

玫瑰
玫瑰
我爱你

歌

仙

陈

歌

辛

之

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

玫瑰、玫瑰我爱你: 歌仙陈歌辛之歌 / 陈钢编著.

上海: 上海辞书出版社, 2002.2

ISBN 7-5326-0893-X

I. 玫... II. 陈... III. ①流行歌曲-作品集-中国-现代②陈歌辛-传记 IV.J642.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 005475 号

编 著: 陈 钢

责任编辑: 蒋惠雍

整体设计: 姜 明

周艳梅

版面设计: 明 婕

摄 影: 谢新发

玫瑰、玫瑰我爱你——歌仙陈歌辛之歌

出 版 上海辞书出版社
(上海陕西北路 457 号 邮编: 200040)
发 行 上海辞书出版社发行所
制 版 上海丽佳分色制版有限公司
印 刷 上海新华印刷厂
开 本 787×1092 1/16 印张28.5 插页11
版 次 2002 年 2 月第 1 版
印 次 2002 年 2 月第 1 次印刷
印 数 1-5100
书 号 ISBN 7-5326-0893-X/J · 58
定 价 80 元

当你跨进茫茫歌海，一朵美丽的“音乐玫瑰”——《Rose, Rose, I love you》顿时就会迎面扑来！是歌坛宿将弗兰克·莱恩（Frank Laine）将这支玫瑰插上了美国音乐排行榜榜首。他那磁性的嗓音配上了弹性的切分节奏，听起来活脱像是新奥尔良的爵士歌曲，也像是支带刺的玫瑰！英国的“The King's Singers”重唱团将它翻唱成一首和谐、纯真的男声六重唱，歌声中散发着“情意重”和“情意浓”的玫瑰花香。他们还引以为豪地将这首“招牌曲”的歌名作为“主题词”印在唱片专辑的封面上。可是，上海人不是早在60年前就听过姚莉唱《玫瑰、玫瑰我爱你》吗？！那么，究竟是中国玫瑰飘洋过海，还是洋玫瑰传进了中国国土；而她的“种花人”是谁？

当你走遍天涯海角，在凡是有华人的地方，你都会听到欢度春节时的阵阵锣鼓和声声鞭炮；而且都会兴高采烈地唱起同一首歌——《恭喜、恭喜》。这真是一首奇妙的歌！它竟能在同一个时间里，将不同地方的华人团聚在一起，唱之贺之。那么，它的作者是谁？

当你来到美丽的黄浦江畔，登上东方明珠塔远眺遐思时，海关的钟将会倒拨60年，袅袅响起周璇的歌声：“夜上海，夜上海、你是个不夜城……”《夜上海》

是上海的一首“标志性歌曲”，也是上海的一张“音乐名片”。它维妙维肖地勾画出灯红酒绿的都市风光和香醇浓郁的海派情调。只要乐声一起，你的眼前就会出现上海！这歌声又从上海飘洋过海。美国导演格林威在《枕边书》、香港导演王家卫在《苏州河边》中都将它作为音乐画框，点染了昔日的上海色调。那么，这首歌的作者是谁？

当第一首圆舞曲在中国这个秧歌大国里陡地旋转而起时，人们就立即能从三四十年的上海音乐星空中嗅到现代城市文化的奇特香味。当时的一首圆舞曲《春天的降临》，被誉为是中国的《春之声》（斯特劳斯曲）。除了这首圆舞曲外，作曲家还写了一系列华尔兹圆舞曲。如为女高音写了《春恋》、《迎春风》、《何处不相逢》；为花腔女高音写了《海燕》、《布谷》；甚至还用慢三步写了《寻梦曲》。旋转的旋律、旋转的节奏、旋转的人、旋转的心，这就是旋转的华尔兹所表现出的现代大都市——旋转的上海！除了华尔兹外，作者还在抒情艺术歌曲《初恋女》中，借探戈舞节奏，表现了游吟诗人伤感的踱步；而在他另一首名曲《蔷薇处处开》中，则用“狐步”来描写“无处不在的青春”。能将中国民间音调与外国舞曲节奏结合得如此巧妙，而最终酿成经典名曲者，这个人是谁？

