

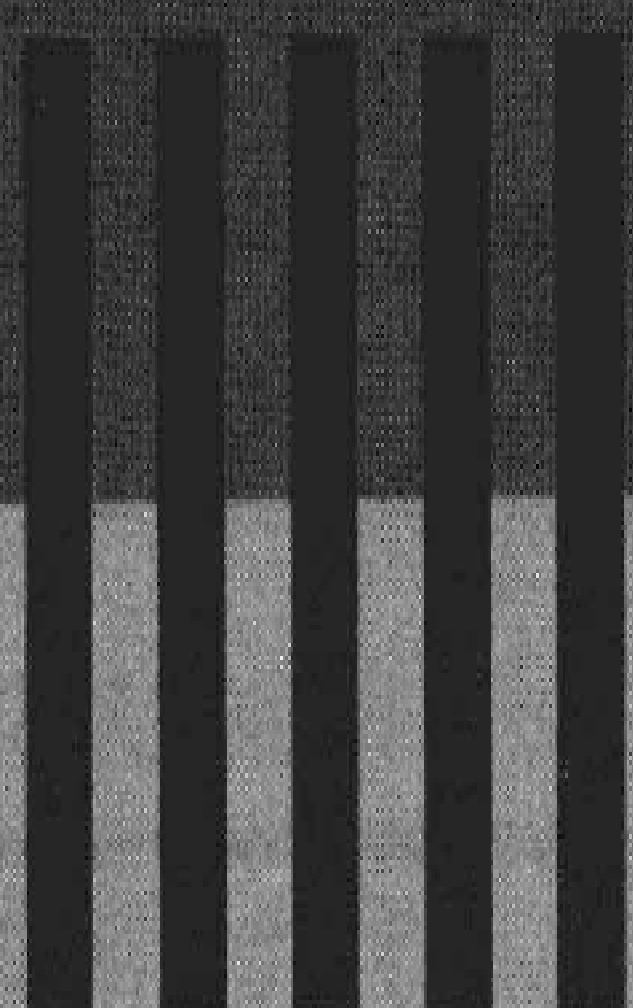
黃志華
朱耀偉
著

香港 八十 談歌詞

「我願似花嬌美，願明月皎潔常圓。」——〈勁草嬌花〉
「斜陽伴晚煙，我像歸鳥倦，晚霞伴我過稻田。」——〈陌上歸人〉
「浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休。」——〈上海灘〉
「晨曦細雨，重臨在這大地，人孤孤單單躲避。」——〈分手總要在雨天〉
「妳，最盛放的玫瑰，流芳百世，怎可瞬間枯萎。」——〈爛泥〉

香港 八十 歌詞 談

黃志華
朱耀偉 著

責任編輯：羅國洪

封面設計：Paisley

香港歌詞八十談

作者：黃志華、朱耀偉

出版：匯智出版有限公司

香港九龍尖沙咀赫德道2A首邦行8樓803室

電話：2390 0605 傳真：2142 3161

網址：<http://www.ip.com.hk>

發行：香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路36號中華商務印刷大廈3字樓

電話：2150 2100 傳真：2407 3062

印刷：陽光印刷製本廠

版次：2011年9月初版

©2011 匯智出版有限公司

國際書號：978-988-19619-5-2

版權所有・翻印必究

前言

本書是《香港歌詞導賞》的續篇，當日匯智出版社告知《導賞》反應尚可，計劃推出續篇，感覺有點難以置信。過去十多年，粵語流行曲風光不再，匯智堅持逆流推動本土文化，實在令人佩服。本書重點與以文學角度為主的《導賞》略有不同，編選時以時代為重點，希望選論的作品能從不同角度反映不同時代的不同面向，一方面論說粵語流行曲的發展概況，另一方面又可展現香港社會文化變遷。撰稿期間，心裏想着的是台灣立方計劃空間主辦的「聲音與時代」座談會系列的簡介：「這裏說的『聲音』指的是我們每天都會聽到的『音樂+噪音』；這裏說的『時代』，指的是我們身處台灣所感受到種種變化的歷史。」黃偉文〈時代曲〉曾問：「哪個時勢能沒有歌？」流行曲是記錄歷史變化的聲音，就如陳少琪〈大時代〉所說：「以歌唱出大時代。」我的快樂與不快樂時代，歌聲都與我常在。

