

（例如敦煌俗曲）都已有大量研究文献。

陆正兰 著

《流行音乐研究》、《音乐文学》、《音乐与舞蹈》

此类课程又分别放在高校的传播系、音乐系、

歌词的论文及硕士、博士论文至今已有多篇。

歌曲课程与德育智育结合问题，一直是教育界

至今未解决的课题。

但散落在不同系科各种名称的课程之中。

2005年，在一向尊重传统的牛津大学，

众多竞争的学者中，研究摇滚歌词，

克里斯托弗·巴里克斯 (Christopher Lasch)

专著的批评家里克斯 (Christopher Lasch)

可见学界转向已是大势所趋。但是从本书附录

“对中国研究界”，对中国流行歌曲的研究，

这与中国讨论歌词的文化学者，进路不同。

歌词艺术本身的研究就在其次了。

只是近年某些学者的尝试。

歌词的讨论，提出了有意义的观察。

“非学术性”刊物

本身说明了歌词研究的不正常地位。与此相反的是

已成为最重要的文化样式之

歌

詞

學

中国社会科学出版社

歌词学

陆正兰 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

歌词学/陆正兰著. —北京:中国社会科学出版社,2007.11
ISBN 978-7-5004-6486-0

I. 歌… II. 陆… III. 歌词—研究 IV. J614.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 164704 号

责任编辑 周晓慧
责任校对 林福国
封面设计 毛国宣
版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720
电 话 010--84029450(邮购)
网 址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂
版 次 2007 年 11 月第 1 版 印 次 2007 年 11 月第 1 次印刷
开 本 880×1230 1/32
印 张 12.25 插 页 2
字 数 293 千字
定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

陆正兰 江苏扬州人，文学博士，现为西南大学中国新诗所副教授。中国现代文学学会会员，中国音乐文学学会会员。主要从事音乐文学、现代诗学、女性文化研究。发表《“拟声达意”与“姿势语”》、《中国诗能否回向歌词之根》、《音乐史写作的另一种“理”和“论”》、《论歌曲的创作与接受意图》、《超文本诗歌联合解码中的张力》、《冰心诗歌中母亲形象及其文化含义探寻》等论文二十多篇，另有专门关于歌词创作系列论文多篇。参加写作《新诗文体论》、《20世纪重庆新诗发展史》等书。研究之余，写歌，写诗。

歌词学：学科性与学理性

——序陆正兰《歌词学》

吕 进

陆正兰是我指导的博士生。在我的学生中，她是才华出众的一个：能诗，懂音乐，当然，更在学术研究上有作为，有悟性。在对生活的把握上，对世界的理解上，她给人多少有些“另类”的感觉。不过，这种“另类”气质，也许对于学术探险，是大有好处的。科学的前行不正是“另类”们推动的吗？

对于音乐与艺术的关系，中外艺术家似乎并不存在很大的歧见。佩特说：“一切艺术都以逼近音乐为旨归。”克罗齐则说：“一切艺术都是音乐，因为这样说才可以见出艺术的意象都生于情感。”但是当话题变成诗歌和音乐的时候，这个问题就复杂了；变成歌词和音乐的时候，这个话题就更形复杂。

歌词不大属于文学，又不能不属于文学；歌词学不属于诗学，又不能不属于诗学。超越分类学的艺术现象的出现，说明人类艺术地把握世界的丰富与深化，同时，也给理论家提出了新的课题。这部专著的基础是陆正兰的博士论文《歌词文体与歌曲流传关系研究》，这篇博士论文正是力图回答面前的新的课题。说实话，这是需要相当的功底，更需要相当的理论勇气的。陆正兰

