

民國上海的廣東新音聲 — 廣東樂人與江南樂人的交流

黃廷堯

摘 要

廣東音樂在民國時期，尤其是新文化運動以後，受到音樂發展的討論氛圍所影響，而成為其中一種音聲改變甚大的傳統樂種。

本文以廣東樂人與江南樂人的交流為脈絡，闡述其中一部分民國時期轉化而成的廣東新音聲是啟發自上海的聲境中的江南音樂，以及有賴廣東樂人與江南樂人的交流。本文先簡述江南音樂早於十九世紀或以前已於廣東地區融入廣東樂種中的情況，然後描述廣東樂人十九世紀初在參與上海的生活中能聽到江南音樂的情景，從而展示江南音樂作為廣東樂人生活中其中佔一大比重的音聲，上海的廣東樂人因此能夠有機會運用江南音聲。其後，本文通過廣東樂人與江南樂人任悔初、沈肇州及祝湘石的交流，及對鄭觀文觀點的注視，展示江南音樂及轉化中的江南音樂的音聲元素，包括樂器、樂曲和樂律，是通過廣東樂人與江南樂人的交流，從而讓廣東樂人可以嘗試於廣東音樂中，最後產生這一部分的廣東新音聲。最後，本文以〈三六板〉及〈平湖秋月〉作音聲分析，從而展示廣東樂人運用江南音聲的方法。

關鍵詞：廣東音樂、江南絲竹、音聲研究、民國、上海

New Cantonese Sound in Shanghai during the Minguo Era: Musical Exchanges between Cantonese Musicians and Jiangnan Musicians

WONG Ting-yiu

Abstract

During the Minguo period and more prominently after the New Cultural Movement, Cantonese instrumental music became one of the traditional genres which has changed the most under the influence of music development and vigorous exchanges.

This paper contextualizes the interrelations between Cantonese musicians and their counterparts in Jiangnan area to explicate how the new Cantonese sound created during the Minguo period was inspired by Jiangnan music in Shanghai. By tracing the Cantonese adaptations of Jiangnan music back to the 19th century, the author characterizes the types of music popular in Shanghai, the scenario of musical activities and the presence of music in the daily life, which allow the Cantonese musicians to internalize and then appropriate the styles of Jiangnan music in their own compositions.

The author also investigates the music and social relationships between Cantonese musicians with Jiangnan musicians, with special focuses on the works by Ren Hui-Chu, Shen Zhao-Zhou and Zhu Xiang-Shi and the music theory of Zheng Jin-Wen, and examines how this intricate network transforms the sound elements, including instrumentation, melody and rhythm. Through these exposures, Cantonese musicians are willing to try new music vocabularies in their works. The article ends by demonstrating how Cantonese musicians apply the techniques of Jiangnan musicians with a close analysis on *San Liu Ban* (Three-six Beats) and *Ping Hu Qiu Yue* (Autumn Moon Reflected on a Plain Lake).

Keywords: Cantonese music, Silk and Bamboo ensemble, Sound studies, Minguo, Shanghai

參考文獻

(各類別均按出版年份順序排列)

一、民國出版書譜

栗廬。《絃歌小集》。上海：世界書局，1923。

【Li, Lu. *Collection of Songs with String Music*. Shanghai: World Book, 1923.】

浦夢古。《中國音樂譜》。第一集。上海：中國音樂函授學社，1923。

【Pu, Meng-Gu. *Chinese Music Score*. Vol. 1. Shanghai: Chinese Music Correspondence Society, 1923.】

陳鐵生。《新樂府》。上海：精武體育會，1923。

【Chen, Tie-Sheng. *New Music Bureau*. Shanghai: Chin Woo Athletic Association, 1923.】

祝湘石。《中國絲竹指南》。上海：大東書局，1924。

【Zhu, Xiang-Shi. *A Guide to Chinese Silk and Bamboo Music*. Shanghai: Dadong, 1924.】

鄭觀文。《簫笛新譜》。上海：文明書局，1924。

【Zheng, Jin-Wen. *New Notations for Xiao and Di*. Shanghai: Wenming, 1924.】

丘鶴儔。《增刻琴學精華》。香港：亞洲石印局，1932。

【Qiu, He-Chou. *The Best of Qin Studies: Reprint and Supplement*. Hong Kong: Asiatic Lithographic Printing Press, 1932.】

停雲社。《停雲曲集》。廣州：停雲社，1932。

【Holding Cloud Society. *Song Collection of Holding Cloud Society*. Guangzhou: Holding Cloud Society, 1932.】

