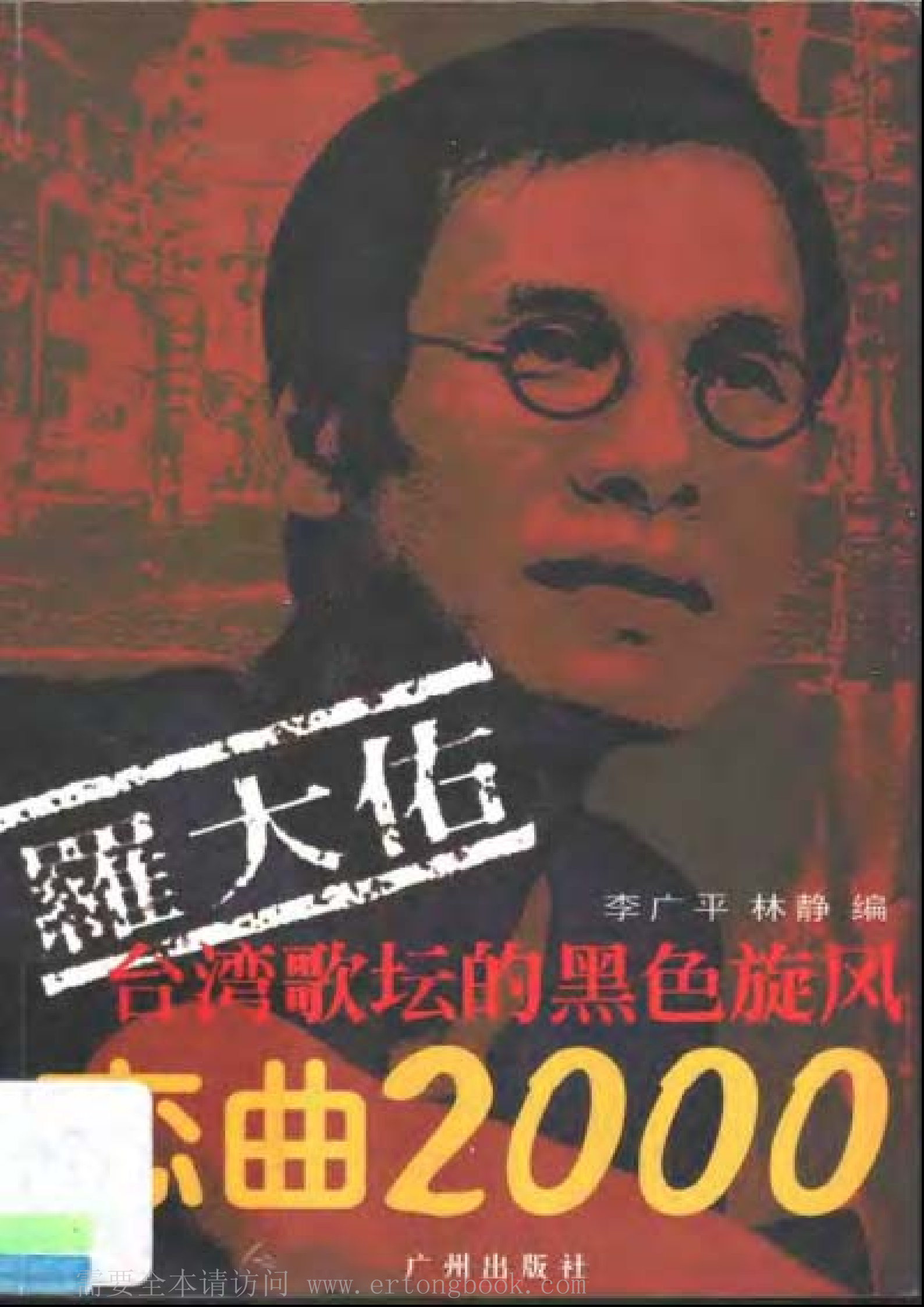

罪大恶曲

台湾歌坛的黑色旋风

李广平 林静 编

广州出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

J6E2.5
L164
罗大佑
(BK167913)

罗大佑

恋曲2000

ISBN 7-8065
J·15 定价:

J

男大体恋

2000

李广平 林静 编

广州出版社

167913

罗大佑：恋曲 2000

广州出版社出版发行
（地址：广州市人民中同乐路 10 号　邮政编码：510121）
广东省肇庆新华印刷有限公司印刷
（地址：广东省肇庆市狮岗　　邮政编码：526060）

