



海派文化丛书

上海留声

陈钢

淳子著

 文匯出版社



海派文化丛书

上海留声

陈钢 淳子著

 文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海留声 / 陈钢, 淳子著. — 上海: 文汇出版社, 2010.5

(海派文化丛书)

ISBN 978-7-80741-855-9

I. ①上... II. ①陈... ②淳... III. ①流行歌曲—音乐史—上海市—近代 IV. ①J609.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 052815 号

上海留声

作 者 / 陈 钢 淳 子

丛书主编 / 李伦新

照片提供 / 茅文蓉

责任编辑 / 闻 之

装帧设计 / 周夏萍

出版发行 / **文汇出版社**

上海市威海路 755 号 (邮政编码 200041)

经 销 / 全国新华书店

印刷装订 / 上海译文印刷厂

版 次 / 2010 年 5 月第 1 版

印 次 / 2010 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 640 × 960 1/16

字 数 / 150 千

印 张 / 15

ISBN 978-7-80741-855-9

定 价 / 28.00 元

作者未能联系上的照片版权所有者, 望见书后拨冗联络。

编委会

顾 问

王元化

吴谷平

方明伦

徐中玉

邓伟志

钱谷融

庄晓天

龚心瀚

严家栋

缪国琴

主 编

李伦新

副主编

丁锡满

李友梅

郑家尧

编 委

丁锡满

忻 平

丁宏根

陆 廷

王 晨

郑家尧

李伦新

桂国强

李友梅

唐长发

(注：以上名单按姓氏笔划排列)

总序

在中国所有的城市中，没有也不可能有两个城市是完全相同的，每个城市都有各自的特点和个性。上海，无论是城市的形成过程、发展道路，还是外观风貌、人文内蕴，抑或是民间风俗习惯等，都有鲜明的特点和个性，有些方面还颇具奇光异彩！

如果要我用一个字来形容上海这座城市，我以为唯独一个“海”字，别无选择。

上海是海。据研究表明，今上海市的大部分地区，尤其是市中心地区，在六千多年以前，尚是汪洋一片。随着时间的推移，长江的奔流不息，大海的潮涨潮落，渐渐淤积成了新的陆地，以打鱼为生的先民们开始来这一带活动。滩涂湿地渐长，围海造地渐移，渔民顺势东进，于是出现了叫上海浦、下海浦的两个小渔村，由此迅速发展起来。到南宋咸淳三年（1267年），在今小东门十六铺岸边形成集镇，称上海镇。后于1292年正式设置上海县，县署就在今老城厢内的旧校场路上。一个新兴的中国滨海城市就这样开始崛起。所以我认为，上海可以说是一座水域，

上海是因水而生，因水而兴，水是上海的血脉，水是上海的精灵。直至今日，上海的地名、路名依旧多有滩、渡、浜、泾、汇、河、桥、塘、浦、湾……这都在向人们证明，是水造就了上海这座城市。

海洋是美丽而壮观的。约占地球表面总面积的70.8%是海洋水面，如果称地球为“水球”也不无道理。海洋是广阔而有边的，是深而可测的。“日月之行，若出其中；星汉灿烂，若出其里。”海洋是生命的摇篮，是资源的宝库……任你怎样为之赞美都不会过分。

海在洋的边缘，临近大陆，便于和人类亲密接触。我国的万里海疆，美丽而且富饶，被誉为能量的源泉、天然的鱼仓、盐类的故乡，孕育着宇宙的精华，激荡着生命的活力……任你怎样为之歌唱都不会尽兴。上海是海。是襟江连海的不息水流造就了上海，更是水滋养了上海，使这座城市孕育了以海纳百川、兼容并蓄为主要特征的海派文化。可以说，没有水就没有上海，就没有这座迅速崛起的滨海城市。没有海派文化的积极作用，也就没有上海的迅速崛起和繁荣发达。今后，上海的发展还要继续做好这篇水文章，充分发挥自己的优势和特点！