本書選論的歌曲跨越八個年代，換句話可說是「八十年，八十首」。書中部分歌曲以不同方式記錄香港歷史大事，從後六七暴動的〈鐵塔凌雲〉到新移民潮的〈東方之珠〉，從後過渡期的〈皇后大道東〉到九七前夕的〈太平天國〉，從沙士時期的〈新聞女郎〉到中港年代的〈南方舞廳〉，從回歸十年的〈始終有你〉

到五區公投的〈女兒雄〉，可說是香港社會的極簡史，也與香港人的家國身分有密切關係。另一些歌曲則與文化研究同樣關心的性別和階級課題有關。〈半斤八兩〉和〈大懶堂〉說出前後二十多年的打工仔的同一心聲，〈唔嫁〉與〈你唔愛我啦〉呈現相隔半個世紀的香港女性的不同心態。從〈禁色〉、〈忘記他是她〉到〈再見露絲瑪莉〉，流行曲又展開異性戀霸權以外的性別想像。不同年代的流行曲與其他媒體的互動關係不斷轉變，書中所選歌曲對此有簡明的呈現。電視劇的〈狂潮〉、廣播劇的〈陌上歸人〉、電影的〈風裏的繽紛〉、卡拉OK的〈現代愛情故事〉和廣告的〈那有一天不想你〉等等。流行曲一向以情歌主導，〈勁草嬌花〉、〈明星〉、〈雨絲情愁〉、〈分手總要在雨天〉和〈爛泥〉展示了主流情歌的不同寫法。除了主流經常談情說愛外，過去幾十年還不斷有其他聲音。〈大江東去〉、〈每當變幻時〉、〈歲月無聲〉、〈夕陽無限好〉在無聲歲月中傾訴面對時間流逝的不同哲思，〈地球故事〉、〈花落誰家〉、〈鐘聲響起〉、〈囍帖街〉又在滄海桑田間細說有關空間保育的大小故事。既然聲音包括噪音，本書選論作品在大路歌曲以外也有民歌和樂隊，主流情感之餘還有樂與怒和嘻哈，希望可以眾聲喧嘩，能夠百感交集。

時代巨輪不斷向前，「天天迫我上路，天天迫我進步，難避免捲入時代太恐怖」（林若寧〈時代巨輪〉）。「風雨急，歲月趕，每滴光陰一額汗」（林夕〈時代〉），幸而歌聲可讓我們「把風浪都看作流水」（林夕〈時代〉國語版），又提醒我們「被大時代被

娛樂養大，甦醒過後為誰人來表態，眼見幾多失守價值逐漸活埋」(小克〈80 後時代曲〉)。再一次感謝羅國洪先生和黃志華先生，讓我過去多月有機會不必離時代遠遠，就在人間煙火之中，也可毫無代價聽唱最幸福的歌，再一次經歷我的快樂時代。

朱耀偉

目錄

前言	朱耀偉	iii
三十至六十年代		1
凱旋歌（胡麗天）.....		7
載歌載舞（吳一嘯）.....		11
秋夜不悲秋（胡文森）.....		16
唔嫁（王粵生）.....		20
舊燕重臨（梁漁舫）.....		25
大江東去（凌龍）.....		29
勁草嬌花（周聰）.....		33
滿江紅（長劍倚天）（酩酊兵丁（王季友））.....		37
七十年代.....		41
鐵塔凌雲（許冠文、鄧偉雄、許冠傑）.....		47
啼笑因緣（葉紹德）.....		52
天才白痴夢（許冠傑、薛志雄）.....		56
半斤八兩（許冠傑）.....		60

