

草地 摇滚

● 陈小奇作词盒带歌曲

● 广东旅游出版社

“形而上”追问

——为《草地摇滚》作序

祖 慰

(一)

陈小奇是中山大学中文系82届毕业生，有深厚的古典及现代文学素养，有很灵光的艺术感觉，有现代的审美意识，为何去写中国文人不屑为的流行歌曲的歌词？

电视专题报道。全球权威性电影奖——奥斯卡金像奖正在颁奖。获奖者不仅有编剧、导演、演员、制片人、摄影师等，还有一项奖给流行歌星；这些歌星自己作词作曲和演唱，成为当今电影的艺术重要组成部分，因而获此殊荣！在中国文坛，小说家坐在艺术殿堂的正中（如来佛那个位置），报告文学、诗歌、儿童文学等等作为亚流而在五百罗汉所在的两边厢房，流行歌词难入神佛之流，只有在殿外餐风饮露了。文学对封建等级制猛烈抨击，而又用梁山水泊坐交椅的办法给各类式样排座次。其实，小说在唐宋时也是不准入殿堂的街巷话本，不比流行歌曲阔气，只是它如今“十年媳妇熬成婆”了。

一则旧闻。英国甲壳虫乐队的领袖约翰·连侬（也是该队创作演唱的250首流行歌曲的全部歌词的作者），于1980年在纽约被他的崇拜者枪杀。这噩耗震惊整个西方世界。从各国总统、首相到千百万披头士崇拜者们，都为连侬遇刺表示了最大的同情和痛苦。当时，几乎所有的西方电台改变播音节目，整天一遍又一遍地播放连侬和他的甲壳虫乐队演唱的流行歌曲。报纸的哀悼胜过总统逝世的哀悼规格。甚至，美国有一位16岁的少女和一位犹太州的男人自杀为连侬殉葬。当连侬的追悼会在纽约中央公园举行时，约有10万人参加，而美国有1300万人以各种仪式追悼他！这个甲壳虫乐队被举世称为“不列颠的财富和骄傲”，英国伊丽莎白女王曾亲自授予4位成员“大不列颠帝国勋章”。这是英国最杰出的人物才能获得的荣誉。

当代著名的艺术评论家赫伯特·里德对当代艺术作过一段见地独到的描述：现在的世界严格分工，越分越细，只有艺术能把各个领域沟通，连结人的直觉和理智、混乱和秩序等两极化的东西。看来，流行歌曲最能沟通各种职业、各个阶层、各个民族的人，歌词是最广泛的、奇妙的“横向学科”。

这样，陈小奇就痴迷地作词，不仅有不亚于小说家的经济效益，还有与小说家同等的艺术效益。

“陈小奇是精仔！”我这位写小说的人终于认了并为他写序。

（二）

有人说，现代艺术是形而下的表达而对形而上的生命意义的追问。通常，流行歌曲富有生动而亲近的形而下表达，

却贫困于形而上。就说连依的名作《把所有的爱捐给你》吧，这首词确实只有形而下：“闭上你的眼睛我要吻你，我多么爱你，记住我永远爱你。明天我要走，我要每天给你信，把我所有的爱捐给你……”

陈小奇却极力超越艺术的形而下与形而上的两极对立。这是一项风险探索。如今凡能得诺贝尔奖金的小说、诗和戏剧，都难通俗，大都十分难懂。有一次，李陀和我在深圳讨论过，能否把畅销书的“基因”移到严肃文学中来，象遗传工程那样创造新物种？我们的结论是不乐观的，成功的概率很小。横观世界文坛，比较成功的例子只能想到美国塞格林写的畅销了三十多年的名著《麦田里的守望者》。台湾的琼瑶，香港的梁羽生等，他们的作品具有形而下的魅力因而畅销，但贫困于形而上，成不了严肃文学的精品。

