兒童教養院；從此生活安定，得以繼續學業。

第五章，生活在樂園裏，（獨唱，齊唱，口技表演，二部合唱）。這章之內，分為七大段，敘述教養院中的生活實況。

(1) 我們七千個

……我們這裡是個樂園，

有人叫我們小人國，為了有伙伴七千個：

星子，龍咀，沙園，保安，江頭，修仁，羅家渡，

都是我們的根據地；蓮塘是我們的老家。

我們却忘不了沙園，沙園是我們的發祥地。

這裡面有軍營，有學校，更有家庭和工廠；

告訴你，還有一座花果山。

在這樂園中，人人受過悲涼捱過苦；

但是今天，大家都是欣欣向上，埋頭苦幹創新生。

「新生」的歌名，就是由這章的尾句而來。我為兒童教養院編作生活歌，最初作成的，便是這一章；其他各章，是環繞這章而陸續作成的。

(2) 營房是我們自己造的

看我們的草營房，一座座在樹林間；

既樸素，又美觀，都是我們雙手合力造成功。……

(3) 生產歌

看！荒地變成了我們的大農場。

荒山上，不見了野草，鋪滿了萊秧。

打草鞋，先編麻。

看我們打得多結實！看我們編得多漂亮！

今天編一對，明天編一雙。

一對一雙積疊起，用來自己穿，有了買鞋錢；

還挑選好的，送給前線弟兄穿。

削竹片，造用具；

織成了什帽子，戴起遮太陽。

每天勞動學生產，生產物品日日多；

不愧讀了國家書，不枉吃了國家飯。……

(4) 自己燒飯自己吃

自己燒飯自己吃，我們都是小厨手。

不用靠別人，我們有雙手。

每逢七天輪一次，今天該是我們做厨手。

領了錢，我們辦事決不落人後。（下列是獨誦與齊誦）

（你三個），（有）！（到保管庫領米去）。

（你五個），（有）！（上集鎮，買菜去）！

還留四個在家裡，我去挑水你洗鍋。

哎哟！今天該是加菜嗎？

看！大塊豬肉大條魚，肥白菜還有馬鈴薯。

（立正！開動！）

我們親手燒的飯，吃來味多香！

自己燒飯自己吃，我們都是小厨手。

分工合作幹，我們有雙手。

(5) 開晚會

禮拜六是我們的大活動。

早上吃飯加了菜，晚上禮堂開晚會。

汽燈點亮了，時候已不早。

大家挽着小燈兒，齊集在一起。

集體歌聲多雄壯，全體遊戲真好玩。

諧謔幻術真有趣，戲劇遊藝多精彩。

還有，我們學做動物圖，一群鳥獸輪流叫。

（口技表演，自由編排材料，表演完畢，繼以歌聲）

禮拜六是我們的大活動。

早上吃飯加了菜，

晚上笑到肚子痛。（大笑聲與雜亂拍掌聲）

(6)爬山歌

這是一首三組輪唱曲。歌詞是：

往前走，不落後。要坐飛機，別當烏龜。

到山巔，看那天之邊，初升的光輝的太陽。

在輪唱之前，有一段活潑的齊唱為前導：

清晨裡，空氣多新鮮。

我們排起長蛇隊，浩浩蕩蕩爬上高山巔。

(7)我們永遠團結在一起

我們生活在這快樂園，是個幸福的家：

弟弟妹妹七千個，

六百個先生是哥姊，院長是媽媽。……

我們相親相愛像一團火，

我們融融奕奕像一道河；

不斷地燒，照出光明的前路，

不斷地流，匯成滾滾的洪波。……

第六章，新中國兒童頌，（大合唱）。

……我們身雖未長，但已飽受了雨雪風霜。
別了溫暖的家，越過了死亡線，

投進大時代的燦燦中鍛鍊。

馳騁疆場，還我河山；

那時，凱歌高唱四放鄉，見爹娘。……

勝利的國旗在高空，到處飄揚！

「新生」兒童大合唱作成之後，我便應國立中山大學之邀，返回師範學院任教。兒童教養院長吳菊芳女士為提升各院的音樂活動，囑我從省立藝術館音樂科請了三位研究員，到七個院巡迴指導音樂活動，並訓練演唱這首大合唱各章歌曲。她們是毛秀娟、莫天真、雷德賢；由於她們熱心負責，樂意助人，深獲七個院的師生們所敬重。因此之故，遂為兒童音樂播下了優良的種子；這五十多年來，我常感念她們的功績。

