

雲山戀

許建吾作詞 黃友棣作曲

(混聲大合唱曲)

序

第一章 晨曦

第二章 晌午

第三章 月夜

跋

——附合唱簡譜——

幸運樂譜服務社印行

混聲大合唱

雲山戀

許建吾作詞 黃友棣作曲

——李詔題字——

香港幸運樂譜服務社印行

混聲大合唱

雲山戀

許建吾作詞 黃友棣作曲

—— 李詔題字 ——

香港幸運樂譜服務社印行

「雲山戀」歌詞的創作

許建吾

自從一九五一年，我與中國音樂大師黃友棣教授合作以來，大合唱方面的歌詞，比較像樣的，應該說是祖國戀。祖國戀是我在一九五二年從沙撈越回香港後，用兩個星期的時間寫成的。爲了創作這首大合唱，我費了不少心血，友棣兄消耗的精神更多。祖國戀寫定後，已經十五年了，我才寫出「雲山戀」，能無感愧？「雲山戀」的歌詞是一個難產的作品；我打算分動機、醞釀、疑問、自解、和動筆、五個階段來敘述。

(一)動機 當一九五五年我初到新加坡之後，曾與一羣愛好音樂的朋友組成新聲合唱團；隔年（一九五六）我的心靈上生出一朵美麗的白雲，或深或淺，若隱若現，經過一段漫長的時間却未消失。到了一九五九年的秋天，我離開了新加坡，帶着這一朵美麗的白雲行抵太平。太平有崇高的青山，澄清的湖水，新鮮的花草，燦爛的霞光；這些優美的風景使我發生了深厚的感情，所以我常在假日的早晨和每天的黃昏，都要到太平湖邊漫步或小憩。經過長期的靜觀，我發現了太平山不但崇高，而且雄壯、偉大和健康。不分朝夕，不論陰晴，太平山上總是浮現着或多或少的白雲。青山與白雲，有時糾纏在一起，有時分散開，這個亦聚亦消的現象給了我深刻的印象。有一次，我忽然想起我應該把這個景象寫成「雲山戀」。

(二)醞釀 自從我有了寫作「雲山戀」的動機以後，我就不斷細察青山與白雲的動態及靜態。從仔細的觀察中，我有了不少心得，也得到了不少題材；進一步，我也領悟到如何下筆。這段醞釀的時間——從一九六零到一九六二年——至少是兩年多，我老不肯動筆。於是，我用了兩種方法督促自己：第一，我把寫「雲山戀」的念頭不斷同愛好音樂的青年朋友談；第二，我利用回香港渡假的時期同友棣兄商量。經過兩次許願，「雲山戀」仍舊沒有誕生，這大概是我的心理上發生了疑問。

(三)疑問 一九六三年十二月初，我返香港渡假，友棣兄就早早的約定我上香港太平山渡聖誕節。二十五日的早晨，友棣兄和陳世鴻兄在尖沙嘴等我。我們一同過海，登上纜車，二十分鐘後，我們已到達山頂。山頂被濃霧籠罩着，看不見遠方的大海，也看不清近邊的大陸，一陣陣的寒風從濃霧的空隙裡來侵襲我們，我們感到冷酷，就走進一間咖啡座，一面飲酒，一面談天。從天涯到地角，由黑暗至光明，談了很多，友棣兄說：「不說那些吧，我們還是談談我們的創造題材！」因此我就將「雲山戀」提出來，他高興極了；同時，他提供了不少意見，又根據他當時的想像，說了很多有關音樂表現的話。話完之後，我們走出咖啡座，發現霧散了，天晴了，就在山頂拍了幾張照片留念，然後下山分手。在歸途中，我老是問我自己：「我能不能寫得出來？」

從香港返抵太平後，友棣兄不斷寫信來催問，我始終不動筆，因為我心裡發生了一個問題：我每早在太平湖邊看見白雲從青山上飛出去，黃昏又飛回來，這飛回來的白雲是否飛出去的白雲？這個問題使我感到很大很久的困惑。好幾次，我和周來興，戴金梅，蔡鳳花三君談論這個問題，戴君還在我們旅遊吉隆坡的車中曾經代作解答，可是不信。我總以為飛回來的雲不是飛出去的雲，往還的白雲既然不同，又有什麼讚美的價值呢？對於這一個疑問，我始終無由自解。

