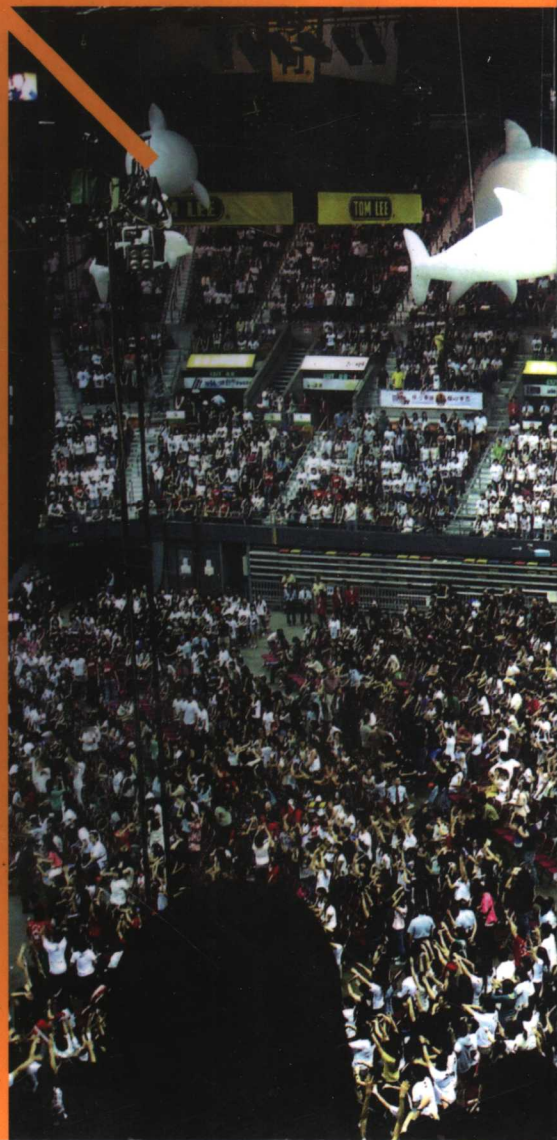
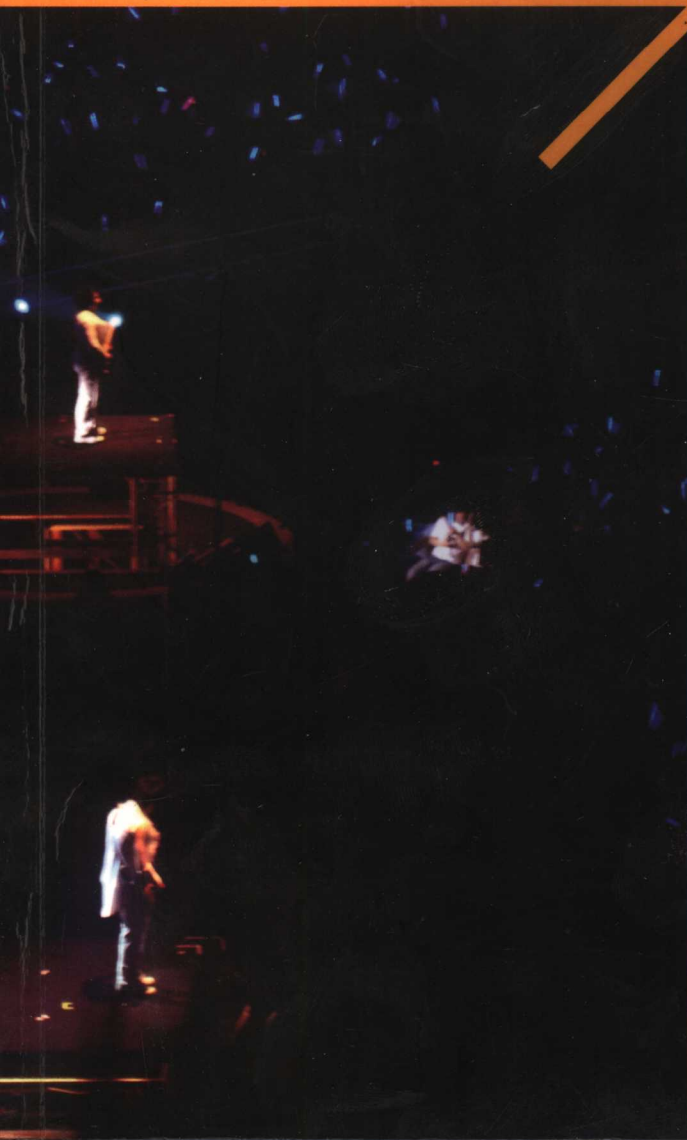

