

陈弦章◎著

歌唱：

生命的律动

◎提出“歌唱文化”新概念，力求将三者有机融为一体研究

◎一部新时期研究跨学科的“歌唱文化”的专著

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

歌唱： 生命的律动

陈弦章
◎ 著

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

歌唱:生命的律动/陈弦章著. —厦门:厦门大学出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5615-5920-8

I. ①歌… II. ①陈… III. ①音乐评论-中国-文集 IV. ①J605.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 322656 号

出 版 人 蒋东明

责任编辑 王鹭鹏

装帧设计 蒋卓群

责任印制 朱 楷

出版发行 厦门大学出版社

社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号

邮政编码 361008

总 编 办 0592-2182177 0592-2181253(传真)

营销中心 0592-2184458 0592-2181365

网 址 <http://www.xmupress.com>

邮 箱 xmupress@126.com

印 刷 厦门市明亮彩印有限公司

开本 720mm×1000mm 1/16

印张 28.5

插页 2

字数 560 千字

印数 1~3 000 册

版次 2015 年 12 月第 1 版

印次 2015 年 12 月第 1 次印刷

定价 50.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学出版社
微信二维码

厦门大学出版社
微博二维码

序

毋庸讳言，从“阶级斗争天天讲”到“全民消费社会”，中间是三十多年波澜壮阔的改革开放，这是一个重要的社会转型阶段。

消费社会，通俗的说法，就是人们的消费欲望将推动各项社会事业的发展和进步，文化消费的勃然兴起也成为推动各项文化事业迅速发展的最大驱动力。

古往今来，歌之舞之蹈之，无疑是人类最天然的情感宣泄。在快节奏生活的当下，歌唱成为显见的繁荣的文化消费领域：通俗歌曲赛事频仍，先后有“青歌赛”“我是歌手”“中国好声音”等；同时，面向普通大众的电视栏目与民间活动也越来越多，央视有“开门大吉”“越战越勇”，地方电视台有“我爱记歌词”“唱将台”……它们是歌曲欣赏普及化和大众娱乐的生动写照。

可喜的是，在歌曲创作和传播方面，我们看到许多社会力量的参与，这是文化发展多元化的必然趋势。从“青歌赛”到“我是歌手”，不但赛事的举办主体由官方到民间，其所投合的审美主流也从主流意识形态到日常生活。新的赛事制度和传播方式，是为文化消费的新主体量身打造的，其审美趣味也呈现一致的趋向。

相较于其他艺术门类，歌唱已成为众多艺术形式中最具普遍性和影响力，也是最具活力和发展后劲的当代文化图景。歌曲已渗入并影响到社会生活的方方面面——日常语言、审美趣味、价值取向、生活方式……因而受到群众的普遍喜爱，他们积极投身其中。正因为如此，通过对通俗歌曲的观察，洞悉一般民众审美活动后的文化心理，既有现实性，亦有必要性，即所谓采风观风也。

遗憾的是，对于歌唱这一文化消费领域的引导，显然有许多工作尚待开展。举例而言，在“我是歌手”和“中国好声音”这样影响广泛的通俗

歌曲赛事中，为何来自方言区的歌手不选唱已负盛名的方言歌曲，而用带着浓重方音的标普来抒发情感，这是标准语的胜利抑或是通俗歌曲歌唱性的削弱？福建客家的山歌、少数民族的民族歌曲、改编自传统戏曲的通俗歌曲，其前途为何，其实质是歌曲创作中如何甄别并使用中国元素及其现代性的问题？夹在方言歌曲和英文歌曲中的标准语歌曲，其如何突围？为何我国的通俗歌曲大多吟咏琐碎的个人情感，什么时候才能出现像迈克尔·杰克逊和麦当娜这样的巨星……这些问题，都还未提出或者发生有效的争论，因而，我们的歌唱文化建设还有很多工作要做。

在包括“青歌赛”这样国家层面的赛事中，观众也很少听到专家们于这方面展开的有益探讨；在“我是歌手”这一受众甚广的节目中，专家点评的环节显得薄弱，竟成为明显的短板。

弦章一直致力于文学教育和客家文化教学，也热衷于歌词艺术的研究。他在人们已经提出的“歌词文化”“音乐文化”的基础上，提出“歌唱文化”这一全新的概念，力求将歌词文化、音乐文化、演艺文化（包括传播）有机融为一体进行研究，探讨歌唱文化中的艺术、时代、民族、民系的特性，探讨歌唱文化的社会影响、教育意义，探讨新时期歌唱文化传播的特征和途径，探讨现代歌词意象的运用，把握新时期文学与科学与音乐等学科结合的特点，以便人们更好地理解歌词艺术及歌曲后面的文化意味——显然，这是他多年学习、探索，呕心沥血成就的一部学术专著。

