

2010年12月5日 香港天主教香港教區 聖樂專題講座

江文也的生平、創作、貢獻

劉靖之

香港大學 香港人文及社會研究所

有關江文也的生平和創作的論述在過去二十年裏出版了不少，從1960-1970年代的漠視、1980年代的重新評價以至1990年代、二十一世紀初的肯定，前後經歷了近半個世紀。

藝術家的歷史地位應以他們的創作以及所處的時代背景來進行評價。

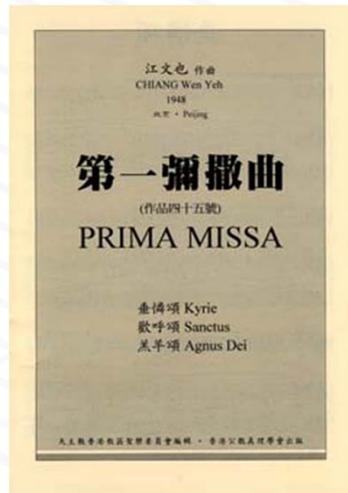

厦门网
www.xmnn.cn

无尽的爱纪念网
www.wjdl.com

一九三六年的江文也

江文也的一生深刻地受到**中國和日本**文化的熏陶和影響，他的音樂作品和文字著作全面地反映了這種現象。

生平

台灣(1910-1916)、
廈門(1916-1923)、
日本(1923-1938)、
中國(1938-1983)。

一、台灣、廈門 (1910-1923)

1910年6月11日生於**台灣省台北縣**三芝鄉

1916年隨父母遷居廈門，就讀於“廈門旭瀛書院”。

曹國梁(2010)：“江文也在廈門生活的六年中給他的一生帶來了極大影響。**首先是創作**，良好的家庭熏陶和社會氛圍，以及入讀**旭瀛書院**和加入**廈門基督教青年會**，並吸收了相當的當地樂曲和學習了一些西方音樂知識，都對他的音樂創作之路打下了良好的基礎。**其次聲樂方面**，由於從小喜愛唱歌，並進入廈門基督教青年會接受良好的音樂啟蒙培養和進行科學的發聲練習，為他以後在日本的演唱生涯奠定了良好的基礎……”

二、日本時期 (1923-1938)

1923年抵日本東京，先入小學，

然後入**長野縣上田中學**就讀，課餘參加學校歌詠活動，

1928年畢業，考入**東京武藏高等工業學校電氣機械科**，課餘在**東京上野音樂學校**進修聲樂，唱男中音。

1932年考入哥倫比亞唱片公司，棄工從事音樂事業。同年5月參加全日本音樂比賽，榮獲獎狀

在旅居日本的16年裏 (1923-1938) ，他經常去聽世界一流的演奏，包括魯賓斯坦 (A. Rubinstein, 1887-1982)、艾爾曼(M. Elman, 1891-1967)、海費茲 (J.Heifetz, 1901-1987)、克賴斯勒 (F. Kreisler, 1875-1962) 等鋼琴家和小提琴家。

積極投入各種音樂活動：

1932年參加時事新報社主辦**全日本聲樂比賽**入選得獎，預賽的指定樂曲三首：(i) 韓德爾的《老樹》 (*Largo* from *Opera Serse*)；(ii) 舒伯特的《流浪者之歌》；(iii) 史特勞斯的《小夜曲》。

1937年江文也的**作品繼續在歐洲出版，廣播和演出**，包括《為江口隆哉而作的舞蹈音樂——一人與六人》、《為兩台鋼琴而作的協奏曲》、《三舞曲》、《為長笛與鋼琴而作的三重奏》、《四首高山族之歌》、《台灣舞曲》。