上列兩首大合唱的詞作者，五十年來我都無緣晤面。據我所知，荷子先生健康仍佳，退休之後，隱居廣州。深悟孔子之言，「假我數年，五十而學易，可以無大過矣」；努力研究易經，甚有心得。謹遙祝他健康快樂，事事如意。何巴柄先生則於大陸變色之後，不久即病逝廣州，深為可惜！這兩位詩人，在抗戰期間，也如其他歌詞作者一樣，曾經獻出無窮心力，供應歌詞給我作曲，從來不曾獲取報酬。多難的祖國，實在虧欠他們太多了！

二五 「小貓」與「大樹」的重訂

芭蕾舞是用樂團演奏樂曲，而用舞蹈來詮釋樂曲。在物力維艱的環境中，我們不容易使用樂團；但可以用歌聲來代替樂團。在兒童團體之中，也可以用集體齊唱來為舞劇作詮釋。有詩句為助，聽眾更易了解舞劇的涵義，演出的效果就更為卓越。

在「樂記」中，（見「樂風泱泱」二八七頁，「樂記」的第七大段）記載孔子曾經讚美「武王伐紂」的歌舞表演為最佳教育方法。訓練能歌能舞的表演人才，較為費時。如果我們定下原則，使舞者不唱，唱者不舞；則訓練工作就容易進行。不用龐大的樂團，不用專業的歌舞專材，就可以不用花太多的錢去做推行樂舞的教育工作。根據這個設計，我就可以選擇題材，編作舞劇歌曲了。

「小貓西西」與「大樹」兩部舞劇的歌曲，就是這樣產生的。以前，為了遷就兒童變聲期的唱聲，各首歌曲在齊唱時，都用較低的聲域。現在重訂各曲為二部合唱與三部合唱，乃將聲域提

高，便能適合應用。高雄市天主教增德兒童合唱團指揮石高額先生與其夫人羅秋玉女士，曾經演出我所作的歌劇「鹿車鈴兒響叮嚀」（韋瀚章作詞），成績優異；故重訂此兩劇樂曲之後，先贈與增德應用，並祝演出成功！下列是這兩劇的內容簡介：

（一）小猫西西

一九五三年十一月八日，香港華僑日報兒童周刊發表于伯齡先生所作的敘事詩「懶惰的小貓」；意義甚佳，而詩句不利於唱。特請詞人李韶先生為之改寫成兒童口語式的歌詞，並增添了結尾的一段詞句，以利演出時配合最後的盛大場面造形。

此劇之演出，以歌唱為主，臺上配以戲劇動作，並不用舞蹈的場面；故稱之為「默劇」。現在編舞的人才甚衆，可將戲劇動作處理為舞蹈；故今稱之為「舞劇」。

下列是此劇的各場內容，各場是一氣呵成，並無休止。

- (1) 懶惰的西西被趕出門去。
- (2) 白兔討厭懶惰的西西。
- (3) 杜鵑憎惡懶惰的西西。
- (4) 西西找不到朋友——孤獨，悲傷。
- (5) 西西覺悟了，決心改過。

- (6) 西西見義勇為——救了紡織娘。
- (7) 西西愛人如己——幫助蝴蝶妹妹。
- (8) 西西勇敢負責——勇擒小鼠。
- (9) 西西奮發向上——大家都愛西西。

一九五五年秋，香港真光女子中學何中校長將此劇在該校演出，請戲劇家譚國始先生導演，所用的舞臺設計，是三景合併，以省却換景的煩擾。臺的中間是石山，臺的左方是一棵櫻花樹，右方是小廚房；演出之時，用照明幫助觀眾認識各場的地點。演出效果優異。香港教育司署便命各校用木偶戲來演出這套舞劇，以收教育之效。

