

歲月如歌

詞話香港粵語流行曲

朱耀偉 編著

常亦布亦常，難免唏噓。
多於濟道更無懼，拋棄。
嘉天會其夫畏，寫。
有喜無下，平辛勞。
中暑絕山相隨踏艱，
人生似子彈主用。
人難獅，誓舊。
下生遇人，大家。
山下是心，同大嘩。
山不既此，海。

歲月如歌

詞話香港粵語流行曲

朱耀偉編著

責任編輯 姚永康
書籍設計 吳冠曼

書名 歲月如歌——詞話香港粵語流行曲
編著 朱耀偉
出版 三聯書店（香港）有限公司
香港鰂魚涌英皇道 1065 號 1304 室
Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
Rm. 1304, 1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
香港發行 香港聯合書刊物流有限公司
香港新界大埔汀麗路 36 號 3 字樓
印刷 深圳市恆特美印刷有限公司
深圳市寶安區龍華民治橫嶺村恆特美印刷工業園
版次 2009 年 9 月香港第一版第一次印刷
規格 大 32 開 (143×210 mm) 248 面
國際書號 ISBN 978-962-04-2880-7
© 2009 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.
Published in Hong Kong

我看歲月如歌（代序）

鄭國江

朱耀偉博士最近寫了一本有關流行歌詞的書，名為《歲月如歌》。拜讀之後，使我想起一部電影——《蝶變》（徐克導演），劇中的男主角方紅葉是一個不懂武功的文士，但卻縱橫江湖之中，紀錄武林中發生的大小事情。刀光劍影，風雲驟變，奇招秘技，無一能逃出他的法眼。朱博士彷彿是這位異士之現實版，不過是置身香港流行樂壇而已。未聞朱博士有曲或詞的作品面世，但他對曲詞的賞析精闢，竟比原作者更精到，讓讀者且讀且思，趣味盎然。

此書的回目，設計很見心思，齊齊整整，典雅雅雅，乍看像章回小說，又似武俠名篇，很有追看的吸引力，朱博士誠雅人也。

作為一個填詞人，一直埋首書桌上，從沒有站得遠遠的看這個行業。讀罷此書，我頓覺視野廣闊了，反而對現在的工作增加了信心。經過一番思想上的衝擊與沉澱，直覺上，把唱片和歌曲分開了。儘管香港唱片業已步入嚴冬，而粵語流行曲卻在另一片園地中枯木逢春，喜見萌芽再長，又是新的開始。

2009年7月8日

自序

本書乃按2007年3月至2008年3月期間，筆者與陳師正小姐於香港電台第二台主持的節目「詞來的春天」的講稿整理而成。該節目內容主要是探討香港粵語流行曲從二十世紀七十年代到千禧年代的發展，亦是慶祝香港作曲家及作詞家協會（CASH）三十週年紀念的活動之一。三十年來，CASH與香港粵語流行曲一起發展成長，在該協會成立三十週年誌慶之際，重溫香港粵語流行曲過去的甘苦歲月，更是別具意義。我們在節目中細聽不同年代名曲，從歌詞的角度回顧香港粵語流行曲的發展，一起再戀上從前的一個夢，同時期盼生機勃勃的春天。

「詞來的春天」這個音樂文化節目之能夠得以面世，我得感謝監製夏妙然小姐的精心策劃和香港電台的文化視野。期間，我從專業主持拍檔陳師正小姐身上得益良多，她的洞見助我察覺到自己的偏頗之處，本書內容其實可說是與她一同撰寫。承蒙香港作曲家及作詞家協會鼎力協助，讓我們有幸能夠邀約多位著名詞人接受專訪，其中特別要感謝羅元徽小姐的支持，有關訪問得以順利進行，全賴她的細心安排。談論歌詞的節目若忽略了詞人實難以成事，在此衷心感謝以下詞人在百忙中抽空分享他們的專業心得（排名按在本書出現次序）：鄭國江先生、盧國沾先生、

