

在112首流行歌曲中惠赏182篇文学作品

人生小憩时的精神零食

我爱记歌词里的文学蜜饯

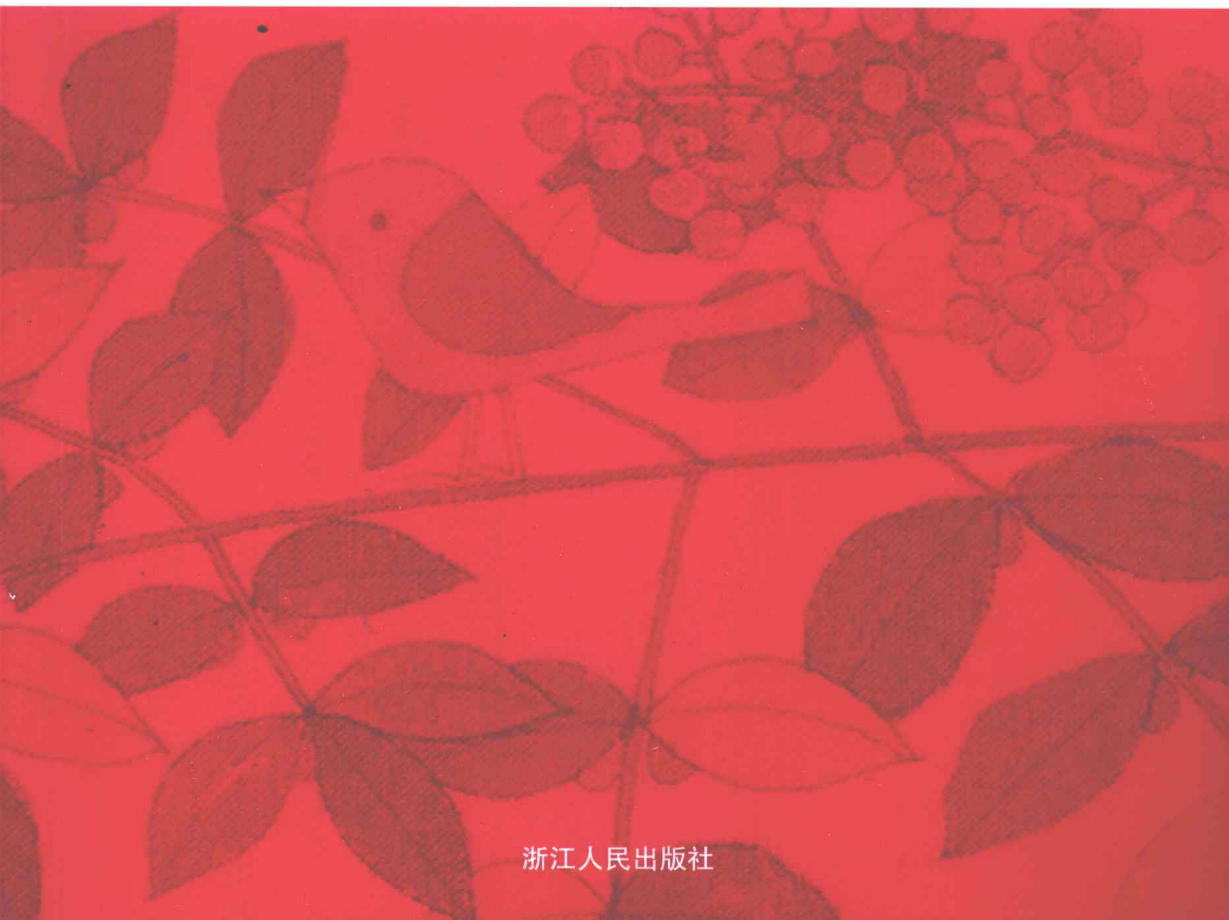
华少 刘十禾 著

My Love for Lyrics, My Passion
for Literature

My Love for Lyrics, My Passion for Literature

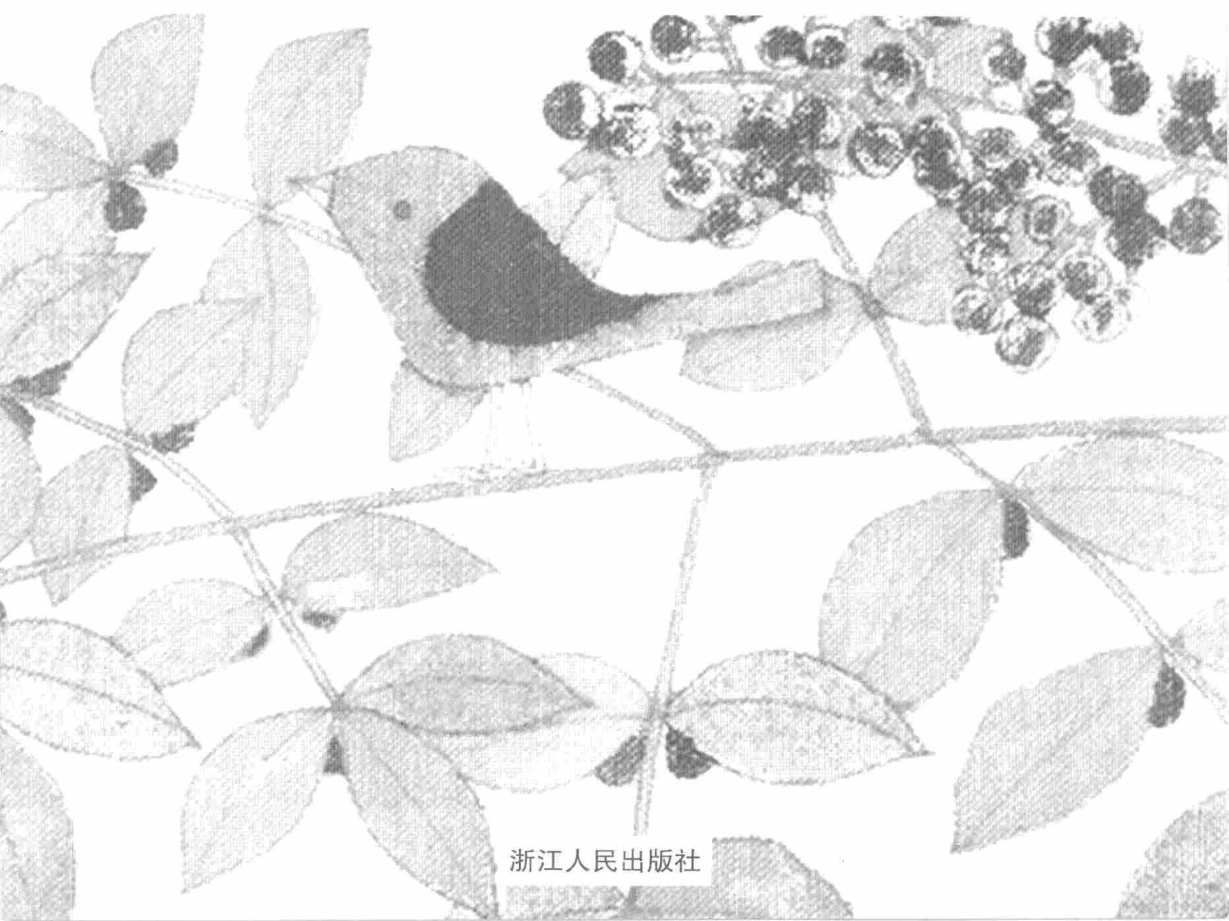
My LOVE FOR LYRICS

浙江人民出版社

我爱记歌词里的文学蜜饯

华少 刘十禾 著

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

我爱记歌词里的文学蜜饯 / 华少, 刘十禾著. —杭州: 浙江人民出版社, 2009.4
ISBN 978-7-213-03836-5

I. 我… II. ①华…②刘… III. 歌词-文学欣赏-中国-当代 IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 052763 号

书 名	我爱记歌词里的文学蜜饯
作 者	华 少 刘十禾
出版发行	浙江人民出版社 杭州市体育场路347号 市场部电话:(0571)85061682 85176516
责任编辑	洪 晓
责任校对	叶 宇
封面设计	张 磊 严 奇
电脑制版	杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷	浙江印刷集团有限公司
开 本	710×1000毫米 1/16
印 张	12.75
字 数	20万
插 页	8
版 次	2009年4月第1版·第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-213-03836-5
定 价	27.00元(附赠CD)

