

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

百年乐府

中国近现代歌词编年选 四

王立平 主编

上海音乐出版社

451013

百年乐府

中国近现代歌词编年选

1951-2013

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

百年乐府——中国近现代歌词编年选 四 / 王立平主编. —上海: 上海音乐出版社, 2018.4

ISBN 978-7-5523-1110-5

I. 百… II. 王… III. 歌词集—中国—近现代 IV. I22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 130671 号

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助项目

书 名: 百年乐府——中国近现代歌词编年选 四

主 编: 王立平

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 杨海虹

印章篆刻: 王 春

封面设计: 陈 楠

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 22.25 插页: 4 文: 356 面

2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-1110-5/J · 1013

定价: 140.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

《百年乐府——中国近现代歌词编年选》

国务院参事室 中央文史研究馆主办

中华诗词研究院 中国音乐文学学会承办

《百年乐府——中国近现代歌词编年选》

一、组织委员会

主 任：陈进玉 袁行霈
副 主 任：冯 远
委 员：方 宁 王明明 王卫民 王立平 陈鹤良
耿识博 李 虹
秘 书 长：耿识博
项 目 秘 书：郝 雨

二、顾问委员会

总 顾 问：陈进玉 袁行霈 乔 羽
顾 问：程毅中 沈 鹏 阎 肃 陈晓光 冯 远
乔宗淮 周笃文 刘 征 谢 冕 郑伯农
洪 源 张 黎 金 波 庄 奴(台湾)

三、作品评审委员会

主 任：阎 肃
副 主 任：宋小明
委 员：王立平 王 健 王世光 王晓岭 田晓耕
田 青 任志萍 陈小奇 陈晓光 金 波
周建潮 钟立民 钟春森

四、作品编辑委员会

主 编：王立平
执行副主编：宋小明 蔡世平
副 主 编：晨 枫 虞文琴 金兆钧
编 委(按姓氏笔画排序)：
王立平 朱天纬 甲 丁 付 林 冯世全
任卫新 向雪怀(香港) 吴楚楚(台湾)
宋小明 金兆钧 晨 枫 虞文琴 蔡世平
编辑部主任：王玉民
副 主 任：李广平(兼) 杜姝文
编 辑：付广慧 苏永维 田晓耕 陈维东 李广平
简 巍 杨启舫
编 务：田云霄 于显文 王立宪

总 序

一个时代有一个时代的文学和艺术。

标志着中国文学史光辉起点的《诗经》，原本都是乐歌。“关关雎鸠”“坎坎伐檀”等优美词句，是两千多年前的先人们击节而歌的文字记录。《史记·孔子世家》说：“三百五篇，孔子皆弦歌之。”那些合辙押韵的词，被一代又一代热爱生活的人们唱和着、咏叹着、流传着、丰富着，以至于后来的楚辞、乐府、唐诗、宋词、元曲、明清剧艺、小说等，无一不在用艺术的形式真实地记录历史、传达时代信息、反映生活，成为后来人解读过往、溯本追源、探究当时社会背景、重大事件以及风俗民情的一种特殊的情感符号。

二十世纪的百年，中华民族历经了辛亥革命、帝制解体、抗日战争、中华人民共和国建国、十年浩劫、改革开放等许多曲折奋战、顽强拼搏，求生存、求解放、求发展的重大历史事件……是中华民族由贫穷落后走向繁荣富强的百年，也是中国歌曲争奇斗艳、繁荣发展的百年。作为这一时期鲜活的、耀眼的艺术样式，我们以历史为纬，以文学为经，以时间为轴，以词曲为分类，以乐府为形式，在一首首作品中回思往昔岁月，重拾百年记忆。

“诗言志，歌咏言”。解码一首首歌曲，就打开了一个个远去的时代；读着一句句歌词，就是重温一段段历史。《百年乐府》的编选和出版，一方面要反映百年歌曲的创作、流传和发展，记录社会生活，记录社会发展的历程，也力求从一个侧面反映中华民族的百年生存史、奋斗史。

《百年乐府》是源于“汉乐府”的启示，在二十一世纪中国的时代大背景下再一次用音乐记录中华大地及海外华人历史的一

项重大系列工程。这是当代音乐人对家国百年沉浮所做的一次系统的文化梳理，是对中华民族从屈辱挣扎到觉醒抗争直至走向复兴的一次崇高礼赞。这项由近百人参与的出版项目，以“大集”的形式进行梳理、分类、编撰，把百年历史分为三个时间板块，以两大卷的形式予以呈现，分为《百年乐府——中国近现代歌词编年选》和《百年乐府——中国近现代歌曲编年选》两大部分。