朱耀偉 著

物中詞

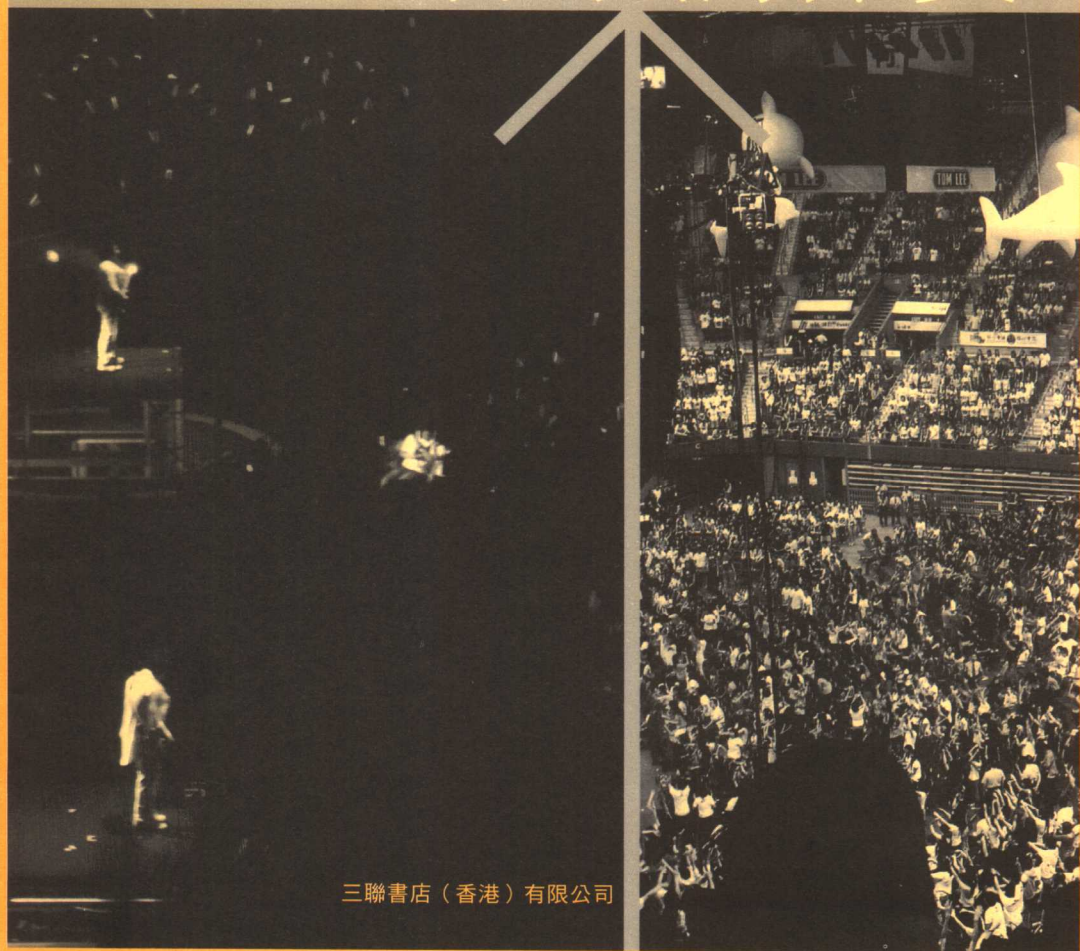
香港流行歌詞探賞

朱耀偉 著

物中詞

香港流行歌詞探賞

三聯書店（香港）有限公司

責任編輯 姚永康
書籍設計 劉桂洪
人像繪圖 姚永康
封面攝影 Pearl Yiu

書 名 詞中物：香港流行歌詞探賞
著 者 朱耀偉
出 版 三聯書店（香港）有限公司
香港鰗魚涌英皇道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
台灣發行 聯合出版有限公司
台北縣新店市中正路542-3號4樓
印 刷 深圳市雲崗印刷紙品有限公司
深圳市羅湖區布心東曉路3085號海鷹大廈1棟3樓
版 次 2007年9月香港第一版第一次印刷
規 格 20開 (170 X 210mm) 208面
國際書號 ISBN 978.962.04.2708.4

© 2007 Joint Publishing (H.K.) Co., Ltd.

Published in Hong Kong

自序

忘記歌詞？

那是1986年，熒光幕傳來奇怪的歌聲，此歌後來榮獲亞太流行歌曲創作大賽香港區冠軍，潘光沛的曲詞或來得不及倫永亮的歌聲吸引，但一句「歌詞將音樂喚醒」卻喚醒了一直留意流行歌詞的我。後來機緣巧合下進了大學中文系，輾轉到了1996年，終於下定決心以伴着自己成長的流行歌詞為研究題目，轉眼又十年過去，除了一堆鉛字外，看見香港流行歌詞研究在學院仍然滯後，心裡難免感憾然。差不多二十年後的一天，收音機又傳來奇怪的歌聲，陳奕迅的聲音竟略帶譚詠麟的歌聲所給人的感覺：「……re do so re do so，那空白是甚麼，將語言淘汰了，都可震動你麼？隨旋律變化，即興又如何……mi mi mi so，re re re mi，re do do fa fa fa fa，mi mi re do re，do re la so，mi mi so，re re mi re do do la，誰能笑我一句亦沒唱錯？」黃偉文問得好：到底歌詞是甚麼？有沒有又如何？

