

歌謠乃是超越國界的友愛音符

——盤點影響了中日兩國的經典歌曲

不少中國人耳熟能詳的歌曲，經歷了過百年的歷史，見證了國人從舊時代逐步走向啟蒙、文明開化以及融入世界大潮的歷程，也凝結了一個時代的中國人的夢想。這些歌曲在一衣帶水的鄰邦日本也有着深厚的共鳴和記憶。相同的旋律、不同的歌詞，所代表的便是在特殊的時代中，人類對文化與新理想的追求。而這一切，也是中日兩國共有的珍貴文化記憶和資產。

文：香港文匯報記者 徐全

十九世紀末二十世紀初，中日兩國分享了不少的歌謠。這些歌謠，有的旋律來自於西方，經過日本和中國音樂家重新填詞之後成為了本國歌曲；有的來自本地創作，經過跨國的翻唱和再創作，獲得了新的生命力。這也從一個側面反映了那個時代的亞洲乃至世界逐步緊密的趨勢。

校園：共同的情懷

從十九世紀末開始，無論是日本還是中國，都逐步建立了新式的教育體制。新式教育體制在很大程度上有着西方化的色彩，同時也融匯了本國的傳統文化元素。就當時的中國而言，新式學堂的建立必然帶動了新型人才的培養。學堂教育成為了中國教育史上的一個重要轉折點。而學堂樂歌也是在這一背景下產生的。

從私塾的文化格局進入學堂，音樂教育是

■弘一大師塔

不可缺少的。校園的生活與記憶成為了一個人在生命中最為重要的階段之一。無論是中國還是當時的日本，學校歌曲的教唱都是非常重要的一項教育工作。因為，音樂對於啟發一個人的心智、塑造一個人的心靈以及人才道德素質的終極培養，具有非常重大的意義和作用。1910年，即日本的明治43年，日本文部省頒佈了《尋常小學讀本唱歌》，為學校的音樂教育定下了規則。1902年，當時的中國清政府頒佈了《欽定學堂章程》，確定在學校中開設「樂歌」這一科目。音樂教育開始步入當時的官方學堂。

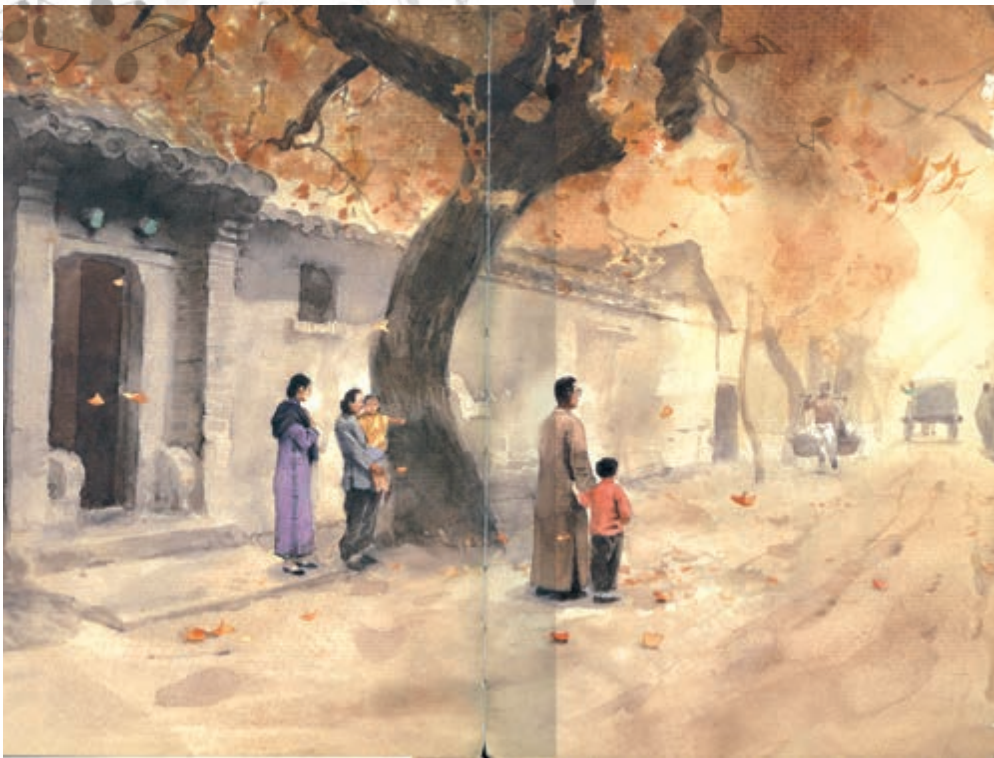
中日兩國早期的學校歌謠，帶有一種極為相似的指向性：對家園、土地、自然風景的讚美，也蘊含了對人文的讚頌。校園生活是一個學生的重要人生旅程，所以校園的記憶透過歌曲也印刻在了學生的心中。日本有一首校園歌曲，名為《仰げば尊し》，中文意為仰望師恩。這是一首來自歐洲的歌謠，傳入日本之後，被填上了日本語的歌詞，成為了學校每年畢業禮時學生必定演唱的歌曲。歌曲表達了對校園生活的追憶、對老師培養的感激以及與同學分別的不捨之情。直至今日，在日本的大中小學的畢業典禮中，這仍是一首必唱歌曲，可見其影響力。