《百年乐府——中国近现代歌词编年选》共分四卷。第一卷的时间跨度为晚清末年的1902年到1949年中华人民共和国成立。这一时段中国历经了清朝覆灭、民国诞生、军阀混战、抗日战争、解放战争等重大历史时期，所选歌曲涵盖了被称为中国近现代第一首歌曲的《兵操》，西方音乐融入我国课堂教育的“学堂乐歌”，以上海为策源地的都市流行歌曲、电影歌曲、抗日救亡歌曲等。所选作品全部源自当时出版物、唱片、电影等各种传播媒介，以时间为序，突出艺术价值与历史价值并重之特色，注重流传的广度和时间的跨度，选取在当时产生过较大社会影响、在艺术上具有较高价值、在某个艺术领域或题材涉猎方面具有开创先河意义的作品。考虑到时代背景的复杂因素，对不同历史环境、不同流别的作者只简介生平，不作评价。

第二卷的时间跨度为1950年至1978年。这其中又分为两大时间段，前半部分为1950年至1966年中华人民共和国成立初期的十六年，后半部分为1966年至1978年12月“文革”结束及中国共产党十一届三中全会的拨乱反正。这一历史时期所选作品的创作者很多都健在，对于刚刚走过的历史有着独特而清晰的记忆。本着尊重历史、尊重作者的原则，对作品进行了客观、慎重的选

择，尽量体现时代特征、艺术价值、流传广度、哲理意蕴并重的编选理念，为时代画出轮廓。

第三卷的时间跨度为1979年至2012年。这是中国百年历史最具华彩的时代，开放的中国不仅迎来了经济的高速增长，也迎来了艺术的空前繁荣，原创作品呈井喷的态势爆发，歌曲创作的变化之快前所未有。各种新流派、新理念、新探索的音乐风格伴随着新媒体的诞生冲击着人们的生活，有些风行一时的歌曲很快地火起来之后又迅速淡出人们的生活，有些歌曲的歌词在意境、哲理、情趣、情感等方面并不尽如人意，却借助着音乐的感染力和歌手的感召力而流行，凡此种种，的确考验着编辑人员的审美趣味和价值判断力。

为了全面、清晰地展现中国百年歌曲发展的轮廓，我们还专门编撰了第四卷《百年乐府》（台港澳卷）。该卷主要编选自1950年以来在台湾、香港、澳门地区具有代表意义的歌词、歌曲。作品主要来源于以上地区出版发行的唱片、书籍以及演唱会、卡拉OK、电台、电视节目等媒介。该卷以歌词的文学性与音乐性结合的完美度为主要标准，坚持流行程度与艺术价值并重的原则，以期对台湾、香港、澳门地区独特的流行歌曲进行尽可能真切的概括。

一首词可以见微知著，一首歌可以穿越百年。伴随着百余年来中国历史的曲折前行，人们思想上的禁锢不断被打开，我们在取舍作品时的视角也更加多维和立体。只有在改革开放的今天，我们才有可能摆脱过去的许多禁忌和隔阂。在以“趣味、情感、意境、哲理”兼顾的前提下，一是选取那些在人民大众中具有广

泛流传性和美誉度的；二是能够反映不同历史时期和重大历史事件的；三是真实记录时代、反映当时社会背景下民众心声的；四是能够代表一个历史时期创作的艺术成就的。为了对词和曲的艺术性、影响力、特色和魅力分别有所侧重，有的歌曲两卷并入，有的作品收入歌词卷，也有的作品收入歌曲卷。

《百年乐府——中国近现代歌曲编年选》共录入一千五百多首歌曲。对每一首作品都注明了产生年代、时代背景，对词曲作者的生平也都附加简短介绍。对少部分无从考证或存在争议的背景资料，也加以注释说明。对某些特定历史背景下出现的作品，则本着“以史为鉴”的诚实态度加以谨慎收录。还有一些属于译配、填词的歌曲，虽然旋律经典，也曾经风靡一时，但囿于体例未能入选。

当今是个开放包容的时代，也是个鼓励创造的时代，我们所做的一切努力，都是在为我们所听到的真实声音代言。这是我们这一代人对未来的历史担当。

《百年乐府》的面世可谓天遂人愿、正逢其时。由国务院参事室、中央文史研究馆主办，中华诗词研究院、中国音乐文学学会承办的“百年乐府”出版工程，是凝聚了老中青三代、包括台港地区的业界专家的合力之作。在历时几年的时间里，投身浩瀚的歌曲海洋泛舟采歌，为的就是让歌声中的历史更加充实、真切、生动。