交出的答卷让我这位导师脸上有光。在武汉大学陆耀东教授的主持下,答辩委员会认定“这是一篇优秀的博士学位论文”。

本书的第一部分是从文体学的角度,对歌词进行内部研究。中国古代诗歌起源于歌诗,有悠久的发展历史,但在理论上几乎是个空白。中国新诗不起源于音乐,甚至不起源于中国,和歌词更成了陌路。其实在国外,情况也似乎相似。黑格尔就认为,最好的诗很难进入音乐,而最好的音乐也不需要诗。在《美学》第三卷上册第343页上,黑格尔写道:“歌词、歌剧以及颂神乐章之类,如果从精细的诗的创作方面看,总是单薄的,多少是平庸的。如果要让音乐家能自由地发挥作用,诗人就不应让人把自己作为诗人来赞赏。”也就是说,歌词是一个独立自主的学科,简单地将它作为文学或者诗学的子学科,显然难以解释歌词的本质和发展规律。以往的研究者总是将歌词从歌曲剥离,仅仅把歌词作为诗的一支旁系进行依附式考察,从文学角度展开言说,这样,就和歌词的美学本质有相当距离。陆正兰深入歌词内部,对歌与诗的文体差异,对歌词的语言、结构、音乐性及体类进行辨析,在她的笔下,有不少理论亮点在闪光。一些有所感觉而又难以厘清的问题明晰了,一些感性的经验升华了。我觉得,她的论说是说得通、立得住的。她的论说有很强的学科性,至少,她为作为学科的歌词学,打下了很好的基础。

本书的第二部分是从文化学的角度,对歌词进行外部研究。这是博士论文中触及较少的,也许这是陆正兰近年的学习心得。人类创造了文化,生活在文化世界里面,一切艺术现象都有独特的文化内涵,文化学或者文化形态学是一切人文学术的共同基础。歌词在文化学的视野中的属性如何,这是一部《歌词学》必须回答的问题。没有外部研究,歌词理论将因缺乏充足的学理性而显得单薄。

当代中国的歌词正处在高潮期，一个歌词作家比一个诗人的知名度要高得多。中国文联全委会开会时，委员总是按姓氏笔画坐的，因此，我老是和乔羽为邻，因为“吕”和“乔”都是六画。即使开全委会，找“乔老爷”的人也不少，所以我总是和他打趣：“你再重要，开会时总还得回到我的旁边。”歌词发展到这个阶段，特别需要梳理，特别需要升华，特别需要抽象，一句话，特别需要理论。

姚斯在他的《走向接受美学》（第96页）中有一句我以为很正确的话：“理论的发展，常常有赖于理论对象的类型，并受到它的局限。”学科性、学理性，是一部优秀的歌词著作应有的品格。我以为，陆正兰的《歌词学》正是具有这样的品格。

是为序。

自序

人类自文明开始，便有歌；人类开始思索文明，便有歌的研究。中国古代歌词，已经是文学经典的一部分，一直受到学界高度重视，即便是民间散佚的歌词（例如敦煌俗曲）都已有大量研究文献。而中国现当代歌词研究，以及歌词的一般规律研究，相比之下颇受冷落，至今还未形成一个独立的学科。

汉语中尚无“歌词学”一词，从国内各高校课程设置来看，歌词研究往往被置于“流行音乐研究”、“音乐文学”、“诗与歌词”、“音乐社会学”等课程中，此类课程又分别放在高校的传播系、中文系、音乐系等不同的系科，研究歌词的论文及硕士、博士论文至今已有多篇，也出现在不同学科。至于中小学歌曲课程与德育智育结合问题，一直是教育学的研究课题。歌词研究虽然不少，但至今归属不明。

西方的 Lyrics Studies 或 Study of Lyrics 与中国情况相似，各大学及各级学校教育都有，但散落于不同系科各种名称的课程之中。歌词研究的地位近年在西方学界急升，2004年，在一向尊重传统的牛津大学，资望崇高的“诗歌教授”位置易人。在众多竞争的学者中，研究摇滚歌词，写过关于鲍勃·狄伦（Bob Dylan）专著的批评家里克斯（Christopher Ricks）被教授委员会以高票选中，可见学界转向已是大势所趋。但是从本书附录所

