

音樂文學叢書

中國古詩文音樂

李明吟唱曲集

李明 編著 作曲

海燕書社

音樂文學叢書

中國古詩文音樂

李明吟唱曲集

李明 編著 作曲

海燕書社

書名：李明吟唱曲集

編著·作曲：李明

出版：海燕書社

THE HOI YIN BOOKS CO.,

地址：香港九龍彌敦道 242 號四樓(3/F) B 座

242, Nathan Road, 3 / F, Block B. Kowloon, Hong Kong

電話：2722 4845 傳真：2722 6987

發行：星輝圖書有限公司

印刷：新華彩印出版社

版次：2002 年 3 月 第一版第一次印刷

定價：160 元（港幣）

國際書號 (ISBN)：962—85725—2—0

版權所有 翻印必究

中國古詩文音樂

李明吟唱曲集

目 錄

序 1

一、先秦及漢、三國、魏、晉、南北朝時代

- (1) 蒹葭（《詩經·秦風》·普通話） 10
- (2) 離騷（《離騷》選段·長沙方言） 15
- (3) 滄浪之水（《孟子·離婁》·普通話） 21
- (4) 越人歌（古越歌·普通話） 24
- (5) 古歌（樂府·廣州方言） 28
- (6) 悲歌行（樂府·普通話） 31
- (7) 江南可採蓮（樂府·廣州方言） 31
- (8) 涉江採芙蓉（古詩十九首·廣州方言） 37
- (9) 東門行（樂府·廣州方言·男女對唱） 40
- (10) 短歌行（曹操詩·廣州方言·一唱眾和） 47
- (11) 燕歌行（曹丕詩·普通話） 54
- (12) 七步詩（曹植詩·普通話） 59
- (13) 敕勒歌（樂府·普通話） 62
- (14) 飲酒詩（陶淵明詩·普通話） 67
- (15) 五柳先生傳（陶淵明文·普通話） 70

二·唐代

- (16) 詠鵝 (駱賓王詩·廣州方言) 76
- (17) 回鄉偶書 (賀知章詩·普通話) 79
- (18) 涼州詞 (王翰詩·廣州方言) 82
- (19) 過故人莊 (孟浩然詩·廣州方言) 86
- (20) 春曉 (孟浩然詩·普通話) 89
- (21) 九月九日憶山東兄弟 (王維詩·廣州方言) 91
- (22) 靜夜思 (李白詩·普通話) 94
- (23) 將進酒 (李白詩·廣州方言、一唱眾和) 97
- (24) 月下獨酌 (李白詩·廣州方言) 104
- (25) 春夜喜雨 (杜甫詩·成都方言) 107
- (26) 江南逢李龜年 (杜甫詩·普通話) 110
- (27) 江南逢李龜年 (杜甫詩·廣州方言) 111
- (28) 江南逢李龜年 (杜甫詩·成都方言) 112
- (29) 幽琴 (劉長卿詩·普通話·琴歌) 115
- (30) 漁歌子 (張志和詩·普通話) 118
- (31) 喜見外弟又言別 (李益詩·普通話) 121
- (32) 遊子吟 (孟郊詩·廣州方言) 124
- (33) 浪淘沙 (劉禹錫詩·普通話) 127
- (34) 陋室銘 (劉禹錫詩·普通話) 130
- (35) 草 (賦得古原草送別·白居易詩·普通話) 134
- (36) 憶江南 (白居易詩·普通話) 137
- (37) 隴西行 (陳陶詩·廣州方言) 140
- (38) 清明 (杜牧詩·廣州方言) 144
- (39) 題烏江亭 (杜牧詩·廣州方言) 147
- (40) 無題 (李商隱詩·普通話) 150