我們可以看出：

江文也**既勤奮能集中，又有天份**，在短短六年裏，他改了兩次行業，每次改行之後，立即顯示出他的才華，而這種才華的背後是全情投入，勤奮努力。

看來江文也的人際關係十分和諧成功。作為一名台灣人，在日本獲得如此之成功，**天時、地利、人和**皆發揮了各自的功能。**1930年代的日本，國力強盛**，從德國學習音樂的日本專家，學者在努力培養教育日本的莘莘學子，**江文也適逢其會**，師從有學之士的作曲家、指揮家，享受高水準的樂團演出，各種樂譜、唱片和論著隨手可得，加上勤奮和天份，江文也的聲樂和作曲所達到的水準也絕不是偶然的。

三、 中國的北平時期和北京時期 (1938-1983)

北平時期 (1938-1948)

1938年3月底應北平師範學院音樂系主任、台灣籍音樂家柯政和之聘，自日本返國任該系作曲與聲樂教授，定居北平。4月受委約譜寫《新民會會歌》、《新民會會旗歌》、《新民之歌》以及《大東亞民族進行曲》等歌曲，為日本侵華粉飾，成為日後災難的遠因。

秋季，參加北平國子監孔廟祭孔典禮，欣賞祭孔音樂後，撰寫**<孔廟大晟樂章>**一文，說：

“所含有的音樂性，是世界無類的，它在音樂美學上，也許可以有一種‘東方音樂美學’的新學說誕生的可能性”。“中國的**古代正雅樂的精神**與它一切秘密，是都藏在此廢墟似的不成音樂的現存《**孔廟大晟樂章**》之中”

1940年3月應日本東京勝利唱片公司之邀請，**赴東京指揮東京交響樂團演奏《孔廟大晟樂章》**，並由廣播電台播放。8月再次去日本東京，參加由曼弗雷德·古爾利特(M.Gurlitt)指揮東京交響樂團演出《孔廟大晟樂章》。

1943年舞劇《香妃傳》由江文也本人指揮在北平新新劇院演出。5月，**<孔廟大晟樂章>一文完成**，至於6月24日在北平《華北作家月報》第六期發表。

1944年1月9日**管弦樂《北京點點》**，又名《古都素描》(作品15)由尾高尚忠指揮日本交響樂團在日本東京首演。3月，在北平崇內孝順胡同亞斯禮堂舉行獨唱會。6月7日，**管弦曲《碧空中鳴响的鴿笛》**由山田耕柞指揮日本交響樂團在東京首演。

冬季，因曾為“新民會”譜寫過歌曲，被政府當局逮捕。

1946年冬季，經過10個月的拘禁，被釋放；應北平方濟堂聖經學會之約，醞釀譜寫帶有中國風格的聖詠，供天主教徒詠唱。江文也不是教徒，因此每星期日到方濟堂參與彌撒禮儀，以便熟悉天主教儀式。

1947年春，任教於北平回民中學音樂課。9月，根據《聖經舊約全書》裏的詩篇，譜寫《聖詠作曲集》第一卷(作品40)，並於11月由北平方濟堂聖經學會出版。

1948年6月至12月，北平方濟堂聖經學會出版他的《第一彌撒曲》(作品45)、《兒童聖詠曲集》(作品47)和《聖詠歌曲集》第二卷(作品41)。冬，謝絕北平藝術專科學校音樂系負責人同往香港執教的邀請，繼續留在北平。

2. 北京時期 (1949-1983)

1950年4月，江文也出任**中央音樂學院作曲系教授**，同年參加台灣民主自治同盟會。

1956年，完成作品包括管樂五重奏《幸福的童年》(作品54)、《林庚抒情歌曲集》(作品60)等。

1957年**整風運動開始。繼續作曲，完成《第三交響曲》(作品61)和管弦曲《俚謠與村舞》(作品64)。秋季，被“錯劃”為右派份子。**

1958年2月受到撤銷教授職務、留用察看、降低薪金等“組織處理”，調往學院函授部編寫教材，後再調到圖書館負責資料工作。同年，繼續寫作《人面桃花》(作品65，未完成)

