

一	八	尊重歌詞	四二
一〇	九	配詞與譯詞	五〇
一一		對位法的用途	五七
		模仿樂句的處理	六二
		以作品為例證	
一二		詩與樂的結合	六六
一三		聲樂組曲「愛物天心」	八〇
一四		青年們的精神	八八
一五		海嶽中興頌	九二
一六		驢德頌與天德了	九七
一七		曉霧、佛偈、隕星	一〇三
一八		拋磚詞曲第三集	一〇九
一九		少年合唱歌曲	一二〇
二〇		民歌新唱	一三七
二一		天地一沙鷗	一五一

二二		中國藝歌合唱新編	一五七
二三		雲南跳月與木蘭從軍	一六八

以教人者教己

二四		後學即吾師	一七五
二五		教學生涯	一九一
二六		練耳的教學方法	一九八
二七		如何訓練用耳看、用眼聽	二〇五
二八		臨時教一課的設計	二一〇
二九		聽而不聞	二二一
三〇		聽音為樂	二二五

為音樂而生活

一	三	一次	
三三	三一		自作聰明的批評者
三三	三一		校歌的編作
三三	三一		為音樂傳道
			二四一
			二四六
			二五一

十二 詩與樂的結合

一九七三年十一月，中國廣播公司在臺北舉辦「韋瀚章詞作音樂會」，以鼓舞歌詞創作的風氣，實在是詩壇與樂壇的盛事。我國詩壇，人才鼎盛。站在作曲的立場，我誠心期望詩人們，肯注意到歌詞創作的技巧，多作些可唱的新詞，使歌樂更趨蓬勃。

我當然明白，詩人們總是歡喜自由創作，遨遊物外，如天馬行空，不願受音樂所拘束。誠然，詩與樂之結合，就好比有了愛人的單身漢；爲了相愛，就總該有所遷就，不宜一意孤行，獨來獨往。詩與樂能夠互相遷就，則必能互相補益；因而能夠創出一個新境界。

韋瀚章先生數十年來，潛心爲中國新樂創作歌詞，從他的詞裏，我們可以看到他的獨到之處，就是能夠做到「寓樂於詩」的境地。

寓樂於詩的構想

用爲歌詞的詩句，該有響亮的字韻與流暢的句法。韋先生熱愛音樂，常與聲樂家、作曲家切磋，以求進益。對於字韻，他善用開口韻；對於句法，他愛用長短句。因此，字韻中藏着美妙的曲調，句段中藏着活潑的節奏。而且，韋先生秉承我國詩人溫柔敦厚的氣質，談哲理而不道學化，論愛國而不口號化。融哲理於詩內，化口號而爲詩詞；這乃是作曲者夢寐以求的理想歌詞。

除了字韻與句法能夠音樂化之外，更在詩中蘊藏着音樂境界；這個音樂境界，利便作曲者之發展。例如，「碧海夜遊」的浪濤聲響，「日月潭眺望」的恬靜與晨鐘，「霧」的一片迷濛景色，「鳴春」的杜宇啼聲與黃鸝百轉，「逆旅之夜」的嘈雜，更鼓、鷄鳴與步履雜遝，「秋夜聞笛」的笛聲；凡此種種，皆能給作曲者提供音樂境界，使作曲者易於發展。

要寓樂於詩，詩人在構想之時，就要顧慮及此。因此之故，我盼望詩人們創作歌詞之時，該爲音樂方面設計。只要注意及此，歌詞就可以增加音樂的魅力了。

寓詩於樂的設計

既然韋瀚章先生能寓樂於詩，作曲者就該能根據其詩思，作成獨奏或合奏的樂曲，使能寓詩於樂，與王摩詰的「詩中有畫，畫中有詩」相媲美。

我國古今詩人甚多，作品精湛。爲表彰詩人的成就，不應徒然把詩詞唱出就罷手。應該擴大

範圍，以樂釋詩，以畫釋詩，以舞釋詩；使詩人的偉大精神，無所不在。且看十九世紀的歐洲樂壇吧：作曲家勃拉姆斯、舒曼，作了不少鋼琴曲，皆是根據詩人的作品創作而成。李斯特根據詩人拉瑪丁的詩，作成交響詩「前奏曲」。杜卡根據德國詩人歌德的敘事詩，作成諧曲「魔術師的門徒」。杜比西根據法國詩人瑪拉梅的詩，作成序曲「牧神的午後」。更有無數傑出的樂曲，都是作曲者將詩境化為音樂，以供世人清賞。近年來，我國作曲家對這方面的創作，已經漸趨蓬勃。林聲翕先生將唐詩作成鋼琴獨奏曲，「楓橋夜泊」（張繼），「出塞」（王之渙），「泊秦淮」（杜牧），都是很好的例子。我把白居易的「琵琶行」作成鋼琴，朗誦，合唱，融成一體的音詩，也是此項的嘗試。榮耀我國詩人的成就，應該把創作範圍推廣，跳出「只用詩句為歌詞」的聲樂限制，走上「化詩思為樂曲」的道路。

爲了要實踐這個設計，在韋瀚章詞作音樂會中，林聲翕先生爲韋先生的詩「黃昏院落」作成鋼琴獨奏曲「序曲及賦格」。我則爲韋先生的詩，作成提琴獨奏曲二首，附有朗誦的長笛獨奏曲一首，以作例證。下列是這三首樂曲的原詩與作曲設計：

四時漁家樂

（韋瀚章作詞）

（提琴與鋼琴的合奏曲）

（春）

漁家樂，桃花渚，如霧如烟春雨。

箬笠蓑衣不覺寒，隨着東風飄去。

（夏）

漁家樂，蓮花渚，碎玉零珠急雨。

青篙蘭縷一輕舟，衝向白雲深處。

（秋）

漁家樂，芙蓉渚，野鶩輕鷗爲侶。

蘆汀葦岸儘勾留，明月清風無主。

（冬）

漁家樂，雪盈渚，兩岸數聲村鼓。

人言時節近殘年，管他幾番寒暑。

這首充滿畫意的詞，黃自先生曾把它作成一首小曲。（編在商務印書館出版的「復興音樂課

本」之內）韋先生選出這首詩給我作成提琴曲之時，告訴我，他很喜歡黃自先生這首歌曲的開頭一句。因此，我就選用黃自先生這句曲調爲全曲的主題，作成一首提琴與鋼琴合奏的「演繹曲」（Paraphrase），一可以紀念黃自先生的卓越成就，二可以將主題開展，發揮中國調式的趣味。

何謂「演繹曲」？也有人譯爲「模擬曲」，或者「引伸曲」；是把一個樂句，用爲主題，加以模擬，自由伸展，使成爲一首完整的樂曲。我把黃自先生的主題，先加模擬，再加引伸，自由開展，並加變奏，分別描繪出四季的景色；故名之爲「演繹曲」。

這是一首船歌。樂曲分爲四段，分別用四種不同的調式。各段給以小標題。這些小標題，皆取自詩中句子。

(一) 春——桃花渚，如霧如烟春雨

這是複合二拍子(6/8)，D Ionian 調式，就是用 D 爲 Do 音的調式。船歌的節奏，襯托着柔和的提琴曲調。開始的四小節，是黃自先生所作的曲調。以後便是模擬與引伸。鋼琴伴奏之中，高音和絃的顫音奏出，顯示春天的迷濛烟霧。這段樂曲的後半，提琴用雙音演奏，更增加了迷濛而甜美的氣氛。

(二) 夏——蓮花渚，碎玉零珠急雨

這段樂曲，仍然是複合二拍子(6/8)，速度稍快，由 Ionian 調式，轉到 E Aeolian 調式，就是用 E 爲 La 音的調式。這段用鋼琴爲主奏，提琴爲輔奏。鋼琴的低音，奏出輕雷隱隱，驟雨驟至。在鋼琴所奏稍快的船歌上方，有提琴頻密跳弓的對位曲調，顯示碎玉零珠一般的急雨。

(三) 秋——芙蓉渚，野鷺輕鷗爲侶

明快的二拍子(2/4)，A Mixolydian 調式，就是用 A 爲 Sol 音的調式。這是一段徐緩的樂曲，提琴用溫和而沉厚的歌詠曲調，顯示秋天的靜美。提琴與鋼琴的互相呼應，互相模仿，乃是要繪出鷺鷥爲侶，明月清風的幽雅境界。

(四) 冬——雪盈渚，兩岸數聲村鼓

活潑輕快的四拍子(4/4)，A Phrygian 調式，就是用 A 爲 Mi 音的調式。提琴用跳弓的奏法，鋼琴用頓音的奏法，描繪出鄉村新年舞獅的鼓鑼聲。

最後的尾聲，乃是再現此曲的柔和主題，以作回應。結尾是漸慢漸弱，提琴的泛音之下，有船歌的欸乃節奏輕輕伴着；顯示棹聲漸遠，留下「白雲深處」的境界。這是全首詩的中心思想。

狸奴戲絮 (韋瀚章「卽景詩」) (提琴與鋼琴的合奏曲)

閒看狸奴戲，輕狂最可憐。
不知春已暮，檻外撲飛綿。

韋先生這首「卽景詩」，精簡活潑，故爲之作成一首諧謔曲風的「卽興曲」，(Scherzo-Impromptu)，給提琴與鋼琴合奏。

全曲的結構是三段體。活潑輕快的二拍子。主題是 D Ionian 調式，就是用 D 爲 Do 音的調式。中間一段插曲，則是 G Ionian 調式，就是用 G 爲 Do 音的調式。回頭再奏第一段之後，並加尾聲作結束。活潑的句法，調式的風格，提琴的各種技巧，(包括雙音，三音和絃，撥絃，

跳弓等等)，皆是描繪貓兒的活潑動作以及只愛玩耍，不知春暮的性格。

上列二曲，（漁家四季樂，狸奴戲絮）首演於臺北「韋瀚章詞作音樂會」，司徒興城教授提琴，司徒太太招翠姬女士鋼琴。在香港演出則由黃衛明君提琴，萬思仁君鋼琴。成績均甚傑出。兩首樂曲直至一九七四年七月，乃由香港幸運樂譜服務社白雲鵬先生印出來應用。（編號是 Z1122）

夜 怨

（韋瀚章作詞）（朗誦，長笛獨奏，鋼琴伴奏）

黃昏且把殘妝卸，

又見淒涼冷月，暗移桐影上窗紗。

恨冤家，

累的微，撇也撇不開，拋也拋不下。

昏沉沉，不想想軟飯甘茶。

悶懨懨，不知道寒冬暖夏。

數着，算着，只望他的人兒早回家。

挨着，待着，只望他的話兒無虛假。

瑟瑟西風吹鐵馬，無端又引儂牽掛。

羞對鴛鴦瓦，淚濕紅綾帕。

相思也罷，閑愁也罷，

這腰圍消瘦了，只爲冤家。

韋先生這首「夜怨」，是以「元曲」的體裁，寫出昔日閨中怨婦的情懷。我設計用長笛獨奏，並在獨奏之前，先用朗誦把全首詞句讀出；朗誦時則用鋼琴伴奏。這不獨想使聽者能夠欣賞優秀的詞，同時也想先將曲內的兩個主題介紹出來。朗誦「又見淒涼冷月」之後，鋼琴立即奏出此曲的主題；這是 C Aeolian 調式，就是用 C 爲 La 音的調式。這個主題，溫柔而哀怨，有大起伏的音程進行，顯示情緒不安；有很多反復的進行，顯示遲疑莫決。

朗誦「瑟瑟西風吹鐵馬」的前面，是此曲的第二主題，就是中段插曲的主題。鐵馬叮噹的清脆聲響，帶來徬徨與急躁的心境。

朗誦全首詞句之後，長笛乃開始幽怨的獨奏。當鋼琴擔任奏出主題之時，長笛則以對位曲調與主題互相呼應，互相傾訴。

鐵馬叮噹的主題，是轉調到 G Aeolian 調式，就是用 G 爲 La 音的調式。每次鐵馬輕輕的響聲，都喚起殷切的思念之情，宛如波濤，一次比一次強烈，一次比一次急促；終於仍然沉入無可奈何的境界之中，極力隱忍。

最後，重現寧靜的哀怨主題，消失於寂寞的氣氛裏。曲中各段之間以及在尾聲之內，皆用「昏沉沉」，「悶懣懣」的句子爲橋樑，以顯示曲中主旨。

這首哀而不傷的長笛獨奏曲，乃是想刻劃出我國昔日閨中怨婦的賢淑德性。雖然思念得心情激動，仍能以溫柔的愛心，把情感控制得恰到好處。韋先生爲這首獨奏曲取名 *Nocturne*，這是「夜曲」的原文。

「夜怨」首演於臺北「韋瀚章詞作音樂會」，由樊曼儂女士長笛獨奏，張美雲小姐朗誦，王瑞玲小姐鋼琴伴奏。隨着在香港演出，由李詩曼小姐長笛獨奏，楊羅娜小姐朗誦，李淑嫻小姐鋼琴伴奏。兩次演出，皆有優異的成績。

這首長笛獨奏，在一九七五年二月，由幸運樂譜服務社白雲鵬先生謄譜印出，與另一首由民歌改編的長笛獨奏曲「玫瑰花兒爲誰開」合併印行。（編號是 No. 123）

詩樂合一的聲樂曲

把寓詩於樂的原則，應用於聲樂曲，就是不獨把詞句唱出，且用樂器充份發揮詩中的音樂氣氛；這便是詩與樂融合爲一的創作設計。下列兩首歌曲，一是女高音獨唱的「鳴春組曲」，另一是女低音獨唱的「秋夜聞笛」。還有一首較長的聲樂組曲「愛物天心」，將於另一章詳細解說

之。

鳴春組曲

（韋瀚章作詞）

這是作給花腔女高音獨唱的歌曲，爲一九七三年十二月，香港市政局與樂友社合辦的「韋瀚章詞作音樂會」演出之用。組曲由兩章連串而成，它們是「杜宇」與「黃鶯」；因爲二者皆爲春天的鳴禽，乃取名「鳴春組曲」。

（一）杜宇

綠水平堤，濕雲擁徑；深宵雨，洒遍平蕪。
桃浪沉聲，梨花吮淚；無人處，暗抑欷歔。
落寞情懷，悲涼況味；憑杜宇，替人泣訴。
故國鄉關，魂銷夢斷；怕聽它：「不如歸去」。