(四)自解 從一九六三到一九六六的三年中，友棣兄每次殷勤催問，我曾接老友趙濟安先生來信戲謂：「雲山戀寫不出來，大概是江郎才盡吧！」我感到很痛苦，我只有慨歎着「許子氣衰」而已。一九六六年春，我從太平轉移到新山執教，我仍念念不忘「雲山戀」，只是不肯動筆。冬來了，我又回香港渡假。偶然看見魔鬼的誇張宣傳電影，深切感到維護正義必須合力戰鬥。我決心要把「雲山戀」寫成，因為我的疑問已經找到答案。

(五)動筆 我的答案是：「何不放棄固執的迂見，以自然界的現象來表現人生，從而喚醒世人，同心戰鬥，合力求存呢？」答案既然有了，我便決定在一九六七年第一學期假日，專程去太平湖邊，動筆寫「雲山戀」。四月十日我從新山至吉隆坡，耽擱了兩天，十三日清早從吉隆坡登車，在車中詩思潮湧，「雲山戀」開端的好句子，不斷地從心靈中跳出來，我感到十分興奮！當晚抵太平，經過一夜酣眠，十三日早晨我已坐定在太平湖邊Rest House老座位上，動筆了。從九點到十二點，我寫出三首詞。第二天——十四日，整個上午繼續寫出五首詞。第三天——十五日，我又寫出最後一首詞。稍作休息之後，我就帶着草稿於十七日趕回新山，進行修改。我將全篇詞稿繕清航寄友棣兄。「雲山戀」的初稿，經過五年時間總算寫成，這真是一大快慰！

五天後，我就接到友棣兄五月二十九日「可喜可賀！」的覆信。覆信中，他提出了很多寶貴意見：他從我的九首詞中，選用八首，組成序、晨曦、晌午、月夜、跋。又將詞中欠妥的詞句審慎地推敲了一番，又轉承何志浩先生的熱心訂正，謙誠地寫信來徵求我同意，我認為他的意見極其正確而且高貴。經過多次的通信商量，「雲山戀」的詞稿才算決定，足見創作實在不是一件易事；黃教授友棣兄是我最敬佩的一位音樂家，因為他對於詞作常能提供很好的意見，而且他提供意見的態度，既誠懇又謙虛，我與他合作確實受益非淺！還有，「雲山戀」的音樂，實在是一件偉大的工程，如何設計？如何取材？如何建築？這些專門的問題，恭請友棣兄來解說吧！

一九六七年七月四日 於新山長堤之東

作曲後記

黃友棣

詩人生長於感情豐富的生活；為了愛，他慣於作繭自縛，必須經過綿長的歲月，在痛苦，在掙扎，在戰鬥，然後到達蛻變的關頭。在這一瞬間，他突然從酣夢中驚醒，破繭而出，振翅而起，再不是顏容憔悴的青蟲，而是艷麗絕倫的彩蝶——許建吾先生之創作雲山戀，其歷程彷彿如是。他經過久久的醞釀，然後將小我化為大我，然後能把自己與大自然融成一體。全詩寫成，不同凡響；我為他額手稱慶。

細讀全詩，我瞭解詩人刻意地描繪青山與白雲的真誠相愛；這是“快樂詩人”一貫的美，善人生觀。為了“相聚相親”，不能不“合力戰鬥”，為了“世界太平”，不能不“合力戰鬥”；這是自然的法則。因此，音樂之創作，亦以美善的“愛之境界”為中心；全曲結束，不在激昂的戰鬥節奏之中，而在平靜的美，善境界之內。

全詩之內，詩人用了許多極端對比的手法，例如動與靜，光與暗，晨曦與月夜，輕快與沉重，混亂與安靜，軟綿綿與雄赳赳，奄奄沉沒的星星，與冉冉上升的太陽；這些都已加強表現於音樂進行之中，冀能把詩人的意旨，傳給每一位聽者。