无论从艺术性、史料性、欣赏性哪个角度来看，《百年乐府》对于相关专业人士及关注和喜爱歌曲的人们都具有典藏价值和文献意义。既可供欣赏，也可供研究、借鉴。

在《百年乐府》即将付梓之时，我特别要感谢国务院参事室

和中央文史研究馆各位领导。从项目策划、筹备到整个评选、编辑过程，他们始终给予极大的关注及至关重要的指导和支持。

还要感谢为《百年乐府》担任顾问的各位名家、权威、饱学之士和历史见证者，他们的关心和鼓励给了我们力量和信心。他们极有见地的意见和建议，都是我们编选工作中的重要依据和参照。

本书的编辑委员会和评审委员会成员是经多方面反复酝酿、磋商确定的，都有多年从事专业工作的经历。有年长以至年逾古稀的资深词家、编辑家、学者、乐评人，也有年富力强、经验丰富的中年专家，还有业内的后起之秀，组成了一支老中青结合、团结合作、吃苦耐劳、善于攻坚、敢于担当的工作班子，包括来自台湾和香港的同行。他们以极大的热情和责任心做出了至关重要的贡献。在长时间的合作中，大家一起面对从未遇到过的难题，共同完成历史的重任，结下了深厚的情谊，令我感动且终生难忘，在此一并致谢。

特别应申明的是，本人才疏学浅、识力有限，但受大家抬爱主持“百年乐府”之编撰，与当今中国歌坛方家为伍共襄盛举，实乃幸事。能够在有生之年再为传承中华民族文化尽绵薄之力，唯有诚惶诚恐，奋力为之，但愿不负众望。

年代久远，作品浩繁，谬误之憾在所难免。敬待各界人士不吝赐教，以期再版时订正。

百年乐府，百年浩歌，心驰神往，心为之折。
是为序。

王立平

2015年7月7日 北京

序

一、文化乡愁与文化遗产

台湾以及香港的歌曲创作、出版、传播，赓续了上海上世纪三十年代以来中国唱片工业的脉动，汲取了来自美国乡村民谣、欧美流行音乐以及摇滚音乐、日本演歌和现代日本流行音乐的丰富的资源，并且在中国民歌以及艺术歌曲丰厚的精神资源基础上，开创了一条独特的融中国语言文学、中国传统音乐于一炉的流行音乐创作方式；形成了台湾、香港独特的流行音乐表达与传播方式，成为中国音乐文化宝库的重要组成部分。

台湾的“校园民歌”肇始于杨弦、李双泽等人的“唱自己的歌”文化运动。这是一场寻求中华文化认同，向中华文化致敬的文化寻根行动。由于各种原因，流传下来的歌曲作品较少，但极大地启发了当时校园歌手们的创作热情，加上唱片公司的配合，终于形成影响台湾原创歌曲的“民歌”浪潮，并且波及整个华人世界。一时间《龙的传人》唱遍大江南北，从《乡间的小路》走出了《外婆的澎湖湾》，手捧《兰花草》进入《小雨中的回忆》；学生们把胡适、徐志摩、余光中的诗歌谱曲演唱，从小说、诗歌、古典诗词中吸收了丰厚的文化营养；中国上世纪二三十年代的音乐文学传统在台湾又融进了新鲜的血液与崭新的表达方式。

用“文化乡愁”来标注许多早期以及延续至今的台湾流行音乐的创作特质，是相当恰当的：无论是侯德健《归去来兮》还是后期回到内地之后创作的《三十以后》等歌曲；无论罗大佑直接为余光中谱曲的《乡愁四韵》还是他自己后来创作的《鹿港小镇》《一样的月光》等歌曲，都或是诉说绵绵不绝的文化乡愁，

或是对现代文明中失落的纯真、挚诚的价值观与心灵世界作吟唱与呐喊，引起整个台湾文化思想界的震撼与思考。正如同罗大佑自己所言：这里没有不疼不痒的歌曲！这种潮流，一直延续到台湾整个八十年代的流行音乐创作，《三百六十五里路》《未来的未来》《故乡的云》《梦驼铃》以及中期的《驿动的心》《再回首》《把根留住》《青梅竹马》等歌曲，都可以归类于“文化乡愁”的系列歌曲；一直到新世纪方文山与周杰伦联手创作的大量“中国风”歌曲，都是植根于中华文化血脉上的音乐创作：《东风破》《发如雪》《菊花台》《烟花易冷》等歌曲直接来源于中国古典文化诗词与传说，成为新世纪年轻人的挚爱金曲；而林秋离、张大春等人吸取中华文化的意象与精髓，写出了《江南》《泼墨》等有着浓郁中华文化特质的歌词，则更是不胜枚举的实例。