陈小奇似乎在冒大风险进行形而下与形而上的文学基因组接。

从侯德健先生写了《龙的传人》之后，流行歌曲咏龙之作如潮涌来。龙成了中华民族自豪的象征。陈小奇写了首《龙的命运》，却把“龙”写成了阿Q精神的文化积淀，他最后警示：“从此后不再崇拜龙的伟大，从此后不再迷信龙的威力，从此后我们懂得龙的命运，不在天不在地，就在我们手里！”这就是陈小奇用龙的意象（形而下）对民族集体潜意识中的形而上的追问，问出了一种劣根性。

陈小奇的《青铜时代》，例举了人间“祈求欢乐而总得到悲哀”的种种事与愿违的情景之后，突然把怅然低吟者带进历史的隧道，去呼唤出一个青铜时代。这时，如果看过罗丹的雕塑名作《青铜时代》，你就会联想到那个充满生机和活力的黑色男裸体人体。陈小奇在思接千载、情贯万里之后

追问出历史的形而上了：“在血火中脱胎、在屈辱中过来、在痛苦中脱胎、在逆境里过来的文明时代！”人参补人，不是它提供什么高蛋白、高脂肪，不，这些营养物质全没有，它有的是激素，激发人体去更好地消化那些高营养物质。陈小奇的歌词就有这种“人参效应”。《青铜时代》还能诱发人想到深层的语义结构：历史，生命，人生，痛苦和欢乐，屈辱和伟大，全是共时共生的。获得“1985年羊城十大新歌”第一名和第三名的《黄昏的海滩》、《敦煌梦》，还有荣获“全国首届民歌通俗歌曲大比赛奖”的《父亲》、《梦江南》等，字面上都较一般，大量移用了古典诗歌的陈词，但是，正是因为陈小奇注入了“形而上”，加上歌词的空灵朦胧，有着“人参效应”，使这些歌成为高格调的通俗歌曲。

然而，你会在这个歌词集里发现不少或者只有形而下或者只有形而上的作品。这，证明了这种探索的冒险性，但，陈小奇确又用歌词向我和李陀论证：“你们过于悲观。”

（三）

几十年来，音乐界总被一个古老的困惑困惑着——怎么用民族化抵抗“全盘西化”？为了民族化，音乐学院曾把钢琴贴上封条，把意大利美声唱法讥诮为“羊鸣驴叫”，把一切西洋古典歌曲从教材中排斥出去，改用戏曲和民歌，至于西方现代音乐，那就更当作鬼哭狼嚎了。为此，提出了许多理论：一是“中学为体，西学为用”；二是“越是民族民间的越是世界的”，因而追求纯粹的乡土味；三是“寻根”，企盼在坟墓中挖出最现代的宝贝来，因为“越是原始的越是现代的”。

陈小奇陷入了这马拉松式的古老的困惑中了吗？

似乎他根本没有去钻这个没有出口的理论迷宫。

不错，他的歌词中，有“汉时关”、“秦时月”、“烟雨”、“夕阳”、“断肠”、“晚钟”等古典诗词中多次出现的“高频词”；同时又有“魔方”、“飞碟”、“名片”、“碰碰车”、“阿波罗”、“爵士鼓手”等等现代的进口的“高频词”。似乎这就标志着“中西合璧”了。其实，陈小奇根本无意去搞什么“洋为中用”、“古为今用”的意象烹调。他咏唱作曲家的曲，或者是当代作曲家写的，或者是柴可夫斯基的，或者是西班牙民歌及日本流行曲，他从曲中忽然发现了“形而上”，就象莱布尼兹从八卦中发现了二进制，就象罗丹从一块大石头里发现了美，马上用诗的意境把这“形而上”表达出来。这些诗化了的歌词，可能是古典韵味的（如《敦煌梦》），也可能是现代朦胧体（如《明信片》、《蓝色的梦》、《问夕阳》等），但都注进了陈小奇的现代审美意识（形而上）。在这里没有民族化或西化的冲突，只有他的现代审美意识与各种文体的谐和。至于怎样选择文体和语汇，都由他当时对曲的悟性而决定，由审美直觉来决定。因此，他的词，不仅是诗化了的，而且是音乐化了的。在人类已从氏族意识、民族意识进化到全球意识的今天，就不该再有是否民族化的古老的困惑了，倒是有着把全部人类文化进行空前的“基因”组接的艰难。我们倒是该钻一钻全球化、未来化、多元化的文化迷宫。