1962年完成《第四交響曲》，手稿在“文革”中散失。

1963年**整理自己近30年來收集的台灣、福建等地的民歌。**

1966-1976年 文化大革命的十年，珍藏的樂譜、唱片、手稿和書信均被抄走，被下放勞動，由於過度勞累而吐血，健康受損，身體逐漸虛弱。

1977年 清理僅存少量書籍和樂譜。

1978年 醞釀、創作管弦樂曲《阿里山的歌聲》，完成五個部份初稿，最終無法完成整首作品。

1979年2月 平反“右派份子”，恢復教授職務和高級四級工資級別。春季，獲歸還部份手稿和書刊。

1981-1983年 台灣和香港兩地發表有關江文也的文章多篇，他的作品也陸陸續續地得到發表、演奏、廣播。

1983年10月初，獲台灣美國基金會的“人文科學獎”。

10月24日病逝，終年73歲。

在江文也的北平和北京時期，我們可以得出下面的印象：

1. 從日本回國之後，江文也**深受中國文化的吸引**，尤其是對孔子所代表的那種**“法悅境”**和唐詩宋詞所育含的意境。他的《孔廟大晟樂章》和大量的**為唐詩宋詞所譜寫的藝術歌曲**充份說明了這種情懷。
2. 他**念念不忘故鄉台灣**，但他的台灣大部份是他心裏想像的台灣，《**台灣舞曲**》、《**白鷺的幻想**》、《**台灣山地同胞歌**》以及他改編的台灣民歌等作品都是他想像中的故鄉台灣。
3. 文化上來講，江文也有**兩個祖國**
4. 在極端惡劣的環境下，他仍然堅持創作，的確是“**中國新音樂發展史裏的一位名符其實的作曲家**”。(劉靖之2009:250)

創 作

根據劉麟玉的研究所得，江文也的創作生涯始於他的《台灣舞曲》(1934，24歲)，終於1978年帶病寫作管弦樂《阿里山的歌聲》五個部份的初稿

創作最活躍的時期是在日本居住的1934-1938年，以及北平時期的1938-1948。

在日本的四年創作豐盛時期，他的作品固然多次獲得德國奧運、意大利和日本的各種獎項，在他回到北平後，還經常返回日本指揮，參加自己作品的錄音、演奏和廣播，成為中國作曲家在國際樂壇上第一位明星級的人物。

一、音樂作品

- 管弦樂 作品編號19條
- 室內樂 作品編號11條
- 鋼琴 作品編號26條
- 舞劇 作品編號6條
- 歌劇 作品編號3條
- 聲樂 (i) 合唱：作品編號6條，
(ii) 獨唱：作品編號17條
(iii) 其他：作品編號2條(兒童歌集、樂府作曲集、新民會會歌等)。
- 宗教音樂 作品編號17條
- 其他 作品編號7條(電影音樂、文化生音樂)

作品編號總數：108

(劉靖之、江小韻2000:90-143; 劉麟玉2010)

江文也的得獎作品

- 《白鷺的幻想》(作品2，為管弦樂《來自南方島嶼的交响素描》第二樂章)，獲日本第三屆音樂比賽作曲組第二名，1934年12月。
- 《盆踊主題交响組曲》(作品5，管弦樂)，獲日本第四屆劾樂比賽作曲組入選獎，1935年秋。
- 《台灣舞曲》(作品1，管弦樂)，獲柏林第11屆奧林匹克運動會藝術競賽管弦樂入選外佳作三首中之一首，1936年8月。
- 《潮音》(作品11，無唱曲，島琦藤村詞)，獲日本第五屆音樂比賽作曲組第二名，1936年11月。
- 《俗謠交响練習曲》獲日本“新樂國人作品音樂比賽”獎，1937年1月。
- 《賦格序曲》(未編號，管弦樂)獲日本第六屆音樂比賽作曲組第二名。
- 《斷章小品》(作品8，鋼琴曲)和《五首素描》(作品4，鋼琴曲)獲意大利威尼斯第四屆國際現代音樂節入選獎，1938年12月。