（二）黃鶯

欲暖還寒，纔晴又雨，春來綠水人家。
正輕烟護柳，薄霧籠花。

柔枝亂，透新鶯百轉，
似銀鈴清脆，絃管嘔啞。

且莫問，巧語關關，說些什麼話。
但願它，把痴人喚醒，珍重春華。

這兩首詞，意境高而鑄辭美；其中的「桃浪沉聲，梨花吮淚；無人處，暗抑欷歔」；使我擊節嘆賞，不勝佩服。

古來詞人寫杜宇，常是偏於惜春與傷別，讀來只覺一片傷感與哀愁。例如，李白「又聞子規啼夜月，愁空山」，（蜀道難）；陸游「林鶯巢燕總無聲，但月夜常啼杜宇」，（鵲橋仙）；辛棄疾「啼鳥還知如許恨，料不啼清淚長啼血」（賀新郎）。近代詩人徐志摩寫杜鵑，偏重愛戀的柔情，他認為「多情的鵲鳥」所唱的是「我愛哥哥」。韋先生能配合當前實況，寫得更為貼切：「故國鄉關，魂銷夢斷；怕聽它，不如歸去」；把懷念故國與思鄉之情，都充份表達出來。這不獨是傷春，不止是傷別，不僅是個人的柔情，實在是眾人共有的感嘆。

韋先生曾經向我提及，「不如歸去」的杜宇啼聲，樂人們認為是 *Re do re la* 四個音；我亦有同感。（後面的 *la* 是低音）。因此，就用此四音，加以變化，組織於引曲之中及各句之尾。在清脆的杜宇啼聲底下，常伴以低沉的琴聲，有如心坎裏的嗟嘆。

前一章「杜宇」是傷感的，後一章「黃鶯」則是活潑的。兩種強烈對比的情感之間，我必須用音樂為之作漸層變化；同時也可以符合「欲暖還寒，纔晴又雨」的情況。

「黃鶯」的鋼琴引曲，顯示出春到人間的訊息。為了要使之漸變而非突變，故將頭一段詩句複唱一次；並且速度加快，力度漸強，伴奏音型，變為更活潑。到了「新鶯百轉」句尾，那些有如銀鈴聲響的琴聲，乃帶出獨唱者的裝飾樂段，歌聲與伴奏互相呼應；在愉快振作的心情中，結束全首樂曲。

此曲首唱於一九七三年十二月，由香港音專陳頌棉教授獨唱，胡德荷校長鋼琴伴奏。隨着應香港廣播電臺之請，演唱於藝術歌曲節目中，甚獲聽眾之喜愛。

秋夜聞笛（韋瀚章作詞）

這首女低音獨唱的歌曲，是香港華聲音樂團主持人楊羅娜女士請韋先生創作的。楊女士主辦音樂會，介紹女低音吳曉琮小姐與長笛演奏家李詩曼小姐，很希望有一首中國作品，能結合女低音與長笛，故有此設計。韋先生就用秋夜聞笛為題材，寫成此詞：

似這般冷落秋宵，獨個兒靜悄悄。
啊！是誰家玉笛，打斷無聊？

那不是「落梅花」，更不是「折楊柳」，也不知何歌何調。

但愛它曲兒精巧，聲音美妙。

不能弄管絃隨和，不會寫詩篇吟嘯；

只教人心飄意蕩，魄動魂銷。

吹罷吹，

快把我逝去的童心，

呼嚕呼嚕吹活了！

這首精美的歌詞，使我愈讀愈愛。韋先生並附一函，告訴我以他的觀點。他說：——古代詩詞，每詠到笛聲，總離不了「落梅」，「折柳」。這些名字，後人可能是把死辭活用，提到笛聲，便說「吹落梅花」，「吹折楊柳」。我在此提出相反的說法；叛逆之處，請勿見怪。後幾句以輕鬆活潑，結束全篇，頗有「人老心不老」之意。這個收法，原也是楊羅娜小姐的意思；就是，活潑些，用為音樂會壓軸的項目。

韋先生這段話，使我深深敬服。我對此詩的作曲設計，開始是徐緩的感嘆，顯示出寂寞淒清。獨唱的樂句，可以充份發揮女低音的濃厚音色。笛聲出現以後，音樂就漸層進入到活力醒覺

的境界。笛聲與歌聲互相呼應之時，力度漸強，速度漸快。最後「吹活了」的一句，反複多次，把開始的寂寞淒清氣氛，全部變為輕鬆活潑景象，以配合詩人的本意。

此曲首唱於一九七四年二月，甚受聽眾之喜愛。香港藝風合唱團創辦人兼指揮老慕賢女士，聽後立刻請改編為混聲合唱曲，並用長笛輔奏。同年八月，該團首演於藝風音樂會中，由李詩曼小姐擔任長笛輔奏，效果甚佳。此曲在一九七四年由幸運樂譜服務社印行。（編號為 No. 126，獨唱與合唱分別編為 a，b 兩種）

十三 聲樂組曲「愛物天心」

一九七三年十一月，中國廣播公司在臺北舉辦「韋瀚章詞作音樂會」。由於諸位音樂專才的熱誠合作，成績極佳，獲得聽眾們一致讚美。

爲了籌備中國廣播公司所舉辦的第四屆「中國藝術歌曲之夜」，趙琴小姐盼望我能與韋先生合作幾首有樂器輔奏的獨唱曲，以充實內容。在農曆新年過後，韋先生告訴我，擬以四季爲題材，作成四章；他們是：春雨、夏雲、秋月、冬雪。我計劃用提琴輔奏春雨，（女高音）；單簧管輔奏夏雲，（男中音）；長笛輔奏秋月，（女高音）；大提琴輔奏冬雪，（男低音）。在連續演唱之時，我獻議再作一章尾聲，用四重唱，同時使各件輔奏樂器，與鋼琴加入伴奏。韋先生爲這章四重唱取名「天何言哉」。全個組曲的總名則爲「愛物天心」。一九七四年三月，韋先生把各章詩稿交給我。下列是各章的詩句與作曲設計：

（一）春 雨 （女高音獨唱，鋼琴伴奏，提琴輔奏）

正春暖釀寒，東風料峭；
濕雲障野，濃霧連朝。
受半空絲影，一片瀟瀟；
十里迷濛，灑遍鮫綃。
波漾綠，土如膏。
無聲施潤澤，有意起枯焦。
柳線舒青花綻蕊，
枝頭吐翠草茁苗。
聽！鳥唱新鶯；
看！花開含笑。
數不盡，蜂忙蝶舞，景象嬌嬈。
且喜愛物的天心，
把萬類生機恢復了！

這首詩，可以分爲四段。首段寫春雨將至，次段則寫春雨景色，再寫春雨造福人間，不動聲息；最後寫春天萬物復生，皆賴上天好生之德。其中「無聲施潤澤，有意起枯焦」兩句，乃是全

篇的着力之點；不獨描繪出及時雨之造福人間，且爲古往今來一切偉人造像。

此曲開始，輔奏的提琴，加用弱音器，以輕輕的顫音伴着歌聲，描繪出濕雲濃霧，十里迷濛的境界。「波漾綠」之後，取消了弱音器，提琴聲音變爲明朗。活潑的節奏，輕巧的曲調，顯示出花綻蕊，草茁苗的蓬勃景象。尾段的詩句，在樂曲裡反覆唱出，以更活躍的節奏，更流暢的曲調，配合以鋼琴與提琴的呼應與模仿，繪出花開鳥唱，蜂忙蝶舞的春日風光。

(二) 夏 雲 (男中音獨唱，鋼琴伴奏，單簧管輔奏)

淡蕩和烟淡蕩風，騰光山嶽映晴空。

浮嵐飛岫看無盡，疊絮堆綿襯幾重。

初尚淺，再而濃，突然天外出奇峰。

覆陰載雨消炎暑，萬物同沾造化功。

這是詞牌「鷓鴣天」的格律。樂曲是中等速度，悠悠唱出，以描繪淡蕩和烟，疊絮堆綿的景色。前段唱出之後，曲調交給單簧管獨奏；唱者則用對位曲調再唱這段詞句。「初尚淺，再而濃」，以同形句子，反復伸展，呼應對答，漸快漸強，直到極強的一句「天外出奇峰」；這是全曲的頂點。後段恢復了原來的柔和，這是夏雲的超逸姿態。「消炎暑，造化功」，乃是詩旨「上

天好生之德」的重述。

(三) 秋 月 (女高音獨唱，鋼琴伴奏，長笛輔奏)

桐落空階，蛩吟野砌，

露珠滴草清妍。

薄薄秋雲，點點疎星，

淡淡銀河一線。

玉輪如鏡，清輝千里，

人間共賞晶圓。

如許光華，憑誰管領？

舉頭欲問嬋娟。

這是三拍子的徐緩樂章，但並非拖慢，而是流暢的慢。柔和的曲調，輕盈的鋼琴，輔以明亮的長笛，描繪出露珠清妍，薄薄秋雲，點點疎星，以及清輝千里的月夜景色。前段獨唱之後，曲調交給長笛獨奏，獨唱者則用愉快的「啊」音，唱出流暢的對位曲調，以讚美大自然的瑰麗。最後，熱情洋溢的歌聲，重複「舉頭欲問嬋娟」，乃是感謝上蒼仁厚，賜予人間以無窮美麗；這是

「愛物天心」全曲的要旨。

(四) 冬 雪 (男低音獨唱，鋼琴伴奏，大提琴輔奏)

千林瘦，百草凋；烏雲擁，北風號。

陰沉沉的天空雪花飄。

小的像柳絮，大的像鵝毛；

飄向低來下廣場，飄向高來上樹杪。

四望皆清白，景緻真美妙！

飄，飄，飄，黃昏一直到明朝；

把骯髒的世界漂淨了！

這是活潑輕快的獨唱曲，詩句精簡，意境甚高。「四望皆清白」，「把骯髒的世界漂淨」，乃是全首詩的重心。在這首短小的樂曲裡，沒有給大提琴以演奏曲調的機會；所以中間加入一段裝飾樂段，以表現奏者的才幹。（大提琴裝飾樂段出現之前，就是「景緻真美妙」之前，全段可以再唱一次。只因首次演唱之時，受時間所限制，故沒有反覆而已）。

(五) 天何言哉 (四重唱，鋼琴與全體輔奏樂器伴奏)

向天翹首，一片青冥。

細看無形，細聽無聲；

無形則顯示大道，無聲則孕育至情。

包容萬象，日月羣星；以晝以夜，循環運行。

春夏秋冬，時序分明；以寒以暑，萬物長成。

雲露霜雪，風雨陰晴；枯榮交替，調節虧盈。

天心原愛物，天德本好生；

絕無偏私最公平。

「天何言哉」乃是「愛物天心」全首的結論。這是詩人將我國聖賢明訓，融化於詩歌之中。（見「論語」陽貨第十七，「子曰：天何言哉！四時行焉，百物生焉」。）這是用優美的詩歌，宣揚嚴肅的哲理。從「向天翹首」至「調節虧盈」的一大段，可以重複唱出，使聽者得到更明確的印象，然後達到尾段的結論。

×

×

×

也有人問過我，何以四重唱之內，不用女低音，也不用男高音，而用了兩位女高音與男中

音？我的解釋是：中國廣播公司辦理音樂會，是聘定了演唱者，然後按已有的技術人才，編作新歌。還有一個原因，找獨唱的女低音，比較困難；女高音，男中音的獨唱人才，比較容易找到。

「愛物天心」，在一九七四年五月，首唱於臺北，並由海山唱片公司製成唱片發行。獨唱者是董蘭芬（春雨），陳榮貴（夏雲），辛永秀（秋月），張清郎（冬雪）。輔奏是廖年賦（提琴），薛耀武（單簧管），高思文（Sydney Goldsmith）（長笛），張寬容（大提琴），蔡采秀（鋼琴）。最後一章四重唱，因為各位專家平時無法集合練習，深恐不能統一；臨時請林聲翕教授擔任指揮。林教授之見義勇為，樂於助人的精神，使我敬佩並且深為感謝。

此首組曲，在同年八月，演唱於香港大會堂音樂廳。這是香港音專主辦的音樂會，獨唱者是徐序鳴（春雨），莊表康（夏雲），陳頌棉（秋月），譚鐵峰（冬雪）。輔奏者是黃衛明（提琴），陳華璋（單簧管），何銳康（長笛），萬思仁（大提琴），胡德蒨（鋼琴）。

此組曲之演唱，甚獲聽眾之激賞。韋先生的傑出詞章，功居首位；各位聲樂家，器樂家的衷誠合作，甚得聽眾讚美。許多合唱團體來信請求改編成為合唱，好使各團皆能分享。為了利便應用之故，乃編成混聲合唱的組曲；不用太高的聲域，省去樂器的裝飾樂段，只用鋼琴伴奏。

「春雨」的獨唱作成之後，因為聲域高，唱者感到吃力，故曾為獨唱者之便利，稍改曲調進行。在編為合唱之時，此章已改低大二度音程的調子；原有的曲調，不再成為吃力了。因此，合

唱裡的曲調，皆照原來的樣子。這章獨唱與合唱的曲調，稍有分別，原因在此。

「天何言哉」四重唱，是由兩位女高音，與男中音，男低音所組成。在混聲四部合唱裡，這一章的各部，必須重新編配。而且，這一章與「冬雪」，都把重要的一段重複，使唱者與聽者都愉快些。

「愛物天心」組曲於一九七四年由幸運樂譜服務社白雲鵬先生印出。編號是 No. 138，獨唱組曲列為（a），合唱組曲列為（b），白先生並將韋先生題贈給我的一幅字「天何言哉」印在合唱組曲的扉頁。秀麗的墨寶，使這份印本倍為生色；對於我，這份譜本，乃是價值連城的紀念品。

十四 青年們的精神

這是青年人的時代。

韋瀚章先生認為青年們的精神有如海洋，這是極為恰當的比喻。浪是活動的，多變化的，正如青年們的幻想。波濤澎湃，則顯示青年們的力量。潮落，潮生，均有一定的規律；象徵忠實與信義。心胸如海洋之寬大廣闊，志氣如海洋之雄厚遼遠，學問如海洋之博，修養如海洋之深。這是青年們精神的出發點，正待發揚光大，以創建輝煌燦爛的新時代。

