

◆ 孫繼南

清涼歌的藝術表演與媒體傳播

《清涼歌集》出版不久，抗戰爆發。因連年戰亂，歌集絕版，弘一大師對清涼歌「當可風行一時」的預言亦未能兌現。不過，在漫長的數十年歲月中，清涼歌的詞、曲在海內外有關歌集中並未絕跡。如：四〇年代大雄書局出版的《妙音集》，五〇年代佛界出版的《海潮音歌集》，七〇年代臺灣雲門學園編輯出版的《清涼歌集》、《清涼歌新集》，八〇年代浙江天臺山國清寺編印的《音聲佛事——梵唄及佛教歌曲集》，九〇年代上海企鵝、培安編《李叔同——弘一法師歌曲全集》，以及臺灣東大圖書公司出版的錢仁康新編《弘一大師歌曲全集》等眾多歌集裏，都載有清涼歌的全部詞曲。

樂譜傳載，雖然是音樂作品的重要傳承方式，但音樂畢竟是聲音的藝術、二度創造的藝術，只有通過唱、奏，才能更好地體現其藝術價值。就此而言，清涼歌這部長期局限於樂譜層面的聲樂作品，直到上世紀七、八十年代以後，經過日益見多的演唱和媒體傳播，才逐步讓較多的人所知曉。因此，回顧這一段有關清涼歌的藝術表演情況，以加深對這部作品的認識，不無意義。

一九八〇年，為紀念弘一大師誕辰一〇〇周年，中國佛教協會在北京舉辦「弘一法師書畫金石音樂展」，陳列並放送了清涼歌的錄音與解說詞。這是《清涼歌集》出版四十四年後第一次按原譜演唱、伴奏的音響資料。五首歌曲全部由上海電影樂團女高音蔡連貞獨唱、金立平鋼琴伴奏。限於當時條件，演唱、錄製質量未盡理想，但通過展播，使參觀者尤其是音樂界人士有機會首次聆聽清涼歌的歌聲，讚歎不已，紛紛要求複製，並開始應用於中國音樂史的教學、研究之中。因此，這分錄音的問世，意義非凡，影響深遠。

同年，在臺灣佛教信徒黃美惠倡議下，臺灣師範大學音樂系劉德義教授指揮臺北中央合唱團錄製了一套質量較高、曲目豐富的《弘一大師（李叔同）歌曲集》音帶。^{②6}其中，女中音獨唱〈花香〉（林桃英）、〈世夢〉（柴寶琳）的演唱較有深度；最出色的是楊鳳鳴的女聲獨唱〈山色〉及中央合唱團的混聲合唱〈清涼〉。前者如哲人宣教，字字聲聲引人入勝，鋼琴伴奏（鍾惠玲）入絲入扣；後者歌聲和諧、恬淡典雅，聞之心曠神怡，充滿生機。在筆者聆賞過的眾多清涼歌中，對作品詮釋之精當，藝術感人之深，至今無出其右者。

一九九〇年上海舉辦弘一大師誕辰一一〇周年紀念活動，演出、錄製了清涼歌全套歌曲，較有特色的是馬革順教授指揮上海音協室內合唱團演唱的無伴奏合唱〈觀心〉。按《清涼歌集》所載〈觀心〉歌譜計有兩種，一帶伴奏的單旋律譜，供齊唱或獨唱用；另一則為四部合唱譜。^{②7}近年來，嚴格採用合唱譜並以無伴奏方式演唱者，僅此一例。同年，臺灣音樂中國出版社出版發行《弘一大師紀念專

輯》^⑳CD 一張，收錄上海梵唱合唱團演唱的清涼歌全部歌曲，上海華夏樂團伴奏。

一九九一年，臺灣廣播公司轉播臺北市紀念弘一大師圓寂五十周年的音樂會實況中有清涼歌四首：合唱〈清涼〉（臺北市立國樂團附屬合唱團）、男獨〈山色〉（張清郎）、女獨〈花香〉（廖雪珍）、女獨〈世夢〉（邱玉蘭）。除〈清涼〉以民族樂器伴奏外，其餘幾首均鋼琴原譜伴奏。

一九九二年七月，臺灣音樂中國出版社再次出版《弘一大師歌曲全集》音帶一套^㉑，五首清涼歌分別以女聲齊唱、女聲合唱形式錄製，原譜略有改動。管弦樂隊伴奏，配器基本遵照原伴奏譜的構想，演唱、音響質量均較好。