三·宋、元、明、清時代

- (41) 相見歡 (李煜詞·普通話) 156
- (42) 愛蓮說 (周敦頤文·普通話) 159
- (43) 江城子 (蘇軾詞·廣州方言) 165
- (44) 踏莎行 (秦觀詞·普通話) 170
- (45) 踏莎行 (秦觀詞·廣州方言) 172
- (46) 聲聲慢 (李清照詞·普通話) 176
- (47) 釵頭鳳 (陸游詞·廣州方言) 181
- (48) 觀書有感 (朱熹詩·廣州方言) 186
- (49) 讀書 (楊萬里詩·普通話) 189
- (50) 讀書 (楊萬里詩·廣州方言) 190
- (51) 讀書 (楊萬里詩·成都方言) 191
- (52) 題臨安邸 (林升詩·普通話) 194
- (53) 過零丁洋 (文天祥詩·普通話) 196
- (54) 四塊玉 (關漢卿散曲·普通話) 200
- (55) 四塊玉 (關漢卿散曲·廣州方言) 201
- (56) 山坡羊 (張養浩散曲·普通話) 206
- (57) 山丹花 (元代無名氏散曲·普通話) 209
- (58) 首夏山中行吟 (祝允明詩·普通話) 211
- (59) 獄中題壁 (譚嗣同詩·普通話) 213
- (60) 獄中題壁 (譚嗣同詩·長沙方言) 214

附 錄

- 遼遠古雅的夢境 218
- 中國傳統吟誦音樂及其唱法 224

後 記 237

序

潘永暉

桌上放着一疊李明送來徵求意見的《中國古詩文音樂——李明吟唱曲集》（下簡稱《吟唱曲》）書稿，感慨良多，很有一些話想說。說實在的，不能不被李明追求理想事物的那種鍥而不捨的精神所感動。已是八十年代初的事了，我剛回到香港定居不久，就認識了他，當他知道我是搞作曲的以後，就不時拿些他作的粵語歌曲要我提意見，我知道他的廣東話不地道，便也老實不客氣地常指出某些曲調與語音配合欠妥的地方。後來他到香港音專和浸會大學教「中國音樂史」，有意將中國不同時代的古詩代表作品作些歌曲給大學生唱。我開始注意到，他的一些作品很有特色，其中一首《隴西行》，手法新穎，出奇制勝，為粵語歌曲前所少見，其他如《滄浪之水》、《五柳先生傳》等也都各有特點。轉眼十餘年過去了，於今放在手邊的，竟是準備出版的六十首歌曲，和附完備文字資料的正稿，令人既驚喜又佩服。

《吟唱曲》中的不少歌曲我雖早已看過，但現在給我的印象仍然是新的。我以為，李明吟唱曲所採用的某些符合今人欣賞習

慣、為今人喜聞樂見的民間歌曲和現代歌曲的創作手法，是中國音樂文學的有效表現手法之一，它對復興中國音樂文學應很有啟發意義。一種舊傳統、新形式的吟唱曲，有了它較成熟的一批作品，它以中國傳統吟誦音調作骨架，具有濃厚的民間音樂的風格，是一現代歌曲的新品種。在繼承傳統，開創現代吟唱曲的道路上，李明所作的努力和貢獻是不容忽視的。

這六十首歌曲最大的特點是它的「吟唱性」，即音樂與語言同步，順口易唱，也就是說，旋律與歌詞語音是相互緊密配合的。我們都知道，音樂海闊天空，一般歌曲的旋律也可在一定的音域範圍內自由發展，相對來說，語音的局限就較大，以普通話的音調來說，除陰平聲是平直音外，其他三聲都是在移動音中完成的，讀歪了音不但容易令人會錯意，往往還鬧笑話。粵語九聲，比用四聲的普通話作曲更嚴格。其實要讓旋律配合語音並不難，難的是旋律要優美，要符合音樂自身的規律。李明的吟唱曲，一部份是普通話和方言吟唱腔調的記錄，甚少修飾，音調、結構均平平無奇，它們是語言過渡到音樂的初形，是吟唱歌曲最基本的形式。其音樂旋律自身不獨立展開，而是處處緊貼語音的自然音勢及節奏規律，因此十分平易，就像略為誇張的講話音調一樣，熟悉這種語言（方言）的人，能輕易地就着音樂、跟隨抑揚頓挫的語音吟唱起來。但是，單純的吟唱曲不能充分表現人的複雜的感情，不能滿足人們追求豐富、純美音樂的願望，不足以承載古詩詞所蘊涵的廣博厚重。李明《吟唱曲》中的部份作品，就跳出了吟唱調的框框，其旋律和節奏均經巧妙處理，佈局構思具見匠心，它是吟唱曲的發展，已達到一定的藝術高度。但即使是這部份歌曲，它們仍帶有濃鬱的吟誦音腔的味道。

