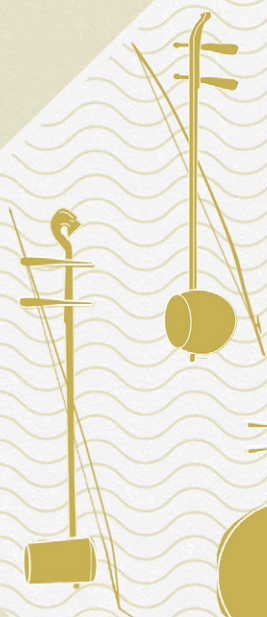

通 | 訊

02

二〇一八年
秋季號

02 二〇一八年

目 錄

香江粵樂社簡介 1

《來自上海的廣東音樂 高胡演奏家李肇芳口述粵樂史》 2-13

《「粵樂」與「廣東音樂」》鄭偉滔 14-16

粵 · 精彩 17-20

支持我們 21-22

為您呈獻 23

鳴 謝 24

香 江 粵 樂 社

註冊慈善團體 編號: 91/14871

香江粵樂社成立於2015年，為香港非牟利團體，致力保育及推動廣東音樂，承傳粵樂文化。透過欣賞、演奏、交流和研究，一方面能夠深入淺出讓大眾認識廣東音樂，另一方面能夠增加音樂團體和中樂愛好者互相交流的機會。創辦人黃國田醫生從小學習二胡，曾參與香港青年中樂團演出。於粵樂大家余其偉教授移居香港後，正式拜入門下，專門學習廣東音樂及高胡演奏藝術。

創辦人及社長

黃國田醫生

義務秘書

郭析言小姐

義務會計師

鄭頌仁先生

編輯委員會

總編輯

陳子晉先生

委員

黃曉晴小姐

黃翎欣小姐

音樂顧問（排名以筆劃序）

白得雲先生 何文川先生 何耿明先生

李志雄先生 余少華教授 余其偉教授

阮仕春先生 吳聿光先生 徐英輝先生

陳慶恩教授 陳鴻燕先生 黃志華先生

鄭德惠先生 盧偉良先生 駱慶兒先生

《來自上海的廣東音樂 - 高胡演奏家李肇芳口述粵樂史》

被訪者：李肇芳老師

整理、撰文：黃曉晴

日期：2018年3月16日

地點：香港佐敦

專訪李肇芳老師(左)

一. 上海的廣東人

「我的名字叫李肇芳。廣肇、肇慶的肇。父親是鶴山人，母親是中山人。現在鶴山仍有我們的祖屋。我六歲開始學音樂，習揚琴、高胡，工尺譜、五線譜、簡譜都懂看。」

1843年，上海開埠。¹百年間，來自全國和海外的移民構成了新的上海人口，逐漸發展成「海派」文化。²廣東商人與1847-51年當權的兩位滿族道台咸齡和麟桂相處甚洽，他們密奏皇上，建議所有條約口岸的政府官員均由廣東人擔任。1851年，廣東人吳健彰被任命為上海道台。³1853年，上海道台為了抵禦太平軍，向當時控制了上海工商業、最富有的粵商募集軍費，設立「廣潮義捐」。洋務運動時期，為踐行「實業救國論」，大批廣東富商攜巨款到上海，興辦了上海輪船招商局、上海織布局、

上海機器造紙局、上海電報局、聯華影業、四大百貨公司、南洋煙草公司、商務印書館等實業。1864年，李鴻章下屬丁日昌，亦成為上海道台（兩位都是廣東人）。

隨著廣州洋行大批北上，廣州及其附近地區的買辦也紛紛跟隨大班前來上海。⁴此後，三邑（廣州南海、番禺、順德）、四邑（廣州新會、新寧，以及肇慶開平、恩平）的鄉民接踵而來。⁵廣東幫行會領導人唐廷樞、徐潤在李鴻章庇護下，於1873年擔任輪船招商局總辦。當時，上海港正迅速崛起，洋商修船廠接連而起，亟需一批懂得機器工藝的技術工人，於是大批失業廣州技術工人紛紛北上。1870-80年代初，廣東買辦商人鄭觀應協助李鴻章創辦了上海織布局，壟斷了上海紡織業。以買辦、洋行使役和技術工人作為主體的廣

幫，逐漸成為上海灘其中一個重要的商幫。1872年，廣肇公所正式成立。⁶同年，廣東戲班「童伶上元班」到訪上海演出。

1920年代，漢口、廣州、香港幾大商埠的繁榮受政治因素影響，加上1928年南京被定為首都，各地商人、政客紛紛轉往上海發展。1930年間，上海的繁華達至鼎盛⁷。

「三十年代的上海不得了，當時香港、東京都比不上上海繁華。香港在1960年前，最高是18層樓，而上海在1932年，就已有24層樓了。舞廳跳舞的地板，下面是裝有彈簧的。」

來上海發展的人有四種。一種是本身在廣東有經濟實力的，覺得上海地理環境良好，又有好的父母官，於是前來經商。還有一些是具商業背景的海外華僑，例如「中國四大百貨公司」：先施、永安、新新、大新。

「當時永安公司下有永安一廠到十七廠，共17間廠，相當厲害。」

還有一種是文化人。⁸自電影傳入中國，到中國自行製作有聲電影，上海皆處於全國領先地位。當時，上海電影業的半壁江山都掌握在廣

東人手中。很多大明星都是廣東人：胡蝶（廣東鶴山人）⁹、¹⁰阮玲玉（祖籍廣東香山）、¹¹大導演鄭君裡（廣東中山人）。此外還有「海派」魔術師張慧沖¹²（廣東中山人，阮玲玉的大伯¹³）。

「張慧沖是風靡全國的「海派」魔術大師，連外國人都被他比下去。梁朝偉主演的《大魔術師》，就是寫他。此外，他還是中國第一屆影帝。我們家和張慧沖很熟，他過世時我也有去送。」