开本：850 × 1168　1/32　　字数：26 万字
印张：10.5　　印数：1 – 12 000 册
2000 年 8 月第 1 版　　2000 年 8 月第 1 次印刷

发 行 人：黎小江　　责任校对：潘铭萱
责任编辑：李宝聪　　特约编辑：潘铭萱
封面设计：林卡伊　　版式设计：刘幸欢

发行专线：（020）81881976

ISBN 7 – 80655 – 084 – 4/J · 15

定价：20.00 元

内容提要

台湾著名创作歌手罗大佑，是影响了整整一代热爱生活与音乐的中国青年的传奇式人物，是在鲍勃·迪伦和约翰·列农等诗人歌手传统的影响下，在70年代成长，在1980、1990、2000年代里大放异彩的优秀诗人歌手。他的歌曲，穿越了时空的阻隔，将中国人的血液化为现代民谣摇滚辽远、恒久的声音，使流行音乐拥有史诗般的气魄。从来没有人像他那样，将青春的感伤和美表达得如此深入人心，更没有人能像他那样，将伤感升华为忧患，中国文人感时忧国的传统在他的歌中，生发出苍茫落日般的力量。

本书汇集了数十篇关于罗大佑的评论、随笔、散文，从多个侧面反映了罗大佑在当代中国的文化影响。作者中，有专家，有同样从事音乐创作的音乐人，有普通歌迷，有主持人，他们从各种不同的角度阐述了罗大佑在他们的生命历程中异乎寻常的影响和令人感怀的故事。本书也是第一本完全拥有罗大佑翔实资料的图书，值得热爱罗大佑和他的歌曲的所有朋友珍藏。

我们真是庆幸：在这个日渐芜杂、众声喧哗的世纪里，还有罗大佑为我们唱美丽感人的歌曲！

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

CONTENTS

大佑其人(代前言)……佚　名　1

1/ 恋曲 2000

解读罗大佑……马世芳　吴清圣　9
我听到的罗大佑……金兆钧　29
张培仁谈罗大佑……张培仁　34
我喜欢的歌手……肖复兴　41
情歌罗大佑……李　皖　45
带着吉他和诗篇上路……张晓舟　48
评罗大佑九张专辑……张晓舟　52
罗大佑和我们的青春岁月……李广平　55
我崇拜过罗大佑……张　楚　65
我的叔叔大佑……胡吗个　67
你曾经对我说……小　柯　70
等待罗大佑……胡　平　72
倾听罗大佑……唯　南　78
恋曲罗大佑……敖　博　80
旋律的剪影……木　耳　83
因为……云岭等　85
撕开罗大佑的伪面目……蜘蛛夏洛　89
针锋相对的回应……晴　朗　91

2/ 追梦人

我想亲耳听到你们唱我的歌……杨　子　97
罗大佑专访……苗　炜　吴晓东　104
我存在的理由……翁嘉铭　109
你应该质疑罗大佑……雨　门　112

3/ 闪亮的日子

回忆从结婚开始……木　木　123
我和闪亮的日子……小　符　125
世间已无罗大佑……刘蜀秋　127
我谈大佑……Bugs　129
回忆罗大佑……Dewdrop　132
罗大佑：音乐里的故事……意　临　137
光阴里面是有故事的……迪克牛仔　140
追梦……北　溟　142
由《思念》所思念的……沉　影　144

非一般《青春舞曲》……沉　影　146
还记得《上海之夜》吗？……雁　一　149
鹿港小镇……阿　忆　150
现象七十二变……张　越　152
爱人同志……陈　东　154
亚细亚的孤儿……顾环宇　156
追梦人……关　凯　158
爱的箴言……苗　树　160
恋曲1990……王　辉　161
滚滚红尘……波　波　163
大兵歌……陈　建　165
明天会更好……崔永元　167
一个现代化的愤怒青年……果　农　169
被遗忘的罗大佑……王　珲　171
时间……吴　用　173
罗大佑与怀旧……杜　比　174
守望天使……雨　燕　175
青铜战士与失火的人群……渚清沙白　177
告别的激情……老虎吃草　179
《恋曲2000》的一点感悟……北　溟　181
吟游诗人和布道者……小倩妹妹　183
百年一世纪　六年一恋曲……廖志杰　186
开拓"半古典音乐"……Machieal　189
罗大佑和歌……Enjoy　192
我是一条鱼……宋　瑾　194