（四）

袁枚有首论诗的诗：“但肯寻诗便有诗，灵犀一点是吾

师。夕阳芳草寻常物，解用都为绝妙词。”

陈小奇有神秘的灵犀吗？

一首《雪季》。雪，深藏着欢乐的踪迹，拥有着洁白的美丽，走过去，打开春天的日历。

一首《冬天，你告诉我》。雪，死一样的寂寞。肆虐的雪下，不会有圣洁的许诺。就是雪消的春讯，也只会使多少心灵失落。

同一意象“雪”，却对应着背反的深层语义结构。陈小奇象转魔方一样，凭灵犀解用出其中的绝妙。

哦，蓝花伞，太是寻常物了，但陈小奇解用得多么绝妙啊：“撑起我蔚蓝的童年。收起来是一团美丽的梦幻，打开来是天真的笑脸。撑起我蔚蓝的初恋，旋转起来是甜蜜的誓言，放下来是温柔的诗篇。雨季里给了我一片蔚蓝的晴天，烈日下给了我一片蔚蓝的荫凉。蓝花伞，给了我多少蔚蓝的思念；蓝花伞，藏起多少秘密在心间！”

在海边，常人听到的是大海的物理性的声波（涛声）；作曲家德彪西却听到了交响诗《大海》。

人类的感官相似，对物理的、化学的信息感觉相似；但是，艺术的感觉有着天壤之别。

陈小奇起码有着“小奇”于常人的灵犀。这，日常语言无法传递，就象日常语言不能把一张画说出来让别人不走样地感知一样。只有请读者禅定于陈小奇的词里如和尚那样地去顿悟了。

1987.4.22于武汉

目 录

序 (1)

第一辑 给我一块魔方

秋千 (3) 魔方世界 (5) 想 (8) 不曾遗失的童话 (10) 云 (12) 蒙蒙细雨 (14) 那一片青青草地 (16) 碰碰车 (18) 雪橇 (21) 捉迷藏 (26) 神秘岛 (28)

第二辑 青春的潮汐

我的吉他 (33) 生日烛火 (35) 海天情怀 (38) 冲浪 (40) 嗅足球 (42) 黄昏的海滩 (46) 让我们到野外去 (48) 四月, 年轻的你 (50) 弄潮 (52) 草地摇滚 (54) 人间天堂 (56)

第三辑 不沉的是你的肩膀

青春脚步 (59) 为我们骄傲 (62) 我不再等

待(65) 记忆的风(67) YMCA(69) 年轻人(71) 满天烛火(73) 山高水深(75) 把手伸给我(78) 不在乎(81) 阿波罗(83)

第四辑 让我的阳光把你覆盖

蓝色的梦(87) 蜜月(89) 愿你心里是一片空白(91) 蓝花伞(93) 初恋(95) 游戏(97) 浪漫年华(99) 爱的二重奏(101) 化装舞会(103) 午夜的时候(106) 雪季(108) 在水一方(111) 和谁说珍重(114) 对着阳光发誓(116) 多情的季节(118) 那一片云雾(121) 让我对你说(124) 爱的星座(126)

第五辑 美丽的忧伤

明信片(131) 今夜没有雨(133) 你的眼(136) 月儿圆(138) 空谷(141) 紫红色的回忆(144) 夜莺(146) 不再来去匆匆(149) 车站(151) 沉默的眼睛(154) 选择(156) 请告诉我(158)

第六辑 千年的相思

敦煌梦(165) 湘灵(167) 梦江南(170) 七夕(172) 九龙壁(175) 断桥(177) 圆明园(180) 江河水(183) 成吉思汗(187) 龙的命运(190) 高山流水(193) 青铜时代(195) 黎母山恋歌(199) 黄土地(203) 魂牵梦绕古惠州(205) 东方魂(207) 中国老百姓(210)

