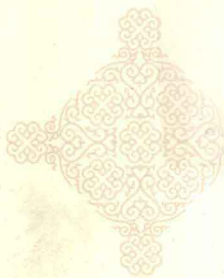

俗文化研究丛书

古今流行歌曲研究

GUJIN LIUXING GEQU YANJIU

◎曾大兴 著

中国出版集团

世界图书出版公司

广州大学俗文化研究中心 资助研究项目
广州大学中国语言文学学科

古今流行歌曲研究

GUJIN LIUXING GEQU YANJIU

◎曾大兴 著

中国出版集团

世界图书出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

古今流行歌曲研究 / 曾大兴著. -- 广州: 世界图书出版广东有限公司, 2012.12
ISBN 978-7-5100-5700-7

I. ①古… II. ①曾… ②曾… III. ①流行歌曲—音乐史—研究—中国 IV. ①J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第023551号

古今流行歌曲研究

责任编辑 萧宿荣 张梦婕

责任技编 刘上锦

出版发行 世界图书出版广东有限公司
(广州市新港西路大江冲25号 邮编: 510300)

电 话 020-84469982

网 址 <http://www.gdst.com.cn>

电子信箱 pub@gdst.com.cn

印 刷 东莞市信誉印刷有限公司

版 次 2013年4月第1版 2013年4月第1次印刷

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 12.75

字 数 360千

书 号 ISBN 978-7-5100-5700-7/J·0150

定 价 45.00元

版权所有 侵权必究

自序

流行歌曲作为一种大众文艺，评论它的人很多，研究它的人很少。例如，这首歌好不好听？有没有意思？这就是评论，几乎人人都会；这首歌为什么好听？意义在哪里？这就是研究，不是人人都会的。

流行歌曲的研究可以分为两种。一种是乐评人所做的研究，这种研究是带评介性质的，其目的是为了向大众介绍某一首歌，或者某一位作者的歌，使之能够流行，或者能够获奖。这是一种浅层次的研究。

还有一种研究，是在这种浅层次研究的基础上进行的。它不仅要评介一首歌，或者一个作者的歌，还要将它放在音乐史、文学史或者文化史的背景下，探讨它的价值、意义和地位。这是一种深层次的研究，也就是学术的研究。这种研究目前国内还很少见。

关于流行歌曲的学术研究，可以有不同的角度，或者音乐的角度，或者文学的角度，或者文化的角度。也可以有不同的侧重点，或者侧重于曲，或者侧重于词。我的研究是侧重于词的、文学的与文化学的研究。1989年，我写过一篇《当代流行歌曲的特点与价值》。在这篇文章里，我讲过这样一段话：

作为一种现代音乐，流行歌曲只是十九世纪八十年代以来的产物；但是作为一种音乐文学样式，流行歌曲实际上古已有之。如同每个民族都有自己的流行歌曲一样，每个时代也都有自己的流行歌曲。我们称当代的《酒神曲》、《黄土高坡》为流行歌曲，我们又有什么理由说周代的十五国风、战国的楚辞、

汉朝的乐府、南北朝的民歌、隋唐五代两宋的词曲以及明清两代的时调等等不是当时的流行歌曲呢？流行歌曲的本质特征在于“流行”二字。尽管我们对古代流行歌曲的演唱形式无从感受，但是根据大量的记载，我们得知这些配合着古乐、清乐和燕乐而演唱的歌曲在当时和后来的相当长一段时间都曾得到广泛的流传。

直到今天，我还是坚持这个观点。不过我后来的研究要系统一些，也细致一些，深入一些。例如关于楚辞，就不能笼统地称它为流行歌曲。具体来讲，《九歌》可以说是流行歌曲，而《离骚》、《天问》、《九章》、《招魂》、《九辩》等，就不能说是流行歌曲，它们实际上是“不歌而诵”的“徒诗”。又如元人散曲，也可以说是元代的流行歌曲。

2004年4月，复旦大学的章培恒教授约我参加由他主持的“第二届中国文学古今演变学术研讨会”，借这个机会，我提交了一篇12000多字的论文——《古今流行歌曲的文学演变》，把由周代至当代的流行歌曲的文学演变做了一个通盘的梳理，重申了“一代有一代之流行歌曲”这个观点。

