

紀念音樂學家劉靖之教授

《中國新音樂史論》影響深遠

▲劉靖之。

乙巳蛇年人日傳來噩耗，為近現代中國音樂史貢獻甚豐的音樂學家劉靖之教授辭世，享壽九十歲。消息廣傳，內地、香港音樂教育及評論界表示悼念者眾，也向這位留下大量音樂研究成果和文獻的學者前輩致敬。

周光蓀

▼「中國新音樂史」系列1999年研討會的合影中，黃霑（前排左四）的背後正是劉靖之。

1935年在上海出生的劉靖之，抗戰勝利後移居香港，入讀培正中學。五十年代在香港音樂專科學校前身的「中國聖樂院」跟隨林聲翕學習作曲，也學習德文及鋼琴。先後考獲英國皇家音樂學院、聖三一音樂學院理論作曲文憑，亦完成英國倫敦大學文學士學位。七十年代在香港大學中文系以元朝雜劇為論文題目獲哲學博士學位。

以「十六年」撰寫「史論」

不少人認識劉靖之主要通過他的《中國新音樂史論》。該部逾千頁的巨著1998年面世，是首部系統地論述二十世紀中國音樂發展的專著。他曾形容該書「雖說是音樂研究的成果，但也是一篇用了十六年撰寫的大樂評。」也就是說，他闡述音樂史的同時，也注入個人意見立論，故曰「史論」。

他所提到的「以十六年撰寫」，主要是從他1980年代在香港大學亞洲研究中心籌辦題為「中國新音樂史」系列的研討會算起。從1985年到1999年，先後舉辦六次會議，以分段時期論述二十世紀中國音樂發展史，會議題目包括新音樂奠基到抗日戰爭時期（1986年）、解放戰爭到「文革」結束（1988年）、一個世紀新音樂的回顧與反思（1990年）、國樂思想（1993年）、新音樂的表達方式、表達能力、美學基礎（1999年）等。每次會議請來海峽兩岸專家及海外學者，與本地音樂學者一道發表專題文章並進行討論。更為難得的是，整個會議的過程，包括期間提交的論文，以及會後自由發表的意見等，都由劉靖之親自擔任主編

結集出版，成為六部頗具時代特色的珍貴文獻。

博採眾長 聽取意見修訂著作

「新音樂」研討會以外，劉靖之亦組織一系列以中國音樂課題為主的研討會，包括1990年「江文也研討會」、1992至1993年「中國聲樂藝術的發展方向」研討會、1994年「中國音樂美學研討會」、1996年「中國傳統音樂教育研討會」、2003年「新世紀樂評研討會」等，會後同樣將論文及評語編纂出版成為參考文獻。其中兩次聲樂會議更請來周小燕、郎毓秀、鄭興麗，以及江樺、趙琴等兩岸及本地聲樂專家，由劉靖之和費明儀主持，是難得的世紀聚會。

上述各研討會以及專家論文及意見，成為劉靖之撰寫《中國新音樂史論》的重要材料。1998年出版後，部分「論」的章節，引起海內外華人音樂學術界強大回響。一個例子是，劉靖之認為只憑一兩首傳世歌曲或作品的「作曲工作者」，「並不能算是作曲家」，列舉名單中任光的《漁光曲》、張寒暉的《松花江上》、夏之秋《思鄉曲》、馬可的《南泥灣》等。面對多方批評，劉靖之以對事不對人的學者態度，親自到京滬等地的各大音樂學院聽取意見及對話。收集意見後，他用超過十年時間進行整合及修改，終於在2009年由香港中文大學出版社發行《中國新音樂史論》增訂版。一年後更出版英譯版，成為英語叢書中首部關於近現代中國音樂發展通論的書目。

筆耕甚豐 曾為《新晚報》撰寫樂評

相信不少讀者知道，已故香港流行音樂奇才黃霑，晚年曾在母校香港大學完成博士論文《粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究1949-1997》。據資料顯示，黃霑在1996年報讀該博士課程，其論文指導老師正是劉靖之。上述「中國新音樂史」系列1999年最後一次研討會的合照中，黃霑作為與會者之一，面露笑容蹲在前排中央位置，而在他背後的正是劉靖之。