黎彼得先生、夏金城先生、向雪懷先生、潘源良先生、陳少琪先生、劉卓輝先生、周耀輝先生、韋然先生、陳廣仁先生、張美賢小姐、馮穎琪小姐及黃敬佩小姐。鄭國江老師賜序為拙作增輝，感激之餘，謹此再謝。「詞來的春天」的名稱脫胎自向雪懷先生的歌詞作品，拙著書名正題——「歲月如歌」，則是直接借自劉卓輝先生的同名歌名，特此一併誌謝。同時，還要感謝李再唐先生、鄭啟明先生和李仁傑先生，沒有他們的幫忙，本書恐怕難以付梓。我還要感謝梁偉詩博士在書稿整理和編校過程中鼎力相助。

最後，當然要把本書獻給蘭茜、哲希、哲望和細心照顧我們的家人，有愛自有春天。

2009年夏識於香港

目錄

引言	歲月如歌	1
一	這些年來	——粵語歌曲 細說從頭 11
二	鐘聲響起	——歌神初現 改朝換代 21
三	翡翠劇場	——越界歌聲 狂潮捲起 31
四	小城大事	——獅子山下 社會剪影 47
五	戲劇人生	——細訴變幻 深談哲理 59
六	雨絲情愁	——繼往開來 情景交融 69
七	為你鍾情	——歌聲幻影 偶像效應 83
八	我的故事	——歌手自白 以聲帶情 95
九	愛情陷阱	——情歌氾濫 螳螂奮臂 105
十	青葱歲月	——昨夜渡輪 往日歌聲 117
十一	光輝歲月	——樂隊組合 叱吒風雲 127

十二	美中不足——跨越媒體	盛世浮華	143
十三	最激帝國——天王年代	既好且壞	151
十四	非男非女——兩性書寫	性別定位	165
十五	風雨同路——九七前後	始終有你	179
十六	繼續潮拜——嘻哈潮人	說唱潮事	191
十七	習慣失戀——純真傳說	情歌已死	201
十八	幾許風雨——十年人事	談新說舊	215
餘論	夕陽無限好？		229
作者簡介			235

引言 歲月如歌

——句隨音階 來春吐艷

「一代一聲音」，黃霑在其博士論文《粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究（1949-1977）》中如是說。香港粵語流行曲的確如霑叔所言，「是個異數」，它見證了香港流行文化的盛世風華，陪着我那一代香港人一起成長。每個人在不同的成長階段總有曾經觸動心靈的不同歌曲，回憶中的畫面總會配上悠揚的歌聲。黃偉文問得好：「哪個時世能沒有歌？」

每個人對歌曲都有不同的要求，有人聽歌時會先注重旋律，有人則會先留意歌詞。歲月如歌，在不同的人生階段中，會有不同的主題歌詞，歌詞確實可以勾起我們的記憶。對於流行歌詞，倫永亮主唱的〈歌詞〉¹第一句「歌詞將音樂喚醒」就說得好。如果沒有歌詞，只是啦啦啦，那麼就只是純粹的旋律展示而缺乏信息。現今獨當一面的詞人（如林夕、黃偉文）都有突出的風格突出，但在他們之前的二十世紀七八十年代（除特別注明外，本書以下提及的年代時間，均為二十世紀）其實已有不少風格獨特的詞人，他們的歌詞創作可以體現粵語流行曲的特點。除了回顧經典金曲，本書也會談及現代詞人和探論流行歌詞的發展軌跡；除了從文學角度，也會從社會、聽眾的角度觀察。Twins的〈作詞人的錯〉²云：「留在心的金句，成世都指引着我。」相信每個人的成長階段也被流行歌詞感動過。所謂「作詞人的錯」乃是指詞人的詞竟是如此「腰心腰肺」，可以寫出「我」的心情。或許詞人未必了解聽眾的心思，但他們的歌詞卻往往能引起聽眾的共鳴。因為流行曲的特點就是流行，流行就是要面對不同的聽眾，並容易打動聽眾，這與小眾的文學作品很不一樣。

究竟歌詞在流行曲中是否重要？有人認為歌詞是文學作品，林夕亦曾揚言要取代徐志摩。本書會先後探討這系列關於流行曲的問題。歌詞往往要配合歌曲，若從文學的角度衡量歌詞會否