歌唱文化是跨学科的领域，涉猎文学、音乐、传播、民俗、社会、教育、大众文化等多领域，跨学科阐释与文本分析的融合是该书的一大特色。作者谋求一种浅显有趣的理论探索：一方面以传统的文学理论、现代传播理论去分析个案、具体现象，思考文学与媒体、音乐及生活的新型关系，使宏观的阐释与细致的文本分析相结合；另一方面又努力结合时代的变迁，使这种思考更贴近时代、更有趣味性、更容易为新生代所接受，以便尽可能地满足众多读者的阅读需求。这是一种有益的难能可贵的治学品格。

作为研究现代歌唱文化方面内容的专著，作者跟踪歌唱文化发展脉络，关注前沿生态，建构独树一帜的理论体系来展开“歌唱文化”探求，体现了一定的学术水准。该书设置“理论、意象、赏析”三大板块，体系整齐厚实、层次分明，内容丰富、容量庞大，观点新颖、视角独特，三大板块相互融合，互为补充，立意高远，意蕴隽永。

自古以来，人们就喜爱歌唱，以歌唱叩问哲学，思考宇宙、人生世相。诗乐是艺术，艺术给予人的，主要不是知识，不是信条，而是情感。中国古人特别重视诗乐的教化作用。该书在歌唱文化对国家政治、民众生活、

学校教育的论述上，提出了很多新颖的理念。我也是一个歌唱文化的业余爱好者，在文学创作生涯中也写过一些歌词，早期有《大学生圆舞曲》，后来还创作了《长江圆舞曲》《土楼谣》《龙岩，一方水土》《闽江之水天上来》《海上花园》《梦想启航》等。

我和弦章都是客家之子，同为永定高陂人，先后求学于高陂中学。高陂中学虽是农村中学，却秉承客家人耕读传家、崇文重教的儒学传统，有着深厚的人文底蕴，人才辈出，形成独特的“高陂现象”。弦章执教家乡最高学府龙岩学院，而我则受聘于龙岩学院闽台客家研究院名誉院长，缘分又加了一层。

遵嘱，特为此书作序。

張勝友
乙未冬日·北京

（张胜友原系中国作家协会党组成员、书记处书记，中国作家出版集团党委书记兼管委会主任）

目

录

绪论 新民风时代的到来·····	1
------------------	---

上部 理论篇

第一章 歌唱文化导论·····	7
第一节 歌唱文化概说·····	7
第二节 歌词的历史发展与艺术特征·····	12
第三节 歌词的艺术表现手法·····	23
第四节 词曲与歌舞及传播·····	41
第二章 歌唱文化的社会影响·····	52
第一节 歌唱文化与国家政治·····	52
第二节 歌唱文化与民众生活·····	60
第三节 歌唱文化与学校教育·····	64
第四节 歌唱文化的负面影响·····	71
第三章 歌唱文化的现代元素·····	78
第一节 影视歌曲——视听的盛宴·····	78
第二节 网络歌曲——时代的新宠·····	88
第三节 广告歌曲——效益的载体·····	96
第四章 歌唱文化的时代特性·····	112
第一节 时代特性·····	113
第二节 流行歌曲·····	128

第五章 歌唱文化的民族特性	138
第一节 蒙古风.....	139
第二节 天山风.....	149
第三节 高原风.....	170
第四节 多彩风.....	180
第六章 歌唱文化的民系特性	192
第一节 西北风.....	195
第二节 江南风.....	204
第三节 粤语风.....	209
第四节 闽南风.....	218
第五节 客家风.....	227

中部 意象篇

第七章 歌曲中的意象概述	243
第一节 意象概说.....	243
第二节 自然意象.....	245
第三节 时间意象.....	246
第四节 人文与器物意象.....	250
第五节 酒意象.....	254
第八章 歌曲中的植物意象	258
第一节 花韵.....	259
第二节 树情.....	282
第三节 草意.....	289
第九章 歌曲中的动物意象	293
第一节 龙吟.....	296
第二节 狼啸.....	301
第三节 雁鸣.....	308
第四节 蝶恋.....	312
第五节 狐媚.....	319
第六节 蜗行.....	323