如发现印装质量问题,影响阅读,请与市场部联系调换。

推荐辞一

这是一本令人惊喜的音乐书籍，我自己也非常需要这样的工具书。华语歌词早已进入诗词文化的境界，有许多歌词即使抽掉旋律都能感受到词句的华丽与唯美，这不见得是别的国家能有的艺术文化。透过这本书籍能够更快地引领你进入鉴赏和分享的境界。恭喜各位！

袁惟仁

这是一本令人惊喜的音乐书籍，我自己也非常需要这样的工具书。华语歌词早已进入诗词文化的境界。有许多歌词即使抽掉旋律都能感受到词句的华丽与唯美，这不见得是别的国家能有的艺术文化。透过这本书籍能够更快地引领你进入鉴赏和分享的境界。恭喜各位！

——袁惟仁

推荐辞二

见过许多乐评或作家对创作的起源和动机有所分析，但就属华少的思维和引经据典手法特别令人钦佩。

一本连词曲作者都感叹精辟的词曲典故大全，值得大家细细品味!!

见过许多乐评或作家对创作的起源和动机有所分析，但就属华少的思维和引经据典手法特别令人钦佩。

一本连词曲作者都感叹精辟的词曲典故大全，值得大家细细品味!!

——游鸿明

推荐辞三

华少是个很拼命的人。他说他后半夜刚好有空，于是，就有了这本书。在电视荧屏上我们一起和歌词拼命，录完节目他还要和一大堆文学著作拼命。

他用这样一本不寻常的书，让《我爱记歌词》这档节目更加好看。如果说，我们是“工作上的夫妻”，我唯一要提醒的是，请为我们，保重身体！

华少是个很拼命的人。他说他后半夜刚好有空，于是，就有了这本书。在电视荧屏上我们一起和歌词拼命，录完节目他还要和一大堆文学著作拼命。

他用这样一本不寻常的书，让《我爱记歌词》这档节目更加好看。如果说我们是“工作上的夫妻”，我唯一要提醒的是，请为我们，保重身体！

——朱丹

为华少作序的忽然想到

程蔚东

浙江卫视主持人华少要出一本和文学有关的书，我马上有了兴趣，这与我经常对主持人也被他们嘲讽为“谆谆教导”的交代一定有着联系。往大里说，我要求主持人要有品质上的基本追求，品位上的基本态度，品格上的基本风貌；往一般里说，我希望主持人要有这个时代欣赏的平均水平线上的被接受的要求。在电视这样的全方位覆盖的大众娱乐平台上，主持人引领风尚的作用已经成为日常情况，主持人的职业素养不可小觑。华少有意于从文学中汲取精神营养以作用于自己的驾驭娱乐，果真这样，善莫大焉。

于是华少把自己主持的《我爱记歌词》节目放到了文学的河流中，用他节目主持中的风格化语言，来表述他从文学河流中淘洗浸染出来的几颗蜜饯，以让他的节目特别是节目中的歌词内容回味无穷，这就有点让人生津润齿的作用了。这个作用就不仅是味觉效果而有了荡人心灵之效，可能还升入审美境界最终说不定还撞上什么人生意味的，那就善莫大大焉了。

其实歌词本身就是一种文学形态，在电视娱乐节目里被人说成了“娱乐化”，但在文学的当代形态表达中，本应有一席之地。我们讲电视娱乐节目的文学品位，往往是我们已有积累的文学土壤应该在新的文学表达中有它的能够培育的作用。主持人意识到这一点，甚至还从几百年几千年的文学作品中找出酿制已久的文学蜜饯，端出来在当代歌词的欣赏中一起品尝抑或也品评一番，于华少于合作者于观众一定都有满足的感觉。从另一层意思，我们所爱记住的歌词，它本身的文学创造也为今天的电视娱乐节目所挖掘，并以大众文化的途径进行新的普及，我把电视的这种功能称作创造上的创造，那么主持人夯实自身的文学功底就成了必备功课，而且这是无法遮盖的作业，所有的观众都是阅卷老师。一句俗话叫做“开口洋盘闭口香”，那是教人避免露怯的中国式狡猾，你做了主持人了，你天天在那里“开口”呢，你的十八般武艺全部“艺从口出”，