一九九二年九月二十六日，天津李叔同研究會、天津市音協、天津音樂學院等七單位主辦「李叔同——弘一法師圓寂五十周年紀念音樂會」，演出大師音樂作品二十餘首。其中有清涼歌兩首，即：女獨〈山色〉（於淑華），合唱〈觀心〉（天津友誼合唱團）。

二〇〇〇年，弘一大師誕辰一二〇周年，十月十七日，天津市紀念音樂會上由王慧演唱〈山色〉，夏冠玲鋼琴伴奏；同月二十三日，杭州師範學院弘一大師、豐子愷研究中心舉辦「紀念弘一大師誕辰一二〇周年國際學術研討會」期間的紀念音樂會上，演出十二首弘一大師歌曲，其中包含清涼歌兩首：〈清涼〉及〈山色〉。

二〇〇二年弘一大師圓寂六十周年，臺灣弘一大師紀念學會於十月中旬在臺北市舉辦規模盛大的「弘一大師圓寂六十周年紀念音樂會」。六個合唱團體及多位知名歌唱家、演奏家應邀參加。清涼歌除〈觀心〉外，其餘四首均在音樂會上演出：合唱〈清涼〉（中央合唱團），女中音獨唱〈世夢〉（柴寶琳），〈花香〉（林桃英），男中音獨唱〈山色〉（白玉璽）。另外，佛光合唱團演唱了作曲家黃友棣根據弘一大師原詞譜以新曲的〈山色〉^㉒，是作曲家希望清涼歌能夠普遍化的一種嘗試。全場音樂會均有錄音錄影資料收藏。

二〇〇二年十月下旬，臺灣財團法人益生文教基金會與中華慧炬佛學會假臺北新舞臺隆重舉辦紀念弘一大師圓寂六十周年「天心月圓」音樂會。導聆鄭振煌在介紹清涼歌時說：「這五首歌曲，就像地球轉動般渾然天成，禪機輕扣，心光朗照。」^㉓清涼歌前四首歌曲由男高音林文俊、女高音吳青分別獨唱。「觀心」以二重唱形式演出，旋律略有調整，別具一格。由采風樂坊絲竹樂伴奏，樂隊配器富於新意，黃正銘指揮。在臺北公共電視臺播放這場音樂會的實況錄影中，五首清涼歌全部播出。之後，益生文教基金會將「天心月圓」音樂會製成光碟和CD保存並與有關方面交流，其中合唱鏡頭被上海電視臺「百年一別」所選用，影響較廣。

結 語

早在一九五九年編寫出的我國第一部《中國近現代音樂史綱要》^㉔中，李叔

同就被列知名音樂家之一。肯定他的歌曲作品「無論是詞曲的配合和意境的創造，在藝術性上都超過了同時代的學堂樂歌」；不過，在高度評價其藝術成就的同時，又指出他的歌曲「含有消極因素」^③，顯而易見，這指的是音樂家在俗及出家後所寫的那些含有出世思想或佛教淺理的歌曲作品。這一論見在中國音樂史學領域產生較大影響，以致像清涼歌這樣一部繼中國樂壇第一部清唱劇「長恨歌」^④之後創作的又一部大型聲樂作品，一直未能獲得應有的歷史評價與學術地位。有感於此，筆者對清涼歌進行了如上初考。經反復分析、研究，深深感到清涼歌是中國近代佛學歌曲的經典之作，是一部哲理性與藝術性結合得相當完美的藝術歌曲，也是中國近現代歌曲創作的精品。故為文，拋磚引玉，以期學界對清涼歌投以更多的關注。