第十章 歌曲中的日月星意象·····	327
第一节 太阳意象·····	327
第二节 月亮意象·····	331
第三节 星空意象·····	337

下部 赏析篇

第十一章 颂歌声声·····	345
第十二章 军歌嘹亮·····	364
第十三章 故土情怀·····	376
第十四章 亲情永远·····	385
第十五章 师恩校园·····	394
第十六章 朋友情深·····	407
第十七章 情爱无限·····	413
第十八章 多彩生活·····	432
后记·····	445

绪论

——新民风时代的到来

自古以来，人们是“习为歌唱”的。歌舞是人类的天性，人们在早期是既歌且舞的。我们的祖先善于用优美活泼的形式、朴素的语言、简练的文字和生动的艺术形象，来回答哲学问题，思考宇宙、人生问题。

吉卜赛人有句名言“时间是用来流浪的，身躯是用来相爱的，生命是用来遗忘的，而灵魂是用来歌唱的”，因此，吉卜赛人居无定所，却如生活在琴弦上，吟风诵雪，蹈踏高歌。

是故，人类自文明开始便有歌，人类思索文明，便有歌的研究。《礼记·乐记》中称：“诗言其志也，歌咏其声也，舞动其容也。”《尚书·尧典》也记载：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”这说明古乐的完整形式为诗、歌、舞三位一体。

人们为了歌唱，创造了不同的旋律、丰富的乐器、无数的歌词、曼妙的舞姿、多样化的演唱风格，形成了丰富多彩的歌唱文化。但由于科技的原因，古代艺人的演奏、歌者的美音、舞者的妙姿都没有留下影像和声音来。我们见到的就是一些乐器、简谱，民间的传唱，更多的是留在文字中的诗歌。

入乐歌唱是中国古典诗歌的本质特征，因此诗与歌一体，才有了诗歌之名。我国最经典的文学样式是诗，而诗是从古代的“乐”中生长出来的。诗最初是作为歌舞时的歌词隐含在乐之中的，诗从歌中产生，再从歌中脱离出来，最后形成独立的文学性格。

中国诗歌的正统《诗经》首先是歌词，是由人们谱曲唱的歌，歌词与诗是密切相关的，所以诗歌一词也就长期地存在于生活和人们的创作中。早期的“诗三百”都是有曲调，可以吟唱的。《史记·孔子世家》载：“古者《诗》三千余篇，及至孔子，去其重，取可施于礼义……三百五篇孔子皆弦歌之，以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述，以备王道，成六艺。”诗乐同源，歌词也被称为“歌、歌诗、乐诗、声诗、歌词（辞）”等，几乎每种中国古典诗歌诗体的演进和变化都是诗与歌结合的结果，远古歌谣、诗经、楚辞、乐府、部分唐诗、

宋词、元曲皆可吟可唱。中国古代歌词已经是文学经典的一部分，一直受到学界的高度重视。

但随着时间的推移，社会的发展，这些方面渐渐削弱了。诗不能吟唱，是最近一百年的事。因此，中国近现代的歌词和歌曲形成另一条发展路径，同时也出现一个问题，有对诗歌的研究，有对音乐的研究，而对歌词的研究，相比之下就显得相当的冷落了，无法成为一门学科。歌词是特殊的一种文体：往好处说，就像影视剧本称为影视文学一样，歌词属于音乐文学，介于音乐与文学两种艺术之间，是“音乐与文学的完美结合”，但它同时也容易“两不靠”，两边都遗忘它。尽管从理论上说，作为音乐文学的歌词离开旋律也是独立的审美文本，也有审美价值，应该是文学史不可或缺的一部分，然而事实上，包括流行歌曲在内的现代歌词在文学史上的地位是微不足道的。优秀歌词作家的知名度，远不如歌手，另一方面也得不到文学界的认可。歌词是姓“歌”还是姓“诗”？这是歌词界长久的困惑。

作为中国当代审美文化的宠儿，歌曲已渗入并影响社会的方方面面——日常语言、审美趣味、价值观念、生活方式等。

歌曲是乐曲和歌词的有机合成，随着歌曲的繁荣，作为语言文字之一的歌词，其创作也兴旺起来。通俗、简洁、形象的歌词常常一语道破社会生活的深刻变迁，说出人人欲说却又难以言传的心事，成为大众文本而被传播。而且，在现代社会中，人们不仅欣赏歌曲，演唱歌曲，甚至自创歌曲，因而，歌唱文化的影响就更大了。歌唱文化这些新的内涵都值得我们认真研究。

