

MODERN CHANTING
AND
THE EVOLUTION OF
SOUND MEDIA

*A preliminary study on the
recording of urban pop songs
in the republic of China*

摩登的吟唱
与声音媒介的嬗变

桂强 / 著

——民国都市流行歌曲唱片研究初论

*Modern chanting
and
the evolution of sound media*

复旦大学出版社

摩登的吟唱 与声音媒介的嬗变

——民国都市流行歌曲唱片研究初论

桂强 / 著

此书得到2019年度教育部人文社会科学研究规划基金项目
『20世纪20-40年代中国流行音乐唱片研究』项目批准号：
19YJAZH024）、第60批中国博士后科学基金面上资助
（资助编号：2016M601561）经费资助。

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

摩登的吟唱与声音媒介的嬗变:民国都市流行歌曲唱片研究初论/桂强著.

—上海:复旦大学出版社,2019.7

ISBN 978-7-309-14400-0

I. ①摩… II. ①桂… III. ①流行歌曲-研究-中国-民国 IV. ①J609.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 120699 号

摩登的吟唱与声音媒介的嬗变:民国都市流行歌曲唱片研究初论

桂 强 著

责任编辑/黄 冲

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

上海四维数字图文有限公司

开本 890 × 1240 1/32 印张 11 字数 271 千

2019 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-14400-0/J · 399

定价: 48.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

目 录

前言	1
第一章 绪论	9
第一节 选题的缘由和意义	9
一、选题的缘由	9
二、选题的意义	11
第二节 学术史的回顾与综述	12
一、国内外有关民国都市流行歌曲的研究及述评	12
二、国内外有关中国 20 世纪上半叶唱片文献的 研究及述评	22
三、国内外有关民国都市流行歌曲与唱片关系的 研究及述评	36
第三节 研究的资料、方法和基本框架	41
一、研究的资料和方法	41
二、研究的基本框架	42

第二章 异邦新声：唱片的传入与近代中国听觉文化的变迁

.....	46
第一节 留声机、唱片技术的早期发展及其进入近代中国的最初历程	46
一、留声机、唱片技术的早期发展史及其在近代中国刊物上的记载	47
二、留声机、唱片进入中国的最初历程及其相关考证和思考	53
三、西风东渐中的声音景观：论唱片的传入与晚清民初听觉文化的嬗变(1890—1927 年)	58
四、近代中国最早唱片考述	75
第二节 晚清民国戏曲唱片研究的文献资源与学术空间	84
一、晚清民国戏曲唱片研究的文献资源	84
二、晚清民国戏曲唱片研究的学术空间	91
三、曲艺老唱片述略	94
第三节 近代中国音乐教育唱片与中西音乐交流	96
第四节 唱片与近代中国宗教的传播	100
第五节 唱片与孙中山先生的革命宣传	105
本章小结	107

第三章 清音初启：民国都市流行歌曲形成的背景、动因和助推因素

.....	109
第一节 民国都市流行歌曲形成的审美文化背景	111
一、近代中国的审美文化转型	111
二、近代都市审美文化的新景观	114
三、民国都市流行歌曲与“五四”精神的内在联系	119

第二节	民国都市流行歌曲形成的音乐文化动因：以黎锦晖为例	122
一、	对市井俗曲的赓续与创新	123
二、	对西洋音乐的吸收与转换	128
三、	对学堂乐歌的借鉴与突破	134
第三节	民国都市流行歌曲的形成与唱片工业的助推	139
一、	流行歌曲的传播与唱片工业的发展	139
二、	晚清民初唱片工业的发展与歌曲唱片的出现	144
三、	民国都市流行歌曲唱片产业发展初探：以“明月社”为例	153
	本章小结	164

第四章 摩登的吟唱：对民国都市流行歌曲唱片唱词的多维解读

第一节	民国都市流行歌曲唱片唱词的收集、整理与分析	168
一、	百代唱片公司各类唱词汇编收录的民国都市流行歌曲概述	168
二、	其他各主要唱片公司唱词选本收录的民国都市流行歌曲概述	173
三、	《大戏考》系列唱词汇编收录民国都市流行歌曲概述	175
第二节	民国都市流行歌曲唱片唱词中的“摩登歌曲”：以英商东方百代有限公司编《百代唱词》为研究对象	180
一、	民国时期“摩登”含义辨析	180
二、	英商东方百代有限公司编《百代唱词》“摩登歌曲”的明星们	185