我从1988年底，即在武汉地区的多所高校作有关流行歌曲的学术报告，听报告的人特别多，场面非常“火爆”。2001年，我正式在广州大学开设“流行歌曲研究”这门选修课。选修这门课程的学生来自不同的院系，人数特别多。同时，我也指导过不少学生写过这方面的毕业论文。我应该是国内较早把“当代流行歌曲歌词”引入大学课堂的人之一。

多年来的教学和研究实践，使我深切地感受到，必须站在文学史和文化史的角度来研究当代流行歌曲。只有这样，才能真正认识到它的文学价值和文化价值，也才能真正发现它们所存在的一些问题或不足，才能就它的未来走向提出具有历史眼光的建议。历史的经验告诉我们，任何一种文学艺术，如果不能进入学术研究的视野，如果得不到应有的学术认定，一直处于一种自发状态，或者民间状

态，那么它的发展前景就不会是很乐观的。

本着这种认识，我决定出版《古今流行歌曲研究》这本书。我把古代流行歌曲研究方面的内容放在前边，把当代流行歌曲研究方面的内容放在后边。我这样做有两个目的：一是重申“一代有一代之流行歌曲”这个观点。我坚持认为，周代的“国风”、汉代的乐府、南北朝的民歌、唐代的“声诗”、唐五代和两宋的词、元代的散曲、明清两代的时调小曲，等等，这些中国文学史上的“一代之文学”，其实就是各个朝代的流行歌曲。我希望大家能够历史地看待当代流行歌曲。当代流行歌曲中，有一些好词，不是都不好。我们不应该轻视它们。相反，应该借鉴古人的经验，提升当代歌词的文学水准。唐代的词，最初也是乐工填写的，文学水准也不高，后来李白、白居易、刘禹锡、温庭筠、韦庄等著名诗人加入到词的创作队伍，词的文学水准就提高了。如果今天的那些有才华的诗人，能够放弃对流行歌曲的偏见，加入到它的歌词的创作队伍，那么当代歌词的文学水准也是可以提高的，甚至可以成为“一代之文学”。

当代歌词的文学水准整体上不高，是有历史原因的。自“五四”以来，诗与歌词就完全分道扬镳了。分道扬镳的结果，不仅仅是违背了“诗乐合一”的优良传统，也不仅仅是歌词的文学水准得不到应有的提高，同时也使得诗的传播范围越来越小，受众越来越少，诗得不到受众的反哺，因而其文学水准也没有得到应有的提高。诗与歌词的长期分道扬镳，对二者都没有好处。长期以来，人们对“五四”以来的诗不满意，也对歌词的文学水准不满意。可是大家得想想办法，不能总是一味地指责而拿不出切实可行的解决方案。

关于这个问题的真正解决，在我看来，并非难事。只要恢复“诗乐合一”的传统即可。诗人应该提高自己的音乐水平，主动地加入到歌词创作的行列；歌词作者也应该提高自己的文学修养，不能总是停留在“乐工填词”的阶段。

本书所研究的古代歌词作家，都是懂音乐的优秀诗人。尤其是曹操、李煜、柳永、李清照等人，可以说是精通音律的文学大家。

他们的作品之所以广为流行，影响深远，与他们高深的音乐造诣是分不开的。我希望当代的诗人、词人，都能认真地吸取古人的成功经验。

当“诗乐合一”的传统重新回归之日，也就是当代的诗与歌词开始振兴之时。

我的第二个目的，就是重申“流行歌曲是文化的一种通俗形态”这一观点。我在《当代流行歌曲的特点与价值》一文里，还讲过这样两段话：

歌曲是一种文化形态。既是一种文化形态，就有它的研究价值。无论是一种雅文化，还是一种俗文化，我们都不应该对之抱有任何的偏见或歧视，因为我们面对的是文化。文化，在文化学者的心目中，是没有什么高下优劣之分的。……何况流行歌曲并不是一种落后的文化形态，它只是文化的一种通俗形态，而我们自己更没有游离于这种俗文化之外。我们所赖以生存和发展的文化是一种雅俗并包的整体。我们实际上总在欣赏流行歌曲，高兴起来也不免随口哼唱几句，我们究竟有什么理由来轻视、排斥我们同时也是生活在其中、涵咏于其中的这种俗文化呢？