丘鶴儔。《國樂新聲》。香港：永光石印局，1934。

【Qiu, He-Chou. *New Creations of Chinese Music*. Hong Kong: Wing Kwong Lithographing, 1934.】

沈允升 編。《中國弦歌風琴合譜》。第四集。廣州：美華書店，1934。

【Shen, Yun-Sheng, ed. *Collections of Chinese String Songs with Organ Notations*. Vol. 4. Guangzhou: Meihua, 1934.】

梅承杰。《粵樂闡微》。廣州：珠江音樂院，1936。

- 【Mei, Cheng-Jie. *Detailed Explanation of Cantonese Music*. Guangzhou: Zhujiang Conservatory of Music, 1936.】
- 沈允升 編。《弦歌中西合譜》。第二版。廣州：美華書店，1940。
- 【Shen, Yun-Sheng, ed. *Collections of String Songs in Chinese and Western Notations*. 2nd ed. Guangzhou: Meihua, 1940.】
- 麥嘯霞。《廣東戲劇史略》。廣州：廣州市戲曲改革委員會，1940。
- 【Mai, Xiao-Xia. *A Concise History of Cantonese Opera*. Guangzhou: Theater Reforming Commission, 1940.】
- 李芳園。《南北派十三套大曲琵琶新譜》。北京：音樂出版社，1955。
- 【Li, Fang-Yuan. *New Notation for Thirteen Northern and Southern School Pipa Suites*. Beijing: Music Publishing House, 1955.】

二、民國出版期刊

- 《音樂季刊》。上海：上海中華音樂會，1923-1925。
- 【*The Musical Quarterly*. Shanghai: Shanghai Chinese Music Society, 1923-1925.】
- 《精武》。上海：精武體育會，1923-1939。
- 【*Chin Woo*. Shanghai: Chin Woo Athletic Association, 1923-1939.】
- 《良友》。上海：上海良友印刷公司，1926-1945。
- 【*Young Companion*. Shanghai: Shanghai Liang You Printing, 1926-1945.】
- 《音樂院院刊》。上海：上海國立音樂專科學校，1928-1929。
- 【*Journal of the National Conservatory of Music*. Shanghai: Shanghai National Conservatory of Music, 1928-1929.】
- 《戲劇》。廣州：廣東戲劇研究所，1929-1931。
- 【*Drama*. Guangzhou: Guangdong Drama Research Institute, 1929-1931.】
- 《新月集》。上海、廣州、香港：新月唱片公司，1930-1931。
- 【*New Moon Anthropology*. Shanghai, Guangzhou, Hong Kong: New Moon Records, 1930-1931.】
- 《優遊》。廣州：廣州優遊社，1935-1936。
- 【*Leisure Roaming*. Guangzhou: Guangzhou You-You Society, 1935-1936.】

三、近代出版書譜期刊

(一) 英文

- Schafer, R. Murray. *The New Soundscape: A Handbook for the Modern Music Teacher*. Don Milles: BMI Canada Limited, 1969.
- Blacking, John. "Deep and Surface Structure in Venda Music." *Yearbook of the International Folk Music Council* 3 (1971): 91-108.
- Yeh, Nora. "Nanguan Music Repertoire: Categories, Notation and Performance Practice." *Asian Music* 19/2 (1988): 31-70.
- Schafer, R. Murray. *The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning of the World*. Rochester, VT: Destiny Books, 1994.
- Witzleben, J. Lawrence. *"Silk and Bamboo" Music in Shanghai: The Jiangnan Sizhu Instrumental Ensemble Tradition*. Kent, OH: Kent State University Press, 1995.
- Williams, Sean. *The Sound of the Ancestral Ship: Highland Music of West Java*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Baker, Geoffrey. *Imposing Harmony: Music and Society in Colonial Cuzco*. Durham: Duke University Press, 2008.
- Irving, D. R. M. *Colonial Counterpoint: Music in Early Modern Manila*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Terauchi, Naoko. "Surface and Deep Structure in the Tōgaku Ensemble of Japanese Court Music (Gagaku)." In *Analytical and Cross-cultural Studies in World Music*, edited by Michael Tenzer and John Roeder, 19-55. New York: Oxford University Press, 2011.