1 〈歌詞〉（唱：倫永亮 曲：潘光沛 詞：潘光沛；1986）

2 〈作詞人的錯〉（唱：Twins 曲：Edward Chan, Charles Lee@Novasonic 詞：李峻一；2005）

陳奕迅

太苛求？黃霑認為粵語流行曲是商品，毋須用文學角度批評流行曲。當然後來他以粵語流行曲為博士論文的研究對象，就已改變了對流行曲的看法。現今最多產的詞人林夕也在一篇訪問中謂「我要取代徐志摩」，指出好的歌詞需要有好的中文才值得流傳下去，所以好的作品當然可取代徐志摩的作品。如果有一天中文教材可用上流行歌詞，那將是一大突破。現今流行歌詞多用於傳媒教育、通識教育的教材之中，從傳媒教育看來反而着重歌詞所帶出的信息，以及如何影響年青人的看法和價值觀等等。這恰恰反映了流行歌詞可從不同角度賞析。陳奕迅2003年的大碟《Love for Today》中的〈忘記歌詞〉³，不但歌詞優美又讓人反省歌詞到底是什麼一回事：「將語言淘汰了，都可震動你麼？」如果沒有語言，歌曲還可否感動聽眾？除了遣詞造句、作品風格，不同人士對歌詞都有不同的看法，如在卡拉OK時選曲時的標準主要是為了宣洩情緒。有些歌曲最初不太流行，但因歌詞感人，在不同年代又會有人翻唱，真的可以細水長流。然而，要談流行曲，當然不能只說歌詞，作曲、填詞、編曲、監製、歌手，以至唱片業都要兼論，才能盡窺流行曲全貌。流行歌詞總算可以為我們提供其中一個賞析流行曲的角度。不同的歌詞應有不同的論述角度，有詞人以文字功力取勝，有詞人則擅於捕捉文化現象，因此有些歌詞可用文學角度探賞，有些歌詞的價值則在於反映文化社會變遷，一本通書未能讀盡萬千作品。

3 〈忘記歌詞〉（唱：陳奕迅 曲：Edward Chan, Charles Lee 詞：黃偉文；2003）

林夕

近年，粵語流行曲的詞人開始為人重視，黃霑、盧國沾、林夕、黃偉文都有自己填詞作品的精選唱片，大眾對詞人的重視程度大大提高，明星級詞人（如林夕、黃偉文）也分別推出自己CD作品集。由於詞人曝光率提高，觀眾也開始對詞人多加注意。特別是現今流行的作品，往往由某幾位被明星化的詞人瓜分，他們的名字更彷彿成為銷量的保證。除此之外，近年亦有流行歌詞詞集的出版，如潘源良的《醉生夢》及盧國沾的《歌詞的背後》甚至介紹創作歌詞的前因後果。除了CD詞集，亦由於詞人的明星化，也有將另一些詞人的名字裁入歌詞，令歌詞更有趣。如周耀輝的〈佛洛伊德愛上林夕〉⁴就將學院的理論家與流行曲詞人結合，成為一首非常特別的作品。其實如果唱片公司、歌手給予空

4 〈佛洛伊德愛上林夕〉（唱：盧巧音 曲：梁翹柏 詞：周耀輝；2000）

間，詞人也會相應寫出出色的作品。流行曲無可否認是商品，詞人的發揮空間亦會受到商品化的限制，例如「交行貨」等。因為詞人入行前未必具有文學背景的要求和專業訓練，大多是憑人脈關係入行，所以不能要求每個詞人也有林夕的文字水平。然而，從文化研究角度看來，研究歌詞乃是「沙裏淘金」的工作，裏面有好有壞。不同年代也有好的作品，故此需要選擇地接受，聽眾也有其批判性和自我的判斷，好的作品如〈細水長流〉⁵便真的可以細水長流下去。

七十年代中期常被視作粵語流行曲的分水嶺，從那時起粵語流行曲終於擺脫邊緣化的身份，變成香港流行音樂的主要種類。按《粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究（1949-1977）》所提出的分期法，七十年代中期到八十年代中期是「我係我」的年代，香港流行曲終於「找到自己聲音」；八十年代中期到香港回歸，香港流行曲則進入「滔滔兩岸潮」的年代，「兩岸潮來潮去，香港音樂工業由盛而衰」，或可套用狄更斯名句：「這是最好的時代，這是最壞的時代」。霑叔以「九七」為粵語流行曲衰落之時，因為無論從市場佔有率或歌曲種類上，粵語流行曲都不如前，在後九七新千禧的媒體全球化年代，華語流行曲迅速興起，粵語流行曲面對重重困難，聲勢難復當年。回歸十年，無論從市場佔有率或歌曲種類上，粵語流行曲都不如前，在新千禧的媒體全球化年代，華語流行曲迅速興起，