此外，上海還有來自廣東的音樂人。鋼琴、小提琴、作曲的都有。¹⁴中國第一所正規專業高等音樂學府「上海國立音樂學院」（今上海音樂學院前身）的其中一位創始人蕭友梅，是廣東（香山）人。他在德國修得博士學位，曾任孫中山臨時政府的總統府秘書員。

最後，還有一種比較清苦的，出來捱的，也來到上海尋求發展機遇。

從晚清一直到民國，一直到二三十年代，上海都是廣東人的天下。美國學者費正清曾指出，上海被廣東化¹⁵。

《來自上海的廣東音樂 - 高胡演奏家李肇芳口述粵樂史》

「在民國的二三十年代，甚至到快四十年代的時候，甚麼是國樂？廣東音樂就是國樂！」

二. 呂文成的成長背景

呂文成生於1898年，廣東香山，本姓楊，後來因被過繼給一戶姓呂的人家而改姓呂。1901年來到上海¹⁶。

「3歲在上海，就等於完全是上海人。其實我和呂文成一樣，雖自小在上海成長，但所有親戚朋友都是廣東人。廣東歌例如『鬼叫你窮呀，頂硬上』、『月光光，照地堂』、『落雨大水浸街』，我們都認識。所有生活習慣都是廣東的。我們有廣東街市，有廣東學堂，有廣東印刷廠，應有盡有。街市所有的食物，全是廣東運去的，不停地運。上海的發展是全國最發達的。」

「呂文成在上海也玩江南絲竹、滬樂，在精武滬樂部也擔任過職務。除了玩廣東的家鄉音樂……這些音樂跟從二十年代初講的廣東音樂是兩個概念。在高胡未研發出來前，廣東音樂處於硬弓時代，主要使用竹提琴、二弦等雖具風味但又沒有更多技術含量的樂器，揚琴則用銅絲琴。呂文成兩樣都玩。後來，他遇到恩師司徒夢岩。」

¹⁷司徒夢岩（廣東開平人），生於上海。畢業於麻省理工學院，是清末最後一名公費留學生。1915年歸國，出任上海江南造船廠工程師，成為設計萬噸巨輪的中國第一人，後來擔任了該廠首任華人總工程師。他自小愛好音樂，尤喜廣東音樂。在美國留學期間，他利用空餘時間隨新英格蘭音樂學院教授、奧地利小提琴家尤根·格魯恩貝格學習小提琴、隨著名小提琴製造家W.S.GOSS學習製琴，並以其名義參加巴拿馬世界博覽會，獲得金獎。在上海，司徒夢岩加入了中華音樂會。

「他的兒女跟我的恩師陳日英、陳俊英都很熟悉。我出道、以及老師過世時，他們也有來。」

司徒夢岩的二子司徒海城，曾任上海交響樂團第二小提琴首席。二媳婦¹⁸李肇真，曾任上海音樂學院的鋼琴教授。三子司徒興城，曾任台灣交響樂團小提琴首席。四子司徒華城，曾任中央樂團的樂團首席，1974年調至中央音樂學院任教。小女兒司徒志文曾任中央樂團大提琴首席。四位兒女被稱為「海峽兩岸四首席」。

三. 呂文成與粵樂

從硬弓到軟弓

精武體育會內的粵樂活動很興盛。¹⁹陳鐵生，粵樂前輩嚴老烈的高徒，於1918年組織精武粵樂部，1919年又在北四川路6號（武昌路精武會辦事點之一）組建中華音樂會。年輕的呂文成就在精武跟司徒夢岩學小提琴。

「他甚麼都學，很聰明。學習期間，他有某種想法，希望二胡、家鄉的音樂，能在上海這片特殊的水土有所創新。當時的廣東音樂仍處於硬弓時代，他認為那些音樂太粗糙。他唱子喉，做花旦，唱很多《仕林祭塔》那些曲。唱起來聲音雖然有時不夠柔和，但他很喜歡。經常在廣東電台播音、演出。他認為二胡的音色太軟，太低沉，於是他想要對這樂器進行改革。首先，他拿小提琴的E弦去做二胡的外弦。長度不夠，就駁一條弦線。我小時候也是這樣，要在高胡駁弦線。那時是沒有高胡弦的。內弦是絲弦。他將這把琴定弦為合尺，GD。這是不得了的事情。他有幾項重大貢獻。第一，研發出高胡。當時沒有「高胡」這個名字，一律叫做「二胡」，所有唱片都將這樂器稱作二胡。我小時候也是玩二胡。所謂『揚琴二胡，二胡揚琴』。如果沒有高胡，就沒現在

的廣東音樂。現今粵劇粵曲裏主要的樂器，就是高胡。所以這是劃時代、歷史性的貢獻。」

「第二，將琴筒夾著拉。圓筒的高胡，皮要蒙得緊，否則聲音會不好，但這樣一來聲音會粗。夾著拉，聲音就好了。就是由他開始夾著拉的。」

「第三，他將高胡的定弦訂為合尺。二弦是la mi，他改用合尺。這樣就既能玩合尺，又能玩乙反調，又能玩反線 doh so。這個定弦，就是最能夠、最舒服地玩廣東音樂。如果不是這個定弦，你無辦法順手地玩。使用這個定弦所寫的新曲，奠定了這樂器最重要的基礎。《步步高》、《銀河會》、《蕉石鳴琴》、《醒獅》、《下山虎》、《平湖秋月》等等很多曲，全部能夠拉。今天大家拉得那麼順手，就是他的功勞。所以他是一代宗師，因為在他之前是沒這事的。宗師，即是開宗立祖。原創、開宗立祖，才能被稱之為宗師。高胡宗師只有一位，就是呂文成。其他都不是，因為在呂文成之前沒高胡。他第一個拉，他就是宗師。劉天一都不算。劉天一是非常優秀、很有貢獻的演奏大家，但真正的宗師，是呂文成。儘管他當時的演奏手法，現在聽起來也有點……你聽他不同時期的唱片，就會聽到他是正在研究摸索。當他