上海是海。上海人来自五湖四海，是中国最大的移民城市，是典型的近代崛起的新兴城市，不同于在传统城市基础上长期自然形成的古老城市。1843年开埠以前，上海人口只有20多万，经过百年的发展，人口猛增到500多万。据1950年的统计，上海本地原住民只占上海总人口的15%，移民则高达85%。上海的移民，国内的大都来自江苏、浙江、安徽、福建、广东，国际的虽来自近四十个国家，但主要来自英、法、美、日、德、俄，其数量最多时高达15万人。在一个多世纪中，上海大规模的国内移民潮有如下几次：

太平天国期间，从1855年到1865年，上海人口一下子净增了11万。抗日战争时期，特别是孤岛期间，仅4年时间，上海人口净增了78万。

解放战争期间，三年左右，上海人口净增了208万，增势之猛，世界罕见。

改革开放以来，上海产生了新一波移民潮，人口增长势头也很猛，现在户籍人口已经超过1 800万，此外，还有外来务工人员600万。每年春运高峰，车站码头人山人海、人流如潮，是上海一道独特的风景。上海是海。上海的建筑素有万国博览会之美誉，现在是越来越名副其实了。有人说建筑是城市的象征，是城市文化的载体；也有人说建筑是凝固的音乐，是城市的表情。依我看，上海的城市建筑是海派文化的外在形象体现，无论是富有上海特色的石库门里弄房屋，还是按照欧美风格设计建造的各式各样的建筑，包括集中于南京路外滩的建筑群，和分布于各区的多姿多彩的别墅洋楼，诸如文艺复兴式、哥特式、巴洛克式、古典主义式……现已列入重点保护的优秀历史建筑就达300多处，或者是后来建造的如原中苏友好大厦等，都在向人们无声地讲述着丰富而生动的历史人文故事，演奏着上海社会发展进步史上的一个个乐章。

上海是海。上海人讲话多有南腔北调，还有洋腔洋调。中国地域广阔，方言土语十分丰富。56个民族，都有本民族的语言。上海这个迅速崛起的移民城市，人口的多元化，自然带来了语言的多样化，中国各地方言和世界各国的语言大都能在上海听到。

上海是海。上海人的饮食，可谓多滋多味，菜系林立，风味各异，川帮、广帮、闽帮、徽帮、本帮……应有尽有；西菜、俄菜、日本菜、印度菜……数不胜数。

上海是海。上海的戏剧舞台百花争艳，京剧、昆剧、越剧、沪剧、淮剧、歌剧、舞剧……剧种之多，阵容之齐，在国内数一数二，在国际堪称少有。浙江嵊县土生土长的越剧在上海生根开花，走向全国；而上海土生土长的沪剧则别具一格地将莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》、王尔德的《少奶奶的扇子》改编成功……

上海确实就是海！

海派文化姓海。

海派文化不等于全部上海文化，而是上海文化独特性的集中表现。姓海的海派文化，是我们中华文化的一部分。中华文化是我们中华民族之魂。中华文化历史悠久，博大精深，就像一棵根深叶茂、顶天立地的大树，巍然屹立，万古长青，枝繁叶茂，这树的主干在北京，树根深扎国土，树枝则是伸向祖国各地各民族的地域文化和民族文化。有一种说法耐人寻味：看中华文化五千年要到西安去；看中华文化两千年要到北京去，看近百年来中华文化发展要到上海去。当然，比喻总是蹩脚的。姓海的海派文化，是伴随着上海这座典型的移民城市的崛起而形成和发展的，来自江苏、浙江、安徽、广东、福建……的移民带来了当地的民族民间文化，在上海相互影响，有的彼此融合，有的相互排斥，有的自然淘汰，经久磨合而逐渐形成新的文化形态。因此，海派文化是吸纳了国内各地民间文化精华，孵化生成具有鲜明上海地方特色和个性的独特文化。

姓海的海派文化，是受世界文化特别是受西方文化影响最多的中国地域文化。1843年上海开埠以后，西学东渐，海派崛起，云蒸霞蔚，日趋明显。随着西方物质文明的输入，如1865年10月18日在南京路点亮第一盏煤气灯，从此上海有了“不夜城”之名；1881年英商自来水公司成立，次年在虹口铺设水管，开始供水……东西方人与人、文化与文化整体接触，尤其是租界上“华洋杂处”、“文化混合”，虽然于我们是一种无可奈何的选择，但客观上却是引进西方文化早而且多，使上海成了“近代化最成功的地方，市民文化最强大的城市”，往往统领风气之先。姓海的海派文化，是随着上海发展而发展的，是客观存在，有客观规律，