每個人在不同的成長階段總有不同曾經觸動心靈的歌曲，回憶中的畫面總會配上悠揚的歌聲，借黃偉文的詞再問：「哪個時世能沒有歌？」每個人對歌曲都有不同要求，有人聽歌時會以旋律為先，有人則會先留意歌詞。我正屬於後者。究竟歌詞在流行曲中又重不重要？有人說歌詞能將音樂喚醒，有人認為流行歌詞可以是文學作品，林夕就說過要取代徐志摩：「教科書揀文章太過保守，好嘅教師應該教人……欣賞吓流行曲嘅歌詞，

唔應該歧視粵語流行曲，我唔承認流行歌詞係垃圾，起碼有啲值得留低，有啲作品係好嘅中文。」對應否「取代」徐志摩，我則有所保留，文學及流行文化畢竟貴在多元，要是不同種類的文化藝術可以並列，應能激起更精彩的火花。對流行歌詞有好作品這個見解，我則由衷贊同，但要在文學史上佔一席位；最重要的，還是在既存機制中作相關研究。不少人覺得流行歌詞以至其他文學作品都有妙不可言之處，詩論詞評有如蛇足，中國傳統亦有「詩話興而詩亡」之說。筆者論詞之時，亦往往有難得「詞心」之嘆，但從知識社會學的角度，生產相關研究是一門學科體制化的必要手段。

雖然本書不是有關填詞，但多讀多賞析不但可以提高分析能力，對創作也會有所裨益，正如著名詞論家唐圭璋〈論詞的作法〉（《詞學論叢》，上海：上海古籍出版社，1986年）所說：「作詞必先讀詞。」且再分享一下著名演員羅蘭士奧利化（Laurence Olivier）於1964年演出經典莎劇《奧塞羅》（Othello）時的故事。奧利化一向演技精湛，但其中一晚的演出更是如有神助，其他演員都擊節讚賞，但他卻不太開心，謝幕後竟要閉門思過。當有人問他為何人人讚不絕口，他卻仍然鬱鬱寡歡之時，他答道：「我知道（我的演出非常出色）」，「但我不知道我剛才如何演得那麼好，那我又怎可再做一次？」（“But I don't know how I did it, so how can I do it again?”）。