其次，《吟唱曲》中的大部份歌曲，具有傳統文人音樂的特性。古時候，詩、詞、文章的創作和吟誦，是文人專有的活兒，不少作品是經過嘔心瀝血，苦思經營，反覆推敲後的成果，文人在吟誦這些詩詞作品時，喜歡拖長聲音，仔細咀嚼品味，通過放

聲吟哦，去體會和表現詩文的精神和美感，這也就是清人所謂的「因聲求氣」。文人當然也受各類民間音樂的影響，在他們的吟誦腔中，有意無意地加進他們所熟悉的民間音樂的素材，因而強化了吟誦音調的樂感。經長期承傳的吟誦方言音調，雖然因地因人而異，但它們都有一種共同的調調，吟唱起來是要搖頭晃腦的，這與一般的民間音樂及其唱法又不同，也不同於現代創作的古舊詩詞藝術歌曲和流行歌曲。李明的吟唱曲以中國優秀的古詩、詞、文為歌詞，這些作品早已通過了歷史的考驗，千百年來，一直膾炙人口，是文學藝術的精品，它們音韻鏗鏘的語言（方言）聲腔，和詞語句逗節奏所自然派生出來的音調，便是吟唱曲的基本音調，加上它的中國民族民間音樂色彩，就使它們自然而然地顯現出傳統文人音樂的特性，吟唱起來，雅意盎然。

第三，《吟唱曲》的作品風格多樣，其中有傳統吟唱調，如《離騷》、《清明》、《江南逢李龜年》等；有帶戲曲風格的，如《聲慢》（尋尋覓覓）、《無題》（相見時難）等；有帶曲藝風格的，如《五柳先生傳》、《愛蓮說》等；有帶民歌風格的，如《滄浪之水》、《越人歌》、《敕勒歌》等；有古相和歌一唱眾和形式的，如《短歌行》、《將進酒》等；有類似「學堂樂歌」型的近現代歌曲，如《飲酒詩》、《草》等；有一些歌曲還很難分類，只好稱它們全都是「吟唱曲」。《吟唱曲》中的歌曲主要為普通話吟唱曲，其次為具中古音韻特點的廣州方言吟唱曲，其他尚有長沙方言及成都方言吟唱曲，它們在「吟唱曲」的名義下，各自精彩。作曲者只有熟知多種方言，又熟悉多種民間音樂，才有可能創作出風格各異、形式多樣的吟唱歌曲。

第四，吟唱曲帶有返古仿古的特徵，因它模仿了音樂文學的雛形——吟誦這一古老樣式，又借鑑了傳統戲曲、曲藝、民歌等音樂的旋律法，特別是借鑑了它們字音關係的處理方法。但《吟唱曲》中的作品又絕不是單純的仿古返古，它的曲調所使用的模仿、移位、再現等創作手法，又全是今人所熟知的現代歌曲的創

作手法。其戲曲、曲藝、民歌等風格又不是一成不變的，而是一種推陳出新的新形式，能為今人所理解，符合今人欣賞的習慣。並不像某些古曲，今人難以接受。其實，大多數古詩無論在內容或形式上，今人已頗難理解，但它披上了今人所熟悉的音樂彩衣以後，就使古詩也變得易於欣賞了，吟唱曲拉近了古詩與今人的距離，又有助於復活古老的吟誦音腔。