明星 (黃霑)	65
問我 (黃霑)	69
狂潮 (黃霑)	73
蝴蝶夢 (盧國沾)	77
每當變幻時 (盧國沾)	82
雲吞麵 (公羽 (李願聞))	87
倚天屠龍記 (黃霑)	91
流星蝴蝶劍 (盧國沾)	95
變色龍 (盧國沾)	100
陌上歸人 (鄭國江)	105
故鄉的雨 (鄭國江)	109
深秋立樓頭 (湯正川)	113
八十年代	117
上海灘 (黃霑)	124
忘記他 (黃霑)	128
陪你一起不是我 (盧國沾)	131
東方之珠 (鄭國江)	136
青春 (周慕瑜 (羅鏘鳴))	140
昨夜的渡輪上 (馮德基)	144
南丫島的故事 (韋然)	149
風裏的繽紛 (鄭國江)	153
血肉來擋武士刀 (林振強)	157
雨絲情愁 (向雪懷)	161

木屋區 (許冠傑).....	165
夢想號黃包車 (盧國沾)	170
傲骨 (盧國沾)	174
前夕 (盧永強)	179
藍色憂鬱 (林敏聰)	184
紅日我愛你 (林振強)	188
順流逆流 (蔡國權)	192
刺客 (林振強)	197
再見理想 (Beyond)	202
地球故事 (潘源良)	206
別人的歌 (林夕)	210
禁色 (陳少琪)	215
歲月無聲 (劉卓輝)	220
忘記他是她 (周耀輝)	224
九十年代	229
滄海一聲笑 (黃霑)	236
滾滾紅塵 (林夕)	242
皇后大道東 (林夕)	246
川保久齡大戰山本耀司 (軟硬天師)	251
現代愛情故事 (潘偉源)	256
分手總要在雨天 (陳少琪)	260
海闊天空 (黃家駒)	264
那有一天不想你 (向雪懷)	268