「詞中物」的概念自我於2002年在沙田培英中學「中文周」專題演講，要感謝李文妍老師設題的靈感。過去十年間多次出席大大小小的官方

非官方演講，可見流行歌詞還是有人關心，年輕人對流行歌詞都有興趣，但學院課程對此並不重視，學生們苦無機會以流行歌詞為研究課題。過去幾年的經驗，發覺除了學術論文和長篇專論外，更重要的是從下而上引發，讓對流行歌詞有興趣者明白流行歌詞並非沒研究價值的商品。本書整理筆者過去十年在不同場合發表的長論短講，希望以較清晰的系統方法為讀者提供賞析流行歌詞的不同角度。書中部份段落曾於不同場合發表，部份是香港浸會大學有關流行歌詞課程的資料，部份則是專為本書全新撰寫的內容，行文時則力求精簡，盡量避免枯燥乏味的批評術語，讀者讀完後能舉一反三固然理想，如能引起繼續探賞香港流行歌詞的興趣，這本小書已算成功。

最後，謹以此書獻給蘭茜、哲希、哲望及一直照顧我們的家人。

2007年初識於九龍塘

目錄

背景編

- 1.1 似水流年：香港流行歌詞研究極簡史 11
- 1.2 相愛很難：歌詞研究的體制化 14
- 1.3 明日話今天：流行歌詞的文學性 17
- 1.4 自選角度：文藝批評的四分環 20
- 1.5 一百樣可能：現代文化理論的運用 22

作者編

- 2.1 各自各精彩：文化商品與個人風格 27
- 2.2 別人的歌：是王菲還是林夕？ 31
- 2.3 誰明浪子心：詞人的個人風格 35
- 2.4 我們仨：詞人、歌手與監製 38
- 2.5 其實你心裡有沒有我：詞人與歌手的化學作用 42
- 2.6 儂本多情：傳統詞學理論的內化 46
- 2.7 自作自受：唱作詞人新與舊 49
- 2.8 我的美麗與哀愁：女性書寫 52
- 2.9 雌雄同體：詞人的性別想像 56
- 2.10 忘盡心中情：非情歌運動 59

文本編

- 3.1 堆積情感：意象還用上半場 65
- 3.2 細水長流：意象還用下半場 69

- 3.3 從約定到郵差：意象的同途殊歸 73
- 3.4 爛泥中的垃圾：腐朽可化神奇 77
- 3.5 作詞人的錯：語言實驗的得與失 80
- 3.6 新曲+精選：複製與原真 85
- 3.7 一首歌一個故事：敘述觀點的妙用 88
- 3.8 分手總要在雨天：構篇佈局的巧思 92
- 3.9 到處留情：從廠景到實景，從本土到世界 95
- 3.10 祖與占：你的名字我的歌詞 99

讀者編

- 4.1 我們的主題曲：唱出來的情感 105
- 4.2 一人有一個夢想：愛恨追星族 108
- 4.3 每天愛你多一些：永恒的秣歌 111
- 4.4 卡拉永遠OK：從聽賞到自娛 114
- 4.5 哪有一天不想你：流行曲的廣告功能 117
- 4.6 既犯賤又爭氣：流行曲的吊詭功能 121
- 4.7 戀愛大過天：青年人的集體認同 125
- 4.8 男人四十有得撈：後青年的集體危機 128
- 4.9 抗戰二十年：反建制的吶喊 131
- 4.10 地球大合唱：流行歌詞的社會功能 134

世界編

- 5.1 容易受傷的女人：建構性別地位 139

- 5.2 小心女人：解構性別定位 143
- 5.3 忘記他是她：性別越界 147
- 5.4 你還愛我嗎：香港的中國陰影 150
- 5.5 說不出的未來：九七與香港身份 154
- 5.6 愈夜愈美麗：末世的華麗想像 158
- 5.7 昨日街頭：尋找流行曲中的香港 162
- 5.8 美好「新世界」：城市空間與身份認同 166
- 5.9 你是我的潮流特區：流行文化與身份認同 170
- 5.10 叱咤勁歌金曲：迎拒唱片工業 173