再看香港的歌曲创作。以黄霑、卢国沾、许冠杰等早期香港创作人的文化背景看，他们皆是中英文俱佳的优秀创作人。无论是为中国传统武侠剧创作主题歌或插曲，还是唱片制作，几乎都是在浓郁的中华文化氛围中进行的，他们把美国乡村民谣（如许冠杰的创作）以及世界背景下的流行音乐文化思潮与香港文化做了非常契合的对接，创作了《小李飞刀》《楚留香》《上海滩》以及口语化的《加价热潮》等等脍炙人口的歌曲，一种方言歌曲的形式，居然影响力波及整个中国大陆的歌曲创作，实在也算是一个奇迹般的文化现象。而最近十年来林夕、黄伟文等新一代创作人更是把现代诗词的创作手法与中华古老文化相融合创作的作品推向市场，形成一个个新的文化浪潮，引人注目。

二、都市文化与商业融合

说到台港流行音乐创作，都市文明题材的歌曲几乎占据绝大部分歌曲的选题，而商业化操作模式与歌曲创作的与时俱进的创新手法则是一个无法回避的话题。

台湾经济在上世纪八十年代开始起飞，因此流行音乐必然开始进入一个都市化题材与唱片工业相磨合、相融合的新的历史发展时期，音乐创作者纷纷被各大唱片公司网罗进来，成为歌曲创作最大的生产者与推广者。“滚石唱片”“飞碟唱片”“点将唱片”“综一唱片”“风华唱片”等等公司中不乏吴楚楚、彭国华、李寿全、罗大佑、李宗盛等优秀的音乐人，他们与台湾唱片工业同时起步，创作了大量华语优秀作品。

侯德健、罗大佑、李宗盛、李寿全等人的早期作品，以台湾都市化工业化进程中人内心的衰败与哀恸、爱情的早逝与不可挽回、人心的荒漠化与情感的空洞化等等为主要抒情题材，喊出“台北不是我的家/我的家乡没有霓虹灯”以及“寂寞难耐寂寞难耐/爱情是最辛苦的等待/爱情是最遥远的未来”等歌曲，在社会化的文化批判与内心化的感情抒发方面都给人耳目一新的感觉，从而开创了台湾多向度的流行音乐创作格局：既有“大江东去”般以欧美摇滚以及民谣摇滚为主要文化来源的罗大佑、侯德健等中文世界最早的摇滚乐探索，也有李宗盛、陈乐融、陈志远等人开创的绵延不绝的“清风细雨”般润人心肺的台式情歌创作模式；同时还间杂文化转型期的文化乡愁、年轻人的情感纠缠与爆发、渴望流浪世界的青春期综合症、追逐梦想的人生励志呐喊、底层世界在文化颠覆期间的痛苦与难堪等等庞杂的内容。音乐人

们都把这些题材纳入怀中吟唱成歌，并且形成蔚为大观的庞大曲库，伴随卡拉OK的流行而形成了台湾流行音乐唱片史上黄金岁月二十年（20世纪八九十年代）。

而歌手在唱片公司的企划包装推广的强势商业化进程中，也形成了职业化、类型化、个性化的文化商业模式。如滚石唱片推出具有女性代言人称号的张艾嘉、陈淑桦、林忆莲、辛晓琪等（其背后推手是李宗盛等人），以及有“国民歌手”称号的周华健、“情歌王子”张信哲等，都取得极大的成功；“飞碟唱片”推出的歌手小虎队、王杰、张雨生、郑智化、林志颖、姜育恒等歌手因为市场定位的准确、歌曲风格的新颖，都在青少年中引起极大轰动，成为一代人的青春记忆与时代声音。港台歌手的唱片发行量也相当惊人，张学友和周华健等人的唱片皆有巨大的销量，成为中文流行音乐世界的“神话”。在商业销售奇迹的资本助力下，台湾、香港的歌曲创作也沉浸在商业的大潮中，作品数量一时成为中文歌曲的领头羊。