優秀的方言歌曲一向受到以該方言為母語的群眾的喜愛，其中的一個原因是：音樂和語言作用於人，人的感覺、感情、美感等心理狀態的形成過程，有同構現象。方言歌曲美化了語音，人們發覺自己的語言和以語言作工具的思維，居然可以是那樣的優美悅耳，因此從內心激發出愉悅喜愛之情，並昇華為美感。近年除粵語(香港)、閩南語(台灣)歌曲外，其他方言歌曲沒有得到應有的重視。《吟唱曲》近一半是方言歌曲，它的出版，對今後方言歌曲的發展，特別是對古詩詞方言吟唱曲的發展，必將起到積極的作用。以語言音調和節奏為主要依據所創作的吟唱曲，還可以在某種程度上反映出古代吟誦音腔、甚至古代歌曲的一些樣貌，窺見古樂的某些痕跡，這是因為中國語言悠久古老，古今音相同之處甚多，古代吟誦調和歌曲的字音關係，今日仍有跡可尋。雖然語言、語音一直在變化發展，但其過程卻十分緩慢，今日我們朗讀詩經、楚辭、唐詩、宋詞，特別是用保留了較多中古音的粵、潮、閩等南方方言朗讀，大多仍可押韻，便是明證。這也是吟唱歌曲值得重視，和具有一定學術價值的原因之一。

李明的《吟唱曲》不但有打印精美的五線譜、簡譜二用樂譜，還有詳盡的文字注釋部份，它包括原文、今譯、作者、注釋、賞析和唱法說明，以及三十餘幅插圖，這在海內外華文世界的同類出版物中，尚極少見。而其注釋、賞析部份又屢有新意，如樂府《東門行》中有「白髮時下難久居」句，一般注釋照字面解釋為「白頭髮時時掉下，難以久居」，作者熟悉廣州方言，解釋為「眼下(時下)這樣窮，頭都愁白了的日子，實在難再捱下去了」，

對照詩歌內容看，後一解釋就比較合情理。又如李白《靜夜思》中「床前明月光」的「床」字，歷來釋者多在「臥床」說中兜圈子，但他採用「井欄」說，指出詩歌巧妙地在無形中道出了「背井離鄉」，和月圓井圓人不團圓的無奈，這就使人對本詩的理解更深了一層，對詩歌的藝術巧思有了更高的評估。正因為作者有較高的文學修養，對古詩的內容有較深的理解，因而作曲基本上能把握歌詞的精神，如《涉江採芙蓉》、《相見歡》（無言獨上西樓）、《江城子》（十年生死）等曲，就與歌詞配合較好，歌曲的意境和情調，融合統一，而且也塑造了相對獨立的音樂形象，相信假以時日，定會受到大眾的喜愛，流傳於世。《吟唱曲》的唱法部份，簡要地說明了吟唱時須注意的地方，有時引用元代《唱論》所載聲樂技巧，有時又對現代表演理論有所闡述，採英擷萃，這也是一般歌書所不具的。

《吟唱曲》的插圖出自廣州著名設計家，國家一級美術師何世德先生的手筆，作品通過各別不同的傳統古窗的外形，猶如讓人穿越時光隧道，透視窗內（外）古代人物的生活和自然景觀。畫面佈局精巧，線條細緻傳神，既帶古風，又別有新意，堪稱是古詩的另一注腳，視覺的詮釋，與吟唱曲交相輝映。

李明《吟唱曲》不是偶然的靈感之作，而是他經過長年深入研究、反覆實踐後所得的成果。首先，他搜集了大量的傳統吟誦資料，包括各地方言吟誦調，其中不乏名家如趙元任、胡適等的吟誦錄音和樂譜，他本人就能操數種方言用傳統吟誦調吟誦古詩文。其次，他也廣為搜集各類古曲樂譜，並做過研究和試唱，多次將湮滅無聞的古譜搬上舞台。如《白石道人歌曲》、《北西廂弦索譜》、《九宮大成南北詞宮譜》，以及多種古琴譜中的琴歌等，就曾由他策劃組織過專場音樂會表演，或加入其他音樂會演唱，其中不少演出受到社會的重視，有曾被評為香港十大樂聞的。重要的是，他曾在大中小學校擔任音樂教師，在他創辦的海燕藝術學院擔任歌唱導師，長期的教學熏染，使他對多種歌曲的形式和