七年裏獲十項獎項，在中國近代音樂史裏是破紀錄之舉！1938年回國後，江文也基本上與日本和歐洲樂壇迅速疏遠，雖然他曾回日本指揮，參加自己作品的演出、錄音、出版等活動，**但都是些在日本時期創作的作品**，回國後所有的作品如鋼琴套曲《北京萬華集》(後改名為《北京素描》)，管弦樂《孔廟大晟樂章》、管弦樂《北京點點》、舞劇《大地之歌》和《香妃傳》、鋼琴奏鳴曲《江南風光》等，雖然在日本演出過，但他的**創作光芒因地理的改變已大為失色。**

江文也的才華集中表現在他的管弦樂作品裏

“從聲樂的“線”形思維到管弦樂的“立體”思維，江文也是經過一番刻苦努力的。他跟隨留學德國的日本作曲家、指揮家山田耕柞學習作曲、經常去聽管弦樂音樂會和大量錄音，從匈牙利作曲家巴托克 (Béla Bartok 1881-1945)、俄國作曲家史特拉文斯基 (Igor Stravinsky 1882-1971) 等人的作品吸取靈感和營養，有時還向日本作曲家深井史郎和伊福部昭請教，討論有關作曲的技法和風格的問題，這種雙管齊下的學習方法令他眼界大開，進步神速。”

(劉靖之 < 江文也管弦樂思維與民族意識 > 2009 : 240-241)。

二、作品風格

在拙著《中國新音樂史論》(2009)和《江文也的聲樂作品》(2000)裏對江文也的**室內樂**與**管弦樂**作品《斷章小品》(鋼琴)、《在臺灣高山地帶》(鋼琴三重奏)、《台灣舞曲》(管弦樂)和《孔廟大晟樂章》(管弦樂)以及聲樂作品有所評論:

1、器樂與管弦樂

《台灣舞曲》：

“深刻地表達著他對家鄉臺灣的懷念，作者遙想古代的建築、廟宇、殿堂和樓閣，隱藏著對家鄉的風物、人情的強烈緬懷。他透過舞曲的郵奏和旋律，寫出他對臺灣的思戀和嚮往。江氏吸取了巴托克、法耶等人的作曲技巧，在曲式、和聲、配器等方面都呈現出二十世紀三十年代歐洲管弦樂曲的效果和色彩，同時也鮮明地表現中國特有的民族風格。”

《孔廟大晟樂章》：

“寫於1938年至1939年的管弦樂《孔廟大晟樂章》，是江氏從日本回國之後潛心研究中國宗教音樂而產生的作品。……江氏用現代管弦樂技法來表達中國文化況那種既不歡樂又不悲哀的‘法悅境’……

《孔廟大晟樂章》聽來渾厚、端莊、嚴肅，但絕不是巴赫的那種渾厚、端莊、嚴肅，因為江氏在處理這首作品時，充滿了中國雅樂裏盡善盡美的自然和順應天命的消極人生態度。《孔廟大晟樂章》的管弦樂配器別緻，效果甚佳，因此沒有像一般雅樂那麼容易令人感到平淡。事實上這首樂曲聽來既現代化又頗有古風，在二十世紀三十年代的中國樂壇確屬佳作。”

(劉靖之2009：249)

