

扁羽論

魏德泮題

魏德泮
著

作家出版社

中国歌词作家论

歌词论

晓光题

魏德泮 著

历史留下的艺术是记录人类情感的化石，
是凝结人性深度的新篇，
是饱含人生意蕴的精品。

——作者题记

序

晓 光

见到魏德泮先生寄来的洋洋十数万言的《乔羽论》书稿，我很高兴。

近年来，中国音乐文学学会和首都师范大学音乐文学研究所策划组织的歌词理论建设系列丛书，继许自强先生的《歌词创作美学》和晨枫先生的《中国当代歌词史》出版之后，现在又有一部歌词作家论问世了，它是计划中的几本歌词作家论之一，是至今对乔羽的歌词作品与理论等方面在深入研究的基础上写成的第一本专著，它将是歌词理论文库中的一部力作。

自“五四”新文化运动以来，中国歌词在各个历史时期都有一批代表性作家，他们展示了那个时期的歌词创作水平。乔羽先生是二十世纪下半叶中国歌词具有代表性的重要作家，我和乔羽先生相识三十年，他是我倾情心仪的良师益友。去年他的著作《乔羽文集》（两卷）出版时，我曾在《人民日报》的《不为积习蔽，不为时尚惑》^①文章中叙谈感想，我认为，乔羽最明白歌词“容易写，写好难”的道理，要写好歌词非得有超乎常人的洞察，举重若轻的功力不可。他善于提炼词眼，一旦捕捉住了，一首小小的歌词也便成了一座岿然屹立的山峰。浅显中有深意，平白里寓哲理。所以，他创作的歌词，仿佛生了翅膀的精灵，总能不胫而走，怨不得读者听众要偏好他的歌词。乔羽在他一生的歌词中，把自己对社会、历史、人生思考所得不露痕

① 晓光《不为积习蔽，不为时尚惑》载于2004年6月6日人民日报。

晓光系文化部副部长，中国文联副主席，著名词作家。

迹地融了进去。可以说他的词作有大技巧，又可以说是看不出来技巧。乔羽是一位无可争议的歌词大家。乔羽先生笃实仁厚，有水一样的柔情，也有山一般的坚毅。他确是一位真诗人，尽管写诗的未必都是诗人。他的人生如同他的歌词朴朴素素，平平常常，没有刻意雕琢的痕迹。他还致力于歌词理论和队伍的建设，为构建歌词大景观、呼唤歌词大作家、迎接歌词事业高峰的到来呕心沥血。乔羽的作品与人品、理论与实践确实是值得好好进行研究的。

这本《乔羽论》的出版，正值《乔羽文集》问世之后，作者占有详实的材料，但作者没有停留于对材料简单的论述，而是运用自己的艺术观对乔羽创作与理论的方方面面加以审视，进行历史的、审美的分析，有一定的理论深度。《乔羽论》概括了乔羽创作的发展阶段，论述了乔羽歌词作品的思想内涵、艺术风格及形成的原因和他的理论建树、贡献，时代缺憾的烙印等，文风朴实，雅俗共赏，是一本有理论和学术价值的著作。作者通过对乔羽的研究，阐释了自己的艺术观，指出歌词艺术应具有鲜明的时代感，应重视对人的生命感悟的表现，对情感深度的抒发，对人生意蕴的揭示。只有这样，我们所创作的作品才能成为经过历史波涛冲刷淘洗后留下的精品。这对于克服歌词创作概念化、表层化倾向以及浮躁的创作心态将有益处。

我与德泮认识于1984年，那时他的歌词就获得全国征歌一等奖，此后又有许多作品获奖，但他没有止于创作，而是在进行创作实践的同时，不断思考理论，总结自己与他人创作中的长短得失，在1992年出版《歌词例话》之后，如今又捧出歌词研究新的理论成果，精神十分可贵，他是我们歌词队伍中创作和理论研究方面勤奋的耕耘者。我们的歌词事业是长远的事业，需要有更多像德泮这样既从事创作又善于理论总结的两面手，用理性之光照亮中国的歌词之路。

是为序。

2005年10月于北京

目 录

序	晓 光 (1)
前言：二十世纪下半叶的中国歌词与代表性作家乔羽	(1)
一、研究乔羽,给词坛的进步安一个助推器	(1)
二、美人之美,美美与共	(2)
三、学习乔羽,期盼新的经典产生	(2)
四、一家之言,抛砖引玉	(3)
第一章 乔羽歌词创作变化发展的三个阶段	(5)
第一节 歌颂与配合时期	(5)
一、遵循艺术规律,作品传之久远	(11)
二、时代局限,不可避免	(14)
第二节 困惑与反思时期	(16)
一、践踏心灵的“文革”	(17)
二、崇拜与困惑交织	(19)
三、大歌也要艺术性	(20)
四、痛悼周总理	(22)
第三节 转型与多彩时期	(23)
一、反思突围的三年	(24)
二、转变观念,实践并推动着当代歌词现代化	(25)
1、树立现代意识,把握继承与发展的关系	(27)