我们要意识到的是，在信息时代，全球出现阅读危机，人们的阅读时间逐渐被电视、广播、网络媒介所占领，阅读行为呈下降趋势，尤其以文学阅读的下降最甚。夸张地说，当下，歌曲越来越成为文化的重要组成部分，歌词已经成为各国非文学圈读者唯一接触的诗；然而，歌词的地位还没有相应变化，东西方的文学界依然对歌词算不算文学“有争议”，这反而成了一个难题，不能不引起我们的关注。

当然，已经有不少学者专家注意到这一问题，歌词学、歌词文化、音乐文学的概念已经产生。有些音乐院校还专门开设音乐文学专业、音乐文学研究所和以歌词研究为主的硕士点。这些，都说明了对歌词创作的理论研究已经达到新的层次。而且，娱乐时代，歌曲在社会文化生活中显得越来越重要，演艺人员比科学家作家更有影响力，歌词作家比诗人的知名度更高。这种现象也值得我们关注。

在科学技术越来越发达的情况下，歌曲在生活中的传播越来越容易，越来越普遍，越来越广泛，越来越迅猛，歌唱文化的形式、内涵也不断变化，影视歌曲、网络歌曲、MTV、Flash 音乐、广告公益歌曲等层出不穷。

在旧媒介时代，大家往往是以静观的方式听歌，比如听收音机和磁带的歌，听电视广播的歌，时间性和选择性等方面都比较被动。新媒介时代则强调视听结合，强调听者身体全方位的参与。在许多时候，你既是听歌者、观看者，也是表演者。在酒吧、KTV包厢、卡拉OK室，不管男女，不管老中青年，不管地位高下，只要来到这里，除了尽情高歌，禁不住了还可以手舞足蹈，它是人们情绪宣泄的重要方式。网络歌曲又更进一步，人们不仅可随意下载喜欢的歌曲，选择便捷自由，还可以参与创作。没有了诸多障碍之后，人们可以任意创作、翻唱、改唱歌曲，那些生活在时代边缘的歌唱爱好者和词曲创作者，依托着网络带来的可参与性与巨大的包容性，实现对传统文艺创作发表传播模式及词曲创作观念的反叛，他们可以任意表现情感，宣泄情绪，随时随地把自创自唱的歌曲挂上网络。

电视媒介也越来越迎合大众喜爱歌舞的心态、追求表现的欲望，设计了许多面向大众的栏目，如《我要上春晚》《星光大道》《我是歌手》《我爱记歌词》《开门大吉》《越战越勇》《好声音》《唱将台》。参与栏目的普通大众、各行各业的劳动者所表现出来的对歌唱的热爱程度、对歌曲的熟悉程度、对歌曲的演绎水平，都令人赞叹不已。

在大众的参与下，一个新的歌唱时代——大众歌唱时代重新到来了。笔者曾在相关文章中提出“新民风时代”这一概念，认为这是如《诗经》所展示的时代一样的“新民风时代”。

“风”之概念来自我国第一部诗歌总集《诗经》，主要指民歌风格。风是一种自然现象，风有不同的形成方式，不同的方向和特征，其中也蕴含不同的地域气息。把民歌比作“风”这样一种自然现象，实在是中华民族祖先智慧的体现。吴钊、刘东升在其著作《中国音乐史略》中指出，风是一种自然现象，而民歌是一种跟风差不多的人类的自然现象。古人想，这种自然现象与各地的水土是密切相关的，各地的水土又影响人们的声音，包括语言的声调与歌唱的风格特征，所以民歌就叫“风”了。《吕氏春秋》说，“闻其声而知其风”，听到他的歌声，就知道是哪个区域的特色了，说得多么富有诗意与哲学意味。

歌曲的旋律、歌词、唱法，都和地方的水土有关，带着土地的颜色，草木的气息，河流的旋律，风气的韵味。

自近代以来，我国向西方文化学习，引进西洋音乐文化，中国传统的歌唱文化与“洋风”磨合形成“新风”，有了新的风格。歌曲旋律、演奏乐器及风格、演唱风格、演出模式等很多是“土风”与“洋风”的结合，其中的歌词保留比较多的本土风格。