三、英商东方百代有限公司编《百代唱词》“摩登歌曲”的现代性内涵	194
第三节 《大戏考》系列唱词汇编与民国都市流行歌曲	200
一、《大戏考》系列唱词汇编收录的民国都市流行歌曲演唱者分析	200
二、《大戏考索引》(第四版)所列“禁播禁制唱片”与民国唱片审查制度	205
第四节 市民文化与民国都市流行歌曲唱片唱词	212
一、市民社会、市民文化与近代都市娱乐	213
二、民国都市流行歌曲唱片唱词展示的市民生活图景	217
本章小结	223

第五章 多声部合奏：民国都市流行歌曲唱片的多维传播与听觉现代性的生成	225
第一节 民国都市流行歌曲唱片的广播电台传播	227
一、近代中国都市的无线电广播事业概述：以上海为例	227
二、近代中国广播电台播放都市流行歌曲的情况及其与唱片传播的关系	230
第二节 民国都市流行歌曲唱片与电影歌曲的传播	238
一、民国有声电影的发轫与电影音乐的审美现代性	238
二、民国都市流行歌曲唱片与电影歌曲	244
第三节 民国都市流行歌曲唱片在社交舞厅的传播	247
一、中国近代社交舞厅的现代性呈现	247
二、社交舞厅中的民国都市流行歌曲传播	252

第四节 民国都市流行歌曲唱片的广告传播形态	256
第五节 《申报》所载都市流行歌曲与唱片的相关内容 编年(1923—1949 年)	260
本章小结	304
第六章 结论: 民国都市流行歌曲唱片的现代性反思	307
第一节 对民国都市流行歌曲唱片的物质现代性反思	308
第二节 对民国都市流行歌曲唱片的听觉现代性反思	310
第三节 对民国都市流行歌曲唱片的审美现代性反思	312
参考文献	319
附录	325
1. 与民国都市流行歌曲唱片相关的文化地图: 以上海市 为例	325
2. 近代上海生产经营留声机唱片的部分机构一览表	338
后记	341

前言

1877年,托马斯·爱迪生发明了圆筒式留声机,开辟了人类历史上记录和重放声音的新纪元,可谓厥功至伟,但遗憾的是,他的这项发明,起初并没有激发起音乐家们对录音的多大兴趣。1887年,出生于汉诺威的美籍电气工程师埃米尔·伯林纳以平纹旋转盘逐步取代爱迪生发明的圆筒式留声机所配置的录音蜡筒,并于1891年成功研制出虫胶唱片,至此,录音蜡筒复制中的一些困难得到解决,录音的商业化开始摆上议事日程,并在以后的岁月中一路高歌猛进,埃米尔·伯林纳本人也被誉为“唱片之父”。19世纪末20世纪初,在风云激荡的时代大潮中,伴随着西风东渐以及通商口岸市民休闲娱乐生活中新形式、新元素的出现,在上海为代表的东部沿海最主要商埠开始了我国灌录唱片的历程。

根据中国唱片社1964年印行的《中国唱片厂库存旧唱片模版目录》初步统计,截至中华人民共和国成立前夕,我国演员灌录的唱片数量最多的是戏曲唱片,其次就是包括流行歌曲唱片在内的创作歌曲唱片。在收录的近3000首创作歌曲唱片中,绝大部分属于流行歌曲唱片。但这仅仅还是一小部分,在上海唱片库的母盘中,与流行歌曲相关的大概有七八千首之多^①。这些都市流行歌曲当时被冠以“时

^① 钱亦蕉:《百年留声:寻访上海歌星》,载《新民周刊》2009年第33期。

代曲”之名，以黎锦晖的创作为开端，产生了一批词曲作者，如陈歌辛、黎锦光、严华、陈蝶衣、许如辉、严工上、严个凡、严折西、高天栖、刘如曾、姚敏、李厚襄、刘雪鑫、李隽青、梁乐音、黄贻钧等；以明月歌舞社为源头，涌现出一批演艺明星尤其是当红歌手，如周璇、黎明晖、王人美、龚秋霞、白虹、白光、黎莉莉、欧阳飞莺、吴音莺、黄飞然、严华、张露、张帆等，他们创作和演唱的歌曲至今仍不失其魅力，具有审美价值。而这些歌曲唱片则成为反映 20 世纪三四十年代上海城市音乐文化生活的重要文献，见证了 20 世纪上半叶以上海为中心的华语流行乐坛的辉煌，也是唤起一部分古稀、耄耋，乃至期颐之年的海内外华人“都市乡愁”的弥足珍贵的陈年黑胶。