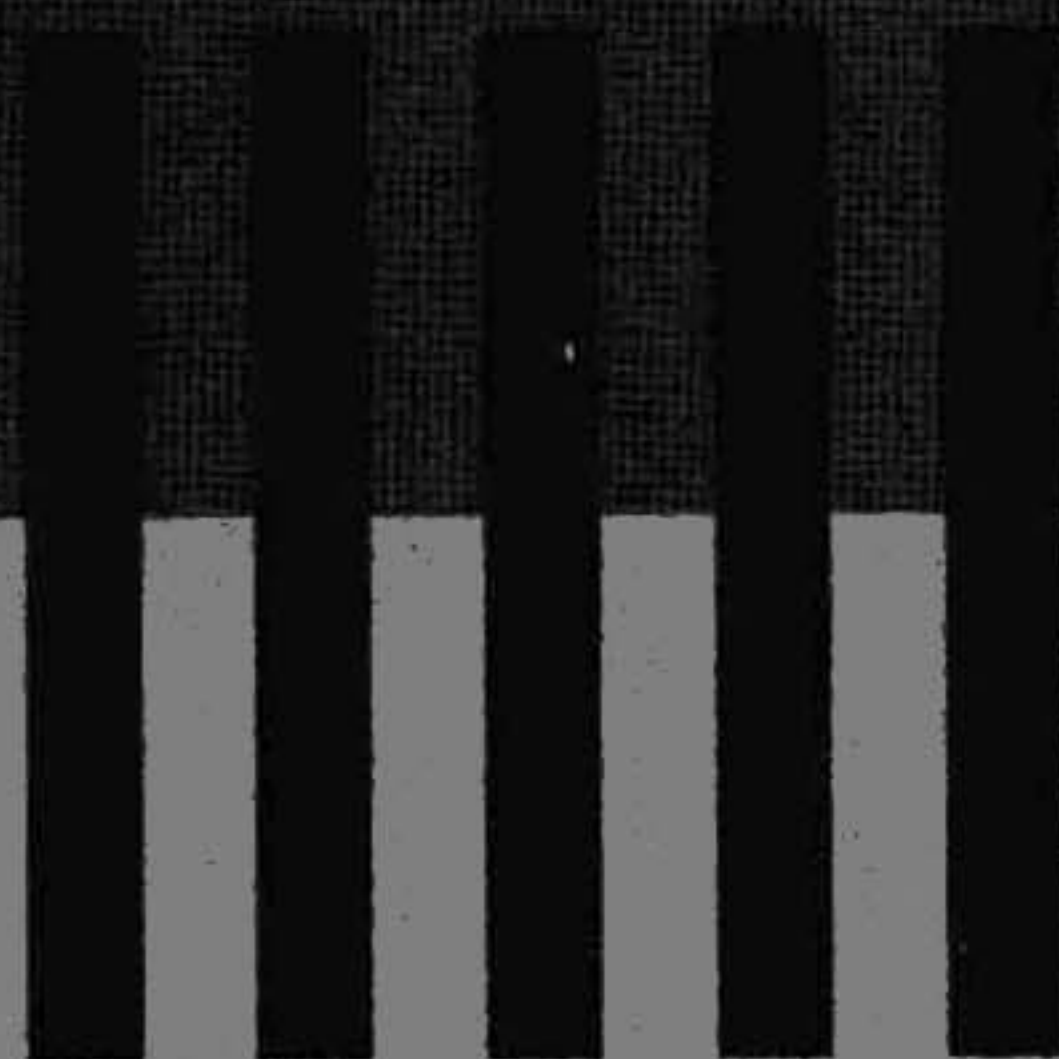
失落於巴黎鐵塔下（古倩敏）.....	272
太平天國（黃偉文）.....	276
下世紀再嬉戲（周耀輝）.....	281
（你沒有）好結果（黃偉文）.....	285
男人最痛（周禮茂）.....	290
再見二丁目（林夕）.....	294
到處留情（黃偉文）.....	298
我的美麗與哀愁（何秀萍）.....	302
千禧年代	307
大懶堂（孫國華、MC仁）.....	314
爛泥（李峻一）.....	319
再見露絲瑪莉（黃偉文）.....	323
如果有一天（劉德華）.....	327
新聞女郎（林夕）.....	331
夕陽無限好（林夕）.....	336
阿修羅樹海（喬靖夫）.....	341
南方舞廳（周耀輝）.....	345
你唔愛我啦（黃偉文）.....	349
始終有你（陳少琪）.....	353
講不出聲（張美賢）.....	358
花落誰家（林若寧）.....	362
鐘聲響起（劉宏基、許冠傑）.....	367
囍帖街（黃偉文）.....	372

弱水三千（林夕）..... 377

女兒雄（周博賢）..... 382

後記..... 黃志華 387

「三十至六十年代」

在本書內，這四十年間的粵語歌詞只選談了八首：〈凱旋歌〉、〈載歌載舞〉、〈秋夜不悲秋〉、〈唔嫁〉、〈舊燕重臨〉、〈大江東去〉、〈勁草嬌花〉及〈滿江紅（長劍倚天）〉，如果把之前的《香港歌詞導賞》裏的兩首同期歌詞作品：〈燕歸來〉、〈銀塘吐艷〉亦算進來，也不過是十首而已。誠然，這是限於那個時期，粵語歌曲地位低微，市場對象常常只是草根小民，參與創作的人可能根本不曾想過所寫的歌詞需登大雅之堂，故而往往沒有動力去把歌詞寫得講究些。也因此，要在這個時期裏挑選一些較具文學意義的作品，選擇是頗少的。