下列是全部歌詞：（其中許多為了表演而重複的詞句，概不列入）。

珍珍養了一隻小貓咪，名字叫西西；

真是一隻貪吃的偷懶鬼。

珍珍說，我不喜歡懶東西，我最討厭懶東西；

給我滾出去！我最討厭懶東西。

西西走到山崗上，拜訪小白兔。

白兔停止了快活的跳舞；

對他說，我不和你做朋友；懶惰東西最可惡！

西西走到櫻花旁，拜訪杜鵑姑娘。

杜鵑停止了清脆的歌唱；

對他說，我不和你做朋友；我憎惡人家懶洋洋。

西西找不到朋友，孤獨，悲傷。

西西再到山崗上，看見兇惡螳螂，欺負小小紡織娘。

西西心裡不平；打走惡螳螂，救了紡織娘。

白兔說，你真是我的好朋友；我最喜歡你扶弱鋤強。

西西再到櫻花旁，蝴蝶妹妹嗚嗚地哭，因為翅膀受傷。

西西替她紮好傷口，還送給她一包好食糧。

杜鵑說，你真是我的好朋友；愛人如己我最讚揚。

西西回到小廚房，一隻小鼠，正在偷吃珍珍的糖。

西西不慌不忙，一跳向前，把它抓上。

珍珍抱起他，輕輕拍着他的肩膀；

笑迷迷說，勇敢負責的西西，

你真是我的好寶寶，願你常在我身旁。

西西快樂地跳着笑着上山崗。

拜訪小白兔，白兔快活地要和他一齊跳舞。

拜訪杜鵑姑娘，

杜鵑張開美麗的小嘴，

把最好聽的新歌為他唱。

這邊來了蝴蝶妹妹，那邊來了紡織娘；

大家歡歡喜喜齊聲唱：

扶弱鋤強的西西！

愛人如己的西西！

勇敢負責的西西！

你真是我們的好朋友，

願你常在我們身旁。

(二) 大樹

「大樹」是描述一棵脆弱的小樹，如何經歷大自然的鍛鍊，乃得長成為堅強的大樹；其過程深具教育意義。許建吾教授作詞。一九五六年秋，此舞劇首演於香港眞光女子中學。當時，舞臺佈置只用天幕造成海濱景色。海濱有一棵小樹，每場都由扮演大樹的舞者，爲它添插枝葉，以示生長。道具較爲簡單，易於運用。

下列是歌詞：

(1) 序幕——種子的萌芽

高山下，大海旁，峭壁懸崖四野荒。
瞪着眼，伸着掌，岩石猙獰似虎狼。
天風送來一粒種子，落在石縫的泥土上。
生出嫩芽，長起綠葉；
生長，生長，長成一棵脆弱的小樹秧。

(2) 岩石的排擠

(岩石)

哼！一棵小樹！

(小樹)

我是岩石，我有排擠的力量。

(岩石)

我不怕排擠，我不怕損傷。

(小樹)

我要擠碎你的身體，不許你在這兒生長。

(岩石)

你膽敢佔據我的土地，看你怎能逃出我的巨掌。

(小樹)

我不怕排擠，我不怕損傷。

我要抬起頭來，生長，生長，生長，生長！

(3) 狂風與大浪的掃蕩

(狂風，大浪)

哼！一棵小樹！

(風)

我是狂風，我有摧毀的力量。

(浪)

我是大浪，我有掃蕩的力量。

(小樹)

我不怕摧毀，我不怕掃蕩。

(風)

我能叫石頭走路，我能叫沙子飛揚；

(浪)

你這脆弱的小樹，不怕粉碎了肝腸？！

(浪)

我像奔騰的野馬，我像起伏的山崗；

(小樹)