民国都市流行歌曲唱片的生产、消费，乃至技术的改进，构成了近代中国都市大众文化的一个缩影，同时，唱片作为一种舶来的听觉传播介质，只有更多更广泛地融入到近代中国市民大众的日常生活中，才能充分发挥其文化效应。在物质文化研究(material culture studies)的视野中，有一种观点认为，在研究近代中国的物质文化时，“物质的现代性，不是一套由外国人强加给中国的施予物，而是一系列新的机遇……本地性所发生的转变，并不亚于全球性在面对既定条件时被迫进行的调整”^①。就民国都市流行歌曲唱片而言，它所产生的土壤是近代上海相对繁荣与发达的商业与社会文化诸多层面杂糅交汇而成的一种独具个性的都市文化，亦即海派文化。这种近代中国所特有的都市文化形态，既不是邯郸学步的资本主义文明，抑或西方文化的“亚文化”；也不是无足轻重的“边缘文化”，抑或含糊其辞的“小市民文化”，究其本质而言，可以看作是一种中国形态的近代城市大众俗文化，或曰近代市民文化^②。舶来的唱片及其相关产业，只

① 冯客：《近代中国的物质文化》，参见复旦大学历史学系、复旦大学中外现代化进程研究中心编《近代中国的物质文化》（论文集），上海古籍出版社 2015 年版，第 225 页。

② 朱英：《中国近代史十五讲》，北京大学出版社 2011 年版，第 256 页。

有逐步顺应这种具有浓厚本地性色彩的市民文化,并不断调适其策略,才能获得较好的生存和发展,从戏曲唱片到“时代曲”唱片,概莫能外。

在1927年以《毛毛雨》为代表的第一批民国都市流行歌曲诞生,并于1929年灌制成唱片以前,唱片就已经在近代中国文化的诸多领域发挥过积极有效的作用,并由此开始形成近代中国听觉文化的新话语。一方面,这种听觉文化的新话语折射出近代中国诸多文化领域的现代转型,也糅合了古今、中西、雅俗等多维元素的碰撞;另一方面,这种“转型”和“碰撞”又构成了近代中国听觉文化变迁的内在动因,不断塑造和改变着近代中国听觉文化的面貌,其中包括唱片的内容及意义,聆听唱片的主体和聆听唱片的方式等。随着民国都市流行歌曲及其配乐所呈现的多维“听觉现代性”特征,越来越明显地反映出社会空间对听觉空间的构建乃至重塑,而这种被不断构建和重塑的“听觉现代性”,成为20世纪三四十年代中国唱片出版的新气象^①。

从近代中国审美现代性的角度来看,1927年“大革命”失败以后,在国内外诸多因素的共同作用下出现的“左翼文学”则以“革命文学”更为激越的方式,将意识形态、阶级斗争等因素,与审美现代性的实现紧密地联系在一起。进入20世纪30年代,自“五四”新文化运动以来的审美现代性建构遭遇全面的遏制,凡是坚守“五四”新文化传统的文艺创作,一律受到不同程度排挤和压制,这其中既包括以胡适、徐志摩、梁实秋等人为代表创办的体现欧美民主自由理念的《新月》杂志,也包括以黎锦晖为代表创作的一些拥有广大市民受众的民国都市流行歌曲。这一时期的白区尤其是部分工商业较为繁荣的都市地区所呈现的审美现代性特征是:一方面,民族国家和政党政治

^① 桂强:《西风东渐中的声音景观——论唱片的传入与晚清民初听觉文化的嬗变(1890—1927)》,载《文艺争鸣》2014年第10期。

的话语得到不断巩固和强化,并融入到审美现代性话语的建构之中;另一方面,个性解放、艺术自律、感性张扬等方面的审美现代性追求依然强劲,这些追求在文学、音乐、戏剧、美术、电影等诸多文艺领域均有体现。如文学界,除了南北方均蓬勃发展的通俗文学之外,以沈从文、废名等为代表的“京派”文人的审美追求和以施蛰存等为代表的“新感觉派”的写作探索;在戏剧界,以余上沅、赵太侗等为代表的“国剧运动”的尝试;在美术界,以庞薰琹、倪貽德等为代表的“决澜社”的艺术主张和实践;在电影界,以黄嘉谟、姚苏凤等为代表的“软性电影”的理论与实践;等等。尽管这些基于个性解放和审美自律等主旨的尝试和探索,疏离于功利主义美学的主潮之外,在当时甚至招来有悖国情、远离现实、阻遏革命等讥嘲,但它们敢于开拓,大胆尝试,为近代中国审美现代性的建构架起了一座与世界对话的桥梁^①。当然,其所获得的实绩和遭遇的教训,都值得认真反思。