在“雲山戀”的樂曲裡，我把朗誦與歌唱並用，使其站在同樣重要的地位。我國詩詞的朗誦，（包括自由節奏與嚴格節奏的個人獨誦與集體齊誦）；其本身就具備了音樂的韻律。我國單音字的平仄變化，實在就是音樂變化；我國語言被公認為“世界上最音樂化的語言”，實具至理。我認為朗誦與歌唱，合一使用，是極為自然之事，並不如歐洲樂人所說“音樂與詩歌，好似兩個暗中抱着敵意的世界，合一使用，必須犧牲其中之一”。“雲山戀”的第二章“晌午”，以及序、跋之中，我都把朗誦與歌唱合一使用，聽眾很容易見到其音樂效果，並不如歐洲歌劇中朗誦的那麼笨重而呆滯；因為我國語言之朗誦，本身就是歌唱。在演唱時，我希望每一位指揮者，都能發現到，那些附有伴奏的朗誦，許多地方供給他以自由創造的機會。敬請自由發揮，創造更深刻的印象。尚盼樂界同仁，不吝賜正為禱。

一九六七年八月於香港

雲山戀 (歌詞)

許建吾

序

那邊依然一團黑暗，
這邊可見一線光明；
黑暗中非無日月，
光明裡也有風雲。
靜極則動，
動久則靜；
動靜自然皆有道，
豈容無道亂常行？！

※ ※ ※

第一章 晨曦

夜色沉沉，
晨曦隱隱；
宿霧向四方逃散，
曉風從八面飄臨。
天空浮現出峻嶺，
地面顯露出森林；
猿猴在深谷裡長嘯，
鳥雀在高枝上和鳴。
北斗奄奄沉沒，
朝陽冉冉上升。
白雲依戀着青山，
青山擁抱着白雲。

※ ※ ※

晴光皚皚，
野色青青。
百草伸直了骨骼，
羣花敞開了胸襟！
蜂蝶向芳叢飛舞，
虎豹向原野馳騁！
萬物都在欣欣振發，
雲山豈能遲遲其行？！

※ ※ ※

輕整羅衣，
巧梳翠鬢！
白雲爲了要瞭望四方，
妝罷即登程。
披上鎧甲，
高舉旗旌；
青山爲了要看守疆土，
坐鎮在洪荒之濱。
守望常相助，
青山與白雲。

第二章 晌午

湖外吹起一股邪風，
陰魂似的邪風，
越吹越緊。
林外下起一陣淫雨，
鬼箭似的淫雨，
越下越緊。
雲外閃出一道險電，
毒蛇似的險電，
越閃越近。
山外响出一串驚雷，
野獸似的驚雷，
越响越近。
風狂雨驟，
電閃雷鳴。
天地一片混亂，
萬物一片凋零。
白雲在悵惘！
悵惘何補於相聚？！
青山在嗟嘆，
嗟嘆何濟於相親？！
只有合力戰鬥，
纔能相聚相親。

※ ※ ※

英勇的白雲，
揮舞鋒利的寶劍，
東征西討，
風再不邪雨不淫。
憤怒的青山，
放射萬丈的火燄，
橫追豎逐，
電再不險雷不驚。
天空恢復清明，
地上重見太平。
白雲飛返青山，
青山迎接白雲。

※ ※ ※

第三章 月夜

團團的明月，
張開笑臉，
笑迎着白雲凱旋。

閃爍的繁星，
睜開笑眼，
笑看着青山鎮定。
秋蟲放出歌聲，
高唱白雲的忠貞。
青蛙敲起金鼓，
讚頌青山的功勛。
普天同慶，
遍地歡欣。
白雲依傍着青山，
青山撫慰着白雲。

※ ※ ※

軟綿綿的白雲，
依傍着青山；
蠶絲一般溫柔，
冬雪一般晶瑩。
雄赳赳的青山，
撫慰着白雲；
野火一般熾烈，
春水一般輕盈。
訴不完分離的痛苦，
說不盡動亂的酸辛。
但願從此長相聚，
但願從此久相親。

※ ※ ※

跋

動靜自然皆有道，
豈容無道亂常行？！
掃清醜惡的邪風淫雨，
世界纔能重見美景；
掃清暴虐的險電驚雷，
世界纔能重見良辰。
化除醜暴，
全靠合力戰鬥；
合力戰鬥，
全爲世界太平。
合力戰鬥，
雲山乃得長相聚；
合力戰鬥，
雲山乃得久相親。

Moderato
(CHORUS)

混聲大合唱曲 雲山戀

許建吾作詞

黃友棣作曲

序 Moderato

ff

Musical notation for the introduction, featuring a piano introduction with a forte (ff) dynamic.