不過，這十首歌詞倒是頗能代表這四十年間的重要特色：比如往往具強烈的文言色彩，創作者多是來自粵曲粵劇界，歌曲要是屬原創的話，其創作方式常常是先詞後曲。以上述十首歌詞為例，除了〈唔嫁〉、〈大江東去〉，其餘八首都是原創作品，當中僅有〈舊燕重臨〉和〈勁草嬌花〉是先曲後詞，其餘六首都是先詞後曲的。

以下將仔細地談談從三十年代至六十年代，粵語歌詞創作的發展和特點。但這裏我們得首先明白，香港的唱片公司有意識地製作「粵語時代曲」唱片，是始於 1952 年，在此之前，人們其實並沒有清晰的「粵語時代曲」的概念，只是偶然會感到一些以粵語唱的短小歌曲，應該是有別於粵曲的。

據學者研究，三十年代初，廣州女子二人組陳翦娜（六十年代粵語電影女星南紅的母親）和何理梨為新月唱片公司灌錄

的幾張七十八轉唱片（每張只有兩首歌），應是粵語時代曲的先聲。看看其中一首調寄廣東音樂《雨打芭蕉》的〈雪地陽光〉：「世間多少傷心事，住在山中卻不知，澗邊春睡足，樹底日遲遲……」即可感到是文言色彩甚重之作，而歌詞是填得不大協律的。

三十至四十年代，較著名的粵語短歌，常常都是來自為電影而創作的歌曲。而這時期，為粵語電影創作歌曲的，幾乎都是來自粵劇粵曲界的音樂人或寫詞人，也因此，歌詞的風格便變成跟粵曲無異。除了本書選的〈凱旋歌〉（1937）和〈載歌載舞〉（1948），〈兒安眠〉（1935）、〈紅豆曲〉（1941）和〈郎歸晚〉（1947）等三首粵語電影歌也是這個年代的代表作品，它們都曾經非常流行；以詞風看，則是全屬文言風味。然而文言與否，並不減損其時代氣息，比如〈兒安眠〉，據新月唱片當年的宣傳刊物所載，其詞是出自粵曲人冼幹持之手筆，但也有說是出自電影人關山月的筆下。這首歌曲是帶有宣傳抗日訊息的影片《生命線》的插曲，詞有兩段，首段云：「兒安眠，兒安眠，長夜安眠到曉天，媽媽只要兒入夢，兒要媽媽看月圓，雲蓋月光難望見，乖乖呀，快快眠。」我們可以見到表面上只是搖籃曲的曲詞中是隱含一些國難的背景，如「雲蓋月光難望見」一句。又如〈郎歸晚〉，同名電影本身是飽含抗日戰爭後的傷痕意識，而歌曲也實在是讓人們抒發相類的情感，所以才極流行。至於本書將會詳談的〈凱旋歌〉，實在是一首可以很昂揚的戰歌哩！

五十年代，如前文所言，自1952年起，唱片公司正式亮起旗幟，出版「粵語時代曲」，而這時，粵語歌的內容與面貌開始變得多樣化。一方面，這時候的創作者絕大部分都是來自粵劇、粵曲界的，他們把粵劇、粵曲裏受歡迎的內容、形式都直接移植到「粵語時代曲」來，比如生旦對唱（乍看跟現在的男女合唱無異，實際不大一樣）、以粵語方言來唱的諧趣鬼馬的題材、較嚴肅的以文言抒寫的傷春悲秋或才子佳人題材等等。另一方面，這些創作人也嘗試寫一點模仿歐西流行曲及國語時代曲的風格的作品，本書裏選入的〈舊燕重臨〉就屬這種嘗試；當中尤其是來自電影歌曲創作的需求的刺激，讓他們更有條件做一些新的實驗，王粵生為電影《檳城艷》寫的同名主題曲及插曲〈懷舊〉，可說是其中的表表者。這個時候，由於「粵語時代曲」的市場對象主要是草根小民，故歌詞裏充滿草根生活色彩，講意頭、望發達、充闊綽、想拍拖、畏飛仔等等的草民心思，俱可以在當時的粵語歌詞裏一一見到。