把流行歌曲的研究同中国文化的研究结合起来，既可以流行歌曲为钥匙，解答文化上的许多问题，从而为文化研究提供一个新视角；同时，也可以站在文化的角度，探索流行歌曲所赖以产生和流传的背景，把握其文化内涵，从而为音乐文学的研究提供一个新思路。其意义是多方面的。

流行歌曲作为一种大众喜闻乐见的文化形态，它的内涵是极为丰富的。歌曲是心灵的呻吟，是心灵的回响，“从它里面人们可以看到并且考察出某一民族的灵魂的最深的地方……可以看到各种色调不同的灵魂”。（卡萨司《卡塔鲁尼亚的歌谣》）流行歌曲所披露的，实际上是一种深层次的文化，是一个民族或一个文化集合体的思维方式、价值观念等等的外化或物化，从它里边可以了解到一个民族

或一个文化集合体的情感、意向和精神状态，了解到人们内心世界的真相。真正从事文化研究的学者，应该认识到这一点。

当然，《古今流行歌曲研究》这本书，可能还存在这样那样的认识局限。我把它拿出来出版，并不是因为它有多么成熟，而是为了抛砖引玉，为了引起学术界对当代流行歌曲的重视，为了更多有思想、有学识、有创新精神的学者也来从事这项研究。如果能够这样，则本人甘愿充当一块流行歌曲研究的垫脚石。

曾大兴 2011 年 11 月 30 日于广州世纪绿洲寓所

总论 一代有一代之流行歌曲

——中国历代流行歌曲的文学演变

流行歌曲并非现代才有。一代有一代之流行歌曲。周之国风，汉之乐府，南北朝之民歌，唐之声诗，宋之词，元之散曲，明清之时调小曲，均为当时的流行歌曲。

一、“流行歌曲”释义

流行歌曲又称时代歌曲或通俗歌曲，是现代流行音乐的主要载体之一。“如果从来源说起，现代意义上的流行音乐主要有这样两个：一个是美洲大陆的移民，主要是欧洲移民，或者说是白人带来的音乐；一个是西非的黑人带来的非洲音乐。”流行音乐“有着一系列创作方法、演唱方法、音乐形态和传播形态上的限定，虽然这些限定始终不是很严格，但对听众来说似乎是心照不宣。”^①从这个意义上讲，中国之有流行歌曲，那还是二十世纪二、三十年代黎锦晖、黎锦光兄弟出现之后的事情。“黎锦晖为中国流行歌曲打下了一个不错的基础，这就是题材上的平民化和音乐上的民间化。”黎锦晖之后，一批作曲家相继加入流行歌曲的创作行列。“黎锦光是其中最重要的一个作曲家，他的大量作品至今仍然具有很强的生命力，如清新明快、湖南民歌风的《采槟榔》、《香格里拉》、《夜来香》。”^②

流行歌曲在概念上的界定始终不是很严格，但有两点是大家公

① 金兆钧《光天化日下的流行——亲历中国流行音乐》，人民音乐出版社2002年版，第13页。

② 同上，第25页。

认的，这就是题材上的平民化和音乐上的民间化，所以人们又称它为通俗歌曲。从这个意义上讲，流行歌曲可以说是古已有之，源远流长，尽管没有“流行歌曲”这个概念。就像中国古代没有“美学”这个概念，但是早在先秦时期，中国就有了美学思想和美学论述一样。

流行歌曲的时代性是很强的，所以又叫时代歌曲。“流行音乐常常因为它与生活的密切关系而成为某一种特定的时代文化符号，特定的歌词则成为时代流行语。”^① 就像我们通常所说的“一代有一代之文学”一样，一代也有一代之流行歌曲。时代不同，流行歌曲的音乐形态和文学形态也就有所不同。有遗传，也有变异；有继承，也有创新。由于篇幅的关系，这里只讨论流行歌曲的文学演变，即歌词的演变。

二、一代有一代之流行歌曲

远古时期的流行歌曲，由于文献记载的缺乏，难以得到一个真实的印象。这里只考察周代以后的流行歌曲。

西周、春秋和战国时期的流行歌曲，主要保存在《诗经》和《楚辞》当中。《诗经》原称“诗三百”，乃是一部“歌诗”的结集，它的每一篇都是可以歌唱的。《左传·襄公二十九年》曾载吴公子季札观乐，乐工为他歌十五国风、大小雅和颂诗；《史记·孔子世家》说“三百五篇，孔子皆弦歌之”；《墨子·公孟篇》也说过“诵诗三百，弦诗三百，歌诗三百，舞诗三百”这样的话。《诗经》的风、雅、颂，原是一种音乐的分类。“风土之音曰风，朝廷之音曰雅，宗庙之音曰颂。”^② 颂是歌功颂德的郊、庙之曲，只在很小的范围内演