第七辑 乡愁是你乡愁是我

问夕阳 (217) 小溪 (219) 秋归 (222)
外乡人 (224) 故乡恋情 (227) 家 (229)
牧童 (232) 风雨匆匆 (234) 旅愁 (236)
黑色的眼睛 (238) 马背天涯 (240)

第八辑 燃烧的血

父亲 (243) 船夫 (246) 明星的独白 (248)
命运 (250) 爵士鼓手 (252) 秋天印象 (254)
山沟沟 (255) 冬天，你告诉我 (257) 幸运之星 (260)

第一辑 给我一块魔方

“让我为你轻轻地唱首歌 / 让你为我再把
这秋千摇 / 虽然往事已经是那样飘渺 / 那片阳
光依然在蹦蹦跳跳……”

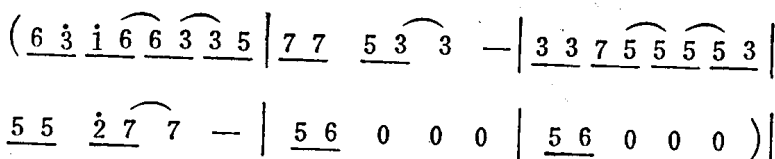
——《秋千》

秋 千

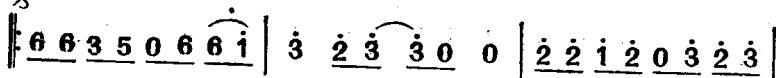
$\frac{4}{4}$

陈小奇 词
张全复 曲

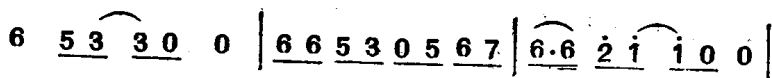
中速 活泼地

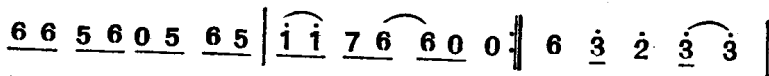
※

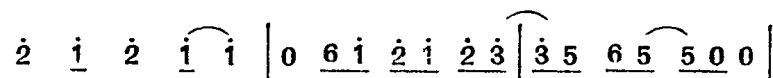
树上有个 童话 摇呀摇， 树上有段 记忆它
让我为你 轻轻地 唱首歌， 让你为我 再把这

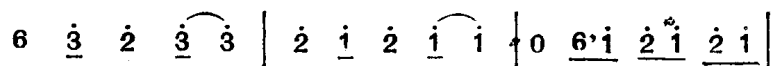
飘呀飘。 树上有个 秋千正睡午觉，
秋千摇。 虽然往事 已经是那样飘渺，

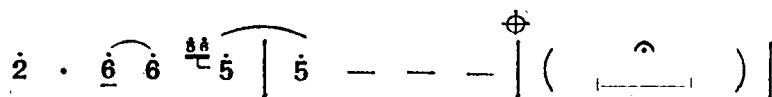
树上有个 知了在叫呀叫。 尽情地摇，
那片阳光 依然在蹦蹦跳跳。

尽 情 地 笑， 秋 千 上 的 岁 月 在 拥 抱。

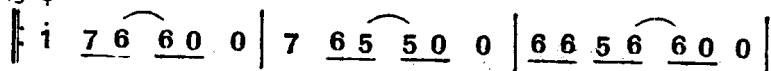

尽 情 地 摇， 尽 情 地 笑， 秋 千 上 的 夏 日

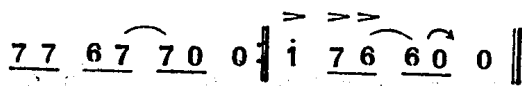

在 燃 烧!

※⊕

摇 呀 摇， 摇 呀 摇， 尽 情 地 摇，

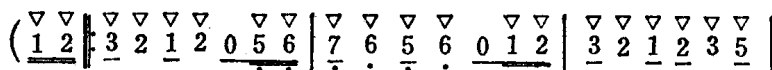
尽 情 地 笑! 摇 呀 摇!