《來自上海的廣東音樂 - 高胡演奏家李肇芳口述粵樂史》

一步一步玩到比較熟時，就知道要怎樣奏了。」

「高胡、揚琴、秦琴、椰胡、簫或笛，將這五件樂器放在一起，是他想出來的。本來揚琴是銅絲琴，音色不夠清脆，是他改用鋼絲揚琴的。五架，發源於上海，並不是廣東。這要尊重歷史。我們自小玩五架，就是在精武裏面。廣東音樂（意指軟弓時代）就是從五架開始的。現在沒辦法，不可能慢慢...請我們五個人過來演.....無時間給你慢慢來摸。如果給我們半個月，再給你慢慢來聊來玩五架.....不可能的嘛！余老師的五架（即「余其偉廣東音樂演奏組」）現已成為經典，但他們練了多久？你說練了多久？余樂夫也玩得不錯，但一開始也是這樣一點點過來的。」

◎ 「廣東音樂」一詞

「天津人說：『我們老早就有廣東音樂。』這是不符合事實的。他們口中的廣東音樂館，是廣東人的會館。相當於廣東同鄉會、寧波同鄉會、客家同鄉會..... 那是廣東音樂會館的意思，並不等於天津在民國初年就有海內外共識的『軟弓時代所開創的廣東音樂』，即上世紀二十年代由呂文成在上海研發成功高胡後形成的五架頭基本演奏形式，並以創作新曲為代表

的廣東音樂。天津或許還是有硬弓的演奏形式，但這種形式在晚清時期的上海經已存在。」

「上海的唱片、電台、印刷行業都非常發達，是全國的文化中心。無聲電影配音，基本上都是呂文成，或者是那班人，坐在電影下面玩。悲哀就玩《昭君怨》、《雙聲恨》，歡樂就玩.....所以上海人對廣東音樂非常熟，看電影時聽到很熟。所以上海人看電影時就說，『廣東人玩廣東音樂』。『廣東音樂』這幾個字，是上海人叫出來的。」

四. 與文藝界人士的交往

◎ 精神音樂

「沒有這個黃金時代，就不會有後來的廣東音樂。上海是最不保守的。《步步高》、《醒獅》，還有精神音樂，都是在上海搞出來的。幾十間舞廳，全是廣東音樂伴奏。呂文成玩色士風、木琴，何大傻打爵士鼓。還有程岳強、程岳威，他們兩兄弟跟我的母親很熟，關係很好。」

◎ 精武粵樂部、廣肇義學

「呂文成和養父住在虹口四川北路，那兒有一條路，叫做福德里。入到裏面，行到底，就是精武大門。從旁邊的門進去，就是精武廣東音樂部。從這條路進去弄堂，比較闊。幾十年前，呂文成就是在這兒教，後來陳日英、陳俊英一直在那邊教。我就是在那兒學的。」

「這條路的斜對面就是廣肇義學，後來改名四川中學，我父親和幾個兄弟就在裏面讀書。祖父在他們年幼時，失足從樓上跌下來過世。祖母帶著三女六男，養大他們。她不識字，後來還不幸遭遇一場火災，家裏幾乎燒光，孩子們只能到義學唸書。他們的學長就是呂文成。」

◎ 劉天一

「劉天一先生經常來訪我家，跟我父母很熟。他的高胡獨奏和推出的新曲，例如《春到田間》、《魚游春水》等都很具代表性。他說過：『沒有呂文成，就沒有廣東音樂。三十年代，呂文成到了香港，我才剛學高胡，人家只知我彈古箏。』1956年左右，他到了廣東民間音樂團工作，成名後，大家才真正知道他是拉高胡的。他說：『你的兩位老師，已出了不知多少唱片，已經紅透半邊天，但我還未開始拉高胡。』他

是在說老實話。」

「家母是電影明星，廣東藝術史檔案內，有她的記載。她唱星腔，小明星的星腔，因年齡、閱歷的緣故與現代的粵曲演唱家相比更具有民國時期的小明星風情樂韻。劉天一先生來我家時，會拿高胡幫家母拍和。」

◎ 老師陳俊英、陳日英

「我的兩位老師陳俊英、陳日英，於1931年創作了廣東音樂《凱旋》。此曲是中國第一部有聲電影《歌女紅牡丹》的主題音樂，後來成為獨立的樂曲。這首創作於1931年的作品，裏面居然有華彩樂段、快板、小快板，在當時是不得了的事情。陳俊英、陳日英至今還保有呂文成的借條。」

「呂文成的恩師司徒夢岩、何仿南、甘時雨，經常在我老師家中玩清音、吃飯、飲酒。1930年代，大學生很少。我老師是富有人家，大哥有錢，兩兄弟是讀大學的。要知道，過去玩廣東音樂的人，很多都無高學歷。」

「兩位恩師從上世紀二十年代就和呂文成、尹自重等粵樂名家大師一起為繁榮發展、推進廣東音樂的演奏、創作、培育新人做出了卓有

《來自上海的廣東音樂 - 高胡演奏家李肇芳口述粵樂史》

成效的努力。²⁰1926年6月19-20日兩晚，何澤民、尹自重、鍾劍波、甘時雨、呂文成、陳日英、陳俊英、何仿南等數十人，以演職員身份，參演了一齣據《伯爺公》為底本的新編粵劇鑼鼓戲。據說，該劇首場『演至十二時三刻，而顧客無離座者，其魔力亦云巨矣。』

1932年上海一二八戰禍，呂文成、尹自重、何仿南、甘時雨等中華音樂會主將離滬赴港澳及南洋後，陳氏兄弟領銜把中華音樂會的排練、演出艱苦卓絕地堅持下去。1934年，在上海國樂各界浦江夜遊聯合盛大演出中，他們憑著《凱旋》《小桃紅》等名曲大放異彩，同時側面弘揚了抗日精神。呂公、尹公後來也以《凱旋》作為他們的保留曲目，鼓動抗日民族精神。同時，陳氏兄弟也一直作為精武粵樂部的主帥，直至1966年文革開始。他們先後培養了近兩千多弟子，為專業院團輸送了不少優秀人才。陳日英先生1950年還與衛仲樂、孫裕德先生一起擔任上海國樂聯合會的正副主任，參與了上海民族樂團等的創建工作。1956年，陳俊英先生被聘到上音民樂系任教，還創作了《凌霄曲》等多首新作，出版了多本曲集。他們是上海廣東音樂發展史上的奠基者和功臣之佼佼一員！能夠自幼受教於他們是我一生的幸事。恩重如山，沒齒難忘！」