① 金兆钧《光天化日下的流行——亲历中国流行音乐》，人民音乐出版社2002年版，第26页。

② 郑樵《昆虫草木略·序》，《通志》卷75，中华书局1987年版，第865页。

唱，风格上显得典重、迟缓、沉闷，缺乏艺术感染力，显然不属于流行歌曲。雅虽然是贵族文人的创作，但是“有着民间的歌曲为基础。它们的结构形式，大体与民歌相同，是出于民歌的体系。”^①其内容也比较丰富，有时代感，应该属于流行歌曲。而风，则是当时十五个国家和地区的民歌，它们的流行范围，相当于今天黄河流域的陕西、山西、河南和山东四省，以及长江流域的湖北省北部和四川省东部。无论从曲式上看，还是从题材、语言和风格上看，它们都属于流行歌曲，是中国流行歌曲之祖。

《楚辞》的直接渊源是楚地民歌。黄伯思《翼骚序》云：“屈宋诸骚，皆书楚语，作楚声，纪楚地，名楚物，故可谓之楚辞。”也就是说，《楚辞》是以具有楚国地方特色的乐调、语言和名物而创作的作品。在屈原现存的23篇作品中，《九歌》（11篇）原是民间祭祀时应用的一套乐歌，经过屈原的加工整理。“他的《天问》、《九章》（9篇）、《招魂》、《离骚》等作品，在形式上，都是符合于音乐要求的歌曲。”“他的诗歌，继承和发扬了楚国的民间歌曲传统，是诗，也是歌。”^②上述作品当中，《九歌》属于流行歌曲，《天问》、《九章》、《招魂》和《离骚》属于个人色彩较重的抒情之作，不在流行歌曲之列。至于宋玉的作品，如《九辩》、《风赋》、《高唐赋》、《神女赋》、《登徒子好色赋》和《对楚王问》，基本上都是“不歌而诵”的“徒诗”，不在我们讨论的范围。

两汉时期的流行歌曲，主要保存在宋人郭茂倩所编《乐府诗集》的“相和歌辞”、“鼓吹歌辞”和“杂歌谣辞”当中。《汉书·礼乐志》载：“至武帝定郊祀之礼……乃立乐府，采诗夜诵，有赵、代、秦、楚之讴。以李延年为协律都尉。多举司马相如等数十人造为诗赋，略论律吕，以合八音之调，作十九章之歌。以正月上辛用事甘泉圜丘，使童男女七十人俱歌，昏祠至明。”乐府除了广泛搜集各地

① 杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册，人民音乐出版社1981年版，第57页。

② 同上，第56页。

的民歌之外，还组织文人创作朝廷所用的歌诗。这种由乐府所搜集所组织的民歌与文人歌诗，被后人命名为“乐府诗”。“乐府诗”的数量是相当可观的。仅《汉书·艺文志》所著录的就有“歌诗二十八家，三百一十四篇”。“其属于民间乐府者，盖亦将三百篇。”^① 名目所及，则有吴、楚、汝南、燕、代、雁门、云中、陇西、邯郸、河间、齐、郑、淮南、河东、雒阳、河南、南郡等地区，“其地域几及当日中国之全部，盖皆出于民间者也。”^② 这里面的流行歌曲是很多的。总的来看，西汉乐府诗多民间歌曲，东汉乐府诗多文人歌曲。民间歌曲都是流行歌曲，文人歌曲中也有不少属于流行歌曲之列。至于《安世房中歌》十七章、《郊祀歌》十九章和《铙歌》十八曲中的少数作品，“以其内容皆属贵族之事，且非天子不得擅用”，^③ 自不在流行歌曲之列。