他——创造了这么些“第一”或“第一流”；可是，当我们拐进上海的历史胡同时，蓦然回首，还会发现另外两个“第一”：中国的第一部歌舞剧——《西施》和第一首“前卫歌曲”——《春花秋月何时了》的曲作者。后者是1936年发表于《音乐教育》上的中国第一首现代派作品。他试图用游离晃动的无调性手法来表现李后主的哀思悲情。由于他过于超前，学院派的刊物便不再敢发表他下一首又不知何去何从的新作了！那么，这个胆大包天的音乐叛逆者又是谁呢？

他不但是位才华出众的作曲家，同时还是诗人、学者、语言学家、乐队指挥和男中音歌唱家。他一面寓情于乐，一面以词托意。除了自度词曲的《永远的微笑》、《梦中人》、《海燕》、《布谷》等外，还修改了戴望舒的《有赠》，化出了《初恋女》；此外，他还为《五月的风》、《恨不相逢未嫁时》等歌曲作词，以尽诗兴。他在“大光明”开过独唱音乐会，昂首高唱过《伏尔加船夫

曲》。他指挥过交响乐队，在电影配乐时，他与黄贻钧、陈传熙被誉为上海乐坛的“三只秒表”（因为对画面分秒不差而得名）……可是，他并没有进过音乐学府深造，更没有像不少书上介绍的去意大利留过学。他是个特立独行者，完全用自己的双手构筑起自己的音乐殿堂和文化书斋。从小，他就喜欢吹笛子、拉二胡（还用它为自己的歌曲伴奏录音），还能即兴演奏钢琴；之后又随当时旅沪的外国音乐家弗兰克、施洛斯和丢庞等学习作曲与声乐——用他的“选择性学习法”，指定老师讲授他所需要的课程内容。在格致公学求学时，他竟然能在这所全部课程用英语教学的学校里连续跳级，而且以后还成为精通数国文字、并参与新文学改革的语言学家。别人说他是天才，他摇摇头说：“那叫努力！”他像海绵似地饥渴地、竭尽全力地吮吸当时特殊的文化空间所提供的丰富的养料，酿出自制的音乐美酒。20世纪50年代，他在北京和上海为作曲家们讲授配器时，那本为分析而用的莫索尔格斯基的《图画展览会》的钢琴谱上，密密麻麻地写满了他的注解和笔记，这是关于“天才与努力”问题讨论的一个颇有说服力的注解和佐证。

他是一个浪漫的放歌者——因为他的歌声传遍天涯海角；可他又是个孤独的游吟诗人——当年，他的祖先就是装在一只“飘流瓶”中，从印度远渡重洋，飘流到中国来的；而他自己，也像一只“飘流瓶”，飘泊四方，浪迹一生。最后，还是被装进那只神秘的“飘流瓶”，飘流到天外云间去了……

他爱人，
可人给他的是……
他爱花，
可花给他的是梦。
他爱春，
可春给他的是冬。

他曾想化作海燕，在海上自由翱翔，高歌猛进；可铺天盖地的暴风雨一刹那间就将他从乌云中席卷而去。

他多想用全部的爱献给世界，可不公的世界却想将这个春天的儿子塞进黑洞，永远蜷伏在那个被历史遗忘的角落里……

可是，人们没有忘，也不会忘；当然，也不——能——忘！

他是谁？

他的名字是——

他的英文名字叫Svingalin，那是印在他自制的总谱纸右角上的。他的中文名字呢？很多，很多——在格致公学求学时叫“馨砚”，以后又有了很多笔名——戈忻、昌寿、庆余、林枚、怀钰、金成、衡山……那么，大名呢？

大名就叫“歌辛”。为什么叫“辛”，据说他自己有一个说法：“我的歌曲是师法劳动号子与民歌，因此不能数典忘祖，我们必须为辛劳的大众而歌。”

陈蝶衣先生对此也有一段回忆：“有一次，歌辛给我看一张名片，叫‘歌幸’，不是辛苦的‘辛’，是幸福的‘幸’，是印刷所把他的名片印错了。他说，幸就幸吧，幸福总比辛苦好一点。”

