

R·D·H·T·

流行歌曲赏析

尹卫东 等著

苏州大学出版社

序

好像有位作家说过，“文革”的结束，改革开放的启动，在某种意义上说是从人们哼邓丽君的情歌和穿喇叭裤开始的。妙哉斯言！历史上新纪元的开始，新时代的降临，大都是以感性生活的复苏为标志的。文艺复兴便是从但丁的诗歌、达芬奇的绘画、薄伽丘的小说和莎士比亚的戏剧走向社会而揭开其序幕的。从此，人性的弘扬，人道的捍卫，“人是目的”，成为西方文化中经天纬地的基本价值取向。感性的光辉总是把历史涂抹得五光十色，在伟大的转折时期尤其如此。

我国新时期的流行歌曲既是感性生活觉醒的标志，又是对现实感性生活的欣赏、咏叹与讴歌。它与文学、哲学、艺术一道彻底埋葬了“文革”梦魇，重建起了正常的世俗生活。

其实，中华民族是一向爱歌善舞的。少数民族固不待言，汉民族亦复如此。且看历来以严肃著称的一部《论语》，言及歌咏者即有多处。身为大思想家的圣哲孔老夫子大概是每天都要唱歌的，否则便不必特意指明“子于是日哭，则不歌”了。“暮春者，

春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴于沂，风乎舞雩，咏而归”，这是一种多么令人向往的情调啊！老夫子听人家的歌唱得好“必使反之，而后和之”。恕我杜撰，博学的孔子，对于古典是不陌生的，孔子会要人家再唱一遍，自己再跟着唱的，怕是两千多年以前的流行歌曲了。

话扯得远了。√由于流行歌曲生动地体现着时代精神，贴近社会心理情状，展示丰富的人情人性，加上旋律和畅优美、意境空灵高远、歌词精致雅丽，深为世俗大众所喜爱。加以一些具有相当国学功底的词作者浸润其间，苦心孤诣，一批艺术天份较高的歌手不拘一格，多方探索，近年来流行歌曲的内涵日趋厚实，演唱的技巧日臻完美，达到了较高的艺术品位，并在通俗文化、大众艺术中独领风骚，不仅在青少年中拥有大批歌迷，在社会其他各阶层里也不乏知音。完全可以这样说，流行歌曲及其引发的“追星现象”已成为当代中国令人瞩目、发人深思的社会现象和文化现象。）

生活提出问题，理论解答问题。对流行歌曲作冷静、客观的研究是无可回避的，而这种研究的起步应从分析开始又是非常自然的事。黑格尔说：存在的总是合理的。流行歌曲的产生、发展的历程印证了这一论断。然而，存在又不尽是合理的，流行歌曲中也有不少粗制滥造之作和庸俗无聊的东西乃至消极有害的观念意识，因而需要进行科学的研究；诠释其哲理思辨，发掘其美学内涵，指认其菁芜，品

评其优劣，就是一项相当有意义的工作。)

听说我的研究生尹卫东要做这项工作，我是很赞成和支持的。他获得的是哲学硕士学位，而又以广博见长，其兴趣极为广泛，他做此事是很合适的。我一向认为研究的对象没有高下之分，研究的方法和研究的結果却有良莠之别。研究的对象可以是大众的、通俗的，研究的趣味和格调却应该是高尚的、严肃的。

匆匆浏览书稿，觉得本书有如下几个特点。

其一，视野开阔，视点高远。由于流行歌曲是偏重于感性的艺术样式，人们在演唱和欣赏时，又大都流于情感的抒发和宣泄，因而很多沉淀其间的现代文化意识，生活哲理，美学旨趣，未能得到应有的注意、发掘和弘扬。本书的作者们似乎有鉴于此，从文学、美学、哲学、社会心理学、文化学等角度，对八十年代以来，特别是近年来的一些热点流行歌曲作了多学科剖析，探幽发微，阐发了许多引人深省的思想，提出了一些饶有见地的观点。例如，作者认为《橄榄树》是人类对自己根本处境的总体沉思和对生命意义的追寻，是存在主义的音乐表达；《水手》与贝多芬交响乐题旨切近，在内在气息上有相通之处；《星星点灯》是对工业文明的文化批判；《潇洒走一回》、《真心真意过一生》是老庄哲学、魏晋风度的旋律化；《跟着感觉走》是非理性主义的宣言；《狼》则是丧失精神家园的现代人孤独、无助的呐喊……显然，这样的赏析已不是就事论事、