這首歌亦曾進入中國，被當時的國人以《青青校樹》作為名稱，也成為了校園畢業典禮中的歌曲。中文歌詞與日文歌詞表達的意境也大致相同，同時也表達了建設強大國家的願望。

從遊子到惜別

中國的學堂樂歌中，最為有名的便是《送別》了。這首由弘一大師李叔同填詞的歌曲，直至今日都是中國人頗為熟悉和喜愛的歌曲。

《送別》的旋律來自美國音樂家John P. Ordway的作品《夢見家和母親》。隨著東亞與歐美交流的日漸頻密，這首歌的旋律傳入了日本，由日本著名的音樂家犬童球溪填上了日文的歌詞而在1904年發表，轟動全日本。《旅愁》的歌詞顯得非常哀婉和動人，表現的是遊子深秋之季，於他鄉思念自己的雙親和故土的情感。李叔同留

■展現電影《城南舊事》的畫作，〈送別〉為播曲。

學日本之後，吸收了《旅愁》的元素，對旋律略作改動，最終填詞寫下了《送別》，開始側重表現朋友之間的分別之情。

《旅愁》和《送別》都是中日兩國非常著名的歌謠。兩首歌幾乎擁有相同的旋律，也有着共同的情感深度，因而頗受兩國民眾的歡迎。在中日兩國的文化交流活動中，不少藝術團體往往會交替演唱《旅愁》和《送別》，以展現對兩國世代友好的盼望。

旋律來自歐美、經過中日兩國藝術家填詞而在地化的歌曲，不僅有《旅愁》。著名的美國民謠Old Folks at Home，在傳入日本之後，也被不同的作曲家們依據原鄉精神改編成為了不同版本的日語歌曲。而李叔同則根據自己對音樂的理解，將此曲冠以《夢》的名稱，表達出了對父母雙親的愛戴。在自己母親的葬禮上，李叔同演唱了自己填詞的《夢》，轟動一時。

友誼萬歲的變奏

蘇格蘭民謠Auld Lang Syne在全球家喻戶曉。每年辭舊迎新，這隻曲子成為了人們暢想新生活的代表。十九世紀，當Auld Lang Syne傳入日本時，文部省將其確定為正式的學校教唱歌曲。在日本，Auld Lang Syne被稱為《螢之光》，每當畢業典禮或是朋友分別時，多會演唱這一歌曲。日本一位著名音樂家曾經根據Auld Lang Syne的旋律，將其改編為軍樂演奏曲《告別行進曲》，依舊延續了歌曲過往的精神。

而在中國，這首歌被稱為驪歌，代表的也是送別之意，不過也更加契合時代特質。當年，著名音樂家華文憲為該曲填上中文歌詞，其中「更願諸君，矢勤矢勇，指戈長白山麓；去矣男兒，切莫踟躕，矢志復興民族」的字句將當時中國人期待的強國理想完美表達。

日本的民謠《故鄉の 家》（故鄉的荒宅）在李叔同的努力下，有了《憶兒時》的中文美名；而國人所熟悉的《海濱之歌》也源自日本，亦由日本音樂家創作，展現了大正時代的日本藝術風貌。