青少年人的音樂喜好十分熟悉，所有這些，都是他優於從事吟唱曲創作的基礎。他曾在香港、台灣舉行的國際學術會議上及學術刊物上發表過有關吟誦的學術論文，如《宋詞歌法初探》、《中國傳統吟誦音樂及其唱法》、《略談我國的古代歌曲及其唱法》等，也常在香港高等院校及文化部門主辦的講座作有關吟誦的專題講演，將實踐提升到理論的層次。他自七、八十年代起，就已策劃組織古詩吟唱會，1979年在日本東京舉行過中國吟誦音樂會，他可能是在國外專場介紹中國吟誦音樂的第一人，近年曾帶領師生參加過香港電台駐台音樂家實況音樂會，及香港文學節的專場演出。由此可見，李明不但是中國吟誦音樂研究的專家、學者，而且也是吟誦音樂身體力行的推廣者。《吟唱曲》由一位在這一領域內學養和經驗都比較豐富的學者所作，它的出版，必將引起音樂文學界及學校音樂、語文教師等的重視，這是可以預料的。

李明的《吟唱曲》跨音樂、文學學科，讓人們用耳朵去聽唐詩、宋詞、元曲，還讓人們與古人一樣，拖着腔去吟詩，使廣大的古典文學愛好者和大中小學學生，對古詩文的欣賞增加了眼耳並用的機會，增多了一種欣賞形式的選擇，這對豐富人們的音樂生活，擴大審美視野，建立多元審美情趣，是十分有意義的。

李明的《吟唱曲》是他多年來參與吟誦實踐活動、從事吟唱曲創作的總結。《吟唱曲》的出版，對今後推動吟唱曲的創作、研究和發展，其作用應是不言而喻的。吟唱曲替中國古詩詞插上了音樂的翅膀，讓它高飛傳揚，相信這是熱愛中國優秀傳統文化的人，都樂於聞見的喜訊。

本書序作者簡介：

潘永璋，一九四二年生於香港，六十年代於廣東音專（現星海音樂學院）理論作曲系畢業，曾任北京某部隊音樂創作員及樂隊指揮，並曾參加國歌創作室工作。七十年代任廣州文藝創作研究室創作員，

中國音樂家協會廣東分會理事及創作委員會委員。作品有歌舞劇《南方來信》、廣州方言歌曲《羊城春暖百花香》、廣東音樂《雨打芭蕉》六重奏（改編）、古琴曲《碧澗流泉》四重奏（改編）等。著作有《歌曲作法淺談》（廣東人民出版社）、《談二部歌曲寫作》（廣東人民出版社）、《樂器法手冊》（合著、北京人民音樂出版社）等。一九八一年回港定居，現為香港民族音樂學會永久會員。

本書插圖作者簡介：

何世德，廣東順德人。廣東省、廣州市美術家協會會員，國家一級美術師。從藝五十餘年，擅長裝潢美術，曾為世界女子足球錦標賽等重要項目設計會徽。現任廣州市美術公司藝術顧問。

（本書標明時代頁之圖像，為出土之東漢畫像磚「鼓吹樂隊」中的樂人，分別為擊建鼓樂人、擊鉦樂人和吹笛樂人，附錄圖像為出土之北齊畫像磚橫吹角樂人。）

一 · 先秦及漢、三國、魏、晉、南北朝時代

(1)

蒹葭

(普通話)

《詩經·秦風》詩

李明曲

$\text{♩} = 58$

1=F $\frac{4}{4}$ (5·6 5 6 1̇ 2̇ 1̇ 6 $\overset{53}{\text{c}}$ 5 . 3 | 2 . 3 2 1 5 6 6̇ 5 5) |