选的若干著作来看，西方的“中国研究界”，对中国流行歌曲的研究，经常把歌词作为社会文化转型的例子，这与中国讨论歌词的文化学者，进路不约而同。在这种研究中，歌词艺术本身的研究就在其次了。

将歌词作为独立的艺术样式来研究，只是近年某些学者的尝试。而且奇怪的是，相当多关于歌词的讨论，提出了有意义的观察、尖锐的论辩，却往往因为课题“不够分量”，只能发表于所谓的“非学术性”刊物。这些文章未能入学界法眼，本身说明了歌词研究的不正常地位。与此相反的是，当代歌曲在社会文化生活中的地位越来越重要，已成为最重要的文化样式之一。这个强烈鲜明的对比，正召唤一门系统的研究——歌词学科的诞生。这已经势在必行。

现代歌词研究面临着一个特殊的挑战：既要处理从未得到深入探讨的大量课题，又要面对涌现出的很多新现象，研究对象日积月累，日新月异，研究步伐赶不上乐坛变迁，跟不上如此快速变化的文化形势。歌词研究的困难，更在于至今没有一个系统的理论框架，而没有理论的研究，难免时过境迁，随对象的变化而过时。长期关注歌词研究使我注意到，现代歌词研究虽然刚刚起步，却已经积累了相当丰富的成果，研究者从创作学、文体学、主题学、文化学、社会学等角度均各有论述。但总的来说，歌词研究存在着以下不足之处，我坦率言之，与同行们商榷：

第一，歌词研究尚没有一个学科自己的研究范式。在有的研究中，偏重音乐的歌曲研究，通常关注曲式，很少注意歌词。常见的是，在作曲式分析时，顺带解说一下歌词主题思想，以及与音乐的关系，篇幅既少，讨论也不深入；而偏重文学的歌词研究，把歌词看成诗歌的一种特殊亚门类，歌词的“浅显”，歌词的大众文化品格，常常让他们有一种戒备，实际上诗学中如何安

放歌词研究，至今是个没有解决的难题。

第二，至今为止的歌词文体学研究，大多沿用了诗歌文体研究的范式，对歌词文体独特性关注不足。部分研究思路有明显的静态化缺点，缺少历史语境，基本上是一种共时研究，不能完全体现中国歌词文体迅速演变的特点。

第三，相当多的歌词研究集中于歌词的主题内容，把歌词视为社会观念和态度的直接反映。此种研究处理得法，不无精辟之论，但很容易忽略歌词形式以及歌曲流传方式所起的重大作用，也容易忽视作品在不同时期不同语境下的重大意义流变。

第四，近年来出现不少歌词文化研究文章，相当一部分沿用西方的大众文化研究方法。西方的大众文化理论主要有两种思路：一是承传传统知识分子如利维斯，以及新马克思主义如阿多诺等人对大众文化的犀利批判，认为大众文化使人民变得庸俗肤浅，国家机构与商业机构操纵大众，制造所谓的流行；另一条沿袭西方的后现代主义观点，认为文化无高低雅俗之分，大众文化不只是反映社会结构变化，也能协助大众回应现实。这两条路子在很多的论述中针锋相对，无法共处。本书希望综合两种立场，提出这两种文化批判观点不该互相排斥，而应互补平衡，对大众文化，既要批评其种种消极因素，也该肯定其有开拓公共空间和建构文化意义的积极功能。

然而，不可忽视的根本问题在于：目前，这两种文化研究模式，都基于对文学、电影等文化产品的分析，没有能突出歌词与歌曲在当代文化中的特点。对比其他艺术样式，歌词有根本性的不同，歌词研究，需要自己的文化理论。

这也是本书之所以直接命名为《歌词学》的原因之一，并非作者自诩博识，穷尽了歌词研究领域，相反，本书跋涉之艰难，足以证明：这门学科亟待更有眼光的学者共同探索。此书的意