你不做好这样的功课，还不只有等着挨批的命了。

我读到华少从杜牧的“蜡烛有心还惜别，替人垂泪到天明”中体味小虫“你总是心太软心太软，独自一个人流泪到天亮”；从《红楼梦》的顽石变成美玉的篇首交代的字字珠玑，华少偏偏发现了林夕“前尘硬化像石头，随缘地抛下便逃走”的喟叹，已经处在“花柳繁华地，温柔富贵乡”的林夕，这般地感慨，成就了经典歌词《富士山下》；从詹姆斯·巴里的童话里，施人诚发现“我不想我不想长大，长大后世界就没有童话”，华少还发现了这首《不想长大》的现代情绪，自然是文学功能之解，这一解还对庾澄庆倾情演绎的“我不想长大，现实太复杂，但没有了牵挂，又怎显得你无瑕”中的回肠荡气，有了更为缠绵和隐秘的意味……在书中，华少的文学跋涉有他的阳关大道也有他的曲径通幽，他甚至迷上了米兰·昆德拉这样的当代经典作家，把林夕的《笑忘书》中的通白语句“没想到答案就不用寻找题目”，给了昆德拉式的结论，又让王菲这样的特殊歌者也来理会了一下，真的把歌词的文学内核好好地“蜜饯”了一回。

基于这些对华少的新认识，我和他的领导杜昉讲，我这样想着去作序了，其实还有一点意思，看到我们的主持人写出这样的书稿，我对《我爱记歌词》这个娱乐节目还存在的一点点担忧便也荡然无存了。

2009年4月12日急就

【目录】

- 001 袁惟仁 推荐辞一
- 002 游鸿明 推荐辞二
- 003 朱丹 推荐辞三
- 004 程蔚东 为华少作序的忽然想到

002 跟着琼瑶奶奶学古诗词
动力火车《当》与汉代乐府诗《上邪》

011 把李白、杜甫和陆游揉成一团
黄安《新鸳鸯蝴蝶梦》与李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

017 既是这样,她便走了
梅艳芳《女人花》与杜秋娘《金缕衣》

022 嘘!她提着金缕鞋走进去了
游鸿明《倦鸟馀花》与李煜《喜迁莺》

029 十个马未都等于一个周杰伦
周杰伦《青花瓷》与柴世宗御诗

036 呵呵,林语堂的心也被刀割过
张学友《心如刀割》与苏轼《与外生柳闾》

042 航天飞船也载不动她的许多愁
任贤齐《少年游》与李清照《武陵春》

048 用青春的滴露浇灌那朵牡丹
王力宏《在梅边》与汤显祖《牡丹亭》

056 把你催眠成明朝名妓
陶喆《Susan说》与中国戏曲《苏三起解》

060 到红楼需要几里路谁能预算
陈奕迅《富士山下》与曹雪芹《红楼梦》

065 他的歌声里有一种祖传的惆怅
庾澄庆《春泥》与龚自珍《己亥杂诗》

069 谁能在记忆硬盘里删掉红粉知己
李宇春《少年中国》与梁启超《少年中国说》

081 他的情书里有茶花女的味道
齐豫《觉》与林觉民《与妻书》

085 差点得了诺贝尔奖的精神蜜钱
黄磊《背影》与朱自清《背影》

091 卿本林徽因,何必张爱玲
刘若英《原来你也在这里》与张爱玲《爱》

099 这一篇,我总算了了一桩心愿
黄舒骏《未央歌》和鹿桥《未央歌》

106 同学们,你们知道罗大佑是谁吗
罗大佑《乡愁四韵》与余光中《乡愁四韵》

114 打火机点不出温暖花开的天堂
熊天平《火柴天堂》与安徒生《卖火柴的小女孩》

119 莫扎特也听过S.H.E的歌
S.H.E《不想长大》与詹姆斯·巴里《彼得·潘》

124 让她的灵魂陪着我们娱乐至死
水木年华《一生有你》与叶芝《当你老了》

131 还有谁在用泰戈尔的诗疗伤
朴树《生如夏花》与泰戈尔《飞鸟集》

137 她站在那里宛如一株小梧桐
韩雪《飘雪》与川端康成《伊豆的舞女》

145 把“禁书”唱成一首忧伤的歌
卓亚君《洛丽塔》与纳博科夫《洛丽塔》

153 杜拉斯分泌出来的绝望毒死了谁
张洪量、莫文蔚《广岛之恋》与杜拉斯《广岛之恋》

163 他和中国有过情人般的争吵
王菲《笑忘书》与米兰·昆德拉《笑忘书》

170 把腐朽的书化成神奇的歌
TWINS《莫斯科没有眼泪》与切尔内赫《莫斯科不相信眼泪》

175 一首歌变成了小说又变回了歌
伍佰《挪威的森林》与村上春树《挪威的森林》

182 土耳其也有鲁迅的“粉丝”
周传雄《蓝色土耳其》与奥尔罕·帕慕克《伊斯坦布尔》

190 有一种乐趣叫做“歌词考据”