5 〈細水長流〉（唱：蔡齡齡 曲：M.Alejandro, M.Beigbeder 詞：林振強；1990）

容祖兒

粵語流行曲面對重重困難，聲勢難復當年。按香港電台公佈的數字，香港唱片營業額由1995年的九億一千萬元下降至2004年的二億元，唱片業從業員由1995年的一萬二千人下降至2005的五千人，情況可說慘不忍睹。業界人士一向認為盜版和非法下載是香港流行曲衰落的主因。美國芝加哥大學著名學報《政治經濟學學報》2007年2月號就刊載了題為〈檔案分享對唱片銷量的影響〉的研究論文，結論可能會叫唱片業大吃一驚。作者指出非法音樂下載對唱片銷量影響並不顯著，點對點檔案分享對唱片銷量只有0.7%的影響，在統計學上可說近乎於零，與唱片業一直宣稱的完全兩樣。早於2005年底，《南方都市報》便曾發表文章為香港唱片業把脈，指出與其說香港唱片業是輸給盜版和非法下載，「不如說他們輸給了自己」，論定香港唱片業只有自救，才能得救。粵語流行曲與香港電影曾經是推動香港流行文化的火車頭，如今香港特區政府在財政預算案預留三億元成立電影發展基金，扶助香港電影發展，流行曲卻斯人獨憔悴。劉偉強導演談及電影發展基金時的話，對粵語流行曲亦有啟示作用。劉導演認為，基金應集中扶助中小型電影的發展，此類製作題材較闊，可給觀眾更多選擇，重新吸引觀眾入戲院看戲：「八九十年代影圈就是靠中型片，這樣才可以拍到很多題材，令影圈百花齊放，出了很多好演員好導演」。

過去十年，粵語流行曲面對不同問題，聽眾層面日漸縮窄，歌曲種類、歌手和音樂人更趨單一化。若與八十年代相比，就是欠缺了不同類型的歌手和歌曲。七十年代中期常被視作粵語

流行曲的分水嶺，從那時起粵語流行曲終於擺脫邊緣身份，香港流行曲如霑叔所言終於「找到自己聲音」。八十年代到九十年代初，香港流行曲大放異彩，雖然商品化，但商品化得來有血有肉，歌曲各得其所。歌手從飛躍舞台的梅艷芳到台風穩如泰山的關正傑，從年青人至愛 Danny 仔（陳百強）到成年人偶像小鳳姐（徐小鳳），不一而足。九十年代的流行樂壇則可套用狄更斯名句來形容：「這是最好的時代，這是最壞的時代。」此時的粵語流行曲依然大熱，香港流行樂壇「四大天王」光照不同的華人社區，但與此同時，香港粵語流行曲的歌曲種類卻漸趨單一，華語流行音樂生態轉變，粵語流行曲又未能作出應變，最終如霑叔所言於九七開始衰落。常言道否極泰來，寒冬之後是否春天？威廉斯（William Carlos Williams）名詩〈春天和一切〉（‘Spring and All’）說過：「表面上毫無生氣，然而姍姍而來的，耀眼的春天已經到來」。過去一兩年間，流行樂壇出現如市場學學者所說的「藍海策略」，唱作歌手較為人所重視，林夕不但開金口說樂壇視野應該更廣，亦身體力行來了一場飛越「天水圍城」的小型「黑擇明」非情歌運動（香港流行樂壇素來以情歌主導，早在1983年，著名詞人盧國沾便發起「非情歌運動」，希望香港詞壇可以多些不同題材的歌曲。林夕為此默默耕耘，像〈天水圍城〉談社會問題，〈黑擇明〉勸人不要輕生，猶如另一次非情歌運動。——責任編輯註）。若音樂人與聽眾一起換個角度重新認知粵語流行曲，或許真的可以如詩中所言：「一片寂靜，巨變卻已來臨：它們把根紮入地底，萬物開始復甦」。