我要掃蕩一切生靈，你竟敢攔加阻擋！
我不怕摧毀，我不怕掃蕩；
我要挺起身來，生長，生長，生長，生長！

(4) 烏雲和暴雨的壓迫

(烏雲，暴雨) 哼！一棵小樹！

(雲) 我是烏雲，我有壓迫的力量。

(雨) 我是暴雨，我有射擊的力量。

(小樹) 我不怕壓迫，我不怕射傷。

(雲) 我能掩蓋星月，我能遮閉太陽；

(雨) 你將窒息而死，你敢抬頭仰望？！

(雲) 我像千萬弓箭，誰也無法抵抗；

(雨) 我用密集的射擊，打得你遍體鱗傷。

(小樹) 我不怕壓迫，我不怕射傷；

(雲) 我要頂天立地，生長，生長，生長，生長！

(5) 太陽的警告

(太陽) 我是太陽，我有燃燒的力量。

(小樹) 你這一棵小樹，竟向高空擴張。

(太陽) 我噴射萬丈的火燄，贈你生生的火葬。

(小樹) 我不怕火燄，我不怕火葬。

(太陽) 我要揚眉吐氣，生長，生長，生長，生長！

(6) 小樹的堅強

(小樹) 岩石，你排擠吧！狂風，你摧毀吧！

(浪) 大浪，你掃蕩吧！我不怕威脅，我不怕中傷！

(烏雲) 烏雲，你壓迫吧！暴雨，你射擊吧！

(太陽) 太陽，你燃燒吧！我不怕威脅，我不怕中傷！

(小樹) 我要堅決地生長，不斷生長，生長！

(7) 大樹的成長

(大樹) 浪濤給與我鍛鍊，風雨給與我營養。

我從岩石底下，直往天空生長。
枝葉繁茂，力大身強；
穿過黑暗的雲層，
接受溫暖的陽光。

(8) 天助自助者

(岩石，狂風，大浪，高雲，暴雨，太陽)
雲網而密，浪大風狂；
這是大自然的現象。

我們不是利己損人，造成萬物的滅亡。
我們是要和諧合作，促成萬物的生長。
我們願你生長，努力生長！
我們願你生長，永遠生長！

(9) 大樹頌

(衆唱) 雄壯的大樹，大樹雄壯！

堅強的大樹，大樹堅強！
我們要打破一切困難，
我們要衝破一切故障；
自由生長！努力生長！永遠生長！

這首長歌，編爲三部合唱，實在並非只限用於舞劇之演出，而是適用於音樂會中的演唱。歌中的哲理，也並非只限於少年與兒童，而是適用於任何年齡。「天助自助者」，足以振起我們的志氣；勇往直前，永不落後！

二六 獨奏的民歌組曲

爲了要使民歌的氣質高貴化，我盡力編作合唱的民歌組曲。現在，我用這個編曲原則，把民歌編給鋼琴獨奏，以利編爲樂團合奏之用。我稱它爲獨奏的民歌組曲，使與合唱的民歌組曲，有所分別。

(一) 敬愛民歌

民歌是民族音樂的寶藏。它曾陪伴着我們的祖先，同悲同喜地渡過了悠悠的歲月；它也陪伴着我們從幼年直到老年。我們不獨要愛護它，而且對它常持敬畏之心，絕對不願把它傷害。

舒曼在其「給音樂青年箴言」裏說，「細心聆聽民歌，它是音樂藝術的寶藏。民歌纔是有生命的歌曲，它與生活結成一體，充滿真實的悲與喜。」全世界的樂人，都有相同的見解，「敬愛我們的民歌！」因此，當我們看見有人把民歌亂唱亂奏，用低劣的和聲來污染民歌，把它傷殘，把它糟蹋；我們實在感到很難過，很痛心！

(二) 如食蝻蚌

蘇軾不喜歡黃庭堅（山谷）所作的詩，曾經說，「讀山谷詩，如食蝻蚌，恐發風動氣」。我國醫師常警惕衆人，吃了蝻蚌（就是青蟹），很容易使人發肝風，添胃火，發脾氣。不懂詩詞的人，對於詩詞漠不關心，無論看到好詩或劣詩，都不會生氣。如果懂得詩詞，看見詩中寫得太不像樣，就會因爲愛之深而責之切，就禁不住要發脾氣；這是蘇軾所說「如食蝻蚌」的用意。

鄰居那位父親，看見孩子把「桃之天天」寫成「逃之天天」，就忍不住笑起來，搖頭嘆息，「真是胡鬧！」又看見孩子把「班門弄斧」寫成「關門弄虎」，就覺得不是味道，想生氣了。再看見孩子把「臨財毋苟得」寫成「臨財毋狗得」，就忍不住大發脾氣。

那位媽媽從旁勸解，「字雖寫錯了，但字體寫得還算端正呀！」那位父親更加冒火，「那更糟糕！」表斯文，却是土匪！」

那位媽媽再加勸解，「青年人愛新派，讓他們好了！」

那位父親更加怒火沖天，脹紅了臉，大聲叫喊，「新派！新派就要做母狗了嗎？！」

我在旁聽了，只覺好笑，並無生氣的意念。但，當我看見這些印行的民歌譜本，加了惡劣的和聲，污穢的伴奏，把我們心愛的民歌，傷害到如此程度，就使我真的體會到「發風動氣」的滋味了！