三国、两晋、南北朝时期的流行歌曲，包括民歌和文人创作歌曲两部分。“在第五、第六世纪以前，民间音乐在北方，统称为《相和歌》；在此之后，民间音乐，无论在北方或南方，都统称为《清商乐》。后来的《清商乐》，和以前的《相和歌》一样，它包含着民歌，但也包含着从民歌基础上发展起来的更高的艺术作品。”^④ 文人创作歌曲以三曹父子、建安七子等魏晋文士的拟乐府为代表。曹魏时，官方设有专门的音乐机构——清商署，主持搜集整理西汉以来的相和旧曲和创作新曲的工作。王沈《魏书》载曹操“登高必赋，及造新诗，被之管弦，皆成乐章”。他现存的二十多首作品，都是可以入乐演唱的拟乐府，有些还是流行歌曲。在他的影响之下，他的两个儿子曹丕、曹植和建安七子等魏晋文士，也创作了不少流行

① 肖涤非《汉魏六朝乐府文学史》，人民文学出版社1984年版，第33页。

② 同上，第17页。

③ 同上，第6页。

④ 杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册，人民音乐出版社1981年版，第145页。

歌曲。

民歌部分，以南北朝民歌为代表。南朝民歌主要包括吴歌和西曲两类，大部分保存在郭茂倩所编《乐府诗集》的“清商曲辞”里，其中吴歌 326 首，西曲 142 首。《乐府诗集》卷四十四引《晋书·乐志》云：“吴歌杂曲，并出江南。东晋已来，稍有增广。其始皆徒歌，既而被之管弦。盖自永嘉渡江之后，下及梁、陈，咸都建业，吴声歌曲起于此也。”又同书卷四十七引《古今乐录》云：“西曲歌出于荆、郢、樊、邓之间，而其声节送和与吴歌亦异。故依其方俗而谓之西曲云。”从地域上讲，吴歌属于长江下游的歌诗，而西曲则属于长江中游的歌诗。故其在声节和歌唱方式方面有些差异。从时间上讲，吴歌以产生于东晋及刘宋时的居多，西曲则以产生于宋、齐、梁、陈时的居多。“清商曲辞”之外，在“杂曲歌辞”和“杂歌谣辞”里也保存了少量的南朝民歌。

北朝民歌现存七十首左右，大部分保存在《乐府诗集》“横吹曲辞”的“梁鼓角横吹曲”里，小部分保存在“杂曲歌辞”和“杂歌谣辞”中。《乐府诗集》卷二十一云：“横吹曲，其始亦谓之鼓吹，马上奏之，盖军中之乐也。北狄诸国，皆马上作乐，故自汉已来，北狄乐总归鼓吹署。其后分为二部，有箫笛者为鼓吹，用之朝会、道路，亦以给赐。汉武帝时，南越七郡，皆给鼓吹是也。有鼓角者为横吹，用之军中，马上所奏者是也。”北朝民歌大部分是北方少数民族的歌曲，后来被译成汉语，也有少数是北方汉人的歌曲。

唐五代时期的流行歌曲，同样包括民歌和文人创作歌曲两部分。民歌在唐代已不叫民歌，叫“曲子”。“曲子”“和汉代以来的《相和歌》与《清商乐》有类似之处，它们已不像一般民歌那样，只用于清唱而已。从歌词的形式而言，有齐言的（七言、五言等），也有长短句的。”“唐代的曲子，见于敦煌出现的资料，包含歌词约五百九十首，涉及的曲调约八十曲左右。”^①唐代的文人创作歌曲，包括

^① 杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册，人民音乐出版社 1981 年版，第 196 页。

三种形式。一是长短句的歌词，一是齐言的声诗，一是少量的乐府和歌行。它们也都是为配合当时的燕乐曲调的演唱而作，但前者是依调填词，后二者则是选诗配乐。声诗是指“结合声乐、舞蹈之齐言歌辞——五、六、七言之近体诗，及其少数之变体；在雅歌、雅舞之歌辞以外，在长短句歌辞以外，在大曲歌辞以外，不相混淆。”^① 比较而言，唐五代的流行歌曲，还是以文人创作的五、七言近体为主。宋胡仔《苕溪渔隐丛话》卷二十一引《蔡宽夫诗话》云：“大抵唐人歌曲，本不随声为长短句，多是五言或七言诗，歌者取其辞，与和声相叠成音耳。”唐代有名的五、七言近体诗人，如李峤、沈佺期、宋之问、杜审言、贺知章、王维、孟浩然、王昌龄、高适、李白、李益、张籍、王建、白居易、元稹、李贺、刘禹锡、张祜、温庭筠、杜牧、薛能等等，同时也是流行歌曲的歌词作家。