青年們的精神

（韋瀚章作詞）

前一浪，後一浪，波濤澎湃，海潮初漲。

青年們的精神，像大海汪洋。

一浪又一浪，充滿幻想；

澎湃呀澎湃，顯示力量。

忠信不欺人，潮退復潮漲；

把握着時機，快迎頭趕上。

心胸寬大，志氣高昂，

探求學問，潛心修養；

今朝勤砥礪，他年作棟樑。

青年們的精神，正待發揚！

韋先生的詩，具有浪潮與波濤的韻律；故樂曲之內，也就依據詩旨，充滿浪潮與波濤的節奏。前浪後浪之推進，由活潑演成雄壯，由邁進演成飛揚，以表現青年人的豪放熱力。

這首詩是韋先生題贈給明儀合唱團首演的歌。費明儀小姐創辦該團，十年來以樂教培養青年向上精神，早已獲得社會各界人士之讚美。這首歌是用以賀該團的十周年慶祝大典，同時奉贈給奮發努力的青年們。十月初旬，韋先生與我被邀聆賞明儀合唱團試唱此曲。全團唱來歌聲壯麗，指揮精湛，伴奏有力，其融洽團結的氣質，恰當地顯示出海洋的韻律與力量。一九七四年十月二十日，正式演唱於香港大會堂音樂廳，由費明儀小姐親任指揮，吳祖英小姐鋼琴伴奏，成績甚佳。聽眾們熱烈喝采，一再要求演唱；韋先生與我，都感到與有榮焉。

韋先生為青年人所作的另一首歌曲「生活之歌」，原是香港滅暴委員會邀請編作的大眾歌曲

之一。這是口號藝術化，教條音樂化的淺易歌曲。爲了便利應用，我要替這首歌詞編成兩種譜本，（混聲四部合唱與學生齊唱），同時刊行。下列是歌詞，值得用爲口號藝術化的例證材料。

生活之歌

（韋瀚章作詞）

大家同唱生活歌，我們先唱你們和。

我們置身在世間，芸芸衆生人與我。

萍水得相逢，機緣難錯過。

與人相處要謙恭，作事認真不懶惰。

重禮義，知廉恥，心坦白，氣平和。

患難共扶持，守望齊幫助。

謀福利，消災禍。

他人敬我我敬人，我愛他人人愛我。

生活歌，同唱和，

大家歡樂笑呵呵。

這首活潑的合唱歌曲，一九七四年八月首唱於香港大會堂音樂廳。合唱團體是思義夫合唱

團，梁明先生指揮，成績卓越。

十五 海嶽中興頌

「海嶽中興頌」是秦孝儀先生紀念 國父建黨革命八十周年而作的詩篇。這首詩，筆力千鈞，正氣磅礴；精簡地剪裁史實，手法獨到，使我極爲佩服。詩中歷述推翻帝制，統一中華，抗戰建國，以及現在的海嶽中興，實在是中華民國開國，建國，復國的史綱。其中把 國父十仆十起的精神，總統十盪十決的明智，以至目前艱苦奮鬥裡的十大建設，十大革新，與大孝大忠的眞義並論，說明我們身當百難之衝，中國之命運乃掌握在我們自己的手裡。由開國，建國之已經實現，證明中興之必能成功，誠足以勵我士氣，振我國魂。原詩如下：

(1)

一旦去四千年帝制，
初試亞洲民主之啼聲；
原被譏爲神話、夢囈，
豈知我們憑的誠摯純潔精神！

唯偉大的 國父

創黨革命，哀我生民；
十仆十起，開國收京。
低徊遺命，「不平而必使之平」。

人性的必然歸向，
何莫非博愛大同？

邪說暴行，虐我生靈；
三民主義世紀，終爲人類開新。

國民！國民！良知！血忱！

國民！國民！我們正身當此百難之衝。

(2)

一旦起持久抗戰，
勵我中華民族之精誠；
原被譏爲怯懦、無備，
豈知我們出以艱難百戰血忱！
唯偉大的 總統，

領導革命，哀我生民；
十盪十決，北伐東征。

真積力久，乃終以德服強隣。

除百年民族枷鎖，

原已開萬世太平。

奸匪橫決，虐我生靈；

重啓革命基宇，益嗟慘淡經營。

決心！決心！實踐！力行！

決心！決心！中國之命運在自己手中。

(3)

一旦反攻號角既起，

建我海嶽中興之殊勳；

同被譏爲神話、異想，

豈知革命史實昭昭自在人心！

維廣大的同志，

服膺革命，爲民前鋒；

十大建設，十大革新，

紮根結果，正以爲興師力征。

奮神明華胄大孝，

盡瀝膽靡軀大忠。

憑海誓血，耿耿精魂。

奸匪罪孽不絕，大地必至陸沉。

中興！中興！服務！犧牲！

中興！中興！力爭國民革命勝利成功；

以無負於敵後同胞的忍死血淚，

以無忝於先哲先烈的貴望交深，

以無愧於 國父與 總統之所教誨生成。

秦孝儀先生的詩，題材嚴肅，鑄句精煉；以前我爲他譜過「思我故鄉」，「白雲詞」，「大忠大勇」，都與這首「海嶽中興頌」有相同的風格。對於精煉的詩句，在作曲時，我必須以音樂去顯現出詩人用字的深意。例如「一旦去四千年帝制」的「去」字，乃是簡潔有力的動詞，我必須使用強拍的長音唱出，以表彰所蘊藏着的深意。每段的第四句裡，「誠摯」，「艱難」，「昭

「昭」都有深義，我必須使用吟詠式的曲調，以增力量。「不平而必使之平」，這個「必」字，不能不明顯表現出來。至於那些論文式的長句，最顯著的如最後「無負」，「無忝」，「無愧」的三句，我必須使樂曲漸高漸強，以配合詞句進入高潮。

至於歌詞裡的長句，乃是作曲者常感棘手材料；但我終於想到，可以利用同形樂句來處理。如果我能把那些說理的文字，譜成起伏有趣的同形樂句；則唱起來流暢悅耳，使唱者不覺困難。例如開首的兩個同形樂句，唱起來並不吃力。如果字音的平仄，與曲調的高低配置得宜；字義的重輕，與拍子的強弱安放恰當；則必可使歌曲易唱易聽，人人歡喜。就是爲了此原則，我把曲稿改了又改，刪了又刪；不滿意之時，又重新再作。說來慚愧得很，我根本不是具有什麼天才的作曲者！白樂天詩云：「新篇日已成，不是愛聲名。舊句時時改，無妨悅性情」。周必大說得好：「香山詩語平易，疑若信手而成者。間觀遺稿，則竄定實多；觀此詩，信然。公晚年長律，其根柢之博，立格鍊句之妙，果皆老嫗所能解耶？其說邪謬，可付一噓也」。爲了要貫徹聖賢明訓「大樂必易」的原則，使我提心吊膽，刻刻留神。秦先生既能寫出如此簡煉而精美的詞句，我也必須能爲他譜成人人愛唱的歌曲，以期不負詩人的心血。但願作曲同仁，多作成「大樂必易」的歌曲，齊以活躍的歌聲，鼓舞起中興的氣象，重振我中華民國的國魂。

附記 專欄作家劉星先生曾寫成一篇介紹文字，題爲「揚我大漢天聲」，一九七五年一月二十四日發表於中央日報副刊，甚獲佳評。

十六 驢德頌與天德予

一九七四年六月，梁寒操先生寄贈我以一幅題字；這是一首讚美驢子的詩。他也曾將此詩親題在老畫家田嶺之先生畫驢的屏幅上。這首詩，甚能道出我們的心聲；故讀來極感親切。爲表敬佩之忱，乃將此詩作成合唱歌曲，還贈詩人，隨即由中廣合唱團首唱於廣播電台。詩句如下：

木訥無言貌肅莊，一生服務爲人忙。
只知盡責無輕重，最耻言酬計短長。
絕意人憐情耿介，獻身世用志堅強。
不尤不怨行吾素，力竭何妨死道旁。

梁先生在詩後有跋云：三十年前，予役西陲，見道旁驢骨堆堆，側然有感。曾成「驢德頌」一首；認爲此實未來時代應有之人生觀也。

末句「道」字，有雙關之意義，不獨指「道路」，亦指「真理」；蓋謂「何妨死於真理之旁」也。

這首混聲合唱，曲調是豪邁的中國風格，其起伏疾徐，皆根據詩中的字韻而來。在合唱歌曲之內，全詩共唱兩次。第一次是混聲四部合唱，第二次則由男聲齊唱曲調，女聲啦啦爲之襯托；顯示身體雖然勞累而心情輕快，並無怨懟之意。

何志浩先生對此詩極有佳評，曾作和韻一首。無論詩情畫意的踏雪尋梅以至洞察人生的賢哲見解，實在皆有驢兒的份。「隨園詩話」記顧赤芳詩云：「張果倒騎驢，不知是何故。爲恐向前差，忘卻來時路」。這條道路，正與梁先生原詩所說的「道」相呼應。因此，將兩首詩組合起來，遂成爲一首合唱的組曲。何志浩先生的和韻如下：

天賦生成體態莊，輕車日駕不辭忙。

銜泥渡水征塵遠，踏雪尋梅逸興長。

果老倒騎持拂舞，梁公巡視策鞭強。

京華冠蓋空勞碌，願効馳驅鐵騎旁。

「驢德頌」合唱曲，是一九七四年七月，由幸運樂譜服務社白雲鵬先生印出；並將梁寒操先

生的題字與田續之先生的繪畫，印在封面上，益增華美。此曲編號爲 144 (a) 與何志浩先生和韻組合爲一的合唱曲，編號則爲 144 (b)。

王文山先生於一九七四年十一月給我一封信，說：「在臺北聽友好試唱驢德頌，甚喜。戲作詩一首，以博一笑」。從這首詩，可以見到，老詩人的童心，永不失落：

牽驢上板橋 (王文山作)

牧童牽驢上板橋，板橋一邊低來一邊高。

橋中露條縫，缺了橋板一二條。

小驢到了橋頭堡，

也許因爲怕落水，或是因爲怕摔交，

停住動也不肯動；牧童莫可奈何感枉勞。

× × × × ×

一個牧童在前拉驢走，

一個牧童在後推驢叫，

累得滿面汗流不開交。

小驢依然鬧蹩扭，動也不動停在橋頭堡。

路人經過附着驢耳，
小驢突然拼命衝過橋。

事後牧童問路人，

路人笑說：「那個事兒不足爲外人道」。

在這首詩後面，在紙上倒轉寫出了答案，實在是這詩的尾聲：

路人附着驢耳說：

要聽「驢德頌」，趕快過板橋；

作曲——黃友棣，作詞——梁寒操。

王文山先生的幽默感，與年俱增；驢兒也歡喜聽人誇獎，此詩使人爲之絕倒。我讀完此詩，也頑皮性起，去信告訴王先生，路人所說「那個事兒不足爲外人道」，用及古文「桃花源記」的句法，似嫌太深，不如改爲「那個話兒是不能人道」，更簡潔有力。他的回信，表示極爲開心；但他不敢如此改訂。我很明白，他既怕「那個話兒」，尤怕「不能人道」也。

梁寒操先生的詩，是讚美驢德；毛松年先生的詩，則是讚美人德。這兩首歌，是在同年之內介紹出來的。

毛松年先生主持僑務多年，成績卓著。他重視德性教育，熱心以詩教與樂教合一，推行青年人的德性教育。他作了一首短詩，極具深義。詩云：

天、德、予 （毛松年作詞）

一語傳千古，三字貫天人。

浩氣充寰宇，斯文日月新。

這首詩是根據孔子的軼事作成。昔日，孔子周遊列國，路經宋國。正在樹下和弟子們講學之際，被宋國的司馬桓魋派兵把他們包圍起來；並欲加害孔子。孔子的弟子們都很驚慌。孔子對弟子們說：「天生德於予，桓魋其予何！」（此語見於「論語」第七章，魋音頹）。孔子這句話「天生德於予」，乃是告訴我們：天賦給我們以德性，我們應該充份發揮自己的德性，以影響他人；縱然遇到艱難險阻，也不必懼怕。

詩中的「一語」，就是指「天生德於予」的一句話。

「三字」是指「天，德，予」三個字。

這是短篇的五言詩，要作成一首歌，應該反復其詩句，使情感得以開展。爲了適合青年學生應用，乃編爲同聲部的三部合唱。全詩唱出兩次，第一次，曲調之下，用「天生德於予」，「天德予」的節奏朗誦爲襯托；第二次則用三部合唱詩句，以增壯麗。

此歌是由汪精輝先生指揮華僑學生合唱團演唱。在一九七四年一月，首唱於美國紐約孔子大廈開幕慶典中。

十七 曉霧，佛偈，隕星

中華文化學院教授釋曉雲法師，主持佛教文化研究所。許多年來，對於佛教文化與藝術的研究與弘揚，不遺餘力。其治學，創作，辦事的堅毅精神，使人敬佩。

我初晤曉雲法師，是在一九五八年初。當時她正在義大利羅馬舉行個人畫展。那天正是農曆元旦，杜寶晉主教做嚮導，帶她與我到梵諦岡城內與博物院參觀。那時，她尚未皈依佛門，仍然是女畫家游雲山。

後來我再見她，是在香港，一九六六年，已是釋曉雲法師，爲佛教文化藝術協會主持人。與辦學校，作育人才，編印刊物「原泉」，「清涼月」，闡揚佛學，極獲好評。

曉雲法師的詩畫均佳。她遵照當年弘一法師（李叔同先生）提倡樂教之本旨，推廣佛教音樂創作風氣，至爲積極。「曉霧」便是她用爲開始歌詞創作運動的一首詩：

- (1) 如烟曉霧，疏林漫步；世出世心，幽貞盈抱。
珠淚盈盈，閒花縞素；法忍法空，息機靈與。
- (2) 如烟曉霧，曇雲泡沫；流水奔波，人心潦倒。
有情下種，凡聖居土；牛馬一身，栖皇中道。
- (3) 如烟曉霧，識塵無數；觀照此心，祥雲浩浩。
幽貞如素，皈依法寶；霧散霞明，般若船到。

我替此詩作成易唱易聽的歌曲，可以獨唱，齊唱，也可只用二部合唱，亦可用四部合唱，使能自由運用。幸運樂譜服務社白雲鵬先生，於一九七四年五月印好此曲，贈曉雲法師一百份，以表贊助之意。