196 索引

202 CD歌词

205 跋：屈原会喜欢我们的蜜钱吗

本书一共涉及 112 首流行歌曲、182 篇(部)文史著作、109 位流行音乐人和 164 位文史作家，是目前中国同时记述流行音乐和文史著作最多的书籍。

《上邪》

作者:不详 体裁:乐府诗
创作时间:汉代

《当》

词:琼瑶
曲:庄立帆 郭文宗
原唱:动力火车
专辑:《就是红光辉全记录》
发行时间:2004年4月

跟着琼瑶奶奶学古诗词

动力火车《当》与汉代乐府诗《上邪》

《当》的歌词基本上是从《上邪》直接翻译过来的。琼瑶奶奶比较调皮,直接把“山无陵”翻译成了“山峰没有棱角”。

在把古诗改编成流行歌词方面,琼瑶奶奶拥有非常丰富的经验。而且,几乎每一首都成为传唱一时的“口水歌”。

就连“琼瑶”二字也是出自《诗经》名句:“投我以木桃,报之以琼瑶。”

“你就是琼瑶吧?”第一次见到琼瑶时,杂志主编平鑫涛已经是37岁的中年男人了。

“你怎么会在众人中认出我来?”说这一句话的时候,琼瑶奶奶还未满26周岁。

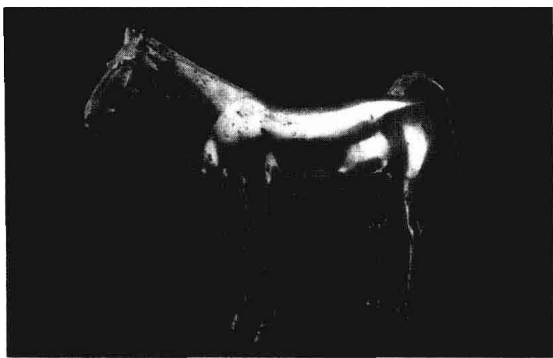
“从《窗外》里认识的,从《六个梦》里认识的,从《烟雨蒙蒙》里认识的!”平鑫涛排比句式的回答,很有琼瑶剧经典台词的风格。

后来,这两位喜欢使用排比句的文化人分别离了婚,走到了一起。或许当时的平鑫涛就比其他人更清楚,琼瑶式排比句的煽情功效真的很显著。在2007年热播的《又见一帘幽梦》中,琼瑶奶奶把她的排比句台词练到了登峰造极的地步——那就是天下无敌“十三晕”:

紫菱:“云帆,我晕车耶!”

云帆:“怎么会晕车呢,这只是马车呀。是不是中暑了?有没有发烧?”

紫菱:“我不是那种晕车!我是坐着这样的马车,走在这样的林荫大道上,我开心得晕了,陶醉得晕了,享受得晕了,所以,我就晕车了。其实,我自从来到普罗旺斯,就一路晕。我进了梦园,我晕。我看到了有珠帘的新房,我晕。看到古堡,我晕。看到种薰衣草的花田,我还是晕。看

策马奔腾是琼瑶式的梦想。图为汉墓出土的鎏金马

到山城,我更晕。”

如果有人闲得手痒去统计一下琼瑶作品中排比句的总量,那一定可以得出一个蔚为可观的数据。就连琼瑶亲自操刀的琼瑶剧主题曲歌词,也是排比当道。比如《还珠格格》第一部的片头曲《当》——

当山峰没有棱角的时候,当河水不再流,
 当时间停住日夜不分,当天地万物化为虚有,
 我还是不能和你分手,不能和你分手,
 你的温柔是我今生最大的守候。
 让我们红尘作伴,活得潇潇洒洒;策马奔腾,共享人世繁华;
 对酒当歌,唱出心中喜悦;轰轰烈烈,把握青春年华。

当然,不能因为人家煽情,就说人家没文化。琼瑶奶奶的“排比句情结”还是很有历史传承和文学传统的。这首《当》的歌词,就是改编自汉代乐府诗《上邪》。

《上邪》是汉代的流行歌曲——“鼓吹曲辞”,作者已经无从考证。中国的文人诗词总是喜欢描写少女初恋时的羞涩情态,但这首只有35个字的“短章之神品”却恰恰相反,写的是一位痴情女子以5种不可能出现的自然现象为誓,喊出了她对爱人热烈而无所顾忌的表白——

上邪!我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭,冬雷震震,
 夏雨雪,天地合,乃敢与君绝!