说文解字式的论列所可比拟的了。

其二，围绕轴心，感心动情。恩格斯说过：人与人之间的，特别是两性之间的感情关系，是自从有人以来就存在的。性爱特别是在最近八百年间获得这样的意义和地位，它成了这个时期中一切诗歌必须环绕着旋转的轴心了。同样，爱情也是流行歌曲的一根轴心，是流行歌曲天幕中的太阳。流行歌曲的大厦正是由一个“情”字撑起的。初恋的纯真、热恋的狂炽、单恋的感伤、失恋的痛楚，“恨不相逢未嫁时”的抱憾，“此情可待成追忆”的惘然，“有花堪摘直须摘”的体味……林林总总，真是情天恨海。这里没有爱情学、心理学上的概念堆砌，这里只有泛着微笑，闪着泪花，感人心肺的情话。而且，本书所收歌曲的题材并不限于爱情，还有真挚的友情、温馨的亲情、浓浓的乡情。

其三，文风优美，语言清丽。（流行歌曲之所以具有极强的生命力，除了现代意识的渗透，社会心理的切入外，很大程度上得益于它从中国古典文学中汲取了丰富的养料。流行歌曲具有“文学之美”是有目共睹的事实，也正是人们乐于反复吟咏、玩味无穷的重要原因。）本书赏析文字的优美辞章恰与这种“文学之美”相匹配而交相辉映。刘勰说：“言以文远，诚哉斯验”。相信本书的文彩将会使它获得更多的青睐，走入更多的人家。

当然，这本书也存在一些不足之处，如对歌手气质、性格与演唱风格的相互关系触及不多，歌曲

赏析总体上还是偏重于词，从音乐角度的阐释未免失之简陋。无论怎么说，这是第一本从多学科角度观照、考察流行歌曲的具有学术气息的书，它的缺憾相对于取得的成绩是微不足道的。

崔绪治

1994年7月于姑苏

目 录

序.....	(1)
1. 存在主义的音乐表达	
——《橄榄树》赏析.....	(1)
2. 乡愁是一支歌	
——《故乡的云》赏析.....	(6)
3. 奋斗者不屈的呐喊	
——《狼》赏析.....	(11)
4. 永久的期待	
——《外面的世界》赏析.....	(17)
5. 为青春招魂	
——《天天想你》赏析.....	(21)
6. 理想主义者的宣言	
——《我的未来不是梦》赏析.....	(25)
7. 无怨无悔的爱	
——《选择》赏析.....	(30)
8. 往事不堪回首	
——《曾经心痛》赏析.....	(37)
9. 参悟人生之谜	
——《一生何求》赏析.....	(42)
10. 共同的祈祷	
——《让世界充满爱》赏析.....	(47)

11. 愿美好的东西永相伴
——《祈祷》赏析…………… (52)
12. 迷惘者的心音
——《跟着感觉走》赏析…………… (57)
13. 别有一番滋味在心头
——《只要你过得比我好》赏析…………… (62)
14. 现代爱情观念的觉醒
——《你走你的路》赏析…………… (66)
15. 珍贵的提醒
——《梦醒时分》赏析…………… (71)
16. 天心人心
——《星星知我心》赏析…………… (75)
17. 不应等候
——《让生命去等候》赏析…………… (79)
18. 平民之梦
——《好人一生平安》赏析…………… (85)
19. 离愁别绪理还乱
——《明月千里寄相思》赏析…………… (89)
20. 寻找精神的家园
——《我想有个家》赏析…………… (93)
21. 让冬雨来临
——《冬雨》赏析…………… (98)
22. 多情的无言
——《无言的结局》赏析…………… (103)
23. 毁誉参半的一首歌
——《一无所有》赏析…………… (108)

24. 醒过来的真声音
——《让我一次爱个够》赏析…………… (113)
25. 亲情与乡情的交织
——《鲁冰花》赏析…………… (117)
26. 沉重的回忆
——《一种感觉》赏析…………… (122)
27. 爱也是一种伤害
——《说时依旧》赏析…………… (128)
28. 没有等待就没有爱
——《你知道我在等你吗》赏析…………… (133)
29. 命运是什么
——《命运不是轱辘》赏析…………… (138)
30. 问世间，情是何物
——《一世情缘》赏析…………… (143)
31. 优美的抒情诗
——《耶利亚女郎》赏析…………… (147)
32. 中年人的恋曲
——《其实你不懂我的心》赏析…………… (152)
33. 叩问爱情的本质
——《滚滚红尘》赏析…………… (157)
34. 小人物的情怀
——《我是一只小小鸟》赏析…………… (162)
35. 思乡曲里的上乘之作
——《弯弯的月亮》赏析…………… (167)
36. 别具一格的祝福歌
——《愿你心中常驻芳华》赏析…………… (172)