2、聲樂作品

江文也的聲樂作品大致可分為三類：

藝術歌曲、
民歌改編、
聖詠歌曲

藝術歌曲

“1938至1945年間，江氏寫作了為數頗多的聲樂作品，其中**為詩詞譜樂**的包括九首唐詩五言絕句、九首七言絕句、九首古詩、九首律詩、四首宋人李清照的詞以及蘇軾和吳藻的詞作，還有一些**改編民歌和古曲的歌曲**如《鳳陽花鼓》、古曲《濟平調》、《擊壤歌》、《垓下歌》、《大風歌》、《秋風辭》等等，共有數百首之多。這些聲樂作品，除小部份是合唱之外，大部份是歐洲風格的藝術歌曲。江氏繼承了趙元任處理中國旋律的手法，從吟唱的角度來吸取中國民謠、戲曲和古調況的營養，發揮了腔調的特色和性格，創作了具有鮮明風格的中國藝術歌曲，如《垓下歌》、《春夜洛城聞笛》、《靜夜思》、《春歸去》等。”（劉靖之2009：249-250）

民歌的編寫和配伴奏

“在這方面他的興趣濃厚、貢獻良多。江氏的民歌可分為兩種：一種是“創作”民歌，如《台灣山地同胞歌曲集》(4首)和創作民謠(宋詞李后主、李清照、蘇軾及吳葉等篇)；另一種是編寫並配伴奏的民歌如作品29的《中國民歌合唱曲》(9首)、作品21的《中國民歌集》(100首)和《台灣民歌》(1975、1978)。“創作”式的民歌是江氏想像裏的台灣民歌，事實上是藝術加工成份比民歌原來面目多些，如《台灣山地同胞歌曲集》。編寫和配伴奏的民歌是真正反映江氏對民歌的理解和欣賞。”(劉靖之〈江文也的聲樂作品〉1998：57-58、61)

聖詠歌曲：

“抗戰勝利後，江氏被捕入獄，十個月之後才獲釋，經此打擊，他萬念俱灰，於是廁身於宗教哲理世界，以逃避殘酷的現實生活。從1946年至1948年，江氏由前八年埋首於中國古代文化和儒家哲學領域況的音樂創作，轉向歐洲宗教，寫作了《聖詠作曲集》兩卷和《第一彌撒曲》，可能是想藉此慰撫他心靈上的創傷。他說這些聖詠曲的旋律是根據中國幾千年來的古譜、古典的音調而編寫出來的……《聖詠作曲集》的歌曲簡單流暢、純樸而富於內涵，無論在旋律、和聲、對位、節奏等方面都十分和協，並無移植或雕琢的痕跡。這些聖詠歌曲曾在北平天主教歌詠團況演唱，甚受歡迎”。（劉靖之2000：250）

綜觀江文也早期(1934-1937)和中期(1938-1945)的創作，我們無法不承認江氏是中國新音樂發展史況的一位名符其實的作曲家，一顆燦爛的作曲明星。

在二十世紀三十年代的中國，人們還在寫作簡單的聲樂歌曲的時候，江氏已掌握了現代作曲技巧和現代配器法則，並能將這種技祇能結合其濃厚的鄉土風格，使中國繼黃自的《懷舊》交響序曲之後，有了自己的大型又具國際水平的管弦樂作品。在他從日本回國後的八年，他跳出了歐洲音樂的束縛，置身於浩如煙海的中國古代文化，儒家哲理和民俗音樂況，創作出《孔廟大晟樂章》和《第一交響曲》這種充滿中國智慧的作品，使中國新音樂的發展邁入一個嶄新的階段。抗日戰爭勝利後的第三年裏，江氏仍然堅持他中期的創作道路，只不過取材由中國轉向歐洲宗教而已。江氏在中期所作出的貢獻是極其巨大的，令人感到遺憾的是他的作品並沒有產生應有的影響，因為在那個特殊的歷史背景，中國無法接受並演奏江氏的作品... ..