此曲除了演唱於臺北佛教文化活動的場合中，許多音樂團體也樂於演唱；因為詩與曲的清新，自有其本身的惹人喜愛之處。華南合唱團首唱於香港大會堂音樂廳，曹元聲先生指揮，成績甚佳。

佛偈三唱

（作詞者：神秀，慧能，韋瀚章）

據「傳燈錄」所載，當日南宗五祖弘忍，（公元六〇一年至六七四年，時為隋唐年間），在

湖北黃梅，欲求法嗣；乃令徒弟諸僧，各出一偈。上座神秀說道：

身似菩提樹，心如明鏡臺；時時勤拂拭，莫使有塵埃。

彼時，慧能在磨坊碓米；聽了這一偈，說道：「美則美矣，了則未了」。因念一偈曰：

菩提本無樹，明鏡亦非臺；本來無一物，何處染塵埃。

五祖乃將衣鉢傳給慧能，是為六祖，（公元六三八年至七一四年，時為唐代）；後圓寂於粵北韶州。六祖之金身，仍存於韶州南華寺。

韋瀚章教授今再續一偈曰：

菩提與明鏡，非樹亦非臺；既然無一物，豈更有塵埃。

倘若當年五祖聞之，可能將衣鉢不傳給慧能而傳給韋瀚章教授；如此，則我們今日，就不能唱到「更那堪牆外鷓鴣啼，一聲聲道不如歸去」（思鄉）「憶箇郎遠別已經年」（春思）等好歌

詞了。

「佛偈三唱」的第一唱，是神秀的一偈。我用女聲獨唱或齊唱。曲調是由一首佛曲「開佛面」改作而成。第二唱，是六祖慧能的一偈。我用男高音獨唱或齊唱。曲調比較樸實而沉着。上列兩唱，都屬於小調，第三唱則轉為大調，用混聲四部合唱，使更雄偉，達觀而積極。

中華文化學院佛教文化研究所主任曉雲法師，熱心樂教；曾親作「慧海歌」，「曉霧」等歌詞，以弘揚佛教精神。今特將此三偈，作成組曲以贈之。韋教授曾將此佛偈演繹為一篇抒情詩，已送交林聲翁教授作曲，日內當可發表。這首「佛偈三唱」，只是拋磚之作而已。

上列兩首佛教精神的歌曲編號同是 141 號，「曉霧」為 141, No. 1, 「佛偈三唱」為 141, No. 2.

隕星頌

(任畢明作詞)

「隕星頌」原為獨唱歌曲，作成於一九四一年。陳世鴻先生首唱於抗戰期中的廣東省會曲江市，甚得聽眾之喜愛。後來改編為混聲合唱歌曲。歌詞如下：

光明是永遠存在呀！休嗟搖落，長空寥廓；
嘹！一聲消失，散向人間，江山蕭瑟。

問歷史何年始，問歷史何年盡；

永恆的夜，有細語歎息。

一聲去也，光明本色。

前夜漫漫何時旦？烏啼梟哭海神歎。

尋遍山頭海角，樹底林梢；一縷如夢散。

萬古一剎那；那最後的生命啊，獻給那終極的美麗。

光芒！萬丈的光芒！透澈那歷史依戀的謎。

投向萬萬人的心坎吧，當着震駭的眼底。

光明是永遠存在呀！

一顆沉，一顆起；

到明朝呀，讓別人把這渺小忘記！

這首詩，讚美隕星毀滅的剎那間，照亮了黑暗的宇宙；象徵我們生命的最高理想。任先生的詩，豪放而瀟灑，彌足珍貴。這首合唱曲在一九七四年八月首唱於香港大會堂音樂廳；演唱者是華南合唱團，曹元聲先生指揮。

這首合唱歌曲，在一九七四年五月，由幸運樂譜服務社印行。這是抗戰時期的歌曲，並無編

號。（關於這首詩的軼事，見「音樂創作散記」序文後段）。

十八 拋磚詞曲第三集

王文山先生是一位和藹的長者。他喜以詩言志，以詞勸世。許多作曲朋友，為他的詩譜成各種形式的樂曲。最近，王先生把這些歌曲，彙編成「拋磚詞曲集」，以贈友好。已合訂好的，共有三集；尚在繼續蒐集，以編為第四集。現有的三集，其內容是：

第一集，十位作曲者為他的詩詞作成的獨唱歌曲，共為二十六首。

第二集，李永剛先生為他的詩詞作成的合唱歌曲，共為十首。用序曲的名稱「行行出狀元」為該集副題。

以上兩集都是由臺北樂韻出版社印行出售。

第三集則是香港幸運樂譜服務社的合訂本。其中包括混聲合唱，合唱組曲，獨唱曲，少年合唱曲，共為三十首，都是由我作曲應用。這集合訂本，王先生只用來贈送親友以及圖書館，卻不出售，故無法購取。

在這冊第三集之內，思親曲，我是中國人，標有梅，以及三首合唱組曲，（千鍾百煉，自強

不息，大澈大悟），均曾在「音樂創作散記」之中介紹過創作設計。現在介紹數首新歌的內容。從詞句看來，就可明白詩人的用意；他實在想藉詩與樂的力量，教人達觀與修德。

(一) 海螺 (獨唱歌曲)

海洋船底粘海螺，繁殖特快一窩窩。
剝也剝不盡，刮也刮不脫；
行船受阻碍，把它沒奈何。
開進淡水港，淡水剋海螺。
不論船底的海螺多少個，
淡水泡了，一個也不能活。

愚妄，偏見，粘在心底像海螺；
名韁，利鎖，粘在心底一窩窩。
剝也剝不盡，刮也刮不脫；
方寸紛紛亂，把它沒奈何。
快到洗心池，擺脫名利鎖。

愚妄偏見都洗盡，
悠悠自在多快樂！

這是一首活潑輕快的獨唱歌曲，聲域不大，適合一般人唱與聽。哲學意味的歌詞，深入淺出，彌足珍貴。

(二) 補天頌 (獨唱歌曲)

天地缺陷不公開，留待人們猜；
也許是挑戰，藉此鍛鍊棟樑才。
女媧補天要煉石，五色石塊煉出來；
辛辛苦苦補天缺，補了一塊又一塊。
舊缺陷，剛補好；新缺陷，又來了！
千年萬載補未完，原是天公早安排。
天地如果沒缺陷，人類進化就停擺。

這首歌的曲調是抒情的，伴奏則是活潑的；兩者同時進行，可以把嚴肅的題材變為活躍。這

是此曲的創作設計。

(三) 蝴蝶夢 (混聲四部合唱)

莊周夢蝴蝶，蝴蝶化莊周。有此好夢，夢也須留。
是真？是幻？一樣春秋。

莊周化蝴蝶，蝴蝶夢莊周。物我兩忘，白雲悠悠。
是迷？是悟？一樣春秋。

這首合唱歌曲，側重聲部的追逐模仿，以顯示莊周與蝴蝶，乃是一而二，二而一的變化。歌詞與原詩的結構，稍有差別；今列如下：

莊周夢蝴蝶，蝴蝶化莊周。有此好夢，夢也須留。
莊周化蝴蝶，蝴蝶夢莊周。物我兩忘，白雲悠悠。

(尾聲) 是真？是幻？是迷？是悟？一樣春秋。

合唱歌曲之內，全首歌詞共唱三次，速度均為稍快。第一次以女聲為主，使聽眾瞭解詞意；

第二次，男聲領先，女聲模仿；第三次，女聲領先，男聲模仿。尾聲則用徐緩速度，共唱兩次。

(四) 莫愁吟 (混聲四部合唱)

人生在世幾多愁？

雖然有人飛黃騰達，得心應手；

但是也有命途坎坷，不如意事常八九。

如果飛黃騰達，得心應手；

莫愁！莫愁！根本用不着愁！

如果命途坎坷，不如意事常八九；

還有幾多愁？

或是身心健康，得天獨厚；

或有無妄之災，采薪之憂。

如果身心健康，得天獨厚；

莫愁！莫愁！根本用不着愁！

如有無妄之災，采薪之憂；
還有幾多愁？

或是早占勿藥壽千秋，

或是一日無常萬事休。

如果早占勿藥壽千秋；

莫愁！莫愁！根本用不着愁！

如果一日無常萬事休；

還有幾多愁？

或是上，上，上，上到西天；

或是下，下，下，下到九泉。

如果上，上，上，上到西天；

莫愁！莫愁！根本用不着愁！

如果下，下，下，下到九泉；

正好會見許多親朋好友，

聯歡敘舊。

惟恐時間短，那有機會愁！

這是教人達觀的詩，歌內應用對答的句子，全曲充滿喜悅的氣氛。

(五) 兩種交誼 (混聲四部合唱)

車如流水馬如龍，朱門客滿鬧哄哄。

曲終人散後，分道各西東。

酒肉之交輕如霧，飄飄裊裊瞬無踪。

高山流水意味長，道義途中無炎涼。

朋友舊的好，紹酒老的香。

芝蘭之交真善美，馥馥郁郁氣芬芳。

詩中的兩個境界，濃與淡，濁與清，密與疏，俗與雅，紛亂與安詳，擾攘與寧靜，都要在音樂裡表現出來。前者有很多沉重的低音在伴奏裡；後者伴奏的高音，用了很多清脆的琶音和絃，

顯現出雅淡氣質。

(六) 頂牛 (混聲四部合唱)

兩位司機本無仇；

窄路忽相逢，汽車頭對頭。

誰也不肯往後退，誰也不能向前走。

滴滴，滴滴，對抗！頂牛！

一羣兒童沿路過，歡天喜地笑盈盈。

有些唱着歌，有些吹口琴：

愛生愛，恨生恨。

因因果果，怨怨恩恩。

退一步，讓三分。

冤家宜解不宜結，

心平氣和萬象春。

司機忽然醒覺了，不禁笑罵自己笨。

兩部汽車齊後退，陪着兒童唱一陣：

愛生愛，恨生恨。

善善惡惡，推己及人。

退一步，讓三分。

冤家宜解不宜結，

心平氣和萬象春。

這首歌詞，是運用日常所見的事實，深入淺出地，將衝突與和諧兩個境界表現出來，以闡明我國聖賢明訓。這實在並不是只說汽車司機的頂牛，同時亦說明團體與團體，主義與主義，國與國，族與族的頂牛。詞句內的疊字，讀音略有變化。「善善惡惡」，意為「讚揚善，斥責惡」。前一個「惡」字，是「憎惡」之意；因此，兩個「惡」字，讀音有別。

(七) 何處不相逢 (獨唱歌曲)

人生何處不相逢，飛南飛北，忽西忽東。

來也匆匆，去也匆匆。

繁華都市脚底過，轉眼消逝烟海中。
相隨有彩霞，作伴有高風。
騰雲駕霧，萬里長空。

回首故國千萬里，山遙水遠一脈通。
福星常高照，曠達滿心胸。

海內新知舊雨，海外豪傑英雄。

這邊剛離別，那邊又相逢；時分時合友情濃。

勝雲駕霧，萬里長空。

這是一首輕快的告別歌，掃除那些難捨難分的傷感。自從任蓉女士，夏文玉女士，在香港大會堂獨唱之後，合唱團體就渴望能有一份此曲的合唱譜本；於是改編爲混聲四部合唱，一九七四年十二月印行。

王文山先生作詩甚多，每次他來信討論歌詞的用字與句法，我都站在作曲的立場，向他詳說所見；這使他常感愉快。一九七四年一月，他寄贈我以一首短詩，使我深覺榮寵，而又愧不敢

當。實在，這詩乃是替世上一切摯友們道出真心話。

知 音 （王文山作）

高山流水，野鶴閒雲。

相識滿天下，如君有幾人？

友直友諒友多聞，

照肝照膽照千春。

光風霽月，守樸抱真。

生我者父母，知我者是君。

友直友諒友多聞，

照肝照膽照千春。

十九 少年合唱歌曲

王文山先生的歌詞，常用淺近的比喻，演繹聖賢明訓，語調親切，寓意深刻。勸人爲善而不必借助宗教，導人向上而不必列舉教條；在日常生活之中，處處闡揚「仁」的真諦；這是我國儒者的精神所在。音樂專欄作者劉星先生說王文山先生的歌詞特點是：「有宗教的情操而無宗教的俗調，有出世的超然而無出世的消極」；實甚恰當。

在王先生的歌詞中，有許多極適合少年們用爲歌唱；因此，我選了十二首歌詞，作成二部或三部的同聲部合唱，（亦可用爲齊唱），以充實應用材料。

爲少年們作應用歌曲，我的原則是：

(1) 曲調活潑化——悅耳動聽，不困難，不呆滯的曲調，使兒童容易把握歌中內容，獲得愉快的感受，進而發表出來。

(2) 字音聲韻自然——字音的平仄與唱音的高度配合得緊密，唱起來更自然，不致給聽者誤會詞義。

(3) 節奏明朗——使唱者因節奏之明朗而感到活躍，精神爲之振作，心情爲之舒暢。

(4) 伴奏與曲調緊密合作——訓練唱者注意伴奏的進行，以養成更靈敏的欣賞才幹。

(5) 具有民族色彩的樂語——使唱者經常接觸民族色彩的慣用樂語，認識民族樂曲所用的音階。

(6) 有民族風格的和聲——我國歌曲的和聲，要有更多色彩豐富的變化，並不限於西洋的大小音階和聲方法。

上列只是作曲的原則而已，我對每首歌詞，都要盡量發掘其中音樂趣味的材料，加以發展，以增強效果。下列是各首歌詞以及作曲時所使用的趣味材料：

(一) 蜘蛛

我佈置我的網，在偏僻的地方。

被風吹破了，我會補得更堅強。

朝露黏在我的網，一串串地比珍珠還漂亮。

我的八卦陣容，威鎮四方。

人人說，我像黑臉的包龍圖，實在不敢當。

不過我有一點確實像他：
除暴安良，扶弱鋤強；不讓人類的頑敵猖狂。

在作曲時，我把前後兩段歌詞，都各自反復一次，而皆有不同的結尾。這樣，可以使歌詞內容有開展，聽者也可以獲得更清楚的印象。這首歌詞裏，並沒有音樂的材料可以直接用為開展；所以在前段的第二部，用輕快節奏的啦啦唱出，以襯托得樂曲成為更輕快。