4/ 光阴的故事

罗大佑谈音乐……罗大佑 199
罗大佑谈爱情……罗大佑 205
罗大佑谈亲情……罗大佑 206
罗大佑谈人生……罗大佑 208
昨日遗书(节选) ……罗大佑 211
歌谣是让人越活越有意思的文化……罗大佑 220
《之乎者也》专辑后记……罗大佑 222
《未来的主人翁》专辑后记……罗大佑 223
《青春舞曲》专辑后记……罗大佑 224
《原乡》专辑文案……罗大佑 226
罗大佑李烈爱情长跑……佚　名 228
罗大佑走入婚姻因为父亲走了……李韶明 232
罗大佑娶了李烈……赵雅芳 234
罗大佑在港开设音乐工厂……佚　名 236

附录 I:罗大佑歌词精选…… 239
附录 II:罗大佑音乐历程…… 323

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大佑其人(代前言)

□佚　名

在流行音乐这一领域里，台湾校园里还有一种现象，便是对歌星的崇拜。这种崇拜原因很多，或因其歌，或因其人，或因其歌喉，或因其表演风格，等等。本文不拟逐一讨论。在台湾校园走红的歌星，仅举一人作为案例分析。这个人便是台湾歌星罗大佑。

罗大佑的歌坛雅号很多，主要的有：台湾歌坛上黑色旋风；解剖社会的手术刀；情歌圣手。在台湾歌坛上，罗大佑是一个十分典型的代表。他自我作词谱曲，自我监制，自我配乐，自我出品。他的音乐，在浓郁的古典味中透出热烈的现代风味。他的作品，内容广博，几达无所不含的程度。分析这个典型，足可窥台湾校园流行音乐流行的奥秘。

罗大佑出身于一个名医之家，5 岁开始学习钢琴，高中毕业后依父愿进医学院，在医学院里建了一支小乐队，并开始音乐创作。脍炙人口的《童年》写尽学子心思广为流传。

大学毕业后在一家医院放射科工作，养成戴墨镜的习惯。但终于觉得歌曲创作才是自己的生命，于是辞职，成为一名职业歌手，大概从 70 年代后期走红台湾，至今威风不减，有人称罗大佑“垄断”台湾歌坛十几年实乃不世出的音乐天才。他于 1988 年获得美国林肯表演中心和美国艺术中心联合颁发的“亚洲杰出

艺人奖”。

罗大佑的成名作摇滚乐《之乎者也》，这一首歌马上奠定了罗大佑反传统的形象，或许也正是这一点，他深受台湾学生的欢迎。事实上，罗大佑的思想相当复杂、深刻，并不能仅以“反传统”二字指之。罗大佑自己说：这一段音乐的路，走得好辛苦，在东方与西方、传统与现代、严肃与通俗间，我几乎是跌跌撞撞摸索过来的，因为前面没有足迹可寻。而现在我想果实已经成长了。因此，主有开启你通向心灵的耳朵至少这里没有不痛不痒的歌。如果不喜欢的话，请回到他们的歌声里去，因为这里没有妥协。我们的音乐成长很慢，“歌曲审查之，通不通过乎？歌曲通过者，翻版盗印也”，是不是大家都得想想，处处防范心胸狭窄的执行者。……就像坐在角落里边摔玩具发脾气边啼哭的小孩子，谁也无能为力。

说这番话的时候，年轻的罗大佑正是朝气勃发。自此始，罗大佑一袭黑衣，一架墨镜，带着对社会现象的不平与愤恨，对病态的社会进行无情的鞭挞，显示了对虚假丑恶的反叛和嘲讽。被誉为台湾歌坛的黑色旋风，又被称为现代社会的手术解剖刀。这种形象，深合台湾学生的脾胃。不仅如此，罗大佑还有更为吸引人的地方：文法看似混乱而实含章法，歌词痛快淋漓而似若有所失，批判深刻火辣而实含真挚深沉爱心，旋律新奇动听而不流于肤浅。最为有意思的是，罗大佑的歌只有他自己唱才会有难以抗拒的吸引力，别人一唱便使人兴味索然；换言之，就是别的歌星唱不了罗大佑的歌。当然，罗大佑偶尔为他人写的歌除外。对此，罗大佑也隐约提到过：“其实那样的人，根本不能唱歌的，不论她用的是好人，搞男女关系，还是威胁利诱，不行就是不行。”这种具有如此独特风格的歌星，旷世难觅，台湾学生为其拍烂手掌，也不足为奇。罗大佑针砭时弊的歌，大概有上百首，著名的有《亚细亚的孤儿》、《未来的主人翁》、《盲聋》、