我以为大体可分为这样几个时期：

萌芽时期：1843年上海开埠以前，中华传统文化特别是吴越文化，为海派文化提供了基础，开始孕育海派文化。

成长时期：1843—1949年期间，特别是20世纪三四十年代，上海“八面来风”似的国内外移民，哺育了海派文化的成长。

转折时期：这又可以分为两段：1949—1965年间，建国以后，定都北京，商务印书馆等文化单位迁往北京，以郭沫若、茅盾、叶圣陶、夏衍、曹禺为代表的上海文坛骁将率队陆续迁居北京，上海在电影、文学、戏剧等诸多方面不再是中国的文化中心，这是很正常的转移。上海虽然不再是中国的文化中心了，但文化基础很好，依然作用不小，有些方面如电影、小说在全国的影响还是很大的。这也给海派文化带来了新的发展机遇。1966—1976年，“文化大革命”十年浩劫，整个中国文化，包括海派文化，遭受了毁灭性的破坏，罄竹难书。

成熟时期：1976年，笼罩祖国天空的阴霾一举扫去，阳光重新普照大地，结束长达十年的浩劫，开始拨乱反正、改革开放新时期，在全中国范围对“文革”进行反思，进行平反冤假错案，逐步恢复正常的文化活动。上海以话剧《于无声处》和小说《伤痕》为起点，海派文化开始新的阶段。在党的十一届三中全会精神指引下，上海再次成为东西方文化交流的中心，海派文化重新焕发青春，健康发展，在新的基础上正在走向成熟。

当前，海派文化面临着新的机遇和挑战，存在这样那样前进和发展过程中难以避免的问题和弱点，这是要引起重视并认真对待的。

姓海的海派文化，有哪些基本特点呢？我以为主要有：

一是开放性：海纳百川、有容乃大，为我所用，化腐朽为神奇，创风气之先河。不闭关自守，不固步自封，不拒绝先进。

二是创新性：吸纳不等于照搬照抄，也不是重复和模仿人家，而是富有创新精神，洋溢着创造的活力。当年海派京剧的连台本戏、机关布景是创新，如今的《曹操与杨修》也是创新，金茂大厦则是在建筑文化方面的创新。

三是扬弃性：百川归海，难免泥沙俱下，鱼龙混杂，尤其在被动开放时期，特别是在“孤岛时期”，租界内某些殖民文化的影响也不能忽视，需要加以清醒地辨别，区别对待，避免盲目和盲从。

四是多元性：海派文化和其他事物一样，具有综合性，是复杂的体系，不应该要求纯之又纯，水清无鱼，那就不成其为海派文化了。雅与俗，洋与土，阳春白雪与下里巴人相容并存，以致落后、低级、庸俗、黄色、反动文化，在以往那特定历史时期，也夹杂其间，怎么能用这些来对今天的海派文化说事呢。

五是商业性，海派文化在不同历史时期和不同政治、经济、社会环境中，其适应市场的商业性都有不同的表现。上海人往往对国内外市场行情具有敏感性，适应市场变化的能力比较强，有些从事文化艺术工作的人士，也比较有经济头脑和市场意识。

我认为，海派文化的“派”，既不是派性的派，也不是拉帮结派的派，更不是其他什么派。千万不要“谈派色变”，也不必对“派”字讳莫如深，远而避之，切忌一提到“派”字，就联想到造反派、搞派性、讲派别！不，我们这里所说的海派文化，是反映上海文化风格的最重要流派。我国有京派文化、徽派文化、吴越文化……和海派文化一样，都是中华文化的组成部分。我们的京剧有麒派、尚派等等，越剧有袁（雪芬）派、傅（全香）派、戚（雅仙）派……都是戏剧艺术的流派，流派纷呈有何不好。