(二) 蚊子

困倦欲眠夜色濃，忽聞蚊子鬧嗡嗡。
醜類來侵且暫忍，等待時機再反攻。
清早起，決雌雄，排兵佈陣打衝鋒。
頑敵醉飽飛不動，血濺掌心處處紅。

在這首歌詞之內，可以發掘出不少音樂的材料可用。困倦欲眠，可以在引曲裏用平行四度的音程向下滑去，顯示困倦情態。蚊子的嗡嗡，可以用琴奏出高音的顫音。蚊子撲到面來叮人，「嗡嗡」聲是由弱轉強，隨即拍蚊的聲音，可以加插在句中中間與句尾。「排兵佈陣」的一句，就用

衝鋒號的曲調，伴奏裏則再將衝鋒號變化應用。爲了要使衝鋒號聲開展，將「排兵佈陣」的一句，用同形反復。最後仍將拍蚊的動作再現，以作回應。這是使用口技與動作來加強樂曲趣味的例子。

(三) 黃豆頌

龍肝鳳髓皆神話，山珍海錯都太貴。
價廉味美營養豐，除了黃豆還有誰？
豆漿，豆腐，豆花，豆芽，
豆絲，豆粉，千張，豆餅；
豆腐乳，豆腐皮，豆腐乾，豆腐腦；
油豆腐，凍豆腐，臘八豆，筍乾豆；
還有豆油，醬油，素鷄，素火腿。
民族的福星，健康的堡壘；
價廉味美營養豐，除了黃豆還有誰？

這首歌詞，本來還有長長的大段結尾。中間所列舉的豆類食品名稱，也不止這些；我是選擇之後，重新排列如此。這首詞裏，並無音樂材料可以發展；但卻有一樣特別之處，就是有長長的

一串食品名稱。如果能夠將這些食品名稱，一口氣地如數家珍，必能使人絕倒。倘把這些食品名稱句句作成抒情歌，則使人感到厭煩了。

(四) 種瓜得瓜

種瓜得瓜，種豆得豆。

要得好瓜和好豆，選種要選第一流。

不怕艱辛，深耕易耨；

根絕病蟲害，未雨先綢繆。

澆水，施肥，除草無時休。

不必揠苗助長，任他發展自由。

現在怎麼種，將來怎麼收。

這首歌詞可以把後兩行複唱一次，以加深詩旨的印象。「除草無時休」之後，可以加用啦啦的句子，以表明工作勞苦而心情快樂。爲了要使這首歌更有親切感，乃用民歌風格的曲調；這是以「v」音爲主的調式，爲中國民歌所常用。

(五) 小猫捉魚

大貓帶小猫，同往湖邊去捉魚。

小猫看見蜻蜓飛來又飛去，

禁不住怦怦心動，六神無主。

跟着蜻蜓追，不管魚不魚。

蜻蜓飛過湖水面，飛入荷塘去。

小猫回頭看大貓，

只見大貓已經捉到了一尾大鯽魚。

大貓帶小猫，同往湖邊去捉魚。

小猫看見蝴蝶飛來又飛去，

禁不住怦怦心動，六神無主。

跟着蝴蝶追，不管魚不魚。

蝴蝶飛過湖水面，飛入草叢去。

小貓回頭看大貓，

只見大貓已經又捉到一尾大鯽魚。

蜻蜓蝴蝶都飛走了，小貓全然沒有捉到魚。

牠愁眉苦臉自埋怨，樣樣落空命運苦。

大貓說：今天該已學了乖，不必短歎更長吁。

我們出來專心要捉魚，

且莫管蜻蜓蝴蝶飛來又飛去。

意志集中，力量集中，

剛毅沉潛見工夫。

這首歌詞，前兩段的同形出現，帶出第三段的中心思想，作詞技術極為完美。小貓的活潑節奏，愁眉苦臉則轉為小調，都是易於使用的作曲素材。我加入大貓的長聲叫，小貓的短聲叫；是運用口技來增強歌曲的趣味。

(六) 猴 戲

冬冬冬，鏘鏘鏘，演戲猴兒正登場。

手執鞭子騎綿羊；作勢裝腔，搖搖晃晃。

牠不貪榮華富貴，也不求百世流芳。

只要給牠一只香蕉，一把花生；

便心滿意足，趾高氣揚。

冬冬冬，鏘鏘鏘，演戲猴兒正登場。

衣冠楚楚人模樣；出將入相，堂堂皇皇。

牠沒有懷鄉念舊，也不管善惡興亡。

只要給牠一只香蕉，一把花生；

便心滿意足，趾高氣揚。

鼓聲冬冬，鑼聲鏘鏘，都是必須發展的音樂素材。唱起來，當然不限唱三個冬字，而且還要反複使用。結尾之處，更要把鼓聲鑼聲，反複伸展而成為一段尾聲，以增趣味。

(七) 巧兔三窟

小山兔，後腿長，體重不過八九磅。

一雙大耳朵，遠近聽四方。

自幼闖天下，應變隨機智力強。

賽跑稱第一，掘坑挖洞世無雙。

坑中有三窟，三窟的方向不一樣。

頑敵若來侵，閃閃躲躲窟裡藏。

三窟都危險，突圍再逃亡。

天昏地也暗，何處見曙光？

小山兔，細思量，心中豁然大開朗。

三窟太消極，不如圖抵抗。

羣力掘陷坑，再挖窟窿佈羅網。

頑敵來進攻，掉下陷坑活遭殃。

此番勝利後，山兔理直氣也壯。

頑敵再來侵，不再閃躲不逃亡。

把握敵之短，發揮己之長。

生於憂患中，百煉成精鋼。

王先生這首歌詞，是鼓勵弱者奮起圖強的好例。王先生認為「三窟」的防禦系統，乃反映出弱者的聰明而非狡猾。「國策」所說「狡兔三窟」，似欠公允。（見「齊策」馮諼對孟嘗君言）。站在山兔的立場，將「狡兔」改為「巧兔」。這也是極為合理之事。

這首詞內的音樂材料不多，故須在轉調技巧上，加以變化。曲調的起伏，節奏的活躍，都是此歌的特點。伴奏裡的頓音及跳躍，急跑的節奏，都是描繪兔兒動作。

(八) 絕處逢生

黃昏近黑暗，黑暗盡頭是黎明。

日復一日，光輝照乾坤。

「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。

寒霜近嚴冬，嚴冬盡頭是新春。

春回大地，絕處又逢生。

「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。

這是一首安靜的抒情歌，並沒有應用音型開展，也沒有口技襯托。每段的前半用獨唱，後半用合唱，以期獲得平靜的美。「山重水複」的兩句，是採自宋代詩人陸游的詩「遊山西村」。常用的成語「山窮水盡」實在與「山重水複」不同，不宜淆混。

(九) 獾哥鬥蛇

獾哥如小貓，頭小嘴尖，尾巴特別長。
行動很敏捷，短小精悍，好個鐵金剛。
毒蛇如生龍，牙齒銳利，蜿蜒五尺長。
挺頭高抬頭，蟠繞在一方。
冤家逢窄路，誰也不肯讓。
短兵忽相接，殺氣騰騰決存亡。
獾哥一會兒進攻，一會兒後退；
智、力、兼用，銳氣不可當。
擊頭不擊尾，困擾頑敵，消耗其力量。
毒蛇抬頭伸舌忙應戰，每戰抬頭的高度不一樣。
越戰頭越低，筋疲力竭，元氣漸漸傷。

搏鬥若干回合後，毒蛇縮頭捲身圖躲藏。

獾哥乘勝咬一口，咬碎蛇頭流腦漿。

新德里看鬪蛇，心中多感想：

小能勝大，智可勝強；獾哥真是好榜樣。

這是一首敘事歌，描述過程，既有趣，又深刻。所說的獾哥(Mongoose)，亦名蒙貴，或稱貓鼬；產於印度。身長尺許，似貓；頭尖尾長，似鼠。毛色以褐者爲多。與蛇搏鬥，常勝；故印度人常豢養之，以除蛇害。王文山先生將獾哥與蛇相鬪的照片蒐集到手，請幸運樂譜服務社白雲鵬先生並印在歌曲冊內，極爲精美。這可使少年們一方面唱歌，一方面看畫，增加知識。

歌曲裏，應用頓音，重音，忽強，忽弱的變化，大大增厚描繪的力量。「越戰頭越低」的反複句子，每次移低音型，並用漸慢速度，描繪更爲清楚。前面的敘述歌唱，兩個聲部分別擔任獾哥與毒蛇；最後的結論「小能勝大，智可勝強」，乃用二部合唱，而且加以反複，以增力量。

(十) 馬德里看鬥牛

首次吹銅號，猛牛上場如虎豹。

兩位騎士執長矛，(註一)

或出奇襲敵，或以逸代勞；
更番刺殺，牛的腹部血湧如潮。

再次吹銅號，劍士迅速向牛背，（註二）
揀上了三雙箭鉤刀。

牛的腹背受創，越痛越跑；
越跑越惱，惱恨不能消。

三次吹銅號，嗎達多上場了：（註三）
以紅巾爲餌，暗藏一把刀。

聲東擊西，避重就輕顯英豪。

全場「歐雷，歐雷」震九霄（註四）。

猛牛已知存亡在今朝；

向着紅巾追，向着紅巾跑。

橫衝直撞撲個空，攻擊不到真目標。

相鬪若干回合後，猛牛勢窮力竭了。

嗎達多對準牛的要害，輕輕巧巧刺一刀，

牛吐鮮血翻身倒。

牛有搏虎力，但是太浮躁。

牛有驚人勇，不懂鬪智竅。

至死終不悟，誰是真目標。

看！看！兩馬拖着牛屍退場了。

聽！聽！觀眾哄哄鬧。

這是人類的同情？還是熱諷和冷嘲？

與「獐哥鬪蛇」一樣，這是另一首生動的敘事歌。其中敘述西班牙鬪牛的過程，極爲詳盡。
各項附註如下：

註一 騎士，西班牙文爲 Picard

註二 劍士，Banderillero

註三 嗎達多，Matador 是鬪牛勇士

註四 歐雷 Oe，是歡呼喝采的聲音

此歌開始兩次吹銅號的敘事，分別由兩個聲部輪替唱出。第三次吹銅號，乃用二部合唱。以後，也分組唱出；結論時，乃用合唱。着意描寫的，是「越痛越跑，越跑越惱」的反複開展；「歐雷」的多次出現。還有「輕輕巧巧刺一刀」的弱聲，與突強唱出，都是傳神之處。

(十一) 如何解連環

- (甲) 蛋生雞，雞生蛋；後有雞，先有蛋。
 (乙) 雞生蛋，蛋生雞；先有雞，後有蛋。
 (甲) 蛋在先， (乙) 雞在前；
 (甲) 蛋在前， (乙) 雞在先；
 (甲) 哈哈，蛋生雞，當然蛋在雞之先。
 (乙) 哈哈，雞生蛋，當然雞在蛋之前。
 (甲) 蛋生雞，雞後蛋先；這樣簡單，還要狡辯！
 (乙) 雞生蛋，蛋後雞先；這樣簡單，還要胡言！
 (合唱) 爲了雞和蛋，我們的爭論總在打轉轉。
 (甲) 究竟先蛋後雞？ (乙) 還是先雞後蛋？

(合唱) 老實說，我們的智慧都有限；
 問高明，如何解連環？

這是最簡單的材料來例證最複雜的哲理。歌詞是用對答式，只是結論加以反複，且用合唱。活潑的曲調，輕快的伴奏，可增此歌的趣味。「哈哈」在歌詞內寫爲兩個字，唱起來，當然有更多頓音的「哈哈」，以加強活潑氣質。

(十二) 火柴，扁擔，正樑 (三部合唱)

- (甲) 我是一根火柴，熱烈爲懷。
 燃燒自己，發揮光彩。
 (乙) 我是一根扁擔，任重道遠。
 能屈能伸，不辭勞怨。
 (丙) 我是一根正樑，耿直堅強。
 支持大廈，壯麗堂皇。
 (合唱) 火柴、扁擔、正樑，原是同本同根。
 大小雖然有別，並無貴賤之分。

各有各的責任，各盡各的所能；

一心一德，旋轉乾坤

以前十一首歌，都是二部合唱；但這首「火柴，扁擔，正樑」，不能不編為三部合唱；因為三位主角分別獨唱之後，合唱起來就該是三部合唱。這首歌詞的材料，也沒有可以使用口技或音響效果之處；所以只是分部獨唱之後，就是三部合唱，並無更多的變化。

王文山先生這十二首少年合唱歌曲，既可增進合唱的趣味，也可充實音樂演唱會的節目；同時，大有助於訓育工作之施行。學校的課外活動，是很需用這類的教材；故這些歌曲，甚受各團體的歡迎。前八首曾贈與周澤聲先生，印在他所編訂的「小學名歌選，增訂創作新歌集」列為香港天成出版社音樂教育叢書之一；一九七三年印行。

二十 民歌新唱

我所編的民歌合唱組曲，都是以混聲四部合唱為主；中學、小學的合唱團體，始終無法使用。音樂教師們常向我訴說此事，希望我能替相同聲部的中小學生，編些民歌合唱材料。我乃設計為之編成同聲三部合唱的民歌，稱之為「民歌新唱」。

我選出一首民歌，編為有鋼琴伴奏的獨唱曲，聲域不太高，適合中小學生使用。保留原來的歌詞，以免失去原有的地方色彩。

然後，將這首獨唱的民歌，編為同聲三部合唱；並請詩人配入新詞，以增高其文藝價值。

一九七四年一月，由香港幸運樂譜服務社印出六種。前三種亦送與天同社刊行，以利臺灣省各地採用。下列是各首歌曲的內容：

(一) 玫瑰花兒為誰開 (四川民歌)