他們是上海廣東音樂發展史上的奠基者和功臣之佼佼一員！能夠自幼受教於他們是我一生的幸事。恩重如山，沒齒難忘！」

◎ 易劍泉

「1932年，上海一二八事變。日本鬼子炸掉了中華音樂會，樂器和廣東物品都被燒掉。而在1931年下半年左右，秋天左右，年輕的易劍泉來上海謀生。當時呂文成已三十一、二歲了。當時的三十一、二歲相當於現在的五十多歲。呂文成問，你還來幹什麼？日本人打來了，我都要逃難了。易劍泉還去杭州遊玩，寫下了《鳥投林》。《平湖秋月》也是呂文成去杭州玩，寫著寫著寫出來的。西湖八大景中，有四大景是廣東音樂，例如《柳浪聞鶯》、《三潭印月》（即《漢宮秋月》）等。」

◎ 陳德鉅

「我家房子較大，有156平方米，一樓到四樓全是我們的，於是家中也就成了粵樂粵曲私伙局的常設聚腳點，這對我的熏陶和受益是意義深遠的。陳德鉅伯伯也經常來飲茶、餐聚。他就讀於嶺南大學，在上海一直待到1956年才離開，寫下了《春郊試馬》、《寶鴨穿蓮》、《西江月》等經典廣東文人音樂作品。他是一位極為低調隨和的粵樂作曲大家，值得大家永

遠敬重和懷念！」

◎ 黎錦光、錢大叔

「還有一個人，黎錦光，黎錦暉的弟弟。《夜來香》，還有周璇唱的《採檳榔》、《五月的風》，就是他寫的。除了周璇，後來的鄧麗君也唱，很有名的。此外，他也是位錄音專家。我們的國歌《義勇軍進行曲》，都是在上海的百代唱片廠『紅房子』裏面錄的。京劇四大名旦、譚鑫培也是在那兒錄的。廣州新月公司錢大叔（原名錢廣仁）在我家……他跟何大傻、呂文成、尹自重等人，最出名的那班廣東音樂人在一起。他們全都在上海。」

「黎錦光是我的忘年交，是他把我推薦出來給所有唱片廠和電台的。他寫給我的親筆信還在。當時的唱片公司，為了找人寫曲、灌唱片，一枝曲出50大洋。黎錦光就是負責此事的。」

五. 廣東音樂的創新與承傳

◎ 《平湖秋月》與江南絲竹

「呂文成說，《平湖秋月》並不是他寫的，而是用江南（絲竹）樂曲改編發展而成，用高胡、帶廣東味道地玩。我在上海民族樂團四五十年，江南絲竹四大天王是我最好的前輩和同

事，我跟他們非常熟。陸春齡、馬聖龍、周惠、周浩，他們說，包括其他人也說，我們的江南絲竹不是不好，但就只有八大名曲，沒有新曲，幾十年來，近百年來，全部只有八大名曲。還有，江南絲竹一直很保守。哪怕你只改了它一兩個音，人家就認為你不是江南絲竹，它就不認你。它有它專門的音，不能隨便改動。然而呂文成卻說『我是根據江南絲竹……』

『不！這根本和絲竹沒有關係。』遭到當時絲竹界的否認，反倒成全了《平湖秋月》在廣東音樂的經典地位。也許這就是歷史有時的相反相成吧。呂文成換了揚琴和高胡來玩江南絲竹……我家中還有那些錄音，這都有證據。大家都知道，江南絲竹只有一把位，難得有二把位的，但他居然玩到三把位。劉明源、項祖英（他們都是我的前輩，我們很熟的）等人也說，這是不得了的事情！所以說，連江南絲竹的人都賣呂文成的帳，覺得他真是懂得動腦筋。」

《來自上海的廣東音樂 - 高胡演奏家李肇芳口述粵樂史》

◎ 傳統與創新

「所有創新，一開始研發出來都是很不容易的。要全中國都用你研發出來的東西，也是很難的。當時廣東音樂的主流還是硬弓。叔伯輩覺得，尹自重為何會把小提琴弄成這樣，為何會有滑音，為何會弄梵鈴出來，於是呂文成他們兩面不是人。八九十年前，輩份很高的那班人，他們年紀很大，沒什麼特別的文化，無法再學高胡。他們不接受《步步高》和精神音樂，認為這不是廣東音樂。直至1930年代呂文成去香港時，當時十多歲的小孩已有能力學新東西。而劉天一的高胡，也是在呂文成到香港後，才開始學的。」

「演奏風格上，呂文成是玩滑音的。到了陳俊英、陳日英時，他們滑音較少，而到劉天一時，則玩得既有廣東味，又有滑音。再到以余其偉為代表的一代，廣東受民國至解放後的粵劇、廣東戲影響，例如薛覺先、白駒榮、郎君玉、羅品釗等，一直發展過來，演奏上有聲腔。一代一代就是這樣走過來的。現在玩的粵樂，既有現代的音樂感，又有很傳統的腔調。演奏藝術的審美，就是這樣一步步走過來的，並不是什麼人拍拍腦門就出來的。它有其演變過程，只不過是誰成為代表人物而已。」

「我們除了要紀念這班近百年來的先賢，還要學習他們的創新精神。你們說要保持傳統吧，但其實他們當時是創新。廣東音樂的同化力很強。任何東西，被它廣東味一搞，就變到好像廣東音樂那樣。《步步高》、《醒獅》，是否廣東音樂？當時也有人不認同這是廣東音樂，但它正是我們現在的廣東音樂。」