义，是希望自己和更多同行的努力，让歌词学作为一门独特的学科，出入课堂，跟上并且引导当代文化实践。

本书标名《歌词学》，还基于一些具体的理由：书中采用的例子虽然大多数选自中国现当代歌词，但是本书的理论架构，却希望发现歌词研究的一些普遍性特征。另外，本书讨论的是歌词，却不得不涉及文学史、音乐学、翻译学、诗学、风格学、文体学、文化学、传播学、符号学、阐释学等各种学科，但又不能局限于以上任何学科。为了强调这个领域与以上学科的区别，本书认为以《歌词学》为题，界限比较清晰。

在歌词研究领域，前人的研究给我许多有益的启发，也是本书藉以立论的基础，我都一一列在书的附录及参考文献中。我必须强调，没有各位前辈和同行的开拓性的工作，就不可能有本书。我在此衷心感谢，并真诚期待各位方家坦率的批评，期待更多的歌词研究者在这片新开垦的青葱的田园中会面。

目 录

歌词学:学科性与学理性

——序陆正兰《歌词学》…………… 吕 进(1)

自序…………… (1)

导论…………… (1)

一 歌曲流传的五个基本环节…………… (1)

二 作为出发点的歌词…………… (3)

三 歌必(意图)流行 …………… (7)

四 所谓“民歌” …………… (14)

五 判定歌曲成功流传的标准 …………… (16)

六 从内部研究到外部研究 …………… (19)

上篇 歌词文体学

第一章 歌词分合历史考察 …………… (25)

第一节 古代歌词:歌与诗时分时合…………… (25)

歌(即诗)的起源——古歌的三位一体——

汉乐府——“徒诗”在魏晋的出现——唐代“声

	诗”——宋词、元曲、明代民歌	
第二节	现当代歌词：歌与诗的严重分离……………	(36)
	最早的学堂乐歌与新诗——五四新诗与歌词——易韦斋与萧友梅的合作——现代诗与歌分途的开始	
第三节	歌词与诗的区别……………	(43)
	学界至今作出的区分努力——符号传达方法之不同：抒情主体出场——阐释语境不同：褒义倾斜——结构期待不同：完整性外在——深入无意识之途不同：声音下潜	
第二章	歌词的语言技巧……………	(54)
第一节	显张力……………	(55)
	所谓“贵浅”——歌题与警句——张力与显张力	
第二节	杂语……………	(59)
	类语言在歌词中的地位——从嗟叹到咏歌——听觉优先与杂语——汉语与少数民族语言并置——汉语与外语并置——念唱并置——不同唱法的并置	
第三节	立象衍情……………	(70)
	“情象”与“缘情重构”——熟而不俗——新而不奇崛——中距比喻——曲喻——并列曲喻——递进曲喻——公用象征与私设象征	
第四节	双关语及复义……………	(83)
	语音双关与语义双关——歌词与诗不同的复义建构	

- 第五节 姿势语 ..... (88)
- 姿势语的定义——钱锺书论“拟声达意”——古歌词的叠字——宋词元曲的叠字——新诗中的叠词叠句——宋词元曲中的赘词衬字——现代歌词中的赘词衬字——音乐唱名的姿势效果——姿势语与音乐性
- 第三章 歌词的呼应结构原则 ..... (109)
- 第一节 歌词的内部结构呼应 ..... (110)
- 问答式呼应——排列式呼应——呼应的扩展——兴即呼——现代歌词中“兴”的运用
- 第二节 歌词与音乐的呼应 ..... (118)
- 歌词的音乐内核——“二流的诗歌”误论——《诗经》十种曲式的现代延续——转韵与转调——演唱形式与歌词的呼应
- 第四章 歌词的音乐性 ..... (131)
- 第一节 关于歌词音乐性的讨论 ..... (131)
- 什么是“音乐性”？——音乐与词的起源——所谓“择调”——所谓“依乐用律”
- 第二节 古歌词平仄不入乐 ..... (138)
- “徒诗”开始的平仄讲究——词的平仄“协律”——元曲与明民歌的音乐性——从《阳关三叠》演变看古典诗词的音乐性
- 第三节 现代歌词声调不入乐 ..... (147)
- “调”被乐音“重建”——句调——声调——声间调