汉代女子的爱情表白热烈而无所顾忌。图为长沙市马王堆汉墓帛画复原图

《当》的歌词基本上是从《上邪》直接翻译过来的。琼瑶奶奶比较调皮，直接把“山无陵”翻译成了“山峰没有棱角”。实际上，“山无陵”指的是“山没有了高低起伏，化为了平地”，“陵”字解作“地势的高低起伏”——“陵”并不是“棱”字的通假字。

“上邪”的“邪”字倒是个通假字，念作“Yé”，相当于“哦耶”的“耶”字，也就是紫菱“我晕车耶”的那个“耶”字。“上邪”就是“上天啊”的意思，但琼瑶奶奶并没有让它出现在《当》的歌词中，倒是在《还珠格格》中让它成为尔康的口头禅：“感谢上苍……”

除此之外，琼瑶奶奶的翻译还是很通俗易懂的。比如她把“江水为竭”翻译成了“河水不再流”，把“天地合”翻译成了“天地万物化为虚有”，把“乃敢与君绝”翻译成了“我还是不能和你分手”。

2007年徐克、杜琪峰和林岭东联袂导演的电影《铁三角》，也出现过这首《上邪》。在一具被盗掘的石棺中有一具穿着金缕衣的女尸，《上邪》就绣在她身上覆盖的那块锦缎上。而且，片中还多次出现这首诗的旁白。或许就是在这首诗的感召下，任达华饰演的售楼经理最终还是宽恕了曾经出轨的妻子。

或许很多人都没有看过《铁三角》，但几乎没有人没看过《还珠格格》。从1998年开始，《还珠格格》占领了全国无数电视台的黄金档，动力火车组合演唱的这首主题曲《当》也就理所当然地红极一时。后来，动力火车回忆说，当时琼瑶急匆匆地拿着刚刚写好的歌词，连曲都还没谱好，就要求他们在两三天后交

元好问

欧阳修

货。曲是第二天晚上七八点才谱好的，动力火车马上就投入录制当中，一直唱到隔天的下午，配唱近 24 小时。正是这首“有史以来最赶的一首歌”，后来恰恰成了动力火车流传最广的一首歌。但直到 2004 年，动力火车才把《当》收录到《就是红光辉全记录》专辑之中。

在把古诗改编成流行歌词方面，琼瑶奶奶拥有非常丰富的经验。而且，几乎每一首都成为传唱一时的“口水歌”。

和《当》一样，1992 年拍摄的电视剧《青青河边草》的主题曲也是改编自一首作者不详的汉代乐府诗《饮马长城窟行》，取自“青青河边草，绵绵思远道”之意。

拍摄于 1993 年的电视连续剧《梅花三弄》，其主题曲中，那句著名的“问世间情为何物，直教人生死相许”，则是直接引自金末元初诗人元好问的《摸鱼儿·雁丘词》。

大陆拍摄的第一部琼瑶剧《在水一方》的主题曲，其歌词就是改编自《诗经》名篇——《蒹葭》，不仅翻译得极为精准，而且颇得白话文的韵味，很符合“信雅达”的标准。比如副歌部分的“我愿逆流而上，依偎在他身旁。无奈前有险滩，道路又远又长”，改编自《蒹葭》中的“溯洄从之，道阻且长”一句，“溯洄”就是“逆流而上”的意思；而“我愿顺流而下，找寻她的方向；却见依稀仿佛，她在水的中央”，改编自“溯游从之，宛在水中央”，“溯游”就是“顺流而下”的意思。《在水一方》这首歌经邓丽君演唱之后，成为华语乐坛的经典曲目。

除了流行歌词，琼瑶奶奶的作品名称也几乎都是从诗词中攫取而来。比如《一帘幽梦》这个标题出自秦观的词作《鹊桥仙·纤云弄巧》——“夜月一帘幽梦，春风十里柔情。”即使你没读过这首词，也一定知道它的最后一句：“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。”