他一生的辛酸和他的歌给予世人的幸福，也许就是这两个字——“辛”和“幸”的内涵和外延吧！

可是，他有一个也许是最合适的名字，那就是60年前爱他的人们赠予他的一个桂冠！那就是——一代“歌仙”陈歌辛！

以上两部电影，女主角仍是周璇。

前者的《花外流莺》主题曲及另一插曲《高岗上》，后者的《歌女之歌》主题曲及另一插曲《陋巷之春》，俱是由我撰词，歌辛谱曲。

由于添多了合作的机缘，遂亦时相往还，经常会晤的地点是《新都饭店》的万象厅。

欧阳飞莺正在『万象厅』驻唱，我几乎是每晚必至的座上客。

歌辛亦得闲便莅止，还有其他几位老朋友聚首一堂，便无异是『噍社』之重开。

再以后，就是彼此分散了！歌辛来了香港，我则仍在上海奉旨办报，亦即所谓『新闻工作』。

及至『新闻工作』宣告结束，我接得了先我莅港的名导演屠光启之函邀，鼓励我来港助阵，我尚在等待签证，忽然在街边与歌辛相值。

我为之一惊，亟亟动问：『你怎么回来了？』

『夏伯催我回来！』这是歌辛的答复。

（夏伯即是夏衍的尊称。当时，夏衍是上海市『文化局』局长。）

自此一别，便成永诀。

道旁相逢，是我见到歌辛的最后一面。

一九五二年，我告别了上海，来到了香港，在歌词之外又开始了编剧生涯。

悼念『歌仙』陈歌辛

陈蝶衣

一九三三年，我在上海创刊《明星日报》，主办前所未有的第一届『电影皇后』选举，胡蝶女士以得票最多当选。既揭晓，复有庆祝当选，颁授证书之典礼，假座『大沪舞厅』举行，当日的游艺节目有『标准美人』徐来领衔演出的《娘子军》，郑小秋、顾梅君合演的《小放牛》，先室人朱翼也独唱了《睡的赞美》一曲。

在演唱过程中，有一位白哲少年莅场报名，申请客串，旋即唱出了西洋歌曲二阙。

这一位白哲少年便是陈歌辛。

当时，他还未曾开始作曲。

若干年之后，我接受了歌舞片权威导演方沛霖的嘱托，试写《凤凰于飞》电影插曲的歌词，主题歌《凤凰于飞》之二，以及《霓裳队》、《前程万里》诸作，尽是由歌辛谱曲。

尤其是：《前程万里》一曲在丁香花园的『新华影业公司』厂棚中录音之日，我也在场旁观，目睹歌辛亲自执槌打鼓，作出『莲拆、莲拆』之声，代表火车的轮轴转动之音。

这时候，歌辛已发挥了他的长技，成为一位出色的作曲家兼指挥家。

而我则是在他未成名的岁月里，便已认识了他。

此后的合作，更有方沛霖在香港导演的两部电影，先是《花外流莺》，后是《歌女之歌》。

一则『负』字唱不响，二则不押韵，最好是保留『了』字。

结果便是维持原状，未作更改。这，也就是『一字推敲』的由来。

第二：有一日，歌辛授我以新印就好的名片，发现『辛』字变成了『幸』字。我说：『怎么改名了？』歌辛说：『不是改名，是印错了！不过，「幸」福总比「辛」苦好，可能是我会很「幸福」的预兆。』

此即是『辛曾刊作幸』一语的由来。意想不到的是：这一位『歌仙』却是由于捱不了『劳改』之苦而仙去。幸福之『幸』，当然也只是存在于『虚廓』之中，未见『落实』了！

作曲者先是李厚襄，后是姚敏，也都是过去在上海的词曲拍档。

到了一九六三年，方始传来了歌辛在安徽省白茅岭劳改场病殁的噩耗。

他的经不起『考验』而离开人间世，已是年前的事。

闻耗之后，我有悼念歌辛的如下三首绝句之作：

溘死流亡判两途，各从山泽觅归墟；

缘何应是乐游苑，叠曲翻多休止符？

当年处愤用谈调，未料终须藉白茅；

颇怪纫胸称疾早，无端费却字推敲。

也知虚靡耗精神，罢露难胜有士民；

巨奈辛曾刊作幸，归真犹冀事非真。

录罢如上的三首悼念诗之后，还得稍作诠释。

第一：《凤凰于飞》之二的歌词，有两句『莫把流光辜负了』。歌辛曾就商于我，问我可否删掉一个『了』字。我说：

引子

走近歌仙(3)

悼念“歌仙”陈歌辛(15)

第一乐章

歌仙之歌(19)

春(1)

花(33)

秋(69)

月(73)

江上雪(77)

夜(91)

梦(103)

晨(113)

歌(118)

恋人曲(148)

另类(248)

外三首(311)

第二乐章

龙子之歌(323)