註 釋

- ①夏丐尊〈清涼歌集序〉，見《清涼歌集》上海開明書店 1936 年 10 月。
- ②其作曲者按歌曲順序：〈清涼〉| 俞紱棠（1914-1995）；〈山色〉| 潘伯英（1900-?）；〈花香〉| 徐希一（1901-1991）；〈世夢〉| 唐學詠（1900-1991）；〈觀心〉| 劉質平（1894-1978）。
- ③有關論著如：《弘一大師傳》（陳慧劍 1965），《李叔同歌曲尋繹》（陳星 1994），《悲欣交集弘一法師傳》（金梅 1997），《弘一大師詩詞全解》（徐正綸 2002）等等。
- ④弘一大師有關清涼歌的致函物件主要有：夏丐尊、劉質平、胡宅梵、芝峰法師、廣洽法師、勝進居士（高文顯）、劉綿松、覺圓法師、廣義法師等人。見《弘一大師全集》（八）書信卷。
- ⑤以上信函引文均見《弘一大師全集》（八）99 頁 26 通。
- ⑥1930 年舊 4 月 12 日大師自溫州慶福寺致夏丐尊函，見（《弘一大師全集》（八）122 頁 11 通（該集誤作 1929 年）。
- ⑦1930 年夏大師自上虞白馬湖致劉質平函，見《弘一大師全集》（八）100 頁 30 通。
- ⑧按大師題記「庚午六月」推算的時間。
- ⑨見《弘一大師墨跡文物圖錄》62 頁。〔台〕中華書道學會發行 1996 年 7 月。
- ⑩林子青《弘一大師年譜》112 頁，建東印刷公司 1944 年；林子青《弘一大師新譜》281 頁，東大圖書公司 1993 年 4 月。
- ⑪見《弘一大師全集》（九）282-283 頁。
- ⑫1931 年 6 月大師致劉質平函：「〈大音希聲〉等四首，其重要之處在『不音之音，名曰至音』，（主要者）等八句之頌文，……四首皆然。作曲時，乞注意於此」，見《弘一大師全集》（八）104 頁 44 通。
- ⑬指「都凡十首」的「第一集」。按，弘一大師在致芝峰法師信中曾有「《清涼歌集》第一輯」之說，但正式出版時並無「第一輯」字樣。

- ⑭《弘一大師全集》(八) 102 頁 37 通。
- ⑮大師致劉質平函：「倘歌詞能先作一二首者，即先掛號郵寄」。見《弘一大師全集》(八) 99 頁 26 通。
- ⑯大師致劉質平函。見《弘一大師全集》(八) 99 頁 26 通。
- ⑰大師致劉質平函。見《弘一大師全集》(八) 103 頁 41 通。
- ⑱《清涼歌集達旨》，見《清涼歌集》31-46 頁。開明書店 1936 年 10 月初版
- ⑲《弘一大師全集》(八) 112 頁 77 通。
- ⑳「音樂書面」指《清涼歌集》封面設計。見《弘一大師全集》(八) 112 頁 78 通。
- ㉑《弘一大師全集》(八) 227 頁 13 通。
- ㉒《弘一大師全集》(八) 292 頁 34 通。
- ㉓《弘一大師全集》(八) 227 頁 13 通。
- ㉔蓮池大師與蕩益大師均弘一大師所崇仰的明代高僧，常引用他們的法語和哲理思想誨人律己。
- ㉕見弘一大師〈世夢〉、〈觀心〉條屏落款。載《弘一大師全集》(九) 185-187 頁。
- ㉖音帶收錄李叔同歌曲 26 首。臺北中央合唱團團員紀念劉德義教授逝世三周年，1994 年將該錄音轉製成 CD 珍藏。
- ㉗劉質平作曲、唐學詠和聲。載《清涼歌集》18-21 頁。
- ㉘共收歌曲 15 首。臺灣音樂中國出版社出版發行，1990 年
- ㉙北京愛樂女聲合唱團演唱，北京中央交響樂團伴奏，共收歌曲 27 首。臺灣音樂中國出版社出版發行，1992 年。
- ㉚黃友棣於七十年代將弘一大師清涼歌中的〈清涼〉、〈觀心〉、〈山色〉譜寫新曲，並致函曉雲法師：「目前我把清涼另作新譜……以利推廣，以利人人能唱」。見《清涼新歌集》雲門學園編輯 1977 年 4 月。
- ㉛鄭振煌〈弘一大師的音樂風華〉。載臺灣《慧炬》462 期 37 頁 (2002 年 12 月 15 日)。
- ㉜由中國音協、中國音樂研究所音樂史編輯組編寫。
- ㉝摘自《中國近現代音樂史綱要》第一編 (未定稿) 141 頁 1959 年 7 月。
- ㉞清唱劇〈長恨歌〉韋瀚章詞、黃自曲，作於 1932 年。