(二) 中文

- 李凌。《廣東音樂》。第一集。北京：音樂出版社，1956。
- 【Li, Ling. *Guangdong Music*. Vol. 1. Beijing: Music Publishing House, 1956.】
- 伏勝。《尚書大傳（附序錄辨訛）》。出版地不明：中華書局，1985。
- 【Fu, Sheng. *Great Commentary to the Book of Documents (with Preface and Errata)*. N.p.: Chunghwa, 1985.】

李凌。《廣東音樂》。上冊。北京：中國文聯出版社，1986。

【Li, Ling. *Guangdong Music*. Vol. 1. Beijing: China Federation of Literary and Art Circles Publishing Corporation, 1986.】

林韻。〈我國樂壇上一位傑出的民族音樂家〉。載於《呂文成廣東音樂曲選》，廣東省民間音樂研究室 編，6-7。北京：人民音樂出版社，1990。

【Lin, Yun. “An Outstanding Folk Music Artist in Chinese Musical World.” In *Selections of Lui Man-Sing’s Cantonese Music*, edited by Guangdong Folk Music Research Office, 6-7. Beijing: People’s Music Publishing House, 1990.】

宋鑽友。〈粵劇在舊上海的演出〉。《史林》第2期（1994）：64-70。

【Sung, Zuan-You. “The Performance of Cantonese Opera in Old Shanghai.” *Historical Review*, no. 2 (1994): 64-70.】

林石城。《江南絲竹名曲合奏總譜》。香港：香港上海書局，1998。

【Lin, Shi-Cheng. *Famous Works of Jiangnan Silk and Bamboo Music: An Ensemble Score*. Hong Kong: Hong Kong Shanghai Book, 1998.】

《江南絲竹音樂大成》編委會 編。《江南絲竹音樂大成》。南京：江蘇文藝出版社，2003。

【Editorial Committee of *Grand Collection of Jiangnan Silk and Bamboo Music*, ed. *Grand Collection of Jiangnan Silk and Bamboo Music*. Nanjing: Jiangsu Literature and Art Publishing House, 2003.】

項祖華。〈國樂瑰寶 璀璨奪目—紀念呂文成誕辰 105 周年〉。《中國音樂》第1期（2004）：97、125。

【Xiang, Zu-Hua. “The Treasures of Chinese Music: A Brilliant Star. In Memory of Lui Man-Sing on His 105th Anniversary” *Chinese Music*, no. 1 (2004): 97, 125.】

黎田、黃家齊。《粵樂》。廣州：廣東人民出版社，2005。

【Li, Tien and Jia-Qi Huang. *Cantonese Music*. Guangzhou: Guangdong People’s Publishing House, 2005.】

余其偉。〈關於粵樂的一些“活史料”——何晃談呂文成及其他〉。載於《粵樂藝境》，102-105。廣州：花城出版社，2006。

【Yu, Qi-Wei. “Some *Living Historical Materials* about Cantonese Music: He Huang’s Talk on Lui Man-Sing and Other Musicians.” In *The Art of Cantonese Music*, 102-105. Guangzhou: Flower City Publishing House, 2006.】

葉魯、林韻。〈呂文成小傳〉。載於《呂文成廣東音樂曲集》，廣東省當代文藝研究所 編，無頁碼。廣州：廣州出版社，2006。

【Ye, Lu and Yun Lin. “A Short Biography of Lui Man-Sing.” In *Collections of Lui Man-Sing’s Cantonese Music*, edited by Institute of Guangdong Contemporary Literature and Arts, n.p. Guangzhou: Guangzhou Publishing House, 2006.】

宋鑽友。《廣東人在上海（1843—1949 年）》。上海：上海人民出版社，2007。

【Sung, Zuan-You. *Cantonese in Shanghai (1843-1949)*. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House, 2007.】

程美寶。〈近代地方文化的跨地域性—20 世紀二三十年代粵劇、粵樂和粵曲在上海〉。《近代史研究》第 2 期（2007）：1-17。

【Cheng, Mei-Bao. “The Trans-locality of Local Cultures in Modern China: Cantonese Opera, Music and Songs in Shanghai, 1920s-1930s.” *Modern Chinese History Studies*, no. 2 (2007): 1-17.】

阮弘。《國樂與都市：江南絲竹與廣東音樂在上海》。上海：上海文化出版社，2008。

【Ruan, Hong. *Chinese Music and the City: Jiangnan Silk and Bamboo Music and Cantonese Music in Shanghai*. Shanghai: Shanghai Culture Publishing House, 2008.】

楊偉傑。〈江南絲竹與廣東音樂〉。載於《中國音樂導賞》，黃泉鋒 主編，46–71。香港：商務印書館，2009。

【Yang, Wei-Jie. “Jiangnan Silk and Bamboo Music and Cantonese Music.” In *A Guide of Chinese Music*, edited by Quan-Feng Huang, 46-71. Hong Kong: Commercial Press, 2009.】

鄭偉滔 編。《粵樂遺風：老唱片資料彙集》。香港：中文大學出版社，2009。

【Zheng, Wei-Tao, ed. *Legacy of Cantonese Music: A Collection of Old Records*. Hong Kong: Chinese University Press, 2009.】

柴帥。〈傳統二胡曲《漢宮秋月》音樂源流考述〉。《中國音樂》第 4 期（2014）：200-212。

【Chai, Shuai. “The Origin of Traditional Er-hu Piece, *Autumn Moon over the Han Palace*.” *Chinese Music*, no. 4 (2014): 200-212.】

四、學位論文

(一) 英文

Cheung, Joys Hoi Yan. "Chinese Music and Translated Modernity in Shanghai, 1918-1937." PhD diss., University of Michigan, 2008.