37. 灼人的亲子情
——《亲亲我的宝贝》赏析…………… (177)
38. 让血脉相连
——《把根留住》赏析…………… (183)
39. 守护古典的意境
——《巴山夜雨》赏析…………… (188)
40. 向生活感恩
——《在我生命中的每一天》赏析…… (194)
41. 只要曾经拥有
——《萍聚》赏析…………… (200)
42. 有花堪折直须折
——《花心》赏析…………… (204)
43. 爱是不用回报的
——《我用自己的方式爱你》赏析…… (209)
44. 扑朔迷离的爱
——《像雾像雨又像风》赏析…………… (215)
45. 回肠荡气的爱国曲
——《长城长》赏析…………… (220)
46. 壮志永在我胸
——《少年壮志不言愁》赏析…………… (226)
47. 上下求索，路在脚下
——《敢问路在何方》赏析…………… (231)
48. 难得潇洒
——《潇洒走一回》赏析…………… (236)
49. 一种说不出的痛
——《随缘》赏析…………… (240)

50. 呼唤平常心
——《真心真意过一生》赏析…………… (245)
51. 旋律化的诗
——《冬季到台北来看雨》赏析…………… (250)
52. 汲取民族文化养料的成功尝试
——《千年等一回》赏析…………… (255)
53. 一首大气磅礴的歌
——《东方之珠》赏析…………… (260)
54. 奇思奇情
——《嫂子颂》赏析…………… (266)
55. 美在朦胧
——《明明白白我的心》赏析…………… (270)
56. 永远的水手
——《水手》赏析…………… (276)
57. 情缘未必盼来生
——《来生缘》赏析…………… (282)
58. 化解寂寞
——《孤枕难眠》赏析…………… (287)
59. 流行歌坛的一匹“黑马”
——《小芳》赏析…………… (292)
60. 返朴归真
——《一封家书》赏析…………… (299)
61. 知己难求
——《像我这样的朋友》赏析…………… (305)
62. 爱是泉源
——《孩子就是全世界》赏析…………… (309)

63. 飘落的“花瓣雨”
——《花瓣雨》赏析…………… (313)
64. 抹上生命光辉的爱情
——《牵手》赏析…………… (318)
65. 延续真情
——《真情难收》赏析…………… (323)
66. 远离邪恶
——《拯救地球》赏析…………… (328)
67. 找回失落
——《多帮别人想一想》赏析…………… (332)
68. 款款一曲诉真情
——《红茶馆》赏析…………… (336)
69. 走出孤独
——《孤鹰》赏析…………… (342)
70. 成功的艺术探索
——《我的1997》赏析…………… (346)
71. 郑智化的另一面
——《单身逃亡》赏析…………… (353)
72. 女儿情长有谁知
——《情长路更长》赏析…………… (358)
73. 寻入人生哲理
——《雾里看花》赏析…………… (363)
74. 有艺术品味的摇篮曲
——《月亮船》赏析…………… (367)
25. 苦涩的恋歌
——《风中有朵雨做的云》赏析…………… (372)

76. 漂泊者的企盼
——《回家的人》赏析…………… (377)
77. 人情世相的吟唱
——《新鸳鸯蝴蝶梦》赏析…………… (381)
78. 捕捉时代的脉搏
——《大哥你好吗》赏析…………… (386)
79. 如诗如画的旋律
——《涛声依旧》赏析…………… (391)
80. 有情无缘总相遇
——《分手总要在雨天》赏析…………… (396)
81. 爱在质朴
——《纤夫的爱》赏析…………… (402)
82. 演绎爱的真谛
——《祝福》赏析…………… (408)
83. 逸出校园的文化情思
——《同桌的你》赏析…………… (414)
84. 读梅
——《梅花三弄》赏析…………… (420)
85. 让创伤痊愈
——《容易受伤的女人》赏析…………… (425)
86. 多一点牵挂
——《牵挂你的我》赏析…………… (430)
87. 恬淡地面对人生
——《人生如梦》赏析…………… (435)
88. 失落与企盼
——《爱情鸟》赏析…………… (440)