◎ 對余其偉的再認識

「我和余其偉先生已認識、熟知近四十年。他來到香港，無論對他個人還是廣東音樂而言，都是一個重大的歷史轉折。而且他的演奏非常好，教學非常敬業、認真而有效。因他的傾情盡力，使香港無論在培育專業中樂、粵樂新人或社團，乃至私伙局等日見新進、興旺，水準日漸提高。他是一個既有文化、用功、文史修養很好的人，直到現在他仍喜歡讀諸葛亮。他甚麼都玩過。他玩新作品、非常現代的《粵魂》，又玩過《珠江之戀》，現在又玩傳統曲。我認為他非常全面，為人謙厚，學問好、文筆好，又能自己寫曲、音樂評論、改編作品，所以他是廣東音樂真正的藝術家，是有貢獻和具代表性的人物。」

「創新、文化、演奏、合作、改編，學問全面。人品要好，要謙厚。理解別人，不強迫別人，對自己較謙虛、低調。這些都是成為代表的標準。」

◎ 關於創作

「凡是寫得好的，都是演奏專業好的。不熟悉樂器性能的沒法寫得好。譬如創作《梁祝》的何占豪，他以前就是在浙江越劇團玩小提琴的，用小提琴跟蕭白鏞一起拉紹興戲、越劇，於是他在音樂學院讀書時能夠寫出《梁祝》。其實這首作品主要是參照越劇而寫，但現在大家想到《梁祝》時，首先想到的卻不是越劇，而是小提琴協奏曲。這就是成功的例子。」

結語

「藝術也罷，文學也罷。
要尊重他人，更要尊重歷史。
只有尊重歷史，才能健康地推進歷史。」

「時間，包含所有的可能性。
只要我們方向是對的，
我們始終會逐漸靠近我們想像的自己。
所以年輕人是充滿希望的。」

《來自上海的廣東音樂 - 高胡演奏家李肇芳口述粵樂史》

注釋：

- (1.) 上海開埠
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%BC%80%E5%9F%A0>
- (2.) 李岩，粵樂唱響上海灘之二《「弦歌」真諦》http://www.360doc.com/content/18/0404/17/6033485_742863615.shtml
- (3.) 曾經掌控魔都100年的廣東人 | 風雲廣州
<https://kknews.cc/zh-hk/history/554653.html>
- (4.) 宋鈞友，一個傳統組織在城市近代化中作用——廣肇公所初探，<https://wenku.baidu.com/view/63b2ecbf960590c69ec376a4?pcf=2###>
- (5.) 同註3。
- (6.) 浮華舊上海，粵劇夜笙歌
<https://read01.com/zh-hk/ym24y4.html#.WyzIwhlzZmA>
- (7.) 1930年上海
<https://zh.wikipedia.org/wiki/1930%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E4%B8%8A%E6%B5%B7>
- (8.) 上海電影
<https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E7%94%B5%E5%BD%B1/17279180>
- (9.) GEO雜誌：那麼多上海驕傲，原來都是「廣東製造」<https://read01.com/A8K6KM.html#.Wyy3HhlzZmA>
- (10.) 阮玲玉
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%98%AE%E7%8E%B2%E7%8E%89>

- (11.) 鄭君裡 http://www.mcprc.gov.cn/gtb/index.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.mcprc.gov.cn%2Fwhbphone%2Fggfw_phone%2Fwhxzgph%2Fys%2Fhj%2F201111%2F20111121_688360.htm
- (12.) 張慧冲 華人百科 <https://www.itsfun.com.tw/%E5%BC%B5%E6%85%A7%E6%B2%96/wiki-7282716>
1933年6月底，德國籍魔術師尼古拉到上海演出，他在廣告宣傳中充滿對中國魔術界的歧視，他吹噓這次來中國，帶來他稱雄于世界的《腰斬活人》魔術節目，如果有哪位中國人能窺透其秘密，並照樣表演一次，他願輸給美金一千元雲雲。這種木目無他人的驕狂態度引起中國人民的不滿，激于民族自尊的張慧冲拍案而起，登報應戰。上海的魔術界出現了空前的團結，張慧冲及其同仁們趕製道具，日以繼夜排練節目，動用了他自己的所有人力物力，很快就製作出了比尼古拉更精湛的能兩面交待開門的《腰斬活人》。還推出了《七國衣》、《飛響鈴》等系列節目。當年7月15日，張慧冲就在尼古拉當張慧冲就在尼古拉當時演出的夏林匹克劇院(今新華電影院原址)登場演出。經過新聞界的輿論宣傳，謂之國際魔術大賽。上海市民萬人空前，情緒激昂，結果是一舉打敗德國籍魔術師尼古拉，使得尼古拉一蹶不振，門可羅雀。張慧冲取得了勝利，名聲鵲起。自此張慧冲在魔術界脫穎而出，後來以表演巨型魔術著稱。
- (13.) 張慧冲 百度百科 <https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%A0%E6%85%A7%E5%86%B2>
- (14.) 蕭友梅 百度百科 <https://baike.baidu.com/item/%E8%90%A7%E5%8F%8B%E6%A2%85>
- (15.) 梁元生，《晚清上海：一個城市的歷史記憶》，頁34。
- (16.) 呂文成 百度百科 <https://baike.baidu.com/item/%E5%90%95%E6%96%87%E6%88%90/1231905>
- (17.) 司徒夢岩：造船工程師和他的音樂家族（上）http://blog.voc.com.cn/blog_showone_type_blog_id_551015_p_1.html
- (18.) 與鋼琴家結縭，他們兩人才是真正的「門當戶對」
<https://kknews.cc/zh-hk/news/299e2gz.html>
- (19.) 精武體育總會 壯大與繁榮
<http://www.chinwoo.org.cn/page/section/26>
- (20.) 李岩，粵樂唱響上海灘之四《曲作有名》http://www.360doc.com/content/18/0404/17/6033485_742863500.shtml