我认为，海派文化是客观存在，不以人们的主观意志为转移。海派文化并不是一成不变的，而是一直在发展变化之中，既不要一提到海派文化就沉醉于20世纪30年代怀旧情调中，也不要一说到海派文化马上就与当年的流氓、大亨、白相人划等号。应该看到，经历了漫长时期的风雨淘洗，特别是进入改革开放新时期以来，上海发生了巨大变化，海派文化也呈现出前所未有的崭新面貌。海派文化发展的至高境界，我想就是“海派无派”，正如石涛先生所说，“无法而法，乃为至法”。应该要为海派文化向至高境界发展而不断努力。

时代呼唤《海派文化丛书》。

《海派文化丛书》是历史的需要。在经济全球化和文化趋同化的当今世界，我们伟大祖国亿万人民正在为建设和谐社会、和谐世界而团结奋斗，中央要求上海搞好“四个中心”建设，发挥“四个率先”作用，还要继续搞好在浦东的综合改革试点，为中国特色社会主义事业作出应有贡献，特别是要主动热情地为争取办好中国2010年上海世界博览会而努力。世界人民的目光聚焦上海，为了全面了解上海、正确认识上海，都迫切需要为他们提供新的准确而完整的图书资料。国内各兄弟省市的同志也有这样的愿望，新老上海人同样都有这个要求。可以说，编辑出版一套系统介绍海派文化的丛书是当务之急。

《海派文化丛书》必须力求准确系统地介绍海派文化。海派文化曾经有过争议，如今也还是仁者见仁，有不同看法是正常的，也是好事。我们编纂者则要严肃而又严格地正确把握，既不要过于偏爱，也不要执意偏见。近年来，由于上海大学领导的重视和不少专家学者热情支持，已经举行了多次海派文化学术研讨会，汇编出版了五本论文选集，受到社会各方面的关心和欢迎，但这还远远不够。我们要以认真负责的态度，

出版好这套丛书。

《海派文化丛书》的创作、编辑、出版工作一经动议，就得到作家、编辑和有关领导的热情支持，得到上海大学、上海市对外文化交流协会和文汇出版社等大力帮助。我相信，《海派文化丛书》的出版可以为中华文化宝库增添新的内容，为中华民族的振兴和上海的建设增强精神助推力，同时，也可为希望全面了解上海的中外人士，提供一套具有系统性、权威性、可读性而又图文并茂的图书。

我谨代表《海派文化丛书》的作者、编者、出版发行者，向所有给予帮助和支持的单位及个人表示衷心感谢！向读者和收藏者们致以诚挚的敬意！向读后对本丛书提出批评意见和建议的朋友鞠躬致敬！

是为序。

李伯新

2007年5月20日于乐耕堂

(本文作者为上海大学海派文化研究中心主任)

目录

总序 李伦新	I
老歌不老（代序）	I

辑一

1930，阮玲玉的声音	13
周璇的命运是纸糊的	27
红尘来去李香兰	43
陈蝶衣，词翩翩	59
陈歌辛的春夏秋冬	75
用最最谦卑的心……	89

辑二

鼻音歌后吴莺音	97
海上歌后白虹	103
孤岛影后陈云裳	107
悲情花旦陈燕燕	117
北地胭脂白光	123

野玫瑰王人美	135
姚敏，从跑堂到作曲	143

辑三

贺绿汀	147
李厚襄	153
黎锦晖	155
黎锦光	161
黎明晖	165
严 华	169
龚秋霞	171

辑四

玉兰树下，百代唱片公司	175
苏州河边的蔷薇	193
石库门里留声	213
跋 郑家尧	221

老歌不老（代序）

——陈钢与淳子的一次对话

淳子：最近几年，我总是痴迷于上海的海派文化，并且对上海，好像对一个情人一样，永远有孜孜不倦、无怨无悔的追逐。今天，我和陈钢先生将一一道来，用不同的方式来描述我们对出生、成长的这块土地的迷恋。

老歌活在影视里

陈钢：今天是很有意义的日子。因为今年正好是我们上海老歌、中国流行歌曲诞生80周年。我们在这里举行这么一个讲座，就是为了纪念这个特别的日子。前几年我编了一本书，叫《上海老歌名典》。编好后我曾征求“词圣”陈蝶衣老先生对书名的意见，他说，他不同意这个“老”字，因为“老歌不老，永葆青春”。我说我和您的意思一个样，也就是说：“老歌老歌，老是老不了。”它老是传到人们的耳中，留在人们的心里。