《现象七十二变》、《超级市民》、《弹唱词》等。这些歌，台湾大学校园能出口成音者，不可计数。

罗大佑的第二类歌是以写情为主的情歌。罗大佑的情歌，悲怆凄凉婉约，轻松诙谐调侃，博大真诚深刻，花样繁多，不可胜言，以致有“情歌罗大佑”之称。声名远播者有《恋曲 80》、《恋曲 90》、《错误》、《爱人同志》、《海上花》、《沉默的表示》、《思念》、《穿过你的黑发的我的手》、《暗恋》等。罗大佑的情歌，是一种不以某一个具体的情人为对象的。他的情歌为人类而唱，为民族而唱，为生命而唱，为家园而唱，为父母而唱，为朋友而唱，为义气而唱。罗大佑在《情歌罗大佑：告别年代专辑片首语》中说：

我看着这城市，感觉她的成长，不论那样的过程是多么的挫折、悲伤、怨愤、怒气与矛盾的爱恨，但是回头一看那历历可数的剪贴式的心灵的血泪所绘成的图案时，突然那么多年的使命感就这么无情地冒了上来。……我知道，我们都背负了那个极真的，还给她所有她原应得到而被我们摧毁掉或忽略掉的浪漫！

在这里，“这城市”是一种抽象化的具体，它代表台湾，代表中国，代表中国的民众和她悠久的历史，也代表心灵放逐的沙漠上唯一的绿洲。这样的绿洲，正是台湾学生的理想追求。

罗大佑的第三类作品是台语歌曲。他开始涉猎台语歌时，最初仅用新调唱台语老歌。到 90 年代，他才真正尝试台语创作。1992 年到 1993 年，他连出《原乡》和《首都》两盘专辑，均以台语为主。罗大佑把台语视为母语，其台语歌中充满了赤子对母亲那样的深情。他说：

歌，是语言的花朵。

在这母语音乐的摸索制作过程中，我惊讶地发现语言竟是如此活生生的生存着，一如我们脆弱的生命的喜怒哀乐与生老病死。

其实，根本没有人的台语是真正标准的。从我们父母直到我们祖宗所用的生活语言内，没有人有资格声称他是一个标准，除非他无知到根本漠视了时间与空间才是唯一的主宰与支使者。