這時候，作為後輩，對粵劇粵曲浸淫較少的周聰，因緣際會下加入到「粵語時代曲」的生產隊伍裏。他不但能唱能寫旋律能寫詞，也漸漸在播音界闖出名堂，而他所寫的「粵語時代曲」歌詞，行文上是嘗試少一點文言方言、多一點國語，企圖讓粵語歌詞現代一點、城市一點、優雅一點。比如說他早年填的一首〈一往情深〉（這是原創作品，曲調由林兆鏐所作），詞裏已寫到：「還記以往湖畔我倆同坐輕舟你彈着結他伴我唱」，相信

那時會彈木結他的香港人還不多吧，而這種西化的浪漫，當時聽粵語歌的人也可能根本毫無興趣。但總的來說，他還是難逃時代總體風格的籠罩。突出的是，周聰的詞作裏較多加入勵志元素，這方面以頗多人認識的〈快樂進行曲〉（周聰據電影《桂河橋》主題曲填的詞）可作為代表：「快樂，人們青春最快樂，大眾莫將苦惱去尋，成日也快樂，沒有煩惱，大眾齊工作。快樂，同來高聲唱，快樂，為了是春天已降臨，大振精神，應放下煩憂，要大家合作……」

歷史裏往往有一些異數。五十年代後期，邵氏成立過粵語片部，捧出青春玉女林鳳，為她拍了一批青春歌舞電影，內裏的插曲，旋律多由李厚襄、梁樂音等國語時代曲音樂大家來撰寫，歌詞則多由來自粵曲界的吳一嘯執筆，這種跨界合作，正是異數。值得注意的是，這批粵語電影歌曲，不少是先詞後曲的，並且寫出不少新面貌，比如《青春樂》的同名主題曲（正是先詞後曲的作品），描寫的乃是青年人陶醉地玩搖擺音樂的情景。這樣的題材當大大出乎很多現代人的意料。

踏入六十年代，香港的經濟有所發展，而城市化和現代化的步伐也急促了，西方流行文化的影響力也更大，粵語流行曲相對而言受到的排擠力量更大，地位看來是更見低微。然而，這時期也有新的因素使個別的粵語歌能異軍突起，像剛在1959年啟播的商業電台，推出用粵語唱的廣播劇主題曲，便頗能一新聽眾的耳目，本書也有收入的〈勁草嬌花〉，便是非常有名的

一關，而負責這些廣播劇歌曲填詞者，便是周聰。又如六十年代中後期，粵語電影青春派當道，陳寶珠、蕭芳芳等年青明星所主演的電影及其相應產生的電影歌曲，其實都曾帶來一點新氣象，比方說陳寶珠主唱的歌曲〈工廠妹萬歲〉（電影《郎如春日風》插曲，影片在1969年12月19日公映），像是代底層女性發言，便頗新鮮，只是相較於五十年代的粵語歌，卻又不大感到有何突出之處。我們不可忘記的是，黃霑的粵語歌創作，正是從這個時候開始的：六十年代後期，他為幾部粵語電影寫過歌，「證據確鑿」的是曾為胡楓、陳寶珠主演的《青春玫瑰》（1968年2月3日首映）包辦了所有曲詞。

說到六十年代的粵語歌，必須一提為電影《一水隔天涯》（1966年1月1日首映）而創作的同名主題曲，它的歌詞不外是郎情妾意，卻流傳了幾個年代。為左几的詞譜曲的于粦謂，是那「隔」的感覺讓很多華人共鳴，在那冷戰的年代，兩岸三地以至海外華人，都禁不住為「只為一水隔天涯，不知相會在何時」而嗟惋。可見有時一首流行歌詞，表層的語義符碼未必是重要的，其所以能流傳，卻只緣個別符碼的歧義在起重要作用，它才是暗暗反照着時代特徵。

（黃志華）