淳子：最近几天，热播李安导演的电影《色·戒》，其中有一段特别动人的情景，用的就是一首上海的老歌，汤唯亲自演唱的，她下了很大的

功夫，因为她不是上海女孩子。她能够把上海的那种五方杂处、五彩缤纷的味道唱出来，也是很考验她的。这里面选用的是《天涯歌女》这首老歌，表现了男女主人公当时的关系。他们是敌对的关系。然而就是因为中间汤唯演唱的这首歌，两个敌人在这首歌里，忽然一下子看到了自己的悲哀结局，于是动了真情。

王家卫的《花样年华》很多人一定看过，这部电影就是源自于上海的一首老歌，周璇演唱的《花样的年华》。还有张艺谋导演、巩俐主演的一部电影中，巩俐也演唱了一首上海的老歌《夜上海》。这两首歌，都是陈钢的父亲陈歌辛写的。

我们发现，无论是国内还是国外的导演，但凡他们要表现上海，都会情不自禁地挑一首上海老歌。

曾有人把上海的老歌定位成这样一个词，“时代曲”。这个词说得太好了。陈蝶衣把流行歌曲称为“时代曲”，因为它总是和我们的生活，特别是市民的生活勾连得那么紧。又因为大部分上海老歌，歌颂的几乎都是真善美，都是人性中最美好的那一部分。所以，陈钢老师会说，老歌不老，并且没有消失，一直在我们的耳边回来荡去。

老歌长留记忆中

陈钢：老歌不老，的确有很多的故事。淳子讲这段故事之前，我再插一段故事。陈蝶衣先生在100岁之前三天去世，淳子在不久前曾采访过他，留下了他的绝响。

淳子：我采访陈蝶衣先生的时候，他很多事情都已经忘了，已经很老很老了。我问他，当年最得意的事情，最动情的事情是什么。这些他都

不知道了。但当我问到上海老歌的时候，他马上冲口而出，“记得的，记得的，我和陈歌辛先生合作，《凤凰于飞》”。并且他马上把这个旋律唱出来了。可见，上海老歌给他留下了多么深刻的印象。当时我们要和他拍照，他就把我们拉到他家门口。当时我觉得奇怪，因为那里光线并不是特别好。照片拍下来了，等到回来我看的时候，忽然醒悟到为什么他要把我们拉到门口去，原来门口的墙上挂着一幅字，“蝶巢”，这个字是著名的艺术家张大千先生写的。所以，陈蝶衣心中最忘不了的，是和上海老歌有关的那段记忆。和他说再见的时候，他还用上海话说：“我马上要100岁了，你看我像100岁的人吗？”那种感觉，真的是历历在目。所以我真的蛮庆幸的，在陈蝶衣老先生最后的日子能够录下他的声音，让我们的老歌继续不老。

陈钢：淳子的这段讲话记录在最近出版的一本书里，书的名字叫《玻璃电台》，大家可以去看。玻璃电台是从前上海新新公司的一个电台，四面是玻璃，象征着开放、透明。我妈妈当年就当过那里的主持人。

淳子：有一次陈钢老师和罗大佑同台演出。也许大家觉得奇怪，他们两个人是不搭界的。但是由于一首老歌，《永远的微笑》，罗大佑说他求婚的时候，是唱着《永远的微笑》的。虽然婚姻失败了，但这首歌还在，这首歌使罗大佑和陈钢老师有了同台演出的机缘。罗大佑演唱这首歌的时候，陈钢先生又想起了一段往事。

当年周璇能够出名，也就是因为总到玻璃电台里唱歌。姚莉唱红了陈歌辛先生的《玫瑰玫瑰我爱你》。当年她被发现，也是在电台里。那个时候她还是一个十四岁的小姑娘。因为她家穷，就去唱歌，唱一首歌两块钱。后来，她遇到了周璇和她当时的丈夫严华。严华听了她唱歌以后，就觉得这个小姑娘不得了，问她想不想唱歌。当时她怕得不得了。所以赶紧点头，说好。很多的歌星能够出名，就是因为电台。