魔 方 世 界

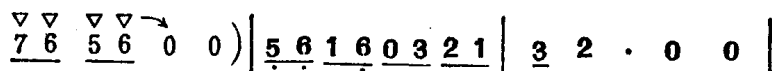
$\frac{4}{4}$

陈小奇 词
兰 斋 曲

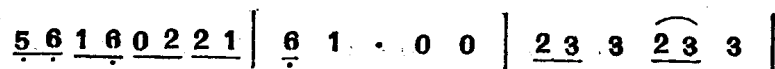
稍快、活泼地

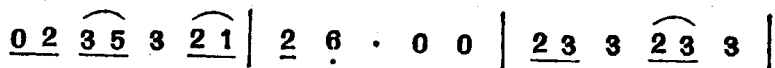
啦啦 啦啦啦啦 啦啦 啦啦啦啦 啦啦 啦啦啦啦啦啦

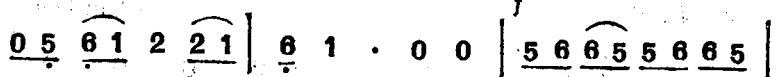
啦啦 啦啦! 给我一块 美丽的 魔方,
给我一块 神秘的 魔方,

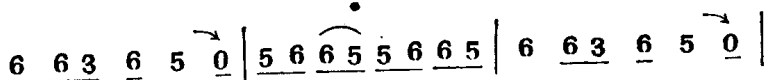
给我一个 彩色的 世界。 也许 是 一 个
给我一个 变幻的 世界。 也许 是 一 本

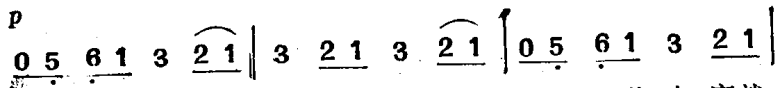
玩 不 尽 的 游 戏, 也许 是 一 段
读 不 懂 的 哲 学, 也许 是 一 段

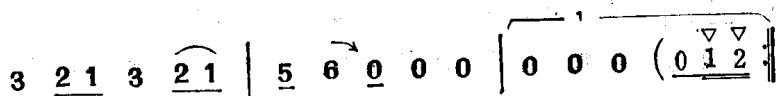
唱 不 完 的 音 乐, 也许 是 一 阵 喷 发
走 不 完 的 台 阶, 也许 是 一 阵 难 以

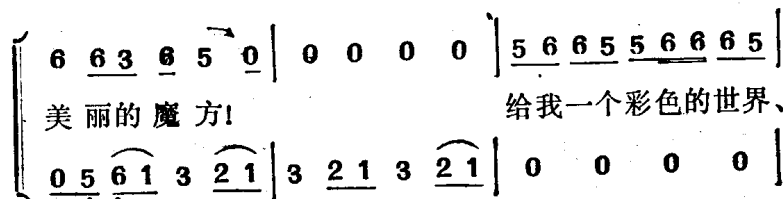
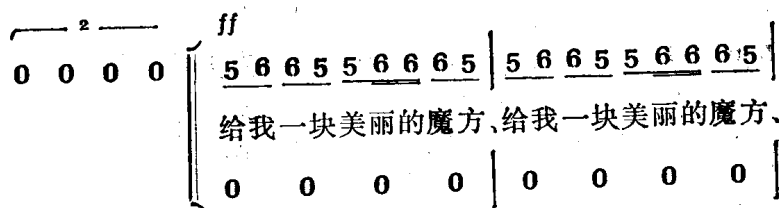
出 去 的 热 烈， 也许 是 一 片 珍 藏 起 来 的 纯 洁。
避 免 的 错 觉， 也许 是 一 种 没 有 结 束 的 理 解。

年 轻 的 心 灵 不 懂 得 寂 寞， 只 知 道 丰 富 就
年 轻 的 眼 睛 不 懂 得 回 避， 只 知 道 寻 找 就

是 我 的 一 切、 一 切！ (啦啦)
是 我 的 一 切、 一 切！

给 我 一 块 美 丽 的 魔 方，