上世纪八九十年代是香港流行音乐创作的黄金时代。“城市化题材”更为突出，在武侠剧式微之后，香港流行音乐进入以歌手为中心的唱片体系。宝丽金、华纳、EMI百代等等国际唱片业巨头纷纷进入香港，签下多名歌手，推出大量粤语流行歌曲唱片，形成了以谭咏麟、张国荣、梅艳芳、张学友、刘德华、黎明、郭富城、李克勤、陈奕迅等歌手为主体的香港流行音乐世界并延续至今。从创作手法上看，香港唱片公司大量整合国际资源，采取“拿来主义”的创作方法，大量引进版权，用欧美流行歌曲，日本以及韩国的成功歌曲的旋律，填上粤语歌词，成为港

式流行歌曲特有的现象，由此产生了一大批的职业填词人。就创作的题材而言，香港城市化特征更为明显：谭咏麟《雨夜的浪漫》、张国荣《当年情》、梅艳芳《孤身走我路》的都市题材深情、绝情、忘情歌曲，罗文的《几许风雨》、张国荣的《有谁共鸣》、谭咏麟的《朋友》等生命哲理歌曲，达明一派的《石头记》和Beyond乐队的《真的爱你》《大地》等对古老文明的反思批判与亲情吟唱，林忆莲演唱的大量都市女性情歌都是香港这个都市化程度极高的城市的产物。

三、人文关怀与艺术自觉

台湾与香港的歌词创作，还有一个主要特征就是有浓厚的人文气息与强烈的艺术自觉精神。台湾的创作人中，罗大佑、侯德健、黄舒骏、张洪量、李泰祥、李寿全、郑智化等人的创作与同时期的文学、诗歌、电影、美术等人文艺术形成良好的互动关系，他们以知识分子丰厚的人文素养，从中国历史哲学文学吸取了丰富资源与养料，用歌曲这种艺术形式表达出来，形成了中文流行音乐最早的一批“人文歌手”形象，深刻影响了后来者的创作：家国情怀、社会批判、人性的幽暗面、历史的吊诡、现实的矛盾、威权化的体制等等，都化作一首首歌曲倾泻而出；而李宗盛、周治平、童安格、陈乐融、林夕、林秋离等人在情歌创作方面所体现的情感的精致、人性的洞察、生命的百转千回、生老病死及爱恨情仇，都成为几代人情感记忆的心灵诗篇。

在创作手法上，台港歌词作家们都有强烈的突破自我、精益求精的艺术自觉：罗大佑、黄霑、林夕、方文山等词人在文学与

音乐中，特别是化用中国古典诗词的文化意象、中国风意境，遣词造句中与旋律的贴近与咬合度方面，都达到了一定高度；李宗盛开创的“口白式”唱腔，更是颠覆了很多人对城市民谣的印象；而陈乐融、姚谦、林秋离、姚若龙、许常德等职业词作家以各自鲜明的歌词创作手法在词坛独树一帜，他们在运用现代诗歌的意象挪用、通感手法的借用、口语与书面语的交相融汇等方面都做出了有益的探索；在歌词创作的视野、对人性的深度挖掘、对人的感染力、对生命冷暖的深刻感悟、对现实人生尖锐的省察与艺术化的表达方面，都有许多可圈可点之处，值得研究和借鉴，应予总结与反思。

香港流行歌曲，因为粤语发声的音调关系，几乎所有歌曲都是先有旋律后填词的创作模式，因此产生了一批优秀的填词人，在创作中追求精致，力求与旋律契合。而粤语歌词在城市意象、叠字押韵、古诗词转化、港式口语的表达、与西方生活风尚的交融呈现、情感的抒发等方面，既浸染着深厚的中国文化背景，也有着鲜明的西方文明印记。

考察台湾和香港两地的歌词创作历程，我们可以发现：它们都呈现出从古典到现代、从简洁到繁复、从书面到口语、从诗歌意境到散文铺陈的交相影响、贯通融会的过程，形式上千变万化，内容中你中有我我中有你，但万变不离其宗，歌词始终是歌唱的文字。正如罗大佑说过的：“词是歌的花朵”，歌词成就歌曲的灵魂，旋律成就歌曲的骨血，歌曲呈现的艺术世界因此丰盈，飞翔进入千家万户，进入一代代人的精神世界，成为生命的艺术或生活的愉悦方式，并作为一种独立的艺术景观而为人津津

乐道。

因此，考察这些歌词发展的艺术进程和精神流变，就成为很有必要的一项文化工程，短短一篇“序言”很难详尽这些宏大叙事的艺术发展历程，因此编者希望本书的抛砖引玉，引领后来者进入这个丰富多彩、气象万千的记忆花园，一起徜徉在文字与旋律组成的花海里。

李广平

2015年8月28日