「粵樂」與「廣東音樂」

近些年來，又有人重行提出「粵樂」與「廣東音樂」的關係，及是否有分別的問題。其實，要分辨它們的異同，必須從它們各自的結構及發展方向來作研究，才能瞭解箇中之真諦。

先說，粵地的「樂」（近世多稱「樂舞」，實泛指未分家的「歌」、「舞」、「樂」），約從二十世紀二十年代初（即剛步入萌芽的「新樂」時期）開始，已有新、舊樂的分野，正正因為「新樂」的出現，人們便將之前的「樂」，追稱為「古樂」；所以，正確的理解，應是先有「新樂」然後才有「古樂」的稱謂。

所謂「古樂」時期的「樂」，包括「古劇」、「古曲」、「古樂」，它們有著同一的血緣因子，也就是擁有基本相同的樂隊結構；並且，同屬「粵」姓大家庭的一份子。依現代人士的理解，從這種「古樂」時期的樂隊音色來分類，應歸屬於「硬樂」組合，它是一種採用硬弓、硬弦、粗吹、大打的結合音色。所使用的樂器，包括：二弦、提琴、月琴、三弦及簫笛（「簫」，指廣東人習稱的「橫簫」，即現代民族管弦樂隊中的「曲笛」；「笛」，指「大

笛」，也即時下的「嗩吶」），這種使用「硬樂五架頭」組合的奏樂方式，就被視之為「清局」；但每當演戲或唱曲時，又需加入「鼓竹」（即廣東人習稱的「鑼鈸」，外省人多稱「鑼鼓」）來添加氣氛，這種加入大鑼（高邊）、大鼓的拍和方式，就被稱為「響局」。是故，「五架頭」的五音，加上「鼓竹」的「鑼」、「鼓」、「鈸」三音，便是廣東「八音」（舊時稱「打八音」，亦即現代經音轉後的所謂「大八音」）的合樂了。

在「古樂時期」，樂隊的演奏以過場音樂、大調、小調及伴和假嗓演唱「板腔體」的梆、黃「古腔」歌樂為主；在歌唱中，採用「追腔」伴和形式，稱為「拍和」（時下人士，只知有「拍和」一詞，卻知其言而不知其所以言，故百分百都錯誤使用了此詞）；然在調門上，則以主弦的「合尺」、「士工」線，作為馬首是瞻。

雄霸樂壇的「硬樂」組合，到了清末、民初時，便開始發生質的變化。首先，是「歌」、「舞」、「樂」的分家，各自分立門 為「粵

劇」、「粵曲」和「粵樂」；隨著「新樂」的出現，「古腔」、「古樂」便為「新腔」、「新樂」所分庭抗禮，並被漸次取代，時到今日，「硬樂組合」的使用，可謂一蹶不振，已無能力組合成整體演出了，只可部分地依靠並結合著「軟樂」，而變成「軟硬兼施」的形制。

「新樂」始於司徒夢岩、呂文成輩等的身體力行推介，他們嘗試著在各方面的一系列樂改，大致如下：在樂器配置方面，就以「江南二胡」為基礎，創改出「粵樂二胡」（簡稱「粵胡」，及至1962年，正式定名為「高胡」）；將「銅線蝴蝶琴」改良為「鋼線蝴蝶琴」，並改稱「洋琴」（後經不斷改革，成為現今的「揚琴」）；又挪用「潮州椰胡」及「潮州秦琴」的形制，改良出「粵樂椰胡」及「粵樂秦琴」；管樂方面，引入了醇和的「洞簫」，替代了粗獷的「大笛」。這種由粵胡、洋琴、秦琴、椰胡、簫笛組成的樂隊，在音色上，是歸類於「軟樂」組合，也就是所謂的「軟樂五架頭」了；樂器也從「硬弓」、「硬弦」改為「軟弓」、「軟弦」的制度。

在樂器調門方面，主弦能兼奏「歡音」（正調）及「苦音」（乙反）兩種調性音階，以「合尺」、「士工」兩種調門為主導下，引入了江南一帶流行的「上六」反線奏法體系。

在歌樂曲體方面，則放緩發展固有的「假嗓」演唱「板腔體」形式，從而仿照其它傳統樂種的「曲牌聯綴體」方法，銳意創新使用「平腔」演唱「小曲聯綴體」的格式。

在樂譜記寫方面，極力提倡使用西方記譜法，以配合引入西方樂器來粵化使用；同時亦不排除傳統「工尺」記譜法，更鼓勵「中西對照」的記譜形式；今日為大多數人士所使用的簡譜，乃至五線譜，也是奠基於那個時代的推廣。

在樂曲創作方面，呂文成、陳文達、何大傻、何與年、何少霞等等一大批的音樂家，從二十世紀二十年代開始，運用他們的才智，迎合著唱片工業發展的契機，創作出一批新的器樂清奏作品，稱為「譜子」，唱腔方面也出現了不少的「專腔」及新創的腔調，最能使人雀躍的

是一種新的歌唱體裁出現，它就是「聯綴體」，這種新的體裁其實就是本著南北曲的「聯綴體」，不過南北曲用的是「曲牌」，而經粵化的「聯綴體」是選用新創的「譜子」片斷，經過撰曲者加工聯綴，在「二度創作」下，度出新的歌調，並填上歌詞演唱，而這些譜子片斷就被俗稱為「小曲」，也就是短小的曲子之意。是故，清奏全首曲子的器樂曲就是「譜子」，而演唱片斷曲子旋律的即為「小曲」，兩者「奏」與「唱」涇渭分明，不容混淆。雖然，現代作曲者也有將「整首譜子」填詞演唱，其實，亦應歸屬「小曲」的範疇。