後話

- 遲來的春天：香港流行歌詞研究的展望 179
- 假如讓我說下去…… 181

附錄

- 附錄一 為何香港填詞界（看似）人才凋零？ 185
- 附錄二 現代粵語流行歌詞的濫觴：敬悼黃霑 189
- 附錄三 憶黃霑·哀粵語流行曲 194
- 附錄四 流行曲·香港電台·創意工業 199

背景編

- 1.1 似水流年：香港流行歌詞研究極簡史
- 1.2 相愛很難：歌詞研究的體制化
- 1.3 明日話今天：流行歌詞的文學性
- 1.4 自選角度：文藝批評的四分環
- 1.5 一百樣可能：現代文化理論的運用

背景編

1.1 似水流年： 香港流行歌詞研究極簡史

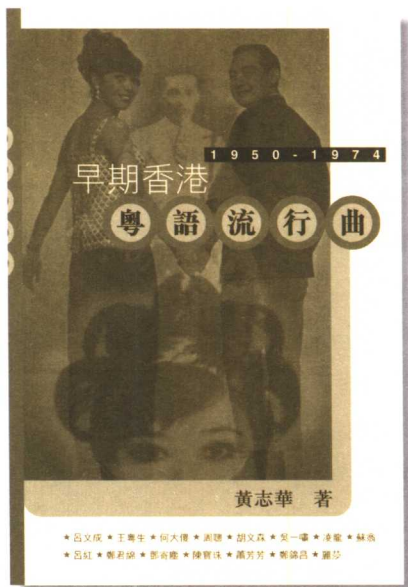
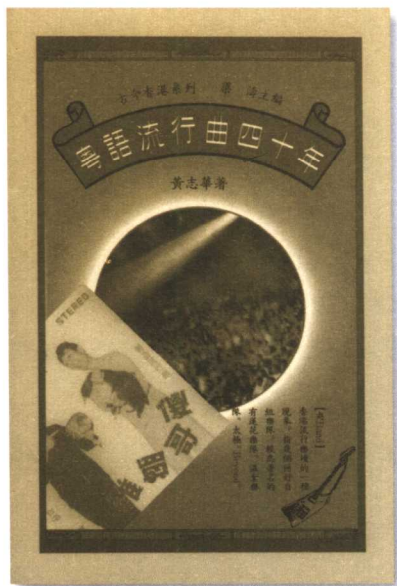
本篇的題目有點浮誇，所謂「流行歌詞研究史」，未免有三分騙人，因為嚴格而言流行歌詞研究其實仍然未曾成型。當然，這不是說沒有有關流行歌詞的評論，早在20世紀七八十年代，已有不少報章雜誌有樂評專欄，如：《唱片騎師》、《音樂通信》、《新時代》、《好時代》、《Top》等音樂雜誌都已對粵語流行曲作過不少精闢的分析。然而，早期有關粵語流行曲的研究大多散見報章雜誌、不同機構的專題刊物或會訊（如：香港業餘填詞人協會的《詞匯》）等。學院論文也有研究流行曲，其中有從跨國唱片公司壟斷的角度看，也有從唱片公司之生產角度看，但主要只是視歌詞為文化工業的產品（如：香港中文大學1991年度哲學碩士論文：黃志煒《跨國唱片公司壟斷香港粵語樂壇》）。以中文文化的角度出發的也有大學中文系的專輯（如：香港大學文學院學生會編《文與藝八六：中文歌詞在香港》及中文大學中國語文學系暨三院中文系系會學文編委會編：《學文》，1983年8月），但都以訪問為主。遺憾的是聲音分散，各類呢喃合奏不出驚世聲音。最有條件推動合奏的機構卻置身事外。電台、電視台及唱片公司只重視商業利益，自然不會以文化研究為重，CASH（香港作曲家及填詞人協會）忙於徵收版稅之餘亦無暇兼顧無稅收計