在此,我们从物质文化、听觉文化、审美现代性等三个层面对民国都市流行歌曲唱片进行初步审视,以期在舶来物质的顺应、现代听觉的建构、审美现代性的特殊呈现等三个维度的交汇地带进一步发掘民国都市流行歌曲唱片的价值和意义。需要指出的是,尝试运用以上这些理论,实际是一次冒险的旅行,既充满了令人兴奋的可能性和报偿,也同样布满了陷阱和危险^②。为了规避“陷阱和危险”,我们将立足于20世纪上半叶中国社会历史文化语境,从研究对象的实际出发,在参考和借鉴欧美相关理论、观点和方法的同时,更对其适用性、有效性进行反思,探索更为契合研究对象的话语表述,在唯物史观中审视民国都市流行歌曲唱片内容、传播与接受的互动及其与审

① 桂强:《对近代中国审美现代性问题的再思考》,载《中国社会科学院研究生院学报》2017第五期。

② 黄奇智:《中国研究的范式问题讨论》,社会科学文献出版社2003年版,第103页。

美文化现代转型的内在联系,并借此深化有关近代中国审美现代性问题的思考。我们将以民国都市流行歌曲为研究对象,立足具体的器物,选取听觉(声音)的角度,聚焦审美现代性的本土化表述。这里所谓立足具体的器物,不止于品鉴故物,更关注作为舶来器物的唱片是如何在民国都市大众音乐的实践中,与其他诸多因素相互作用,形成一种具有现代审美价值的感性整体;选取听觉(声音)的角度,固然有针对各类近代中国“视觉现代性”研究而独辟蹊径的意味,但重在探索如何让听觉(声音)文化理论更好地契合研究对象,为我所用;聚焦审美现代性的本土表述,除了对歌曲唱片唱词作进一步细化和深入解读外,还将这种解读与上述器物、听觉层面的分析结合起来,互为补充。总之,通过以上尝试和努力,尽可能做到从一个具体而微的角度丰富和拓展民国都市流行歌曲与都市文化研究的目的。

民国都市流行歌曲诞生于20世纪20年代后期的上海。此时的上海,民族工商业有了长足的发展,是“五四”运动后新文化推广和普及的最主要基地之一,也是西方资本和文化进入中国的最主要窗口。随着上海城市规模的迅速扩大,新兴市民阶层对大众文化娱乐需求的不断增强,加之近代中国唱片业发展开始步入新阶段,上海电影进入繁荣期及有声电影的出现,民国都市流行歌曲及其唱片的传播成为新的时代风景。平心而论,民国都市流行歌曲及其唱片的传播,在20世纪中国流行歌曲发展史上具有筚路蓝缕之功,同时也不乏精品及点睛之笔,对20世纪下半叶港台流行歌曲的发展产生了较为深远的影响,个别流行歌曲作品甚至跻身20世纪华人经典音乐之列,不仅在国内也在海外华人世界中具有广泛的声誉,是值得重视和保护的近代中国城市文化声音遗产和档案。但是,同时也要看到,整个民国时期,中国社会的半殖民地半封建社会性质是确凿无疑的,这一历史时期又是传统社会向近代社会转型的过渡阶段,而这种近代化进程并非取得完全民族独立之后所自主展开的,它具有某种变异性乃

至畸形特征。以上因素,反映在文化上,则表现为必然存在着新旧交替、古今并存、中西混融以及新不像新、旧不像旧这样一种纷乱复杂的状况^①。这些驳杂和稚嫩的特点,在民国都市流行歌曲的思想和艺术上也有着相当程度的体现,这一点无可回避。需要指出的是,时至今日,我们不再会为这些歌曲简单贴上诸如“黄色歌曲”“靡靡之音”之类的标签,但对极个别的民国都市流行歌曲中存在的一味迎合市民阶层感官欲望所流露出的低俗趣味,则需坚决加以抵制。不能为了所谓的“通俗”,而丧失原则,无视标准,遑论尺度,那样势必止步于平庸,耽溺于媚俗,堕落于低俗。

此外,这里还有几点需要强调:首先,民国都市流行歌曲所受“五四”精神的熏陶是客观存在的,“五四”精神中的个性解放、人道主义、独立自由等价值理念,在民国都市流行歌曲中都有一定程度的体现;其次,民国都市流行歌曲是近代中国市民文化的产物,它的服务对象主要是市民大众,注重对世态人情的摹写,突出歌曲的娱乐消闲功能,不能以对艺术歌曲、群众革命歌曲的评价标准来对其实施一种索垢寻疵式的挑剔,需要从通俗文艺、流行歌曲的特点和规律出发,厘清民国都市流行歌曲与其他类型歌曲的关系,放眼同时期亚洲乃至世界流行歌曲发展的境况,对其取得的实绩及存在的不足进行客观评价;再次,如何正确评价 1937—1945 年间民国都市流行歌曲的政治取向问题。毋庸讳言,1937 年淞沪会战后,上海成为沦陷区,1941 年“太平洋战争”爆发以后,“孤岛”状态也消失了,日本军国主义更是全面垄断和控制了上海的文化产品生产。从总体上来看,与都市流行歌曲的生产和传播密切相关的上海电影,成为日本侵略者电影政策的产物,诸如“中华”“中联”“华影”等敌伪电影公司往往借“恋爱”“家庭”“亲善”等名义,宣扬敌伪的反动观点,亵渎和丑化中国人民伟大的抗日民族解放战争,部分以电影插曲形式呈现的都市流