(獨誦) Allegretto

那邊依然 一團黑暗, 這邊可見 一線光明;

pp mf f

Musical notation for the first vocal entry, marked (獨誦) and Allegretto. Dynamics include pp, mf, and f.

f mf

黑暗中非無明, 光明裡也有風雲。

Musical notation for the second vocal entry, with dynamics f and mf.

f mf

動久則靜, 動靜自然皆有道, 豈容無道

Musical notation for the third vocal entry, with dynamics f and mf.

f dim. rit.

亂常行?!

Musical notation for the fourth vocal entry, with dynamics f, dim., and rit.

第一章 晨曦

Andante (T.B.)

mp 夜色沉沉,

p *mp*

晨曦隱隱; *mf* 宿

霧 何 回 方 逃 *f* 散, *mf* 曉

風 從 八 面 飄 臨。

f 8va

Moderato
(CHORUS)

mp 天 空 浮 現 出 峻 嶺, 地 面 顯 露 出 森 林;

Moderato

mf 猿 猴 在 深 谷 裡 長 嘯, *f* 鳥 雀 在 高 枝 上 和 鳴。
rit. *a tempo*

mf *tr.* *rit.* *a tempo*

meno mosso *dim.* Moderato *p* *mf* *f*
北 斗 奄 奄 沉 沒, 朝 陽 冉 冉 上

Moderato *mf* *meno mosso* *dim.* *p* *f*

Andante

ff 升。 白雲依戀着青山，

p

Andante

ff *p*

mf 青山擁抱着白雲。

mf 8va

Moderato con spirito

mf dim.

(TENOR SOLO)

mf

晴光醺醺，野色青青。百草伸直了骨骼，群花敞開了胸襟；

mf

Moderato

蜂蝶何芳叢飛舞，虎豹何原野馳騁，萬物都在欣欣振發，雲山

豈能遲遲其行?!

(CHORUS)

晴光皚皚，野色青青。百草伸直了骨骼，群花敞開了胸襟。

Andante

蜂蝶向芳叢飛舞，虎豹向原野馳騁；萬物都在欣欣振

La.....

tr

tr

ff

發，雲山豈能遲遲其行？！

f

Andante

(S.A.)

mp

輕整羅衣，巧梳翠鬢；白雲為了要瞭望四方，

Andante

mp

Moderato

mf 妝罷即登程。

(T.B.)

f 披上鎧甲，高舉旗旌；

Moderato

mf *f*

Andante (CHORUS)

mf 守望常

青山為了要看守疆土，坐鎮洪荒之濱。

Andante

mf

相助，青山與白雲。

8va

第二章 响午

Allegro

8va

(獨誦) (齊誦)

湖外吹起一股邪風, 陰魂似的邪風,

mf fz f

(獨誦) (齊誦)

越吹越緊。 林外下起一陣雷雨 鬼箭似的雷雨,

p mf fz

越下越緊。

p cresc.

(獨誦) (齊誦)

雲外閃出一道險電, 毒蛇似的險電, 越閃越近。

8va-1

f

(獨誦) (齊誦)

山外响出一串驚雷, 野獸似的驚雷, 越响越近, 越响越近, 越响越近, 越响越近,

f p cresc. e accel.

(齊誦)

Moderato

風狂、雨驟，電閃、雷鳴。天地一片混亂，

ffz

Bva

萬物一片凋零。

(眾人將“天地一片混亂，萬物一片凋零。”任意強聲反覆朗誦，務求聲音混亂不堪，至指揮者令停乃止。)

(獨誦)

白雲在惆悵，

Andante

mf

惆悵何補於相聚?!

青山在嗟嘆，

嗟嘆何濟於相親?!

Allegro (獨誦)

(女聲齊誦)

f 只有合力戰鬥，纔能相聚相親。只有合力戰鬥，纔能相聚相親。

Allegro

f

(全體齊誦)

ff 只有合力戰鬥，纔能相聚相親。

Moderato con brio

(S.A.)

f 英勇的白雲，揮舞鋒利的寶劍，東征西討，

Moderato con brio

(T.B.)

風再不邪雨不靈。 憤怒的青山，放射萬丈的火燄，

橫追豎逐，電再不險雷不驚。

Andante sostenuto

(CHORUS)

天 空 恢 復 清 明， 地 上 重 見

8va

[illegible]

太 平。 白雲飛返 青 山, 青山迎

6 6 6 6 *mf a tempo* 6 6 6 6

白雲。

6 6 6 6 *mf*