第四节	歌词的节奏构成·····	(155)
	节奏的定义——五种节奏论——现代汉语诗论中的顿论——短语节奏论——自由诗节奏问题——现代汉语歌词节奏——歌词进入乐句后的节奏——现代汉语歌词的韵——复韵的效果	
第五章	歌词门类及其现代演变·····	(178)
第一节	分类的文体原则·····	(178)
	门类及其演变——歌词分类的各种不同标准——由流传渠道决定的门类划分	
第二节	仪式歌·····	(181)
	传统仪式歌——现代仪式歌——新型仪式歌——宗教仪式歌	
第三节	宣传鼓动歌·····	(190)
	颂歌——学堂爱国歌——救亡歌曲——爱国颂歌——乡土乡情颂歌——广义与狭义的政治动员歌——语录歌——宣传歌	
第四节	情歌·····	(210)
	情歌的传统流传方式——三四十年代的娱乐情歌——娱乐情歌的边缘化与再次主流化——当代情歌之个人化/大众化悖论	
第五节	摇滚与城市民谣·····	(218)
	摇滚的出现——摇滚作为歌者之歌——城市民谣的起源——城市民谣的变体与发展	
第六节	少儿歌·····	(226)
	对学堂歌的批评——20—40年代少儿歌——	

当今少儿歌曲的危机——门类区分的难点

下篇 歌词文化学

第六章 能动受众理论与歌词文化研究·····	(237)
第一节 批评模式的对象限制·····	(237)
门类限制——中国的文化批判	
第二节 法兰克福学派对大众文化的严厉批判·····	(240)
“文化工业”论——阿多诺论流行音乐——	
马尔库塞论音乐——对法兰克福学派的反批评	
第三节 伯明翰学派对大众文化的辩证讨论·····	(246)
伯明翰学派的文化研究——文化的重新定	
义——亚文化的意义	
第四节 费斯克等人的能动观众理论·····	(250)
解读与解码——“生产者式的文本”——能	
动受众	
第五节 歌众的特殊阐释方式:第四种解码·····	(254)
霍尔的三种解码理论——建立第四种解码	
方式:“创作式解码”	
第七章 歌词文化研究的特殊性·····	(257)
第一节 歌词流传中的若干问题·····	(257)
未完成的文本——何为“歌众”——作为	
特殊歌众的歌星	
第二节 时尚与流传·····	(259)
时尚的作用——时尚的特殊机制——时尚	
与流传的区别	

第八章 歌曲流传的几种特殊方式	(265)
第一节 歌不附“体”	(265)
两种载体——歌与影视载体之脱离——新 语境与新意义	
第二节 老歌翻唱	(269)
旧调新词——歌手的“老歌翻唱”——案例 分析:超女为何钟情老歌	
第三节 歌曲代沟	(274)
歌曲代沟之成因——翻唱与代沟	
第四节 块茎式传播	(277)
树式与块茎式——无限衍义——语境扩大的 后果——广告歌的双语境——语境移置—— 新载体与新语境	
第九章 机构在歌曲流传中的重大作用	(289)
第一节 公私两种机构在传统中国的历史	(289)
机构与歌曲流传的关系——大司乐——乐 府——教坊和梨园——大晟府——歌在佛教俗 讲中——瓦子勾栏	
第二节 公私机构在近现代中国	(295)
学校作为歌曲传唱机构——歌曲社团—— 剧联——鲁艺及其他学校机构——音乐社会教 育机构——音乐刊物	
第三节 当代中国公私两种机构的竞争与合作	(300)
商业背景下的机构——晚会与现场音乐 会——MTV——歌迷会——音乐经纪人及交	