一辑热血沸腾的男中音艺术歌曲集(328)

《玫瑰、玫瑰我爱你》(331)

《永远的微笑》(337)

《初恋女》(340)

《忘忧草》(344)

《你不要走》(348)

《秋的怀念》(352)

《度过这冷的冬天》(356)

第三乐章

歌外之歌(372)

乐语(374)

安息日——一个虚构的故事(376)

老笨狗的故事(384)

《不准别人通过》(385)

绝唱——忆我的父亲陈歌辛(386)

爸爸回家来——“红礅”拾忆(398)

老照片、老故事、难断悠思绵绵(404)

梦中人，怎能遗忘(408)

开不败的玫瑰——从陈歌辛和他的《玫瑰、玫瑰我爱你》谈起(414)

尾声

后记(425)

童年的歌，童年的梦——纪念陈歌辛先生逝世四十周年(427)

陈歌辛电影音乐新目(429)

春

关于“春之消息”(3) 《布谷》(7)

《风雨中的摇篮曲》(11) 《度过这冷的冬天》(13) 《春》(15) 《春恋》(16)

《迎春风(一)》(19) 《迎春风(二)》(22) 《春天的降临》(24)

《春光无限好》(27) 《春风野草》(29) 《湖上春》(30)

《西湖春》(31) 《群莺飞》(32)

花

《玫瑰、玫瑰我爱你》(36) 今夜玫瑰怒放(38)

《蔷薇处处开》(47) 《蔷薇刺》(48) 《白兰花》(49)

《薄命花》(51) 《花样的年华》(53) 年华依然花样(54)

原版的“花样年华”(58) 《百花开》(63)

《花外流莺》(64) 《万紫千红》(66)

秋

《秋的怀念》(71)

月

《明月》(74) 《三星》(75) 《今夜又是好月亮》(76)

江 上 雪

《江边月》(78)

《渔家女》(81) 回忆《渔家女》(82)

《幸福的船》(85) 《船歌》(87)

《风花雪》(89) 《摇橹曲》(90)

夜

《夜上海》(93) 《夜深沉》(95)
《夜半行》(96) 《子夜曲》(97) 《女儿心》(98)
《摇妈妈》(99) 《摇篮曲》(101)

梦

《梦中人》(105) 《寻梦曲》(108)
《花一般的梦》(109) 《梦中的故乡》(111)
《是梦是真》(112)

晨

《可爱的早晨》(115) 《晨光好》(117)

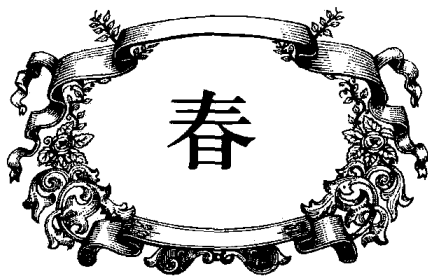
歌

《海燕》(120) 唱不尽的夜来香(122)
《听我唱》(134) 《歌的歌》(135) 《歌女之歌》(136)
《歌声泪痕》(138) 《前程万里》(140)
《高岗上》(143) 《生命的呼唤》(144)
《霓裳队》(146)

恋人曲

母亲教我的歌(151) 《永远的微笑》(153)

龙应台与《永远的微笑》(163) 王家卫罗大佑坦言音乐灵感源自陈歌辛(173)
《爱的歌》(174) 《初恋女》(179) 不破的镜子——又见李香兰(183) 《忘忧草》(185)
《恨不相逢未嫁时》(193) 《苏州河边》(197) 《恋之火》(200) 《你不要走》(201)
《桃李争春》(203) 《我要你》(205) 《葡萄美酒》(206) 《四季情歌》(209) 《红粉佳人》(211) 《心碎了》(214) 《何处不相逢》(215) 《凌波仙子》(217) 《咪咪》(219)
《你要我说么》(220) 《阿兰娜》(221) 《等待》(222) 《哪一天回家乡》(223) 《不要回头》(225) 《婚礼曲》(227) 《逢人笑时背人泪》(229) 《莫彷徨》(230) 《相见欢》(232) 《莫负青春》(234) 《小小洞房》(235) 陈蝶衣先生谈《不变的心》(237)
《不变的心》(238) 《凤凰于飞 (一)》(243) 《凤凰于飞 (二)》(244) 陈蝶衣谈《凤凰于飞》(247)