(二) 中文

陶誠。〈廣東音樂文化研究〉。福建師範大學博士論文，2003。

【Tao, Cheng. "A Cultural Perspective of Cantonese Music." PhD diss., Fujian Normal University, 2003.】

代潔。〈江南絲竹、廣東音樂中二胡與高胡演奏技法之比較研究〉。上海音樂學院碩士論文，2009。

【Dai, Jie. "The Comparative Study on the Playing Techniques of Erhu and Gaohu between the Jiangnan Sizhu and Guangdong Yinyue." Master's thesis, Shanghai Conservatory of Music, 2009.】

五、數位資料

上海年華。〈琵琶演奏家沈肇州逝世〉。http://memory.library.sh.cn/node/73449 (2016年2月21日瀏覽)。

【Shanghai Memory. "The Pipa Musician Shen Zhao-Zhou Died." http://memory.library.sh.cn/node/73449 (accessed February 21, 2016).】

中國音樂學院。〈中國音樂學院—周少梅〉。http://ccmusic.sres.bjedu.cn/drms/portal/yinyue/index109.133_mingjia_detail.jsp?currPath=%B6%FE%BA%FA/%BB%B0%C3%FB%BC%D2/81.%D6%DC%C9%D9%C3%B7 (2016年3月4日瀏覽)。

【China Conservatory. "China Conservatory—Zhou Shao-Mei." http://ccmusic.sres.bjedu.cn/drms/portal/yinyue/index109.133_mingjia_detail.jsp?currPath=%B6%FE%BA%FA/%BB%B0%C3%FB%BC%D2/81.%D6%DC%C9%D9%C3%B7 (accessed March 4, 2016).】

六、錄音資料

尹自重、溫得勝、陳朝福、郭利本、趙恩榮。〈雨打芭蕉〉。新月 5885B，1930。

【Yin, Zi-Zhong, De-Sheng Wen, Zhao-Fu Chen, Li-Ben Guo, En-Rong Zhao. “Rain Drops to the Banana Leaf.” New Moon 5885B, 1930.】

呂文成、尹自重。〈三六板〉。新月 5884A、B，1930。

【Lui, Man-Sing and Zi-Zhong Yin. “Three-six Beats.” New Moon 5884A, B, 1930.】

呂文成、宋郁文、錢大叔、陳紹等。〈平湖秋月〉。新月〔？〕，1933。

【Lui, Man-Sing, Yu-Wen Sung, Da-Shu Qian, Shao Chen, etc. “Autumn Moon Reflected on a Plain Lake.” New Moon [?], 1933.】

尹自重、呂文成、溫得勝、郭利本、阮三根、余奕中、李炯、梁廣義。〈桃花江〉。新月 131A，1934。

【Yin, Zi-Zhong, Man-Sing Lui, De-Sheng Wen, Li-Ben Guo, San-Gen Ruan, Yi-Zhong Yu, Jiong Lee, Guang-Yi Liang. “Peach Blossom River.” New Moon 131A, 1934.】

呂文成。〈絮花落〉。《Chinese Masterpieces for the Erh-hu》。Lyrichord LLST 7132, 1969。

【Lui, Man-Sing. “Catkins in the Wind.” *Chinese Masterpieces for the Erh-hu*. Lyrichord LLST 7132, 1969.】

呂文成、張月兒。〈俠女從軍〉。勝利 56331A、B，未註年份。

【Lui, Man-Sing and Yue-Er Zhang. “The Heroine Joins the Army.” Victor 56331A, B, n.d.】

呂文成。〈瀟湘琴怨〉。〔？〕，未註年份。

【Lui, Man-Sing. “Sorrows of Xiaoxiang Qin.” [?], n.d.】

〈絮花落〉。《中國國樂大全：江南絲竹》。廣東星文唱片 SWE-0087，未註年份。

【“Catkins in the Wind.” *Complete Records of Chinese Music: Jiangnan Silk and Bamboo Music*. Guangdong Starwin Records SWE-0087, n.d.】