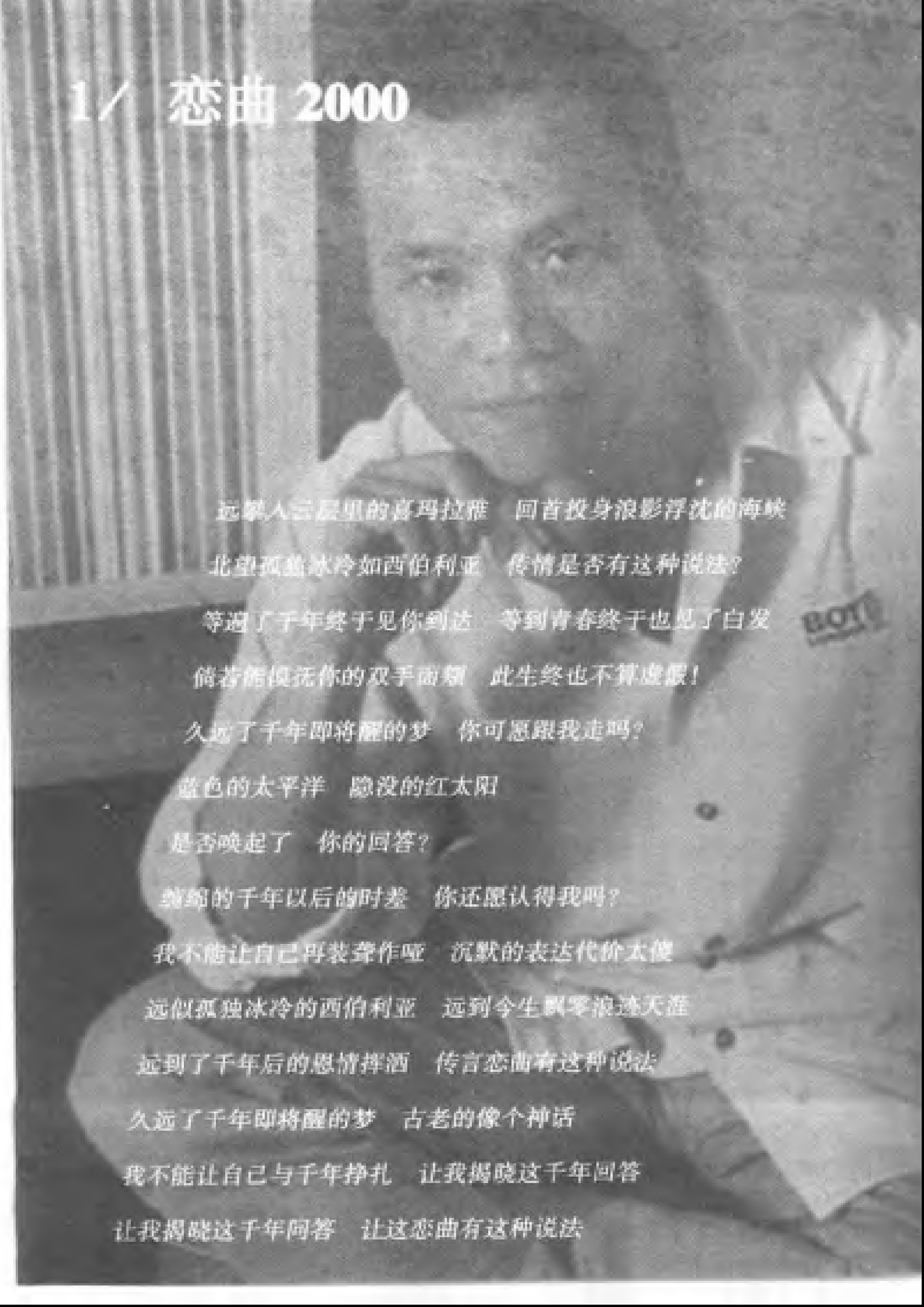
于是，我多少是带点罪恶感的。因为我们妥协，我们被支使，无力之余，只有用歌声来弥补，只有用音乐来歌颂。至少，前人血泪斑斑所肥沃成的土地上，我必须祭拜。

花朵，有朝将落土，继续肥沃这片土地。千年之后，百花或将怒放，大地之下，我们也许微笑："这片土地，毕竟我曾耕耘过。"

读者应该记得，罗大佑在《之乎者也》专辑里，曾说过决不妥协，但到此时，却因妥协而有了一些罪恶感。这中间，有着一些原因。罗大佑特立独行的性格，使他与一些人特别是与一些新闻记者发生了很多的矛盾。在 1984 年出版的《昨日遗书》里，罗大佑就曾指名道姓地批评娱乐记者专门作践演艺行业。以致于，罗大佑于 1984 年除夕在台湾中华体育馆的舞台上，在众多青年朋友的掌声与呼声中，惊人地宣布退出歌坛，而那时，他的音乐声望正如日中天。此后，他到了美国。四年后的 1988 年，他终于"妥协"，重返歌坛。而重返台湾歌坛后，罗大佑的锋芒大大地收敛了，他的作品中，也少了一些针砭时弊的力量。而就在这样的情形之下，他开始了台语歌的尝试。这是一种流浪者重返家园后产生的对家园的重新审视。这种审视，满怀文化的使命感，对台湾的历史，作了一种新的说明，对台湾的社会，作了新的解剖。这是音乐的崭新而成功的尝试。历史融进音乐，音乐表现历史和文化，已非流行音乐一词所能概括。罗大佑说："文字、语言、音乐性、生理反应等四个东西，是我感觉创作音乐的四种层次。文字是它的意义性；语言是它的表达性；音乐是它的美学抽象性；生理反应是它的人体化学性。以前我写东西比较注重前面两种，而现在写东西则比较注重后面两种。最后那项生理

反应是其中最有趣但也最不容易做到的。”罗大佑的台语歌创作，就是在这样的思想指导下进行的。台湾学生很少能够听得懂台语，但这种“生理反应”则是可深切感受得到的。

1/ 恋曲 2000

远攀入三层里的喜玛拉雅　回首投身浪影浮沈的海峡

北望孤独冰冷如西伯利亚　传情是否有这种说法?