劃，國際唱片業協會香港分會近年忙於打擊盜版和非法下載。業餘填詞人協會（1997年改名為「香港音樂創作人協會」）則既是「業餘」，自然勢孤力薄。

「零敲碎打」的情況要到20世紀90年代才有較大改變。黃志華於1990年出版的《粵語流行曲四十年》改變了香港粵語流行曲研究的局面。此書可說是有關粵語流行曲的第一本專書（黃志華、盧國沾合著的《話說填詞》以教授填詞技巧為主），當中收錄了作者以許雲封的筆名在《文匯報》發表的樂評（《唱足四十年》）。隨着香港文化研究興起，香港文化較為人重視。誠如吳俊雄、張志偉《閱讀香港普及文化》（香港：牛津出版社，2001年）一書的序言所說，香港文化研究在20世紀90年代開始制度化，在學院漸受重視（有關不同重點的流行歌詞研究詳參下一節）。可惜的是，粵語流行曲尚未發展為正式的學術研究題目。

踏入新千禧，黃志華撰寫《香港詞人詞話》及《粵語歌詞創作談》先後推出，再為香港流行歌詞作出紮實的研究，黃霑的博士論文《粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究1949-1997》於2003年面世，正式展開了為香港流行曲寫史的重要工作。早年黃霑認為流行曲只是商品，不太支持香港流行曲研究，晚年能以此為研究題目，對香港粵語流行曲研究是一種難得的肯定。黃霑既精通曲詞，又多年從事唱片工業及相關工作，實在是為粵語流行曲著史的最佳人選，他是香港大學中文系出身，文學修養早獲肯定，但晚年仍肯涉獵當代文化理論，終於以其第一身經驗結合傳統文學及當代文化理論完成有關粵語流行曲的博士論文。他的歌既能改變粵語

流行曲備受歧視的命運，歷史將會證明，他的論文也能完成為粵語流行曲研究正名之歷史任務。2007年初，黃志淙推出按其碩士論文修訂，由香港民政事務局出版的專書《流聲》，全面論述香港流行音樂文化的發展與源流，從唱片工業運作方式到技術條件都有涉獵，可說繼承了霑叔的衣鉢。霑叔以〈強人〉中的歌詞：「莫記此中得失，不記恨愛相纏，只記共你當年，曾經相識過」（作曲：顧嘉輝；填詞：黃霑；主唱：羅文）作其博士論文的結語，其實也道出了對流行歌詞研究有興趣者的心底話。

1.2 相愛很難： 歌詞研究的體制化

不少有興趣研究流行曲的學生都有此憂慮：參考資料不足，流行曲於學院欠認受性，以此為研究題目就恐怕小則事倍功半，大則凶多吉少，寧願穩穩陣陣的研究唐詩宋詞或十四行詩，總勝冒險研究流行歌詞。拙作《香港流行歌詞研究》於1998年出版，付梓前尋找資助屢吃檸檬，面世之後飽遭冷語，其實如今回首，當日門外漢不避淺陋作此研究，無非希望為香港粵語流行歌詞的文本研究在學院播種。當年向香港藝術發展局申請資助時，此題目便有妾身未明的尷尬，迷失在文學與音樂小組之間。最後有關機構的行政人員認為應屬音樂範疇，遂披起音樂的外衣，而音樂委員又認為流行曲應屬香港作曲及作詞家協會（CASH）的範圍，將我轉介到其音樂基金，但此基金原來以提供音樂獎學金為主，最後又得硬着頭皮回到文學小組。若非當年文學委員會對文學有靈活的考量，恐怕拙作便無法尋到資助，沒有資助亦無出版商願意考慮既不學術又不商業、非文學亦非音樂的無市場價值怪胎。

文化產品的「合法化」過程牽涉複雜的論述機制實踐，但首要的還是要生產大量認真的學術研究。1990年代，香港文化研究開始勃興，大概因為文化研究鼻祖威廉士（Raymond Williams）的名言「文化本是平常