這些加作了伴奏的民歌，選擇和絃，毫無方法；配置低音，雜亂無方；不識處理和絃外音的方法，處處亂用變體和絃；以為是新手法，實則是亂塗鴉。那位媽媽可能認為「樂譜印得還算漂亮呀」；但，一表斯文，却是土匪，真是可惡！加作和聲伴奏，完全變為母狗了！吳稚暉先生所描述的新派畫，正合描述這些樂曲：遠看一朵花，近看似烏鴉；原來是山水，啊呀我的媽！

(三) 無心為惡

也許那些為民歌編作伴奏的人，並非有心為惡。例如，他們愛唱歌，或者專學奏琴，別人就以為他們能作曲，便請他們替民歌作伴奏。恰似鄉人把壞了的電視機，送到鐘錶店去修理。鐘錶店主應該具有自知之明，可以婉辭此一任務；然而，他却勉為其難，自以為他能做好，於是胡作

妄為，把電視機弄得支離破碎。更糟糕的是，他仍然以為效果甚佳！這與莊子「逍遙遊」的話相反：庖人雖不治庖，尸祝取而代之了！——這種無知的行為，原本值得同情；但，把我們所敬愛的民歌，糟蹋到如此地步，真是難以原諒的罪過！

與其責罵他們，不如用實例去告訴他們；因此，我用編作合唱民歌組曲的原則來編作鋼琴獨奏的民歌組曲。

(四) 取法前賢

記得我的老師Margola (馬各拉) · Carducci (卡爾都祺)，都曾經對我說過：義大利作曲家們努力把那波里民歌(Napoletan)編作為管絃樂曲，但效果並不優異；原因是，民歌的趣味，常在其歌詞唱出之時所用的地方口語，在器樂演奏就失去吸引力量。只有那些曲調優美的民歌，編為器樂演奏，用得其實，乃見效果。所以我要編作獨奏的民歌組曲，必須選擇那些曲調優美的民歌而放棄那些雜技打渾式的民歌。

往昔作曲家採用民歌，常是節取其曲調之片段，用作樂曲開展的素材。例如，巴赫所作的郭德寶變奏曲，(Goldberg Variations)在其第三十個變奏裏，採用了民歌「久別歸來」，「白雲

與羅葡」的片段曲調，加插在樂曲之中。對於不熟悉此二首民歌的人，聽來並不感覺到親切性。又如貝多芬在其第六交響曲（田園）的第三章，採用了一段鄉村舞曲，並無把民歌作更多的運用。我編作民歌組曲，則用其全首民歌，並不把原曲割裂；原因是，聽眾喜愛整首民歌的曲調。恰似眾人喜愛吃整隻燒鷄，而不以只吃一腿為滿足。

李斯特編作匈牙利狂想曲，常用一段徐緩悲傷的 *Lento*，繼以一段急速狂烈的 *Fistka*，其中加入許多炫耀技巧的裝飾樂段。我則盡量減少那些技術艱深的樂段，務使易奏，易聽，使民歌的優美氣質能夠深入家庭之中，慰藉眾人的心靈。

二十世紀以來，英國的威廉斯（Vaughan Williams）與布列頓（Benjamin Britten）以及匈牙利的巴爾托克（Bartok）與高狄宜（Kodaly），都重視發揚民歌。我要參考他們的處理方法，但我却不用太多的不協和絃與複雜的節奏；因為我國聽眾喜愛和諧，厭棄紛亂。西方作家所愛用的手法，並非皆能適合東方的藝術創作。

（五）製玻璃鞋

編作這些獨奏的民歌組曲，恰似替灰姑娘製玻璃鞋，尺碼要正確，款式要新穎，必須使灰姑

娘穿起來，變得更高貴，然後足以成為公主，晉為皇后。現代樂人認為不協和絃，可增音樂動力；但我並不想妄增動力，我只想發揚她的天生麗質，使她成為活潑的玉美人，不想使她變作兇惡的母夜叉。我所用的方法是：