這是一首輕快的民歌，伴奏的活潑音型，增加了歌曲的華麗的氣質。原詞數段，只選用了兩

段：

玫瑰花兒爲誰開？石榴花兒爲誰栽？

小哥哥你遠方去，年輕的妹怎能等待？

往年的花兒香，來年的時光長。

小哥哥你遠方去，爲啥你全不想家鄉？

改編爲同聲的三部合唱，在第二段唱出之時，聲部有模仿追逐的進行，以增熱鬧。何志浩先生所配的新詞云：

玫瑰花兒爲誰開？玫瑰花兒爲誰栽？

爲你開，爲你栽，花兒開時你要快回來。

玫瑰花開好容華，玫瑰花開麗彩霞。

好容華，麗彩霞，花兒開時你要快回家。

新配歌詞共有三段，這裏只選用了兩段。此曲的混聲四部合唱，見民歌合唱組曲「錦城花絮」，刊於「中國民歌組曲」第二集，中華學術院印行。一九七三年五月出版。

(二) 道情 (江浙民歌)

「道情」是抒情歌曲的一種。本來這是道士們所唱的歌曲，常爲離塵絕俗之詞。今用俚語唱出的「鼓兒詞」，常爲警世勸善之語；謂之「歌道情」，流行於江蘇、浙江等地。

鄭燮，號板橋，清，乾隆年間的進士。他曾做過縣令，清風亮節，頗具政聲。工書善畫，詩詞清麗。所作「道情詞」十首，乃是他的自度曲。詞意超逸，堪稱警世之文。

「道情詞」的開場白云：「楓葉蘆花並客舟，烟波江上使人愁。勸君更盡一杯酒，昨日少年今白頭。自家板橋道人。我先世元和公公，流落人間，教歌度曲。我如今也譜得道情十首，無非喚醒痴聾，消除煩惱。每到青山綠水之處，聊以自遣自歌；若遇爭名奪利之場，正好覺人覺世；也是風流世業，措大生涯。不免將來請教諸公，以當一笑」。

「道情」的第一首詞，便是「老漁翁」，詞云：

老漁翁，一釣竿，靠山崖，傍水灣；扁舟來往無牽絆。
沙鷗點點輕波遠，荻港蕭蕭白晝寒；高歌一曲斜陽晚。

一霎時，波搖金影；暮抬頭，月上東山。

以下九首詞，依次是老樵夫，老頭陀，老道人，老書生，小乞兒，怕出頭，邈唐虞，羨莊周，撥琵琶。最後的尾聲云：「風流世家元和老，舊曲翻新調。扯碎狀元袍，脫卻烏紗帽。俺唱這道情兒，歸山去了」。

「老漁翁」的曲調，因各地流傳，稍有差異。今取其最易歌唱的曲調，新編鋼琴伴奏；再改編為同聲三部合唱，以利應用。因為此曲詞句，瀟灑脫俗，並非民歌俚語，故不用另配新詞應用。

一九七四年十月，費明儀小姐指揮明儀合唱團女聲三部合唱，演唱此曲，成績甚佳。歌詞一段，嫌其太少，故擬再選兩段；就是添唱第二段「老樵夫」，第十段「撥琵琶」，使更完美。將來我再為此曲編成混聲四部合唱，也當多用此兩段。詞云：

老樵夫

老樵夫，自砍柴，細青松，夾綠槐；茫茫野草秋山外。

豐碑是處成荒塚，華表千尋臥碧苔；墳前石馬磨刀壞。
倒不如，閒錢沽酒；醉醺醺，山徑歸來。

撥琵琶

撥琵琶，續續彈，喚庸愚，警懦頑；四條絃上多哀怨。
黃沙白草無人跡，古戍寒雲亂鳥還；虞羅慣打孤飛雁。
收拾起，漁樵事業；任從他，風雪關山。

(三) 冬雪春花 (青海民歌)

青海民歌「四季歌」，詞句共有春夏秋冬四段；這裏只選用了冬季與春季，以表明「冬已殘，春在望」的自然現象。原詞這兩段，說及雪花與水仙；新詞則說及梅、雪、與水仙；故定標題為「冬雪春花」。

原詞在唱出之時，加入了許多陪襯字音；在歌譜內，這些陪襯字，概加括弧；在歌詞印出之時，則將這些陪襯字，全部省略。原詞如下：

冬季裡，雪花滿天飛。

女兒家的心，賽過那雪花白。

小哥哥，認清了你再來。

春季裡，水仙花兒開。

年青的女兒踩青來。

小哥哥，托一把手過來。

三部合唱的新詞，是何志浩先生所作。原詞唱出時所用的陪襯字音，何先生在配詞時，改用了實字；故新詞的字數較原詞爲多。新詞如下：

冬季裡，梅花帶雪開。

紅梅花心兒又冷又香，賽過那有刺的玫瑰。

折一枝，看百回；等着你快回來。

春季裡，水仙花兒開。

年輕輕的女兒家，花般的好身裁。

鳥兒想成對，蝶兒想作媒，等着你快回來。

(四) 杏花村 (江南民歌)

江南民歌「小放牛」，內容敘述姑娘問牧童，好酒何處買；牧童則遙指杏花村。今將全首曲調稍加整理，省略了一些贅句，使更簡潔，並易名爲「杏花村」。

曲調裏有很多反複句子。最趣時的歐西流行歌曲，偏愛反複句子，可能是由這裏模仿得來；所以，最古老的民歌，卻有最時髦的風貌。

因爲輾轉相傳，歌詞裏加用了許多陪襯字；印出歌詞之時，這些陪襯字，均省略了。原詞如下：

(姑娘) 三月裡來桃花紅，李花白，水仙花兒開。

又只見芍藥牡丹全已開放。

來至在黃草坡前，見一個牧童，

頭戴着草帽，身披着蓑衣，手拿着胡笛，

口裡吹的全是「蓮花落」。

牧童哥，你過來；我問你，

我要吃好酒，在那兒去買？

（牧童）牧童哥我開言道，我尊聲小姑娘。

你過來，我這裡，用手一指，就南指北指；

前面的高坡，有幾戶人家，

楊柳樹上掛着一個大招牌。

小姑娘，你過來；

你要吃好酒，就在杏花村。

事實上，小姑娘問牧童何處可以買得好酒，乃是極為罕見之事；只有俏皮的戲劇表演纔有出現。因此，編此曲為同聲三部合唱之時，另作新詞，以讚美春天的自然景物。蒙何志浩先生熱心賜助，一揮而就，實深感佩。新詞如下：

三月裡來鶯羣飛，燕雙來，春色滿江南。

又只見那村北村南，柳下舞蹁躚。

迎春來，來到村前。

望遠山晴嵐，看近水樓臺，正春到人間。

有一個牧童，牽着牛兒，口吹牧笛，悠悠走過來。

牧童哥，請問你；

迎春去，想看花，杏花村在那一邊？

牧童哥，抬頭看，見柳下舞蹁躚。

手一指，在眼前；

竹塢花溪，雲樹人烟，就是杏花村。

杏花樹樹開，柳暗花明，燕飛鶯舞艷陽天。

杏花村，杏花開；

去看花，杏花村裡杏花妍。

一九七四年十月，明儀合唱團曾以女聲三部合唱首次演唱此曲，效果甚佳。我相信，改編為混聲四部合唱，效果可能會更好。

（五）彌度山歌（雲南民歌）

這是一首豪放活潑的民歌。一九七〇年十一月，為明儀合唱團所編的「雲南民歌組曲」，曾用此為迴旋曲的主題。一九七三年，中國廣播公司舉辦第三屆中國藝術歌曲之夜，演唱該組曲，是用何志浩先生所配的新詞，取名「彌度春色」。這裏的一首獨唱（用原詞）與同聲三部合唱（用新詞），都是把聲域移低，適合中小學生應用：

〔原詞〕山對山來崖對崖，蜜蜂採花深山來。

蜜蜂本為採花死，梁山伯為祝英臺。

山對山來崖對崖，小河隔着過不來。

哥抬石頭妹兜土，花橋造起走過來。

〔新詞〕山對山來崖對崖，門對門來街對街。

芭蕉葉上鴛鴦字，只勞喜鵲唧過來。

山對山來崖對崖，花帽恰配鳳頭鞋。

綉球拋落粉牆外，願借東風吹過來。

〔六〕送郎（雲南民歌）

「送郎」在歌劇「跳月」的第五場，演出時是用獨唱與二重唱，再用四重唱。這裏的一首，是移低了調子，編為獨唱（用原詞）與同聲三部合唱（用新詞）；新詞也是請何志浩先生配作的：

〔原詞〕妹送郎哥一里塘，塘中有對好鴛鴦。

塘中鴛鴦成雙對，郎妹二人配成雙。

妹送郎哥二里塘，荷花開在水中央。

粉紅荷花綠葉配，涼風吹來滿池香。

妹送郎哥三里塘，一對鯉魚水中藏。

水要魚來魚要水，魚水相連情意長。

〔新詞〕送郎送到青草塘，綠楊堤畔堪遊賞。

並肩坐在柳陰下，靜聽黃鳥枝頭唱。

送郎送到荷花塘，池閣南風紅藕香。

船到湖心波蕩漾，菱荷葉底睡鴛鴦。

送郎送到鯉魚塘，魚兒遊戲水中央。

魚兒得水心花放，魚水和諧情意長。

上列都是獨唱及同聲三部合唱。合唱團體則寧願選用混聲四部合唱；因為混聲合唱，歌聲更為豐滿。下列兩首民歌，乃編為混聲四部合唱，以利應用：

〔一〕馬蘭姑娘（臺灣山地民歌）

山地民歌，聲韻悠揚，曲調優美。據何志浩先生說，這些山地民歌，原本有曲無詞；也有人

配以情詩，但欠高雅。何先生爲「馬蘭姑娘」，配入晨曦、彩雲、晚霞，三段詞句，清新脫俗，殊覺可喜。一九七四年八月，梁明先生指揮思義夫合唱團首唱於香港大會堂音樂廳，成績美滿。

（晨曦）馬蘭山晨曦初上，大地曜金光。

嬌美秀麗的馬蘭姑娘，臨風飄紅妝。

從這山岡攀過那邊的幽靜山岡，

採得那山花一枝壓羣芳。

（彩雲）馬蘭山彩雲橫空，人在雲山中。

嬌美秀麗的馬蘭姑娘，玉顏像芙蓉。

從這山峯穿過那邊的峻秀山峯，

採得那山花一朶舞春風。

（晚霞）馬蘭山晚霞照天，叢林含翠烟。

嬌美秀麗的馬蘭姑娘，窈窕正芳年。

從這山澗踏過那邊的清涼山澗，

採得那山花一笑爲君妍。

（二）在那銀色的月光下（新疆塔塔爾民歌）

有些合唱團體盼望我能把這首民歌改編爲混聲四部合唱，他們更希望我修訂一下中間轉到小調的句法以及另編鋼琴伴奏譜。這首歌詞很美，只是第二段火氣稍重，開口罵「背棄我的姑娘」，實在失卻敦厚的氣質。尾段歌詞「飛呀飛呀我的馬」第二個「飛」字與高音配合得很恰當；只可惜第一個「飛」字，唱音稍低，使人聽來似「肥呀飛呀我的媽」，頗覺滑稽。我請何志浩先生爲此曲配詞，經過多次商榷，乃定稿如下：

風露清清月華明，明月萬家歡笑聲。

夜來惟有千里月，千里月明更多情。（重複此兩句）

風露冷冷月色淨，寒梅半窗橫瘦影。

風月滿庭眠不得，數落梅花愁人聽。（重複此兩句）

月明如水江湖生，明月高樓吹笛橫。

相逢銀色月光下，碧海青天結同心。（重複此兩句）

這首新詞甚佳，只嫌「相逢銀色月光下」的「銀」字，不是一個開口韻，唱起曲譜內的高

音，不甚開朗，並不能勝過原來歌詞的「飛」字。終於，合唱團體仍然愛唱原來的詞句，略加修訂如下：

在那金色沙灘上，洒遍銀白月光。

尋找往事踪影，往事踪影茫茫。

往事踪影已迷茫，猶如幻夢一樣。

你在何處躲藏？久別離的姑娘。

我願翅勝生肩上，能如燕子飛翔。

展翅飛到青天上，朝着她去的方向。（重複此兩句）

看來，衆人歡喜這首稍加修訂的詞句。自從費明儀小姐指揮明儀合唱團演唱於香港大會堂音樂廳之後，許多合唱團常有演唱它。

二十一 天地一沙鷗

「天地一沙鷗」是美國當今最暢銷小說之一，作者爲李查巴哈。內容描寫海鷗岳納珊·李文斯敦，立志學習飛得更高更遠，追求完美的新境界。何志浩先生遂取其意而爲之歌。一九七三年九月，中華學術院印行的版本，包括何志浩先生爲此書寫成的散文詩式的「本事」，以及四章朗誦詩、與混聲四部合唱曲；並有張其昀先生的題字與郎靜山先生攝影的海鷗圖片。