^① 忻平:《中华民国纪事·上册·致读者(代序)》,福建人民出版社 2001 年版,第 2 页。

行歌曲也沾染上这种色彩。对此,我们需要在唯物史观的视野下具体问题具体分析。电影史学家李少白先生曾谈到:“沦陷区的电影,总的说来,是日本军国主义侵略者的电影政策的产物。但历史的发展从来不是哪一方面的意志的结果,因此要对这些创作作具体细致的分析,区别各种不同情况进行历史评价。”^①一个需要正视的事实是:沦陷区的上海在日本军国主义的霸权控制之下,与国统区和解放区对日本军国主义大张旗鼓的反抗和讨伐不同,面对敌人的统治,沦陷区的都市流行歌曲的创作呈现出分化的态势,除了反抗和附逆,以一种“隐忍”的方式进行有限度的抗议或有意回避军事政治管控而转向文化娱乐诉求,成为相当一部分都市流行歌曲创制者和歌手的选择。而一个不可回避的悖论是:沦陷区的都市流行歌曲在日本军国主义的军事政治高压下,出现了暂时的、畸形的繁荣。在此,我们绝不能有意拔高或美化日本的军事占领和政治高压对民国都市流行歌曲畸形繁荣的促成作用,而应该更多认识到沦陷时期上海都市流行歌曲发展的复杂性、特殊性及其多重侧面,而对于这一时期有代表性、有影响力的都市流行歌曲编创者或歌手也不能简单地“贴标签”,而需在坚定大是大非立场和恪守基本道义原则的前提下,将其置于特定的历史场景进行解读和分析。如同日伪政权并没有通过对上海的电影控制,达成“思想融合”和“文化进展”的险恶意图^②,同样,民国都市流行歌曲也并没有因为日伪的文化政策而沦为“奴化工具”,与同时期的电影创作类似,这一时期的民国都市流行歌曲在隐喻和象征层面都流淌着“中国人的血脉”^③。同时,这一历史阶段,也是抗战胜利以后都市流行歌曲日趋成熟的不可或缺的环节。最后,从近代中国的特定历史实际出发,不要将民国都市流行歌曲唱片传播过程

① 李少白:《影史榷略:电影历史及理论续集》,文化艺术出版社2003年版,第162页。

② 李道新:《沦陷时期上海电影:中国电影的历史叙述与中国电影史研究》,载《北京电影学院学报》2005年第二期。

③ 饶曙光:《中国电影市场发展史》,中国电影出版社2009年版,第178—179页。

中的艺术因素和非艺术因素割裂开来进行分析,而是将这些不同因素视为一个整体,注重考察这些不同要素之间的相互联系、相互渗透,尝试从局部到整体,再由整体到局部,实现对民国都市流行歌曲这一“现代中国传统”的批判性反思与继承。

第一章

绪 论

民国都市流行歌曲唱片是近代中国有声文化遗产的有机组成部分,是见证 20 世纪上半叶中国大众音乐文化生活的重要历史文献之一,将其纳入研究视野,对于拓展、丰富和深化 20 世纪上半叶中国城市审美文化研究也具有特殊重要意义。对民国都市流行歌曲唱片的专题研究,是在民国都市流行歌曲研究逐渐升温、20 世纪上半叶中国唱片研究不断加强的双重背景下展开的。

第一节 | 选题的缘由和意义

一、选题的缘由

本书是在教育部人文社会科学重点研究基地上海师范大学都市文化研究中心 2009 年度重大项目“中国早期都市流行歌曲与都市文化”(编号:2009JJD840013)子课题“中国早期都市流行歌曲与唱片”的结题成果的基础上,进一步丰富完善而成。考虑到“中国早期都市流行歌曲”这一词汇在使用上可能产生的某些歧义,同时也让研究对象的时间限定更为集中和明确,拟采用“民国都市流行歌曲”这一名称(下同)。本书选题的主标题为“摩登的吟唱与听觉媒介的嬗变”,