89. 永远的笑脸
——《笑脸》赏析…………… (444)
90. 穿越雨季
——《十七岁的雨季》赏析…………… (448)
91. 情爱的芬芳
——《九百九十九朵玫瑰》赏析…………… (453)
92. 往事怎能轻忘
——《当爱已成为往事》赏析…………… (458)
93. 芸芸众生的心曲
——《凡人歌》赏析…………… (464)
94. 爱是说不清的
——《糊涂的爱》赏析…………… (471)
95. 人要豁达
——《山不转水转》赏析…………… (476)
96. 大雁飞过菊花香满楼
——《中华民谣》赏析…………… (480)
97. 人到底想要什么
——《千万次的问》赏析…………… (484)
- 后记…………… (490)

存在主义的音乐表达

——《橄榄树》赏析

有人在一篇齐秦的专访中写道：“在《橄榄树》的绿荫下，《北方的狼》终于找到了草原，发出了长啸。”说得很妙，把齐豫与齐秦各自的代表作及姐弟俩在艺坛上的关系形象地道了出来。齐豫从来没有像弟弟那样大红大紫，获得过诸如“齐秦年”或“齐秦的时代”那样的殊荣。但她十多年来始终不温不火，以自己独特的艺术存在屹立在流行歌坛上。齐豫唱歌不刻意追求商业目标，而是根据自身条件和演唱技巧，选择与自己艺术形象、艺术风格贴近的歌。例如早期的《橄榄树》，较为晚近的《九月的高跟鞋》、《十二个夜晚》、《细说从头》和《如果真的不要》等，经她唱绎，大都颇见功底，也显得很大器。

《橄榄树》是影片《欢颜》的主题歌，由三毛填词，十多年来传唱万口，赢得一茬又一茬歌迷的青睐。这是一首具有哲理色彩的歌，是人类对自己根本处境的总体沉思和对生命意义的追寻。当“不要问我从哪里来，我的故乡在远方……”绵长渺远地唱起时，我们恰恰本能地从心中升腾起“我们从哪里来，我们是什么，我们将走向哪里”这已经纠缠了许多代人，还

将继续困惑许多代人的问题。这样大而无当的问题，可能有无数解，也可能注定无解，但当这样的问题闪过人们心灵苍穹的时候，人们便会因此而变得厚实与深邃。

现代社会忙忙碌碌、紧张喧嚣的生活大潮下面回旋着悲观主义的暗流，成功者常常与人到顶峰的孤独和人生虚无的感伤相伴，因为名利如同光环，难以不朽，终将随着肉体的死亡而无意义，竞争场上的失意者更是大叹“他人是地狱”。怎么办呢？“今朝有酒今朝醉”，花天酒地，游戏人间，获得短暂的满足，只能麻醉而不可能根本解脱，跟踪而来的甚至是更大的烦恼和更深的忧虑，以至于对生活丧失信心。既然“他人是地狱”，感官又极易满足，顺理成章的解答就是寄情山水，回归自然，藉此让个体的有限与永恒的无限沟通，因为自然是永恒的，山水是不变的。

“为什么流浪，流浪远方，流浪。为了天空飞翔的小鸟，为了山间轻流的小溪，为了宽阔的草原，为了梦中的橄榄树，橄榄树。”

梦中的橄榄树，谁也说不清，也许是乡愁，也许是爱情，反正它是平稳心灵之舟的锚，缺乏它，人的精神状态就起伏不定，就苦闷彷徨。

《橄榄树》是寻找之歌，寻找真实、寻找自我、寻找永恒的歌。它与《我是一匹来自北方的狼》在主旨上是切近的，它是现代人寻找精神家园的心声。齐秦在北方发出的狼嗥，是齐豫在南方轻唱数年后的遥远回音。

（尹卫东）

附：

橄 榄 树

(齐 豫 演唱)

三 毛 词
李 秦 祥 曲

1=D $\frac{2}{2}$

6 6 3 5 #4 3 2 |
1. 不要 问 我 从 哪
2. (为了) 天 空 飞 里
翔的

3 3 - - | 3 - - 6 6 |
来, 小 鸟, 我的
为了

3 5 #4 3 2 | 1 1 - - |
故 乡 在 远 方。
山 间 轻 流 的 小 溪，

1 - - 6 | 5 6 3 1 2 |
为 什 么 流 宽 阔 的
为 了

3 3 - - | 0 2 2 2 |
浪, } 流 浪 远
草原, }

1 - - - | 1 0 7 2 1 |
方, 流