從「古樂」時期的「粵調音樂」，進入「新樂」時期的那個階段，也就是正值蓄音留聲事業進入中國的興盛時期。這兩種新興事物，相輔相成地在中國打造出一番新景象。當時，就湧現出一股悠揚婉轉、優雅玲瓏之「新創中國曲調」風潮，憑藉著唱片事業而廣傳四方，唱片工業也依賴著這種被香港粵調音樂名宿丘鶴儔所推許之「國樂新聲」，打動了追求時尚的廣大支持者。由於參加錄製此等「國樂新聲」唱片的音樂家，多屬粵籍人士，而所刻錄之樂曲氣韻、風格及配器，基本上屬於一致，漸而被廣州著名的音樂書譜出版商沈允升譽為「粵樂新聲」。不過，由於「粵樂」二字，北音

都發相同音韻，口語上實有「重疊詞音」之嫌，發音極為繞舌；適逢此時，「百代唱片」的片芯著錄，竟將合樂的演奏家，標為「廣東音樂大家演奏」八字，每四字分列於唱片芯的兩旁，「廣東音樂」四字之連用詞，遂由唱片開始傳用，並漸次普遍地取代了「粵樂」的稱謂；有關這些新創音樂風格的地域性問題，也開始漸漸地被樂界接受下來。是故，粵地之音樂，就由「古樂期」的「粵調音樂」發展到「新樂期」的「國樂新聲」，再定性為「粵樂新聲」，經過唱片著錄的演化，樂界普遍接受之後，就成為沿用至今的「廣東音樂」了。

鄭偉滔

鄭偉滔（香港中樂發展史研究者）

粵 · 精彩

粵 · 交流

到訪廣州星海音樂學院

原班人馬，今年大除夕，
將會在大會堂劇院再度演出

香港中樂協會 —
會員周年聚餐暨第五屆理事會就職典禮

粵·演出

《粵韻流芳》
紀念呂文成誕辰120周年音樂會

《新潮粵劇展新風》
屯門文藝協進會主辦

粵·欣賞

社長黃國田醫生與李肇芳老師
是鶴山同鄉

《春風得意》
廣東音樂五架頭演奏

《樂聚香江音樂會》
紫荊音樂藝術協會、美善同心協會 合辦

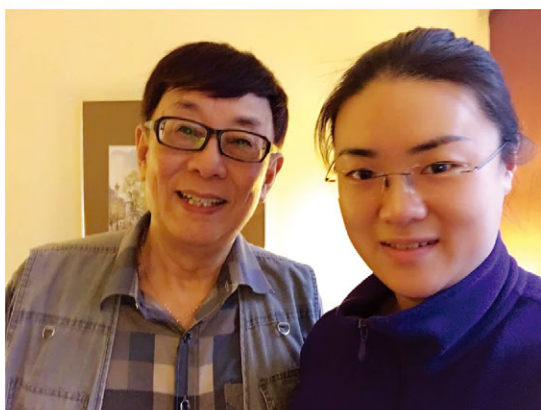
《粵韻百年》
康樂及文化事務署主辦：廣東音樂系列

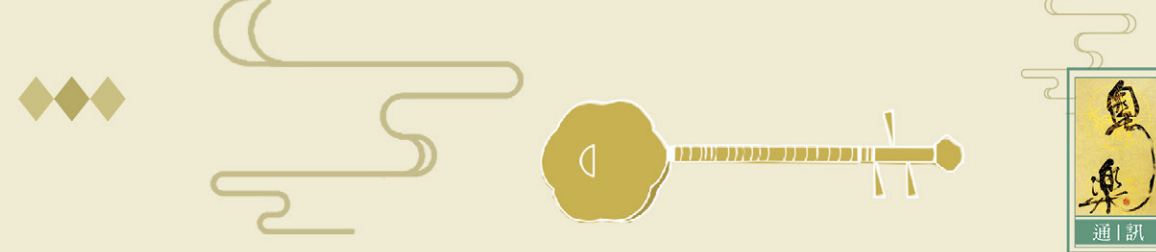
《南國春雷》
陳佐輝與竹韻小集

粵·研究

專訪李肇芳老師

香江粵樂社 「粵樂之友」會員申請表格

(填妥後請以電郵 或 郵寄方式遞交)

中文全名 _____ 英文全名 _____

出生日期 ____ / ____ / ____ 性別 男 / 女

聯絡電話 _____ Whatsapp / 微信 _____

電子郵件 _____

通訊地址 _____

音樂興趣 拉弦 | 彈撥 | 吹管 | 敲擊 | 其他:
(可圈多項) _____

本人欲透過以下方式獲取最新粵樂資訊:

申請人在簽署前，請先細閱以下須知：

此表格填寫內容如有錯漏或不整全，本社有權拒絕會員申請；

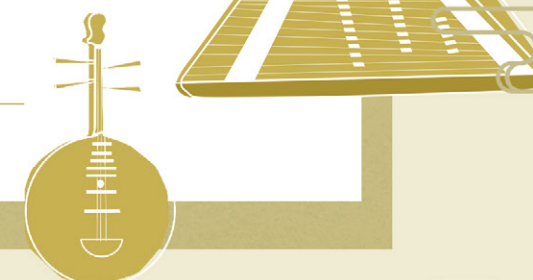
本表格收集的個人資料，本社只作處理會員申請用途。未經申請人同意，本社不會轉交其個人資料予他人作其他用途。

本社電郵: info.cantonese music@gmail.com

通訊地址: 九龍彌敦道363號恆成大廈12樓1205室
(請註明: 粵樂之友申請表)

申請者簽署: _____

申請日期: _____

香江粵樂社主辦 「粵韻悠揚」除夕慈善音樂會

2018年12月31日 | 晚上7時30分 | 香港大會堂劇院

捐款表格

(請填妥表格後電郵至 info.cantonese music@gmail.com 或 傳真至 2782 3922)

請在空格內加上✓

- ☐ 我樂意捐款並出席觀賞「粵韻悠揚」除夕慈善音樂會 (請填寫下表)
- ☐ 我樂意捐款但未能出席觀賞演出，門票交由香江粵樂社捐贈予香港前列腺基金及相關社福機構服務對象前來欣賞 (請填寫下表)
- ☐ 我樂意捐款 HK\$_____ 予「無懼向前」贊助計劃 (詳情請參閱附件)