貢 獻

中國作曲家在二十世紀裏的作品，在1949年以前以歌曲與合唱的聲樂作品為主，室內樂與樂隊作品則屈指可數。1950年代末、1960年代初的一些樂隊和室內樂作品處於新音樂創作的起步階段，1960、1970年代的“無產階級大革命”期間的“樣板”作品只能算是中國歷史、中國音樂文化史裏的一個短暫、僵化的不正常現象。直到1970年代末開始，中國的音樂創作才開始有著較健康、正常的發展。從歷史的角度來看，江文也從台灣到廈門，從廈門到日本，再從日本回北平的生平，令他成為生不逢時的藝術家。

1934年至1936年美籍俄國作曲家亞歷山大、齊爾品到日本演出，並從事研究東方音樂，江文也曾隨他學習作曲，前後年餘。齊爾品的現代音樂語言與東方民族音樂相結合的藝術主張及他對江文也在音樂創作上的幫助與提攜，深深地影響江文也，促使江文也明確了自己音樂創作的發展方向。當時日本的現代文化環境，也是江文也每年都有作品在日本全國作曲比賽中獲獎的重要因素，令他成為當時日本頗有成就的年輕作曲家。可以說從一開始，江文也就走上了現代音樂的道路。就接受西方現代音樂而言，江文也比中國國內作曲家先走了一步。

江文也所接受的現代音樂文化的藝術思想及美學觀念，形成了他**音樂創作的現代意識**。江文也在學習各家現代創作技法的同時，努力採求自己的音樂語言；在多元的音樂思潮中，對匈牙利作曲家**巴托克**所倡導的新民族樂派情有獨鍾。**這時期(1934年至1937年)**他音樂的主題內容是自己家鄉台灣和他生活之地日本的一般風俗民情，音樂以客觀描述為主要表現形式，因此具有寫實風格。這時期創作的《台灣舞曲》(Op.1)、《白鷺的幻想》(Op.2)、《盆踊主題交響組曲》(Op.5)、《生蕃之歌》(Op.6，後改為《台灣山地同胞歌》)、《斷章小品》(Op.8)都屬於這一類。

1938年回到中國後，江文也深受中國文化的吸引，為了研究中國古代雅樂，民間音樂，他放棄在日本所建立的事業和地位，投入工作。他的《孔廟大晟樂章》的創作，從音樂的旋律形態、配器手法到曲式結構，一切作曲技法的運用都從“雅樂”這一特定的音樂風格出發，遵循孔廟音樂原有的音響形態，擺脫了西方音樂邏輯的束縛，卓有成效地嘗試了中國交響樂方式。同時，江文也民俗風格作品的寫作也進入了一新的風格領域：從一般的東方音樂風格轉為以中國民族民間風格為中心，音樂注重中國音樂調式和音調的運用，音樂表現樸實流暢而且更加生動，更加深刻。如鋼琴曲集《北京萬華集》(Op.22, 1938)，管弦樂曲《北京點點》(Op.15, 1939)《第一交響曲》(Op. 34, 1940)、鋼琴套曲《鄉土節令詩》(Op.53, 1950)等，從而形成了“現代民族樂派”也可以說是“現代中國民族樂派”。

概括地來看，江文也的音樂知識和事業是在日本打下紮實的基礎。

1930、1940年代的中國實在是太落後了，從樂壇到觀眾都還沒有達到欣賞江文也音樂的程度。從這一點看來，作為江文也這位中國作曲家在中國是相當寂寞的。1945年之後，他的遭遇每況愈下……

中國年青一代作曲家並沒有機會受益於他的創作天份：得益於他在北平和北京時期所寫的一些作品，所形成的現代的中國民族樂派風格。

江氏的作品，在1970年代末之前，既得不到演出、錄音、廣播，也得不到印刷出版。

中國現代民族樂派的先驅江文也的音樂作品，對中國作曲家仍然有借鑒意義。

The image features a blue background with a pattern of thin, parallel diagonal lines. Overlaid on this are several light blue, stylized floral and scrollwork patterns. A horizontal bar with a gradient from light to dark blue is positioned at the bottom. Centered on this bar is the text "THE END. THANK YOU!" in a bold, dark blue font.

**THE END.
THANK YOU!**