自从有了网络平台、手机平台后，在众多的艺术形式中，歌曲无疑是当代文化生活中最具有普遍性和影响力的，也是最具活力和发展后劲的，它受到群众的

普遍喜爱，演艺界和传媒界的青睐，得到宣传、文化主管部门的关注。

一首歌的魅力，在于歌词、旋律、演唱的三度和谐，必须三者配合得恰到好处，才能将一首歌的精神完全表现出来。这样，就包含歌词文化、音乐文化、演艺文化三部分。随着科学技术、大众文化的发展，三者的交融关系越来越密切。本书在人们已经提出的“歌词文化”“歌词学”“音乐文化”的基础上提出“歌唱文化”这一概念，力求将歌词文化、音乐文化、演艺文化（包括传播）三者有机融合成歌唱文化进行探析，把握新时期文学与科学与音乐等学科结合的特性，探讨歌词艺术的表现手法，探讨歌唱文化的社会影响，探讨歌唱文化的艺术特性、时代特性、民族特性、民系特性，从文化的、文学的、演艺的、传播的角度赏析歌曲，以帮助人们更好地理解歌词艺术及歌曲后面的文化意蕴。

上部 理论篇

第一章 歌唱文化导论

第一节 歌唱文化概说

歌唱，是一种艺术，更是一种文化。

自古以来，人们用歌唱来抒发情怀，回答哲学问题，思考宇宙与人生的问题。

人们歌唱日月星辰，歌唱山川河流，歌唱大地天空，歌唱生老病死，歌唱爱恨情仇，歌唱苦难欢情，歌唱一切的一切。歌声穿越岁月，穿越时空，在天地间留下回响。

一、歌唱文化的界定

1. 歌唱文化的定义

过去没有“歌唱文化”的提法，为了论述的方便，在这里提出“歌唱文化”的概念。我们把人们在创造、制作、传唱、营销歌曲艺术等环节中形成的所有文化现象，称之为“歌唱文化”。

歌唱文化包括曲调歌词的创作与发表形式，歌曲的演唱与传播方式，歌曲制作的产业链，歌曲的商业化运作，人们日常的欣赏与演唱，歌曲艺术的教育，歌唱文化的影响等等这些由歌唱艺术而形成的文化现象。

歌唱文化产生的过程，有四个元素——（作词家的）歌词、（作曲家的）音乐、（歌手的）表演、（群众的以及媒介的）传唱形成合力而起作用。

研究歌唱文化，应侧重从以下几个方面深入：

- （1）歌词文化。包括歌词的创作风格、个人特性、区域特点、时代特点等。
- （2）音乐文化。包括作曲的创作风格、个人特性、区域特点、时代特点等。
- （3）演艺文化。包括演唱技巧、演唱风格、器乐配置、歌舞结合、形象策划、

市场经营、民众演唱、歌唱文化与市场经济等。

(4) 传播文化。包括制作手段、制作技术、音响设备、传播方法、栏目设置、听众反映、社会影响等。

2. 歌曲的分类

我们平常都有流行歌曲、传统民歌、经典歌曲、网络歌曲、行业歌曲等提法。有些分类着眼于艺术形式，如传统民歌、通俗歌曲、艺术歌曲；有些分类着眼于时间角度，如流行歌曲、经典歌曲；有些分类着眼于对象，如儿童歌曲、企业歌曲、广告歌曲；有些分类着眼于内容，如军旅歌曲、爱情歌曲、宗教歌曲；有些分类着眼于传播的形式，如网络歌曲、影视歌曲；等等。

著名音乐教育家刘天礼按歌曲的体裁分为：抒情歌曲、叙事歌曲、颂歌、进行曲、舞蹈歌曲、劳动歌曲、诙谐歌曲、说唱歌曲（英文 Rap）、民谣歌曲、摇滚歌曲十种。^①

二、歌唱文化的诞生

人类从诞生之日起，就在创造文明。关于文学艺术的诞生有许多学说，我们重点论述歌唱文化的三个起源说：劳动说、巫术说、模仿说。

1. 起源于劳动说

劳动创造人，人类在劳动中制造工具，创造文明，出现最早的语言和思维，歌唱文化伴随着人类的文明而产生。

现代医学证明，人脑是思维的器官，能产生意识，具有反映客观事物的功能；动物的只有本能。人出现，形成社会，创造了文明。劳动创造了美，也创造歌唱艺术。

人类最初主要依靠信号和符号——声音、手势和物体变形——来传播简单的信息，以协调群体和个人的行动，顺应自然的变化。说话和语言的开始，是原始人第一次文化形态的大嬗变。

艺术也在劳动中诞生了，《淮南子·道应训》：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”这一段话，常用来说明艺术起源于劳动。鲁迅在《且介亭杂文·门外文谈》中谈到诗歌起源时说得更清楚更形象：“人类是在未有文字之前，就有了创作的，可惜没有人记下，也没有法子记下。我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表。其中有一个叫道‘杭育杭育’，

^① 刘天礼：《流行歌曲创作与演唱》，百花文艺出版社2004年版，第152～155页。