完成對黃霑的指導後，劉靖之進而擴大對香港音樂發展史的深入研究，分類為嚴肅、流行音樂篇，仍以

▲《中國新音樂史論》（增訂版），劉靖之著，香港中文大學出版社。

「史論」形式撰寫，先後在2013至2014年由香港商務出版社以兩冊發行《香港音樂史論》，成為研究香港音樂發展的重要參考書目。

除著書立說以外，劉靖之在音樂評論方面也非常活躍，筆耕甚豐。1977年他為港大學生會刊物發表首篇樂評，之後接受當時《新晚報》副刊編輯楊莉君（即著名流行音樂大師黎小田的母親）邀請，每周撰寫音樂文章一篇，開始幾十年的樂評生涯，在本地電台、紙媒留下超過幾百萬字的樂評，也是少有為北京《人民音樂》、上海《音樂愛好者》、台北《音樂時代》等刊物的特約樂評人。他亦繼承1960年代林聲翕、周文珊等，與讀者分享海外音樂遊歷，尤其是從港大退休後赴歐遊出席音樂會的體驗見聞等。在那個沒有互聯網的年代，這些獨家資訊廣受愛樂者歡迎。

如果說上世紀1970至1990年代是香港古典樂評的黃金年代，劉靖之可以說那一代樂評前輩的最後一位。他安排捐贈自己的所有藏書及樂譜等珍貴文獻資料，分別存於香港大學圖書館「劉靖之中國新音樂特藏」及香港中央圖書館「劉靖之文庫」，讓公眾免費閱覽。

關於劉靖之歷年學術研究的詳細資料，可參看香港大學教育學院李詠燕博士2021年出版的《赤子之心——劉靖之學術傳記》（英文版）。該書以24萬字有系統地編纂劉靖之的主要學術活動及貢獻，附以細心整理的文獻及附錄，值得推薦。

▶劉靖之的樂評手稿。

▶劉靖之曾為《新晚報》撰寫樂評。

粵語版《天下第一樓》 演導俱佳 更上一層樓

《天下第一樓》以二十世紀初的北京為時代背景，說一個關於百年烤鴨老店福聚德的興衰故事，1988年在北京人民藝術劇院首演，此後歷演不衰，曾到歐美、日本、韓國、新加坡等地演出，迄今已演出近六百場，跟《茶館》、《雷雨》等著名劇作，並列北京人民藝術劇院經典劇目。2000年，春天實驗劇團、康樂及文化事務署聯合製作《天下第一樓》粵語版，於香港大會堂音樂廳演出六場，陣容華麗，翌年更一口氣重演三十六場，也成佳話。

2022年，香港話劇團首度搬演《天下第一樓》，邀得曾為話劇團駐團導演司徒慧焯執導，並由話劇團前首席演員、金馬影帝謝君豪，擔綱主演盧孟實，聯同話劇團一眾演員攜手演繹（值得一提的是該劇副導演兼飾演大執事／食客邱廷輝，於2000年也有參演），雖然失落於香港舞台劇獎，但仍捧走華語戲劇盛典的「最佳導演」、「最佳男主角」、「最佳男配角」三個獎項。去年再演，先於

深圳、佛山、蘇州、北京、上海築舞台，今年1月回到香港「主場」演出，到處張羅，大排筵席，宴饗五湖四海知音「食客」，不知有多少人食過返尋味，在不同地方一看再看？

如夢幻泡影

民以食為天，《天下第一樓》端出一道道中國傳統飲食文化、精髓與學問。「堂、櫃、廚」是飯莊樑柱；烤鴨、蘿蔔絲餅、滿漢全席、金玉滿堂、烹煮刀鑽講究；《易經》寫過做菜，《尚書》寫過調味。該劇也從飯莊說到家國以至人生，時代背景正值清末民初變局，然而從清廷王爺執事，到總統府侍衛副官，皆進出福聚德，道出無論時代如何變改，吃還是人生頭等大事；會做滿漢全席的灶頭李小辦（張焯師）是鹹，火氣十足的烤鴨師傅羅大頭（陳永泉飾）是辣，學識淵博的食家兼瞭高（侍應）修鼎新（高翰文飾）是苦，他們都是盧孟實的「佐料」，煮出福聚德這道大菜。該劇舞台布景設計相對簡約，古風之餘，洋溢