春天的儿女

春

——是他创作的第一主题！他写了许多盼望、迎春、颂春的歌，如《春恋》、《春风曲》、《春风野草》、《春光无限好》、《春天的降临》、《春风的轻语》等等，其中最有代表性的就是《春之消息》组曲。

在《布谷》这段中，他先是唱着：

“咕咕，咕咕，苦尽甘来；咕咕，咕咕，不要悲哀。

虽然春水上冰封还在，山头积雪已经融开……”

继而高歌道：“春天的儿女们风雨中生长，春天的儿女们黑暗中生长，

春天的儿女们饥饿中生长，苦难中生长心坚强。”

就在那段《风雨中的摇篮曲》中，

他也是在呼唤春天：“狂风有时尽，暴雨有时停，燕子归来时，满眼又是春。”

他是春天的儿女！

——陈钢：《绝唱——忆我的父亲陈歌辛》

（原载《文汇报》1991年2月27日）

春之消息

如果冬天来了，春天还会远吗？

——雪莱：《西风颂》

关于 『春之消息』

1939年，第二次世界大战爆发。孤岛的上海，一片死寂。处处笼罩着“国破山河在，城春草木深”的景象。爸爸与他的挚友——有着同样追求、同样胸怀的“中国现代舞之父”吴晓邦，于无声处呐喊，一连合作了四出抗日题材的舞剧——《罂粟花》、《丑表功》、《传递情报者》和《春之消息》。《春之消息》是一出为12岁以下的少年排的儿童歌舞，后来因禁止上演，就整理改编成用音乐会组曲形式演出。《布谷》与《风雨中的摇篮曲》（影片《春之消息》插曲）是其中的两首。《度过这冷的冬天》可能也是组曲中的一首。

1985年，我的小弟弟陈东在香港举行的独唱音乐会的压轴曲就是这首《度过这冷的冬天》。因为这是我爸爸在冬天里歌颂春天的一首代表作。同时，我还在这首歌的中间，特意加进了他那首《风雨中的摇篮曲》作为一对比段，来追溯一下我们风雨中的童年。当陈东用浑厚饱满的男中音高唱最后一句：“度过这冷的冬天，春天又要到人间，不要有一点猜疑，春天是我们的！”时，音乐会上空像是激荡轰鸣着隆隆春雷……

——陈钢

陈钢在“吴晓邦纪念馆”中那张珍贵的照片下留影。

关于《春之消息》

……在基本训练进行到一个半月以后，就开始了《春之消息》和《虎爷》的排练。过去，我喜爱俄国盲人作家爱罗先珂的童话作品，他的那篇《桃色的云》给了我丰富的想像。一九三九年秋，我曾与作曲家陈歌辛合作构思过《春之消息》的歌舞台本和音乐。有一天，我将这个台本读给全体团员听了，大家觉得这是一个很好的节目，从内容到形式都适合抗战中儿童们的表演。我就为他们中间十二岁以下的少年排了这一个歌舞，它是由三首曲子组成的：第一首《冬》、第二首《布谷鸟飞来了》、第三首《前进吧，苦难的孩子》。在《冬》里，表现在一个寒冷季节，孩子们在大自然的风雪冰封中过着苦难的日子，大家在饥寒交迫下，肩靠肩紧紧地缩成一团，度着严寒的冬天；在《布谷鸟飞来了》里，鸟儿唱起《布谷》的歌声，冰雪消融，大自然苏醒了，和暖的春风吹拂着孩子们的面庞，大家随着布谷鸟的歌声，开始活动起来了；在《前进

吧，苦难的孩子》里，给予在饥饿线上挣扎的孩子们以安慰和鼓舞。这个节目，是适合儿童的歌舞，在他们排练的过程中，使这一群孩子受到良好的教育，对他们起到了很大的鼓舞作用。在一次团内的晚会上，大家一起歌唱，一起舞蹈，成为一个真正群众性的儿童歌舞节目。但是，这个节目只能表演十五分钟，不够一个晚会，需要再排一个舞剧，正式对外公演，还可以为团里增加一些经济收入，帮助这个团体解决一点物质上的困难。

一九四〇年十月中旬，新安旅行团在桂林演出了《春之消息》和《虎爷》这两个节目，观众对他们这次演出的评价是很好。

——吴晓邦：《我的艺术生活》

陈歌辛(右)与吴晓邦合影。