下列是散文詩式的「本事」：

岳納珊·李文斯敦是一隻海鷗的名字。

大海是他的家鄉，天空是他的樂園，飛行是他的本能。

他熱愛飛行，超乎萬事萬物之上。

他要知道他在天空中的生活——能做什麼，不能做什麼。

但生活決不只是爲着求食。

最初岳納珊曾一再嘗試練習飛行速度；

因爲速度就是力量，速度就是樂趣，速度也就是至純至高的真美。經過了無數次失敗和許多困難，岳納珊發現了自己。

他思想裡只有勝利，只有自由。

他想在古往今來的鷗羣歷史中，開啟一個嶄新的時代。

不久，岳納珊以違反海鷗家族的尊嚴與傳統，被迫離開了鷗羣。

但，他並不感到孤獨，他只感到一種憂愁；

因爲家族無知，竟拒絕了鷗羣飛行的榮耀。

他排除了煩擾、恐懼、與憤怒，專心飛行；

付出任何代價，從不後悔。

他在追求一種意義，尋覓生命中最高的目標；

對未來的日子充滿希望與信心。

這時，他獲得良師益友相招引，飛向另一世界。

這另一世界，並非天堂。

老師明示：天堂既不是一段時間，也不是一個地方；

而是一個完美的理想境界。

這裏的鷗羣，同岳納珊所想的，完全一樣；

就是追求完美的境界。

他們一塊兒練習，日以繼夜的練習。

大家對自己所喜歡做的事，盡情發展，以期達到盡美盡善。

岳納珊得到長者的指示，

瞭解自己真正天賦之所在；

不再自我局限，海濶天空，任意遨遊。

逐漸高飛，開始體會到仁愛的意義。

老師最後懇切叮嚀：「繼續爲愛而努力」。

浩然賦歸的岳納珊，

爲探求仁愛的性質，

要去教導生長在地面上的那一大羣同類。

他心裏牢記着：

「高速飛行，低速飛行，飛行特技」；

「不受限制的自由觀念，海鷗最基本的天性就是自由」；

「打破思想上的枷鎖，打破身體上的牢籠」。

這是岳納珊諄諄教誨學生的良言。

岳納珊太愛鷗羣，

他忘記曾經被放逐流浪，他忘記暴民舉動的瘋狂。

他只是去瞭解每一隻海鷗的良知與善意；

並幫助他們去認識自己，發現自己的善良。

看哪！

太陽升起時，一小圈學生的外圍，擠滿了近千隻海鷗。

大家都仔細諦聽着岳納珊講解飛行的道理。

來參加的鷗羣，一天比一天衆多。

終於，岳納珊讓一隻生氣勃勃的年輕海鷗，

學習他的領導，繼續他的任務。

在空中搖曳飛舞，光芒燦爛；

這就是岳納珊的生命光輝。

世人讚美他爲神；

可是岳納珊自己只承認是一隻平凡的海鷗。

下列是何志浩先生所作的歌詞「天地一沙鷗」：

碧浪滔滔，白雲悠悠；天南地北，翱翔不休。

熱愛飛行，越過千山萬水；

無遠弗屆，環繞四海九州。

認識完美的境界，誠心嚮往；

了解自己的志向，刻意追求。

飛向自由的世界，飛在時代的前頭。

飛呀！飛呀！飛渡大海，飛遍九州。

飛呀！飛呀！自強不息，志業千秋。

堅持真理，保衛自由；愈挫愈勇，善運智謀。

爭取勝利，發揮廣大潛力；

勇往邁進，迎接時代潮流。
解除羣衆的痛苦，奮起自救；
找尋生命的光輝，照耀宇宙。
飛向自由的世界，飛在時代的前頭。
飛呀！飛呀！飛渡大海，飛遍九州。
飛呀！飛呀！自強不息，志業千秋。

這首歌詞，譜成的齊唱曲及混聲合唱曲，都是易唱易聽的歌曲；這是普及大眾應用的材料。自從思義夫合唱團首唱於香港。此曲遂被採用爲學校教材。

附記

「天地一沙鷗」的印出，題目內的「一」字，繪譜時寫得其細如絲；我很就心有人誤認它是標點符號中的破折號。

兩個月前，偶然聽到這首合唱歌曲的廣播，擔任介紹歌曲的人說：「這首歌的名字很怪。我們聽過有一本暢銷小說，名字是天地一沙鷗；而這首歌，則名爲天地，沙鷗。……」這幾句話，使我聽了又好笑，又生氣。

介紹者知道有「天地一沙鷗」小說；但卻不曾知道小說內容說什麼，更不知道「天地一沙鷗」這個句子，出自何處。如果他讀過唐詩，（杜甫的「旅夜書懷」），則他必然獲得明辨之才，不致給一條絲線所絆倒了！

（一九七五年五月補記）

二十二 中國藝歌合唱新編

中國藝術歌曲的創作，至今只有四十多年的歷史。數量雖然不算多；但卻有不少使人喜愛的作品，經常演唱。這些作品，原是獨唱曲；許多合唱團體，常與我談及，希望我能選出幾首，爲他們編成合唱。我也很樂意把歌曲編成具有流暢而有趣的聲部，避免艱深的技巧，盡力使女低音，男低音皆有唱出主調的機會；使唱者愛唱，聽者愛聽。

所選的是中國藝術歌曲的早期作品；因爲近人所作，在需要時，作曲者自會改編爲合唱，用不着我來越俎代庖。我選出的十首如下：

- (1) 問 易韋齋作詞，蕭友梅作曲
- (2) 本事 盧前作詞，黃自作曲
- (3) 踏雪尋梅 劉雪庵作詞，黃自作曲
- (4) 五月薔薇處處開 韋瀚章作詞，勞景賢作曲
- (5) 紅豆詞（清）曹雪芹作詞，劉雪庵作曲

(6) 飄零的落花 劉雪庵作詞作曲

(7) 教我如何不想他 劉半農作詞，趙元任作曲

(8) 思鄉 韋瀚章作詞，黃自作曲

(9) 花非花 (唐)白居易作詞，黃自作曲

(10) 農家樂 劉雪庵作詞，黃自作曲

其實，中國藝術歌曲佳作甚多；只是這次先編十首、將來在需要之時，我們還可選出更多，編爲合唱。統觀上列各首歌曲的曲調，除了「紅豆詞」之外，只有「教我如何不想他」，「五月薔薇處處開」，「花非花」，稍具中國風味；其他各曲，可以說，全是西洋風味。這實在也值得原諒；因爲當年全力要使我國音樂現代化，民族個性尚未醒覺。這些歌曲既然獲得衆人喜愛，自有其惹人喜愛之處。改編爲合唱歌曲，讓各合唱團員，皆能分享其樂，乃是一件愉快之事。下列是各首歌曲的詞句及編曲贅言：

(一) 問 (易韋齋作詞，蕭友梅作曲)

你知道你是誰？你知道華年如水？

你知道秋聲，添得幾分憔悴？

垂垂！垂垂！

你知道今日的江山，有多少悽惶的淚？

你想想啊！對！對！對！對！

你知道你是誰？你知道人生如夢？

你知道秋花，開得爲何沉醉？

吹吹！吹吹！

你知道塵世的波瀾，有幾種溫良的類？

你想想啊！脆！脆！脆！脆！

這是最早印行的藝術歌曲之一，（約在一九三〇年）。原有三段歌詞，今只選用同韻的兩段。許多版本把「悽惶的淚」誤印爲「淒涼的淚」，應該糾正。原曲的和聲很單純，爲免呆滯，故加修訂。

(二) 本事 (盧前作詞，黃自作曲)

記得當時年紀小，我愛談天你愛笑。

有一回並肩坐在桃樹下，風在林梢鳥在叫。

我們不知怎樣困覺了，夢裡花兒落多少！

這首小曲，單純可愛。前段歌詞（由開始到「鳥在叫」），可以反覆再唱；故在合唱裡用三次不同的編排，以增趣味。

第一次用女聲二部合唱，男聲則以啦啦爲襯托。

第二次移了調，由男聲齊唱主調，女聲則以啦啦唱出對位曲調。

第三次則用混聲四部，同唱歌詞。

最後一段，乃是全曲的結論，故加反覆，並用漸弱漸慢，以帶入迷惘的回憶境界之中。

（三）踏雪尋梅

（劉雪庵作詞，黃自作曲）

雪霽天晴朗，臘梅處處香。

騎驢過橋過，鈴兒響叮噹。

響叮噹，響叮噹，好花採得瓶供養；

伴我書聲琴韻，共度好時光。

這首活潑小曲，在合唱裡，全曲共唱兩次。

第一次，用男高音唱出主調，其他三部皆唱出輕輕的「丁當」鈴聲，以作襯托。

第二次，混聲四部合唱，開始時，稍用節奏模仿的句子，互相呼應，以增熱鬧。

「好花採得瓶供養」前面的「響叮噹」，編合唱時，把「噹」音伸長了一小節，好使伴唱的聲部，較爲舒暢。

在合唱時，用爲襯托的伴唱聲部，必須稍弱，好使主調明顯；這是指揮者必能熟悉的事。

（四）五月薔薇處處開

（韋瀚章作詞，勞景賢作曲）

五月裡薔薇處處開。胭脂淡染，蜀錦新裁。

緋紅疑是晚霞堆。蜂也徘徊，蝶也徘徊。

五月裡薔薇處處開。不見春來，只送春回。

開始的一段，在合唱裡反覆一次；初用混聲四部合唱，後用男聲唱啦啦爲伴，以增加歡樂氣氛。

原作的獨唱曲，中間的一段是用鋼琴奏出過門，然後歌聲唱出「緋紅疑是晚霞堆」。改編爲合唱曲，此句共唱四次，分別由女低音，男高音，女聲二部合唱，男聲全體齊唱，輪替擔任。「蜂蝶」兩句，並加伸展，使能舒暢地帶回原調。

最後一段「五月裡」，用男女聲追逐模仿，以增熱鬧。結尾兩句「不見春來，只見春回」，特加引伸，然後在惆悵聲中結束全曲。

原曲的速度，標明是「慢」。從曲調風格看來，速度實在不應太慢；所以爲之改用「中等速度」。只是最後兩句「不見春來，只見春回」，則應該用慢速度；這是爲了點染惆悵氣氛之故。到了結尾的一個音，仍該用輕快速度，以作回應；伴奏再現此曲主調的音型，就是爲了統一全曲風格。

(五) 紅豆詞

(清曹雪芹作詞，劉雪庵作曲)

滴不盡相思血淚拋紅豆，開不完春柳春花滿畫樓。

睡不穩紗窗風雨黃昏後，忘不了新愁與舊愁。

噤不下玉粒金波噎滿喉，照不盡鏡裡花容瘦。

展不開眉頭，挨不明更漏。

呀！恰似遮不住的青山隱隱，

流不斷的綠水悠悠。

「紅豆詞」見於曹雪芹著「紅樓夢」第二十八回，是寶玉所唱的詞。作曲者曾將原詞稍加修

訂。原詞「照不盡菱花鏡裡形容瘦」，簡化而爲「照不盡鏡裡花容瘦」，也自有其好處。原詞「展不開的眉頭，挨不明的更漏」，「恰便似」，在歌內省去了「的」「便」，也很合理。只是，坊間譜本所印「瞧不盡」，韻欠佳，義欠解；今依照原詞訂正爲「照不盡」。「新愁與舊愁」，在原作獨唱曲中，安放的強弱拍位置，稍嫌不當；故加修訂。

也曾有人問我，「瞧不盡」，何以韻欠佳？這使我一時難於解釋。但我卻可以有一個提議。請他向一位小姐說：「把你的筆給我瞧一瞧」；看那位小姐有何反應。（最正確的反應，是馬上給他一個耳光。）

(六) 飄零的落花

(劉雪庵作詞作曲)

想當日梢頭獨佔一枝春，嫩綠嫣紅何等迷人。

不幸攀折慘遭無情手，未隨流水，轉墮風塵。

莫懷薄倖惹傷心，落花無主任飄零。

可憐鴻魚望斷無踪影，向誰去鳴咽訴不平。

乍辭枝頭別恨新，和風和淚舞盈盈。

堪嘆世人未解儂心苦，歡笑紅雨落紛紛。

願逐洪流葬此身，天涯何處是歸程。
讓玉消香逝無踪影，也不求世間與同情。

這首淒婉的歌曲，背後當然有一個悲傷故事。編為合唱，特將尾句稍加引伸，使結束得更為圓滿。

第一段，先由男聲唱主調，女聲作回應，然後接以四部合唱。

第二段，初由女高音獨唱，各部皆用鼻音為之襯托。經過四部合唱之後，只用女高音孤單地獨唱「讓玉消香逝」的兩句，然後合唱歌聲再將此兩句輕輕唱出，使聽眾留下黯然的心境。

(七) 教我如何不想他

(劉半農作詞，趙元任作曲)

天上飄着些微雲，地上吹着些微風；

啊！微風吹動了我頭髮，教我如何不想他。

月光戀愛着海洋，海洋戀愛着月光；

啊！這般蜜也似的銀夜，教我如何不想他。

水面落花慢慢流，水底魚兒慢慢游；

啊！燕子，你說些甚麼話？教我如何不想他。

枯樹在冷風裡搖，野火在暮色中燒；

啊！西天還有些兒殘霞，教我如何不想他。

全曲原分為四段，編曲的設計如下：

第一段，男高音唱出主調，各聲部在句尾稍作回應。「啊」之後，乃用混聲四部合唱。

第二段，女低音唱出主調，各聲部在句尾稍作回應。也如前段一樣，「啊」之後，乃用混聲四部合唱。隨着，在這段較長的過門裡，女聲用鼻音帶入第三段去。

第三段，全體男聲唱出主調，然後接以四部合唱。水流，燕語，都在伴奏的琴聲裡，分別加以描繪。

第四段，全體男聲為主，女聲則用節奏模仿的句子。最後一句合唱，有不同的力度變化，是編曲時加入的，指揮者可以加入他自己的設計去處理。

(八) 思鄉

(韋瀚章作詞，黃自作曲)

柳絲繁綠，清明纔過了，獨自箇憑欄無語。

更那堪牆外鶉啼，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，是否向南流；我願與他同去。

在合唱裡，前半首反覆一次；初用女聲二部合唱，男聲則用鼻音襯托。再唱時，男聲為主，女聲則以杜鵑啼聲為襯托。這些杜鵑啼聲，乃採自原作的伴奏，再加引伸而成。

(九) 花非花 (唐白居易作詞，黃自作曲)

花非花，霧非霧；夜半來，天明去。
來如春夢不多時，去似朝雲無覓處。

這首小曲，編為合唱，全曲共唱三次，並加尾聲。

第一次，女聲二部合唱，以平行五度音程為主，男聲以鼻音為襯托，顯示朦朧的境界。

第二次，男聲為主，女聲的二部合唱，用頓音唱出啦啦，在男聲上方飄蕩進行，顯示夢境之輕快。

第三次，混聲四部合唱，和聲豐厚，恢復原來的稍慢速度。結尾的「無覓處」，多次引伸，顯示追憶的惆悵。

(十) 農家樂 (劉雪庵作詞，黃自作曲)

農家樂，孰似孟秋多！

賣了蠶絲打了禾，納罷田租完了課；

閩家團團瓜棚坐，閒對風月笑呵呵。

農家樂，真快活！

這首輕快小曲，編為合唱，全曲共唱兩次。第一次是混聲四部合唱，第二次是以男聲為主而女聲用「呵呵」為伴。最後的句子「農家樂，真快活」，用為尾聲；就是全曲唱了兩次，然後用之為結束。

此曲最初發表在商務印書館出版之「復興音樂課本」，就錯印了歌詞，把「孰似」誤印為「孰是」；於是錯誤相沿，錯唱了三十多年。到了現在，實在也該加以省察，改正過來了。

上列的十首歌曲，於一九七四年十二月由香港幸運樂譜服務社白雲鵬先生印出。定名為「中國藝術歌曲選萃合唱新編」。因為那些原作受人喜愛，故這些合唱新編亦受到各合唱團體的歡迎。