5 5 5 6 5 . $\sharp 4$ | 3 5 5 3 3 1 2 - | 2 5 $\sharp 4$ 5 4 2 . $\sharp 4$ |

蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，

1 6 6 1 1 6 1 - | 1 6 $\overset{6}{\text{c}}$ 1 6 1 2 0 3 2 3 2 3 | 1 6 3 5 5 2 $\overset{3}{\text{c}}$ 5 - |

在水一方。溯洄從之，道阻且長。

1 6 $\overset{5}{\text{c}}$ 6 5 6 6 0 6 . 1 6 1 | 3 1 6 6 3 3 6 $\overset{6}{\text{c}}$ 5 | 5 - - $\overset{550}{\text{c}}$ $\overset{550}{\text{c}}$ 0

溯游從之，宛在水中央。

5 6 5 6 1 2 1 6 $\overset{53}{\text{c}}$ 5 . 3 | 2 3 2 1 6 1 1 6 5 5) | 5 5 5 1 6 5 . $\sharp 4$ |

蒹葭淒淒，

3 5 5 3 3 1 6 5 - | 2 5 $\sharp 4$ 5 4 2 . 4 | 1 6 6 1 1 6 $\overset{6}{\text{c}}$ 1 - |

白露未晞。所謂伊人，在水之湄。

1̇6̇ 6̇ 1̇ 6̇ 1̇ 2̇ 0̇ 2̇.3̇ 2̇ 3̇ | 1̇ 6̇ 3̇ 5̇ 5̇ 2̇ 5̇ - | 1̇ 6̇ 5̇ 6̇ 5̇ 6̇ 0̇ 6̇. 1̇ 6̇ 1̇ |

溯 洄 從 之， 道 阻 且 躋。 溯 游 從 之，

3̇ 1̇ 6̇ 3̇ 6̇ 3̇ 5̇ - | 5̇ - (5̇5̇ 0̇ 5̇5̇ 0̇ | 5̇. 6̇ 5̇ 6̇ 1̇ 2̇ 1̇ 6̇ 5̇. 3̇ |

宛 在 水 中 坻。

2̇. 3̇ 2̇ 1̇ 6̇ 1̇ 1̇ 6̇ 5̇ 5̇ 0̇ | 5̇ 5̇ 2̇ 5̇ 3̇ 2̇. 3̇ | 3̇ 5̇ 5̇ 3̇ 3̇ 5̇ 2̇ - |

蒹 葭 采 采， 白 露 未 已。

2̇ 5̇ 4̇ 5̇ 4̇ 2̇. 4̇ | 1̇ 6̇ 6̇ 1̇ 1̇. 6̇ 1̇ - | 1̇ 6̇ 1̇ 6̇ 1̇ 2̇ 0̇ 2̇. 3̇ 2̇ 3̇ |

所 謂 伊 人， 在 水 之 涘。 溯 洄 從 之，

1̇ 6̇ 3̇ 5̇ 5̇ 2̇ 1̇ 5̇ - | 1̇ 6̇ 3̇ 5̇ 3̇ 5̇ 5̇ 0̇ 6̇. 1̇ 6̇ 1̇ | 3̇ 1̇ 6̇ 3̇ 6̇ 3̇ 5̇ - |

道 阻 且 右。 溯 游 從 之， 宛 在 水 中 沚。

rit.
1̇ 6̇ 5̇ 6̇ 5̇ 6̇ 0̇ 3̇ 2̇. 3̇ 2̇ 3̇ | 3̇ 1̇ 6̇ 6̇ 3̇ 3̇. 6̇ | 3̇ 5̇ - - - |

溯 游 從 之， 宛 在 水 中 沚。

(5̇ 5̇ 0̇ 5̇ 5̇ 0̇ 2̇. 3̇ 2̇ 1̇ 6̇ 1̇ | 5̇ - - -)