（1）為民歌曲調尋求恰當的和聲方法，好比為村姑設計稱身的服裝。不要把她變成西洋娃娃，也不要把她扮作古代美人；三點式的泳裝並不稱身，大袍褂的古裝也不合用。

（2）根據對位技術，為優美的民歌曲調作成流暢的低音部，掃除呆滯的動態，增進活潑的豐姿。

（3）選擇不同節奏的民歌曲調，用作大曲的主題，發展成為大型的樂章；例如，奏鳴曲體，迴旋曲體，奏鳴迴旋曲體，而不僅是一慢一快或者徒加變奏。

（4）用串珠成鍊的方法，把不同性質的民歌連結起來，顯示出一個具有意義的題材。音樂的進行，不是徒然描繪狂烈與緊張，而是着力表現和諧與高貴。

這些民歌組曲，除了用為獨奏之外，更可用於舞劇之中，由舞蹈老師編舞，以配合鄉土題材的演出。這些組曲，因為編曲時，已經安排妥良好的低音進行，按之編為管絃樂曲，非常容易。

（六）付諸實踐

下列是近數月來，我用臺灣民歌編成的組曲：

(1) 天黑黑組曲是廻旋曲體的組曲。主題是天黑黑，第一插曲是五更鼓，第二插曲是草蜢戲鷄公。

(2) 家鄉恩情組曲是串連民歌成為組曲，其中素材，包括臺灣是寶島（三部合唱），思想起（獨奏），耕農歌（三部合唱）。

上列兩個組曲，在今年母親節曾經演出。由林惠美老師與屏東仁愛國小諸位老師領導音樂班，舞蹈班及全校同學演出舞劇「家鄉恩情」。用鄉土之愛為題材，以民歌組曲配合舞蹈，演出成績圓滿，甚獲衆人之喜愛。

(3) 耕農組曲是三段體的組曲，其主題是節奏強健的恒春耕農歌，插曲則為柔和抒情的白鷺鷥。

(4) 村舞組曲是有變奏的組曲，包括柔和的六月茉莉以及活潑的臺北調。

(5) 「抓金鷄」組曲，是舞劇樂曲，其中包括三首民歌：一放鷄，丟丟冬，嵌仔腳調；都是活潑的民歌曲調。

上列三個組曲，都用於舞劇「蛋殼大的穀子」之內。這個舞劇是周炳成老師與戴珍妮老師所領導的高雄市媽咪兒童劇團演出的。這個劇的情節，取材於俄國大文豪托爾斯泰所作的寓言；其主旨在於說明勞動與健康的真義。其中敘述一顆如蛋殼大的穀子，無人能夠認識。請來了農人的

老父，（雙手雙杖，兩人扶持，頻頻喘氣）；說未曾見過這種穀。又請來了農人的祖父（右手持杖，一人扶持，偶有停步）；也說未曾見過。又請來了農人的曾祖父，（右手持杖，不用人扶，健步前行）；他認出來了！他說昔日人人勞動，身體健壯，種出的穀子，大如鷄卵；只因人們日趨懶漫，穀子越種越小，今已變成微粒了！曾祖父更向衆人說出「抓金鷄」的故事，（用舞蹈表演，用民歌組曲伴奏，其故事見「榮林華露」第七十三頁）；訓誡各人要腳踏實地，切勿妄想不勞而獲的利益。此劇的音樂，除了「壽翁進行曲」是創作樂曲，其他都用民歌組曲。

(6) 採茶組曲，包括採茶歌，卜卦調，夜夜相思。

(7) 農村組曲，包括農村曲，駛犁歌，望春風，慶豐年。

(8) 火金姑組曲，包括火金姑來吃茶，搖籃仔歌，一隻鳥仔啾啾歌。

上列三個組曲，由周炳成老師編作舞劇「火金姑」用此為舞劇的音樂。火金姑，是民間稱螢火蟲的名字，這個名字真可愛！我所獻議的劇情，是小小的螢火蟲姊妹，合力照亮黑夜的郊野，好讓花鹿母女能夠團聚。在此劇的最後一場，我用羣衆合唱主題歌「放光芒」。此歌的詞句，前半見本冊第一章「樂境花開」的末段；後半是：

有人迷失路途，你要指引他方向；
無論到何處，放光芒！

這是樂教工作者的意向，
這是「樂境花開」的信念。

校讀後記