門票數量	
☐ 捐款 HK\$280 獲贈 \$280 門票乙張	1. 門票數量有限，先到先得
☐ 捐款 HK\$100 獲贈 \$100 門票乙張	2. 捐助場刊及贊助計劃，請參閱附件。

捐款人姓名 / 機構 / 公司

Name in English (Dr. / Mr. / Mrs. / Ms.) _____ 中文全名 _____

機構/公司名稱 _____

部門 _____ 聯絡人 _____ 職位 _____

電話 _____ 傳真 _____ 電郵 _____

地址 _____

鳴謝 (如與上述不同) _____ 收據抬頭 _____

捐款方法

- ☐ 劃線支票 (抬頭:「香江粵樂社有限公司」)
銀行名稱 _____ 支票號碼 _____
- ☐ 直接存入東亞銀行戶口: 015-157-68-00667-8 (「香江粵樂社有限公司」)
捐款港幣 HK\$100 或以上可獲發捐款收據以作扣稅之用

取票方式

- ☐ 現場領取 (敬請於音樂會當晚演出前30分鐘接待處)
- ☐ 親臨到九龍彌敦道363號恆成大廈12樓1205室 取票
- ☐ 郵寄 (只限捐款HK\$560或以上)

Suite 1205, Hang Shing Bldg., 363 Nathan Road, Kln 九龍彌敦道363號恆成大廈1205室
T: 6273 4216 | F: 2782 3922 | E: info.cantonese music@gmail.com

為您呈獻

主辦單位:
香江粵樂社

支持單位:

受惠機構:

所有收益扣除必要成本，全數撥捐「香港前列腺基金」作慈善用途，支援前列腺病患者。

《平湖秋月》
《雙聲恨》
《好歌獻給你》
《當年情》
《金曲聯奏五首》
《田園春夢》
《順流逆流》
《Monica》

《醒獅》
《風流夢》
《萬紫千紅》
《劍合釵圓》
《心夢》
《我的刁蠻公主》
《武則天》

藝術顧問: 余其偉
藝術指導: 何文川、廖漢和
音樂總監: 何兆昌
中樂領導: 招日威
行政統籌: 竹韻小集

粵韻悠揚

除夕慈善音樂會

Melodious Cantonese Music:
New Year's Eve Charity Concert

蘇春梅

麥嘉

鄭文雅

黃百鳴

錢瑪麗

張君苑

陳秀卿

程志強

黃國田

何兆昌

陳啟謙

郭嘉瑩

陳思彤

李婷婷

小雅樂軒

紫荊音樂藝術協會

2018年12月31日

星期一 7:30pm

香港大會堂劇院

Theatre, Hong Kong City Hall

票價 Tickets: \$280 | \$100

節目查詢: 8202 5357

票務查詢: 3761 6661 (10am-8pm)

信用咭電話購票熱線: 2111 5999 (10am-8pm)

門票由11月9日起，在各城市售票網售票處、網上、流動購票應用程式 MY URBTIX (Android 及 iPhone 版) 及 電話購票熱線發售。

Tickets are available from 9th Nov, 2018 at URBTIX.

六十歲或以上高齡人士、殘疾人士及看護人、全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士半價優惠。
Half-price tickets available for senior citizens aged 60 or above, people with disabilities and the minder, full-time students and Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) recipients.

如遇特殊情况，主辦機構保留更換節目及表演者之權利。
The presenter reserves the right to substitute artists and change the programme should unavoidable circumstances make it necessary.

節目約長2小時30分鐘包括中場休息15分鐘。
Running time of this performance is approximately 2 hours 30 minutes with an intermission of 15 minutes.

鳴謝

自《粵樂通訊》創刊號出版以來，收到不少音樂界朋友的迴響和支持，即使對粵樂未有深入認識的朋友，也因著接觸此通訊後，對粵樂多加關注，甚至主動欣賞，實為感動！香江粵樂社的創立，透過欣賞、演奏、交流和研究，深入淺出讓大眾認識和接觸廣東音樂，同時加強不同音樂團體間的協作，攜手保育及推廣粵樂。

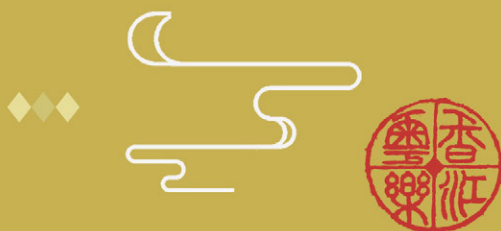
過往大半年，本社貫徹了欣賞、演奏、交流和研究四項要素，加以深化。最深刻的是到訪廣州星海音樂學院音樂博物館進行交流，由星海音樂學院音樂研究所講師、嶺南音樂文化研究中心及本館常務負責人吳迪先生親自接待和帶領我們參觀博物館，樂器文化館等，深入了解粵樂的發展歷史，獲益良多！

本期通訊得以順利完成，在此感謝本社的音樂顧問代表余少華教授、音樂顧問余其偉教授，為籌備工作提供寶貴的意見。亦要感謝編輯委員會成員，總編輯陳子晉先生、訪問及撰文的黃曉晴小姐。他們的無私付出，使這艱巨的工作得以成功！

展望未來，我們正努力籌備本年底12月31日的「粵韻悠揚」除夕慈善音樂會，是次音樂會別具意義，除了邀請到優秀青年演奏家，演奏傳統與現代的廣東音樂外，更邀請到國家一級演員蘇春梅特意來港，聯同鄭文雅、黃百鳴、麥嘉共同參與慈善演出，當晚門票收益扣除必要開支後，將全數撥捐香港前列腺基金作慈善用途。誠邀各位前來欣賞，共襄善舉，歡渡除夕晚上！

黃國田 謹

香 江 粵 樂 社

HONG KONG CANTONESE MUSIC SOCIETY

電郵

info.cantonesemusic@gmail.com

Facebook專頁

www.facebook.com/CANTONESEMUSIC

微信

HKCantoneseMusic

通訊地址

香港郵政總局郵箱12199號

微信二維碼