等过了千年终于见你到达　等到青春终于也见了白发

倘若能慢抚你的双手面颊　此生终也不算虚假!

久远了千年即将醒的梦　你可愿跟我走吗?

蓝色的太平洋　隐没的红太阳

是否唤起了　你的回答?

绵绵的千年以后的时差　你还愿认得我吗?

我不能让自己再装聋作哑　沉默的表达代价太傻

远似孤独冰冷的西伯利亚　远到今生飘零浪迹天涯

远到了千年后的恩情挥洒　传言恋曲有这种说法

久远了千年即将醒的梦　古老的像个神话

我不能让自己与千年挣扎　让我揭晓这千年回答

让我揭晓这千年回答　让这恋曲有这种说法

解读罗大佑

□马世芳　吴清圣

●前言

尝试替某些歌下定义，论述莫可名状的音乐和旋律，等于要强行介入别人私密的记忆，永远是吃力不讨好的工作。尤其当我们论述的主题是罗大佑这么一个集众多争议于一身的人物时这件差事显得十分困难。纵观整个台湾流行音乐史，大概没有任何人像罗大佑这样既承受这么多的景仰和膜拜，又遭到那么多的唾骂和质疑。即使到了今日，他的作为仍然不断引来许多错愕的眼神。寻找出公允适切的论述角度，并不是一件容易的事。

我们有几个问题：罗大佑到底通过音乐做到了些什么？在90年代的今天回头去听这些作品，除了怀旧，是否还有其他的意义？对七十年代以后出生的新生代而言，罗大佑的音乐能给我们什么样的启发？90年代以来，罗大佑的作品一度使不少人摸不清楚他在想些什么，“妥协”、“商业”、“投机”之类的字眼不时出现在老歌迷的脑海，我们能否通过创作者自己的陈述，试着重新体会他埋藏在这些作品中的种种企图？

相信没有人会否认：假如没有罗大佑，这十几年来的乐坛会清冷、失色许多。他独立闯开了一片全新的领域，替华语流行歌曲在主题的拓展，旋律编曲的经验，以及整体制作的概念上都树立了新的标杆，成为无数后辈极欲追寻超越的典范；十几年来在

音乐形态和内容诉求上不停的扩张，也使他影响的层面更加复杂。在面对罗大佑为数庞大的作品时，我们发现他的创作的历程可以明显地划分为几个时期，而每段时期推出的作品，前后之间都可以找出内在的连结。当聆听者面对这些涵盖了二十年历程的作品时，我们若能藉此看出它们彼此之间的理路，相信对了解这些歌曲会有一定的帮助。

负责这次文字撰写的两个人，都是不满二十五岁的年轻小伙子，当年罗大佑的“黑色旋风”对他们来说只是童年依稀的回忆，谈不上什么震撼跟省思，这样的身分使他们在论述罗大佑的时候会拉开一段“历史的距离”，并且格外在意这些作品摆在今天仍然能够呈现出来的意义，他们对罗大佑许多后来的作品有着和多数人一样的困惑，在和创作者本人进行冗长的访谈之后，这些疑惑得到一部分解决。所以在呈现这部分的论述时，撰稿者将尽量重现罗大佑自己口中的企图，而不是做太多直觉的臆测与论断。

历史上许多艺术作品的最终评价，是在作者死后数十年，甚至一两百年后获确认的，短短二十年就要替罗大佑这个目前仍在继续创作的音乐工作者判定历史地位，是失之卤莽了。我们不妨把这个自选辑看作一份音乐史料，它告诉我们罗大佑自认最有资格传世的是哪些作品。也不妨想像一下：多年之后，假如我们孙辈的孙辈凑巧找到这套古董唱片而当他通过未来的音响聆听这些歌曲的时候，却流下了和我们相同的眼泪，那么这段路就真的是没有白走了。

●1974－1979 年概述

罗大佑并不是从天而降的怪才。他之所以能在 80 年代掀起史无前例的“黑色旋风”，其实是从 70 年代就开始创作歌曲，经过多年磨练累积的结果。他在南台湾完成了初中和高中学业，之后考进台中的中国医药学院一直到实习医生阶段才正式到台北

需要全本请访问 www.ertongbook.com