二十三

雲南跳月與木蘭從軍

「雲南跳月」與「木蘭從軍」，都是為香港音專師生演出而編作的小歌劇。「跳月」是一九七一年慶祝音專建校二十一周年演出，「木蘭從軍」則是一九七五年慶祝音專建校二十五周年演出。下列是這兩個小歌劇的編作內容：

(一) 雲南跳月

一九七一年七月演出的小歌劇「跳月」，是依據雲南跳月的風俗，把雲南民歌串起來，按照演唱者的聲域，編為合用的獨唱，二重唱，四重唱以及大合唱。演出的人員是陳頌棉小姐（女高音），周淑賢小姐（女中音），容可為先生（男高音），翁炳文先生（男中音），音專合唱團（莊表康先生指揮），胡德禧校長擔任鋼琴伴奏，翁擎天先生負責導演並任舞台監督。由於各人融洽合作，演出成績甚佳。各首歌曲都是雲南民歌，聽眾倍覺親切；所以甚獲好評。

下列是「跳月」的各首民歌名稱：

- 一、桃花店，杏花村（男中音獨唱）
- 二、大河漲水沙浪沙（男高音，男中音的獨唱與合唱）
- 三、小河淌水（女高音，女中音的獨唱與合唱）
- 四、雨不灑花花不紅（男女二重唱與四重唱）
- 五、送郎（男女二重唱與四重唱）
- 六、彌度山歌（大合唱）

「跳月」的歌曲演出，加以燈光，舞姿，畫面美麗，其中根本沒有故事。觀眾聽眾，易於欣賞，這也是惹人喜愛的原因之一。

何志浩先生認為各首民歌獨立，並無關連，殊為可惜；於是另作新詞，以統一其內容。這是淨化民歌詞句的好例。下列是各章名稱與詞句，改名為「雲南跳月」：

雲南跳月

（何志浩配詞）

一、桃花店，杏花村

桃花店外桃花開，十里桃花處處栽。

桃花圍住桃花店，欲見美人月下來。

杏花村裡杏花紅，鶯迷蝶戀粉牆東。
欲紅還白嬌顏色，美人半醉月明中。

二、浪淘沙（原譜爲「大河漲水浪沙」）

大江東去浪淘沙，浪裡翻花漾月華。
只見鴛鴦來戲水，不聞鸕鶿喚回家。
大江東去浪淘沙，浪裡翻花漾月華。
只見掬水月在手，不見美人來我家。

三、清江水（原譜爲「小河淌水」）

清江流水綠油油，春水一篙浪打在心頭。
只見江水東流去，那見江水向西流。
月亮出來照天涯，望見月亮想起我的家。
但願明月往上爬，不願彩鳳隨寒鴉。

四、雨中花（原譜爲「雨不灑花花不紅」）

細雨灑花花更紅，花間往來小蜜蜂。
蜜蜂採花忙裡過，要採花兒入花叢。
採得花兒來釀蜜，釀成蜂蜜好過冬。

細雨灑花嬌花容，花開枝頭笑春風。
蝴蝶戀花頻來往，盡日飛舞花園中。
月移花影上欄杆，猶追花影不放鬆。

五、送郎

送郎送到青草塘，綠楊堤畔堪遊賞。
並肩坐在柳陰下，靜聽黃鳥枝頭唱。
送郎送到荷花塘，池閣南風紅藕香。
船到湖心波蕩漾，菱荷葉底睡鴛鴦。
送郎送到鯉魚塘，魚兒遊戲水中央。
魚兒得水心花放，魚水和諧情意長。

六、彌度山歌（大合唱）

這首大合唱曲，本來是數首民歌組成的「雲南民歌組曲」，其中包括「彌度山歌」，「山茶花」，「綉荷包」，「猜謎歌」，曲體是廻旋曲式。何志浩先生另配新詞，題爲「彌度春色」。在小歌劇演出之時，只選了「彌度山歌」與「綉荷包」兩首，組成三段體的結構，就是兩首歌唱出之後，再復唱「彌度山歌」，並加尾聲，然後結束。這兩首的新詞及唱出次序如下：

(a) 彌度山歌

山對山來崖對崖，門對門來街對街。

芭蕉葉上鴛鴦字，只勞喜鵲腳過來。

山對山來崖對崖，花帽恰配鳳頭鞋。

綉球拋落粉牆外，願借東風吹過來。

(b) 綉荷包

小小荷包，白底襯紅綃，姐綉荷包墜郎腰。

朝朝暮暮，身上暗香飄，欲教所歡夢裡魂兒銷。

荷包雖小細針綉，桃花扇底窺春笑。

縱然荷包破爛了，一絲一縷春色湧雲潮。

(c) 再唱「彌度山歌」，然後結束。

(二) 木蘭從軍

這是香港音專準備於今年（一九七五年）七月慶祝建校二十五周年音樂會裡演出的新編歌

劇。黎覺奔教授根據宋，元，劇曲材料，改編為腳本。音專預備請陳頌棉小姐（女高音飾花木蘭），莊表康先生（男中音飾木蘭父親），朱慧堅小姐（女中音飾木蘭母親），李德君先生（男高音飾木蘭堂兄花明），音專合唱團負責合唱及歌舞，胡德蓀校長擔任鋼琴伴奏，黎覺奔教授負責編劇，導演及舞台監督。

「木蘭從軍」是一景三場的小歌劇。下列是各場音樂的初步設計：

（第一場）熱鬧的兒童歌舞，顯示新年氣氛，選用甘肅民歌「括地風」的兩段歌詞；就是我曾用於「新春組曲」內的兩段歌詞：

十二月裡來一年滿，胭脂銀粉都辦全。打扮扮過過新年。

正月裡來是新春，青草芽兒往上升。天憑日月人憑心。

「括地風」曲調，同時加入對位曲調，由另一組兒童載歌載舞，發展為熱鬧的二重唱。木蘭的歌聲由後台傳出，歌舞便即終止。這場演出，以木蘭的獨唱曲為主體而以木蘭與堂兄花明的二重唱（決心投軍）為結束。

（第二場）黯淡的氣氛，與第一場成為對比。這場演出，以木蘭父親的獨唱曲為主體（追懷昔日英勇，惋惜今為病困），而以四重唱為結束。（父，母，木蘭，花明，四重唱，父母諄諄囑咐，木蘭決心投軍，花明答應照料）。

（第三場）鄉民熱烈送行，各人向木蘭贈袍贈劍，表示親切的情誼。最後，壓軸的主題合唱

與「括地風」的二重唱同時進行，在盛大的送別場面中結束。主題曲的詞句是：

男兒報國古名言，巾幗鬚眉意志堅。

同仇敵愾驅強寇，忠孝兼俱萬古傳。

二十四 後學即吾師

荀白格 (Schoenberg) 在他所著「和聲學」的序文第一句，說：「書中材料，乃是我從學生們學習得來」。這說明他教學之時，並非徒然把自己所知的材料傳授給學生，卻是幫助學生去解決所遭遇的困難。教師能夠寓學於教，故能夠不斷生長，不斷進步。教師若只能以所學過的材料去教別人，則學生只是「取法乎中」，結果必然「僅得其下」了。

教人並非有如分派禮物，每人一份就算盡了職責。教人應如播種，使種子自己萌芽，自己生長。一個負責的學生，在學習進程中，必然處處發現困難；而負責的教師，在教導過程裏，必然處處提示解決困難的設計。我自己去研究一個問題之時，可能幸運地剛好碰到要點，一擊即中；但幫助別人去研究一個問題之時，就必須從四面八方，把每條可行的路都走遍，然後能夠抵達目標。爲了尋找這些四面八方的路，就不能不用發明家的精神去設計，未教別人之前，先要教了自己。這些充滿發明趣味的生活，可以使人樂而忘倦；這種快樂的生活，非親自經歷過，無法領悟得到。

大叫「開門搜查」之時，全是小號（Trumpet）的英雄口吻。小號一響，全個樂隊立刻肅靜。沉默之中，聽來似是把紙牌與賭款帶走。末了，小號的明曉聲調，奏出有力的朗誦樂句（Recitativo）：「明早都到警署來！」隨着，門關了，步聲遠去了，留下一片靜默。

多美麗的靜默啊！讓我以至誠之心來歌頌你！

不久，短笛輕輕在嗚咽。低音號奏出柔和的曲調，顯示慰藉之情。低音管則有長音的嘆息樂句，以作尾聲（Coda）。

聽完這首音色豐富的夜曲，我們也終於漸入夢鄉。

朋友們訴說此次旅行毫無趣味，我則認為，聽到兩首這樣好的樂曲，已經值回票價。且莫訴說生活寂寞，也莫訴說生活紛擾；須知寂寞中，洋溢着柔和的曲調；紛擾中，蘊藏着豐滿的和絃。運用「萬物靜觀皆自得」的心情去分析它！欣賞它！記錄出來，將它化為美麗的樂曲，與衆人共享吧！

當我們用創作精神去聽，一切音響都是樂曲。

當我們心不在焉地去聽，一切樂曲都只是音響。

「聽音爲樂」，是我們美化人生的方法之一。

三十一 自作聰明的批評者

我有兩位學音樂的朋友，他們都很靈敏，很愛說話，而且自視甚高。他們每次聽音樂，未聽清楚，就發表意見；未想清楚，就開始批評。爲了此，常鬧笑話而不自知。下列兩則是頗爲有趣的事實：

（一）秋夕

「秋夕」是張秀亞女士的詩。鍾梅音女士很愛此詩，遂選出來寄給我；我乃爲之作成一首抒情歌。後來改編爲混聲四部合唱，並由鍾女士製爲唱片。這首詩，有清新脫俗的境界。原詩如下：

今夜我泛舟湖上，水面是一片淒迷；

只有零落幾點白露，悄悄的沾濕了人衣。

爲了尋覓詩句，我繫住了小船；
螢蟲指引我前路，微月如一片淡烟。
山徑是如此清冷，林木間蟲聲細碎；
何處飄來了一絲淡香，可是夏日留下的一朵薔薇？

此詩意境清麗，描繪秋夕的景物，（包括湖水，白露，螢光，月色，山徑，蟲聲，）都有美妙的音樂境界；末句說及飄來淡香，悟及夏日已完，詩境尤爲卓絕。作曲者到底如何用音樂去表現出這個詩境來呢？

淒迷的水面，零落的白露，閃爍的螢光，如烟的微月，清冷的山徑，細碎的蟲聲，在伴奏的琴聲裏，描繪方法並不困難。只是那個飄來的一絲淡香，頗難表達於音樂之中。再三考慮，我終於想到，可以運用馳譽世界的英國小曲「夏日最後之玫瑰」在歌聲裏出現，使人能從聽覺裏嗅到薔薇的芬芳。這個作曲設計，後來得到我的老師稱許，使我心中竊慰。

當此曲初成之時，（一九五七年）我曾唱奏給一位老朋友聽。他聽完之後，認爲詩樂的境界，都很迷人。最後，他用非常誠懇的說話聲調來安慰我：「我聽出此曲的尾句，很似一首世界名歌的曲調；但，不必害怕！很多著名的作曲家，也會犯此毛病；尤其是作曲甚多的人，往往有些句子與名曲雷同。這樣的事，乃是慣常之事。如果有人責你抄襲，不要煩惱！我很同情你！」

這麼親切的同情與安慰，使我感激萬分；但我卻很難原諒他的胡塗。我張開口要說話，但我說不出什麼。

（二）春思曲

「春思曲」是一首女聲獨唱的抒情歌，（韋瀚章作詞，黃自作曲）。原詩如下：

瀟瀟夜雨滴階前，寒衾孤枕未成眠。
今朝攬鏡應是梨渦淺，綠雲慵掠，懶貼花鈿。
小樓獨倚，怕睹陌頭楊柳，分色上簾邊。
更妬煞無知雙燕，吱吱語過畫欄前。
憶箇郎，遠別已經年。
恨只恨，不化成杜宇，喚他快整歸鞭。

有一位也學音樂的朋友，在報刊上寫稿，認爲黃自先生所作的「春思曲」，乃是抄襲他人的作品。一個人，自作聰明，還未考慮清楚就肆意批評前輩，攻擊師長，實在是大不敬的狂妄行爲。現在，讓我們細心觀察一下，以明真相。

黃自先生所作「春思曲」的曲調，脫胎自挪威作曲家辛定（Sinding）的鋼琴曲「春聲」（Rustle of Spring），這毫無疑問。這位粗心的批評者，果然看出來了；但可惜只知其一，不知其二。他尚未明白作曲者的更深用意。黃自先生在「春思曲」的開端，就用了連綿不斷的三連音，描繪出夜雨的淅瀝聲響。「春聲」主題放在伴奏的低音，宛如藏在心底的苦悶；這要顯示「春色惱人眠不得」的況味。黃自先生借用辛定「春聲」的曲調，乃是用它為佈景，使人一聽就認識歌中的境界。這不是抄襲，而是活用；猶如活用成語於文章之內一樣。

黃自先生運用辛定的「春聲」主題，並非原庄照抄，而且只用其開始的一部份，同時也加改造。原作是小調，二拍子，用琶音為伴奏，暗示春風吹拂樹梢。「春思曲」則是大調，複合的四拍子，用反複出現的頓音和絃為伴奏，暗示春雨淅瀝階前。倘若我們細心觀察，就能夠認識黃自先生的智慧；應該讚美其精巧，而不應詆毀他抄襲。

上述的兩位朋友，都是很靈敏的人。其相同之處，是欠缺明辨之才；其不同之處，是品性的善良與奸險。批評「秋夕」的一位，胡塗十足；但有善良的品性，立刻用好言來安慰我。批評「春思曲」的一位，既胡塗，且驕傲，心地奸險，自命不凡；狂妄地向師長輩亂舞刀槍；到頭來，只能自砍其腿。

我們都曉得，發現別人的短處，極為容易；但發現別人的長處，則實在艱難。山上的泥土木

石，人人能見；但山中所藏着的金鑽，則並非人人能見。外國人看中國人，總覺得每個人的面孔，完全一樣。只見其外貌之相同，未見其內容之差別；這不僅是疏忽，實在是愚昧。

自作聰明的人，往往如此。只見其非，未察其是，便貿貿然亂加評論；結果，徒然貽笑大方。這些事實，真值得我們引以為戒了。