

黃湛森： 菲律賓音樂人——技藝

「菲籍樂人的視奏能力極高，而風格接近美國與西班牙音樂，演奏流行音樂，往往比正統音樂學院出身的樂手奔放，因此更勝一籌。他們的編樂家，技巧靈活，而且大多數有捷才，一首中型樂隊十餘樂器的總譜，兩三小時內一揮即就，特別適合香港的製作環境。」

黃湛森，2003，《語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂 究 (1949-1997)》(47-49 頁)，香港：香港大學。

* * * * *

菲籍樂人貢獻

李厚襄和姚敏以香港為創作新基地，帶來了作曲與編樂分工的流行曲作業方法。這個方法，影響香港流行音樂製作多年。香港流行音樂水準的提昇，與此很有關係。

流行曲旋律作成，就要編和聲，配器，聘樂師組成樂隊，為演唱的歌手伴奏。編樂配器手法如何，非常重要，因為這是樂隊演奏的依據。總譜 (score) 等如建築圖則。而從另一角度看，伴奏編樂與和聲安排及配器手法，有如替新旋律化裝穿衣¹。天生麗質的美女，加上適當化裝打扮和漂亮服飾，會似仙女飄下凡塵令人目為之眩，神為之攝。平平無奇的俗世庸姿，在高明的化裝師悉心打扮之後，也往往變成明艷照人，漂亮可喜。

姚、李兩位寫作旋律，很有才華及功力，可是編樂配器功夫，頗有不足。他們也有自知之明，所以常聘高手，專責其事，務令自己創作的旋律，經過精心裝扮之後，才出場面世。姚敏南來香港，常用菲人歌詩寶 (Vic Cristobal)，而李厚襄則喜用雷德活 (Ray del Val)。這些自菲律賓應聘來港任樂隊領班的編樂師，多數為琴手，晚間在夜總會或大酒店演奏，日間就參加錄音工作，負責編樂和演奏。

旋律創作，和編樂配器分工的工作方式，源出三十年代美國²，很快就為時代曲界倣效。這種由專家携手，各按專長分工的方式，其實是很聰明而效果良佳的音樂製作方法。那時，電影由默片進展為有聲，無線電台又開始進入了家庭，成為流行娛樂有力媒介。而與此同時，美國又撤銷「禁酒令」，令娛樂事業從此復甦，空前旺盛。舞廳和歌舞廳，想盡方法以度招徠，紛紛要求屬下駐場樂隊，有與別不同，一聽即能辨別的聲音風格。樂隊領班只好求助編樂家為樂隊編寫配器新樂譜。自此，聘用編樂人編曲風氣，一直流傳至今。技術優秀的編樂家，在音樂行業中地位崇高，備受尊重，而且遠近知名。如唐·烈特民 (Don Redman)³，理察·希爾曼 (Richard Hayman)⁴，尼爾遜·李德度 (Nelson Riddle)⁵，尊尼·萬得爾 (Johnny Mandel)⁶，及昆西·鍾斯 (Quincy Jones)⁷ 等，不少在後來，更成為獨當一面的樂壇宗匠。

上海人頭腦靈活，既然這美國方法可行，就絕不客氣，一於照辦。上海國語時代曲當年能一鳴驚人，用專家編樂的製作方法，的確有不少功勞。李、姚兩位，此番南下，自然把這實用的好方法帶來香港。而菲律賓編樂人的音樂甫出市面，效果立竿見影，馬上吸引了一批聽慣粵曲齊奏音樂的聽眾。

此消彼長，國語電影就在這個關鍵時刻，推出一系列歌唱片。由姚敏作曲、陳蝶衣寫詞，姚莉主唱，鍾情主演的「新華影業」新貢獻《桃花江》開始，香港的時代曲依附著國語電影，終於站穩了腳⁸。這些電影插曲的編樂，多出菲籍編樂大師歌詩寶 (V. Cristobal) 之手，與傳統粵樂相比，誰新誰舊，不問而知。

菲律賓樂師水平，一向在東南亞馳名。單看東南亞各地娛樂場所及大酒店，紛紛聘用非人樂隊駐場的事實，就可知大概⁹。而且這是持續數十年，一直沒有改變的現象。假如菲律賓樂師和樂隊水平有所改變，這現象就萬難保持。非籍樂人的視奏能力極高，而風格接近美國與西班牙音樂，演奏流行音樂，往往比正統音樂學院出身的樂手奔放，因此更勝一籌。他們的編樂家，技巧靈活，有時或嫌原創性不足，但往往順手拈來，俱成妙諦，所以亦有實用的好處。而且大多數有捷才，一首中型樂隊十餘樂器的總譜，兩三小時內一揮即就，特別適合香港的製作環境。

音樂演譯，全靠樂手素養。粵曲樂人，因為習慣齊奏，容易藏拙，個人演奏技術的平均水準，大遜非人，即使有一兩位傑出樂師，也於事無補。所以一經比較，粵曲幾乎即時敗陣，無法不將主流寶座，拱手讓人。

註：此文章的註釋編號略為改動

¹ 「和聲可以描寫做旋律的衣著」牛津大學音樂教授史哥斯博士 (Dr. Percy Scholes) 如是說。見 “The Oxford Companion To Music” (倫敦：牛津大學出版社，1970 年)，頁 441 “和聲” (Harmony) 條。

² 參看簡而清譯史特恩斯著《爵士樂的故事》(香港：今日世界社，1967)，頁 195—197。

³ 烈特民 D. Redman 可算是美國爵士樂隊編樂師始祖。他在 1931 年，已編撰十四人樂隊套譜。後來又為佛列捷·漢特遜 Fletcher Henderson 的樂隊擔任編樂。賓尼·古德民 Benny Goodman 後來就是用了烈特民的套譜，令旗下樂隊，在 1935 年洛杉磯闖出名堂。

⁴ 希爾曼 Richard Hayman 是將美國民謠及流行曲交響化的大功臣。他為費德納 Arthur Fiedler 領導下的 Boston Pops Orchestra 編樂。這隊由「波士頓交響樂團」部份樂師在每年樂季完成後的夏天組成 Boston Pops 演奏，並灌成唱片，極受全球樂迷歡迎，視為「跨界音樂」(Crossover Music) 的先驅。Hayman 技法成熟，配器方法別緻新穎，實在是行中大師級人馬。

⁵ 李德度 Nelson Riddle 本身是樂隊領班，1953 在「哥倫比亞唱片」夥拍法蘭仙納杜拉 Frank Sinatra，製作了「青春在心中」(“Young at Heart”) 熱門歌，紅極一時。

⁶ 萬得爾 Johnny Mandel 是貝西 (Count Basie) 樂隊舊人。六 0 年代，為仙納杜拉編樂。

⁷ 鍾斯 Quincy Jones 既是演奏家、編樂家，又是鼎鼎大名的唱片監製。出道不久的時候，時常為美國大歌星編樂。後為米高積遜監製唱片 “Thriller”，全球銷數達四千萬張，創下驕人紀錄。

⁸ 1956 年《桃花江》之後，「新華」陸續攝製了《那個不多情》(1956)，《葡萄仙子》(1956)，《採西瓜姑娘》(1956)，《阿里山之鶯》(1957)，《特別快車》(1957)，《風雨桃花村》(1957)，《百花公主》及《豆腐西施》(1959) 等歌唱片。

⁹ Simon Broughton, Mark Ellingham, David Muddyman and Richard Trillo (ed.) “Word Music” (London: The Rough Guides, 1994) p. 438—439.