顯然，在明治和大正時代，日本與中國

分享着不少共同的優秀音樂作品。也是在那個時代中，啟蒙的理想在新式教育中被不斷強化。當時的中國，正在師法東洋的熱潮中，同為漢字國家的文化基礎，讓中日兩國的藝術互動變得無比熱絡。這個特殊時代的記憶，不應該被忘卻，因為它承載了太多人的文化理想與和平願望。

■中國官方過去制定的《學堂章程》

■日本每年的畢業季，都會演唱明治以來的歌謠。

■中國學堂樂歌深受日本影響，圖為東京大學。

■北伐戰爭的背景，讓中國的學堂樂歌充滿了救亡之感。

■江南水師學堂舊址。

李叔同簡介

■李叔同

在中日近現代音樂文化交流史中，李叔同是一個非常重要和關鍵的人物。

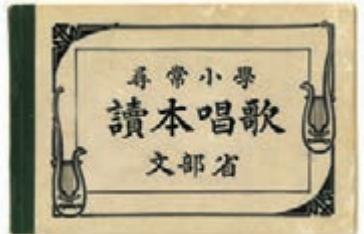
李叔同（1880年10月23日－1942年10月13日），譜名文濤，幼名成蹊，學名廣侯，字息霜，別號漱翁；出家後法名演音，號弘一，晚號晚晴老人。生於天津，祖籍山西洪洞，民初遷到天津，因其生母本為浙江平湖農家女，故後來李叔同奉母南遷上海，每每自言浙江平湖人，以紀念其先母。精通繪畫、音樂、戲劇、書法、篆刻和詩詞，為現代中國著名藝術家、藝術教育家，中興佛教南山律宗，為著名的佛教僧侶。

1898年他到上海，參與「上海書畫公會」、「滬學會」，曾就讀於南洋公學（交通大學前身）。1905年東渡日本，留學於東京美術學校和音樂學校（東京藝術大學前身），專攻西洋繪畫和音樂。1906年與同學曾孝谷創辦業餘話劇團體「春柳社」，演出《茶花女》，開中國話劇之先河。1910年攜日本妻子福基回國，任天津北洋高等工業學堂、直隸模範工業學堂教員。翌年任上海城東女子學校音樂教員。1912年任浙江省立第一師範學校音樂、美術教師。1915年應江謙之聘，執教於南京高等師範學校（後改為國立東南大學、中央大學、南京大學），教授圖畫、音樂；兼教於浙江兩級師範。

其創作歌曲有《送別》、《憶兒時》等。其中，《祖國歌》創作於1902年，學堂樂歌代表作，旋律採用《老六板》。

小資料：

學堂樂歌

■小學普遍開設音樂課

19世紀末，在變法維新思潮影響下，「創辦新式學堂，引進西方先進教育體制，開展現代科學教育」的潮流開始興起。1904年，清廷頒佈《奏定學堂章程》，1905年，廢除科舉。新式學堂紛紛建立，中國現代教育由此發軔，音樂作為美育的方式在那個時代先進人物的心目中佔有着重要的地位。

學堂樂歌是隨着新式學堂的建立而興起的歌唱文化，一般指學堂開設的音樂（當時稱唱歌或樂歌）課或為學堂唱歌而編創的歌曲，它是一種選曲填詞的歌曲，起初多是歸國的留學生用日本和歐美的曲調填詞，後來也用民間小曲或新創曲調。學堂樂歌的宣導、推廣者以沈心工、李叔同、曾志志等啟蒙音樂教育家為代表。學堂樂歌的創作，處於中國近代音樂文化的起步階段，它是許多嚴肅的學者努力探索的結果，深受維新運動和維新思想的影響。

在新式學堂內開設的「樂歌」課，就是仿照西方學堂的教育體制所設立的。最初國人是學習日本人的辦學方法。之所以學習日本，是因為它從1868年明治維新後，開始全面學習西方的政治制度、科學技術和教育體制，在亞洲成為了一個「西方化行為方式和封建主義思想混合體」的社會，在綜合國力方面全面超越中國。所以，早期中國留學生大多選擇日本為留學地。這些早期的「海歸」們，認識到現代音樂教育之於國民素質的重要性，所以有的人開始學習這方面的知識，回國後成為了早期的音樂教師。