宋代的流行歌曲就叫“曲子”，包括民间曲子和文人创作的曲子。王灼《碧鸡漫志》云：“盖隋以来，今之所谓曲子者渐兴，至唐稍盛。今则繁声淫奏，殆不可数。古歌变为古乐府，古乐府变为今曲子，其本一也。”民间曲子散见于当时的文人笔记和诗文集，数量不多。文人创作的曲子，就是我们通常所说的宋词。据唐圭璋的《全宋词》和孔凡礼的《全宋词补辑》统计，现存的宋词多达 21055 首，所用的词牌达 780 个以上，有姓氏可考的词人多达 1493 人。需要说明的是，“民间的歌词所以要配合一定的词牌，原是为了需要应用一定的曲调。词人根据曲牌所填的词，虽然也有可以歌唱的，但绝大多数则不是为了歌唱；这愈到后来愈是如此。”^② 宋代的民间曲子，都是流行歌曲；宋代文人创作的曲子则不然，不一定是流行歌曲，有些根本就没人去唱，更谈不上“流行”二字了。

元代的流行歌曲也是包括民歌和文人创作歌曲两类。民歌散见于《元史》和元、明时期的文人笔记，所见无多。文人创作歌曲，

① 任二北《唐声诗》，上编，上海古籍出版社 1982 年版，第 46 页。

② 杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册，人民音乐出版社 1981 年版，第 291 页。

即我们通常所说的元人散曲。散曲又称北乐府、小乐府或新乐府，它是在北方发展起来的一种口语化的雅俗共赏的歌曲。明徐渭《南词叙录》云：“今之北曲，盖辽金北鄙杀伐之音，壮伟狠戾，武夫马上之歌，流入中原，遂为民间之日用。宋词既不可被管弦，世人亦遂尚此，上下风靡。”散曲因其结构不同，又分为两类，一为小令，一为套数。小令一名“叶儿”，又名“元人小词”。小令基本上是由一支曲牌构成的。套数也称“散套”，或称“大令”。套数是用若干个属于同一宫调的曲牌连接在一起的。据隋树森编《全元散曲》一书统计，现存的元人小令约 3800 多首，套数约 470 余套。作者达 212 人。散曲的相当一部分是当时的流行歌曲。据杨荫浏先生统计，元代的散曲，尚有乐谱存到今天的，有 161 套，共 589 曲。^①

明代的流行歌曲，文人创作的不占主要成分，占主要成分的是产生于民间的时调小曲。明代的时调小曲，是中国流行歌曲史上的一绝。据陈鸿绪《寒夜录》引卓人月的话说：“我明诗让唐，词让宋，曲让元，庶几《吴歌》、《挂枝儿》、《罗江怨》、《打枣竿》、《银绞丝》之类，为我明一绝耳。”又沈德符《万历野获编》卷二十五《词曲·时尚小令》云：“元人小令行于燕、赵，后浸淫日盛。自宣、正至成、弘后，中原又行《锁南枝》、《傍妆台》、《山坡羊》之属。李崧峒先生初自庆阳徙居汴梁，闻之以为可继《国风》之后。何大复继至，亦酷爱之。今所传《泥捏人》及《鞋打卦》、《熬口髻》三阙，为三牌名之冠，故不虚也。自兹以后，又有《耍孩儿》、《驻云飞》、《醉太平》诸曲，然不如三曲之盛。嘉、隆间乃兴《闹五更》、《寄生草》、《罗江怨》、《哭皇天》、《干荷叶》、《粉红莲》、《桐城歌》、《银纽丝》之属，自两淮以至江南，渐与词曲相远，不过写淫喋情态，略具抑扬而已。比来又有《打枣竿》、《挂枝儿》二曲，其腔调约略相似，则不问南北，不问男女，不问老幼良贱，人人习之，亦人人喜听之，以致刊布成帙，举世传诵，沁人心肺。其