「好一座危樓，誰是主人誰是客？只三間老屋，半宜明月半宜風。」上聯是康熙皇帝為一家飯莊所題，下聯是鐵齒銅牙才子紀曉嵐的屬對。《天下第一樓》編劇何冀平，當年偶然發現了這副對聯，終於想通了苦思整整一年的結局，稍為修改下聯為「時宜明月時宜風」，加以橫批「沒有不散的宴席」，畫龍點睛，為觀眾留下百感交集、唏噓感嘆的餘韻，同時為劇迷留下一齣經典之作。

羽羊

▶粵語版《天下第一樓》劇照。香港話劇團

現代劇場美學。橫直樑柱最搶眼，誰是撐起飯莊的棟樑，是全劇焦點；點到即止的木雕屏風、木門、木枱、木櫈的擺放布置，古雅氣派，招牌高高掛也有飯莊成就達到某個高度之喻，卻同時叫人有高處不勝寒之感，原來危樓不在樓之高，而在招牌之高；昔日閒人免進的烤爐，從幕後搬上舞台，火燒不盡，炊煙裊裊，除了加強視覺效果，還彷彿提醒我們，「熱廚房」就在眼前，而煙霧瀰漫，看得見抓不住，一切如夢幻泡影。

誰是主人誰是客

盧孟實有理想有抱負有原則，不僅長袖善舞、瀟灑不凡，也足智多謀，人在江湖，鬼主意、拖字訣、呢呢冰冰難免，非常時期用非常手段，怎樣運籌帷幄、指揮若定、八面玲瓏，基本上全看謝君豪個人表演，差點魅力都不行，而他在這次重演中，無論舉手投足還是眼神語氣，顯得更有說服力，活脫脫的成為了角色。其他人物也立體鮮明，飾演常貴的余翰廷夠突出，機靈滑頭，口才了得，熟客如群，唱菜單一幕尤其精彩，抑揚頓挫，盡顯功架；重踏香港話劇團舞台客席演出的申偉強，再演二掌櫃王子西一角，

忠心耿直但膽小怕事，拿不定主意辦不了大事，注定是輔助角色；洛英（黃慧慈飾）有情有義，是盧孟實紅顏知己，可惜有緣無分；劉守正、歐陽駿一起演活了這對玩世不恭的敗家少爺；日子有功，加上近年《大狀王》的磨練，劉守正唱戲，愈見得心應手；羅大頭、李小辦一對歡喜冤家，互不相讓，搬出架勢也如比武對峙，都叫觀眾印象深刻。

香港話劇團善演群戲，在該劇甚有發揮，飯莊上下前後熱鬧開闢，人聲鼎沸，確是名店應有的貌；導演司徒慧焯調度有方，全劇節奏流暢利落。從導演、演員到舞台設計，重演比2022年首演精彩成熟。

好一句「誰是主人誰是客」。盧孟實以外人之姿空降福聚德掌權，一步一步登高樓，有實力也有野心，以為做出成績就能反客為主，怎料卻在一夜之間大逆轉，主人既做不成，也當不了座上客，唯有黯然歸故里。唐家兄弟雖是福聚德東家，但一直以來更像呼之則來揮之則去的過客，最後終於重新成為飯莊主人，但沒了能幹之士擔大樑，福聚德大概最終將敗於二人之手。劇末，甫掛上不久的那副寓意深長的對聯，逐漸化為飛灰，人去樓空，煙消雲散。原來飯莊就是人生，我們來了又走，沒有不散宴席，富貴浮雲，錢財黃土——盧孟實不就曾以泥土裝麵粉扮假錢，騙過登門討債的錢師爺等人？

▶謝君豪於劇中飾演男主角盧孟實。