^① 杨荫浏《中国古代音乐史稿》上册，人民音乐出版社 1981 年版，第 631 页。

谱不知从何而来，真可骇叹……又《山坡羊》者，李、何二公所喜，今南北词俱有此名，但北方唯盛爱《数落山坡羊》。其曲自宣、大、辽东三镇传来。”由此可见时调小曲在当时广为流行的盛况。明代最早的时调小曲，有成化间金台鲁氏刊行的《四季五更驻云飞》、《题西厢记咏十二月赛驻云飞》、《太平时赛赛驻云飞》、《新编寡妇烈女诗曲》。此外，在正德刊本的《盛世新声》里，嘉靖刊本的《词林摘艳》、《雍熙乐府》、《南宫词记》、《摘锦奇音》和《徽词雅调》里，以及万历刊本的《玉谷调簧》和《词林一枝》里，也收有部分的时调小曲。最有名的是天启、崇祯年间由冯梦龙收集的《童痴一弄·挂枝儿》（收曲词435首）和《童痴二弄·山歌》（收曲词383首）。这是两个时调小曲的专集，可以说代表了明代流行歌曲的最高成就。

明代的文人创作歌曲就是散曲。明代的散曲不再像元代的散曲那样新清自然，通俗活泼，那样本色当行，而是注重词藻，注重音律，在文人化的道路上走得比较远了。据凌景埏、谢伯阳编《全明散曲》统计，明代有姓氏可考的散曲作家多达400多人，存小令10500多首，散套2054套。这些散曲究竟有多少属于流行歌曲，还是一个未知数。

清代的散曲多数不再可歌。郑振铎先生指出：“清代的散曲也和明代的一样，已成了文人的作品，不复是民间的东西了。明代的南北曲，尚是和‘南宋的词’相同的东西，虽已达老年，而还能生存，还能被歌唱，还能流行于民间；但清代的散曲却像‘明代的词’了。除了少数的例外，大多数的南北曲都已不能被之弦歌，都已不能流行于民间。”^①清代的流行歌曲，主要是民间的时调小曲。清代究竟有多少时调小曲，到现在还是一个谜。刘复、李家瑞先生编的《中国俗曲总目稿》，收俗曲凡6044种，都是单刊的小册子；郑振铎先生讲，他“曾收集各地单刊歌曲近12000余种，也仅仅只是一斑。

① 郑振铎《中国俗文学史》，下册，上海书店1984年版，第407页。

诚然是浩如烟海，终身难窥其涯岸。”^① 和明代的民歌搜集者如冯梦龙等人相比，“清代的民歌搜集者、编订者却甚为忠实，其来源也甚为可靠。”^② 最著名的有颜自德编集的《霓裳续谱》（刊于乾隆六十年，收曲词 600 余首）和华广生编集的《白雪遗音》（刊于道光八年，收曲词 846 首）。

上个世纪的一百年中，究竟产生了多少流行歌曲，就更是一个谜了。因为迄今为止，还没有人来做这种普查的工作。2002 年 7 月，中国国际广播出版社出版了一本《歌声中的 20 世纪——百年中国歌曲精选》，收录了上个世纪一百年间“在广大群众中比较有影响的歌曲”共 300 首。这个选本，据称是“动用了中央人民广播电台和中央电视台三台拥有的极为丰富的音乐资料库，集中十数位富有音乐素养和研究成果的资深音乐编辑，在音乐界的专家、学者的热情支持下，历一年余，从百年来传唱的大量歌曲中反复筛选，精编而成。”^③ 不过在我看来，这个选本也还有一些遗憾。一是民歌太少，不到 20 首，且都经过文人的改造，有些改造还未必高明；二是大家耳熟能详的香港和台湾地区的许多好的流行歌曲没有收进来。尽管如此，在没有更好的选本可资参考的情况下，通过它，我们还是可以大致窥见上个世纪一百年中，中国流行歌曲的基本面貌。此外，还有湖南人民出版社在 1983 年出版的《中国歌词选》，选录从 1919 年至 1966 年这半个世纪的歌曲 231 首，其中也有不少流行歌曲，可以参看。^④

① 同上，第 408 页。

② 郑振铎《中国俗文学史》，下册，上海书店 1984 年版，第 408 页。

③ 孙家正《〈歌声中的 20 世纪——百年中国歌曲精选〉序》，刘习良主编《歌声中的 20 世纪——百年中国歌曲精选》，中国国际广播出版社 2002 年版。

④ 刘楚材编《中国歌词选》，湖南人民出版社 1983 年版。