2、树立现代的创作价值观,走向观念现代化	(33)
3、实践并推动歌词语言的现代化	(38)
4、不断探索歌词体式的现代化	(41)
5、从“歌德派”到“蝴蝶之恋”,创作思想与时俱进	(42)
三、体味生命意蕴,走向人生的艺术化	(44)
1、体味宇宙中的生命意蕴	(45)
2、体味社会生活中的生命意蕴	(47)
3、体味物质器具中的生命意蕴	(48)
4、做回“闲人”,以“闲心”、“闲情”玩味人生	(50)
5、“欣慨交心”是人精神生活丰富的一种表现	(52)
6、本色的生活是至性深情的流露,是艺术化的生活	(54)
四、静观港台歌曲影响,感受电视传播利弊	(55)
1、正确看待台港抒情歌曲的影响	(55)
2、风靡一时的台港歌曲	(57)
3、传播媒介推进歌词的演变与发展	(58)
4、歌词受电视晚会制约,社会浮泛现象带来负面影响	(59)
第二章 乔羽歌词创作的思想含量	(60)
第一节 乔羽歌词思想的主线	(60)
一、对祖国的赤子之心,匹夫之情,一往情深	(60)
二、热情赞美普通劳动者,坚持“人民自古是英雄” 的英雄观	(63)
三、满怀深情地歌唱革命领袖、革命者的丰功伟绩和 高风亮节	(66)
第二节 乔羽歌词创作的人生价值取向	(69)
一、天真率直,一生以“童心”为美为乐	(69)
二、以幽远的情趣、旷达的胸怀辩证地观照人生	(71)

三、温馨的人文关怀,浓浓的亲情友情	(76)
四、在“逗你一乐”中针贬时弊,给人启迪	(82)
五、在大自然中发现人格力量、哲理内涵,丰富自身	(84)
 第三章 乔羽歌词创作的艺术意蕴与手法	(86)
第一节 乔羽歌词创作的艺术意蕴	(86)
一、首首写精神,篇篇有意蕴	(88)
二、摄取题材的灵魂,提炼集中于一点	(93)
第二节 乔羽歌词创作的艺术手法	(95)
一、相题开掘,依势而发	(95)
二、比兴与刹那直观,两种诗思方式结合	(97)
三、淡语皆有味,浅语皆有致	(100)
四、《诗经》的影子,复沓的运用	(103)
 第四章 乔羽歌词创作的艺术风格	(106)
第一节 自然、睿智的语言风格	(106)
第二节 刚柔相济的美学形态	(110)
一、社会外因	(112)
二、文学内因	(114)
三、作者个性的原因	(115)
第三节 雅俗共赏的审美趣味	(116)
一、以“五寓”达到雅俗共赏	(116)
二、称道梅兰芳等几位雅俗共赏的艺术家	(123)
 第五章 乔羽歌词艺术风格形成的原因	(125)
第一节 真诚的品格,乐观的性情,旷达的胸怀	(126)
一、坦诚率真,襟怀坦白	(126)

二、生性乐观，处世旷达	(127)
三、潜心沉思，静默观照	(129)
第二节 深厚的文化功底，广博的艺术修养	(130)
一、小时候受到三种截然不同的学校教育	(131)
二、爱看杂书，说是吃“五谷杂粮”长大的	(133)
三、听说书，听渔鼓，接纳民间文艺营养	(134)
四、吸取多门艺术营养，培养广博而纯正的审美趣味	(135)
第三节 丰富的人生阅历，扎实的生活积累	(137)
一、深入农村生活，听村妇拌嘴学习新鲜词汇	(138)
二、聊天也是尽揽天下风情的方式	(139)
三、放下架子，摆平心态，感受最基本的生活	(140)
四、善于发现社会生活中独具个性的情感	(140)
五、经历“文革”洗礼，加深了解人生百态	(141)
第四节 自称“慢手”，精益求精	(142)
一、反复修改，精益求精	(142)
二、坦然面对无奈——好词难保流行，流行难保好词	(143)
第六章 乔羽在歌词创作理论上的建树	(145)
第一节 揭示当代歌词的历史功绩，指出当代歌词的 发展之路	(145)
一、当代歌词使新诗活在人们的社会生活中	(146)
二、歌词跟群众的关系最密切、最好，群众最需要	(147)
三、科学概括当代歌词艺术发展史	(147)
四、应促进歌词成为大文学	(149)
五、歌词应处在理性光芒的照耀下	(151)
第二节 指出歌词别有天地，“别”在“五寓”	(152)
一、歌词不是纸上之物，人凭听觉感受它的力量	(152)

二、歌词是语言艺术, 它的魅力来自语言	(153)
三、提倡运用活在群众口头上的语言	(154)
四、寻求自己的路, 义无反顾, 披荆斩棘	(155)
第三节 提出歌词创作的艺术主张	(156)
一、主张创作从生活实感入手, 概念化、公式化应该 打倒	(156)
二、倡导歌词的雅俗共赏, 适应视听时代歌曲的生存 环境	(157)
三、主张营造歌词大景观, 用精英文化提升大众文化	(158)
第四节 重视歌词作者素养的提高	(160)
一、有了成熟的作者, 才有成熟的作品	(160)
二、歌词容易写, 但不容易写好	(160)
三、词作者应具备多方面的能力	(161)
四、文化素养是点滴积累成的, 不能速成	(163)
五、“眼真高, 手不会低”	(165)
第五节 提出“歌词产业化”命题, 适应市场经济的变革 ...	(165)
 第七章 力促成立学会、研究所, 推动歌词事业发展	(168)
第一节 成立中国音乐文学学会	(168)
第二节 推动歌词理论研究, 促进队伍素养提高	(170)
一、倡导在《词刊》建立歌词理论批评论坛	(171)
二、鼓励编辑出版《中国歌海词丛》、《中国词海论丛》	(171)
三、亲自筹建音乐文学研究所, 组织撰写歌词创作美学、 当代歌词史以及作家论	(173)
四、支持召开多位词作家的作品研讨会	(174)
第三节 凝聚当代词坛众望所归的核心	(176)

第八章 高瞻远瞩，运筹帷幄，为了歌词事业高峰的到来	(179)
第一节 歌词是需要几代人、十几代人完成的崇高事业	(180)
一、任何大事业的发展、大作家的产生都要经过若干代人的努力	(180)
二、物质生产与艺术生产有时不平衡，文学发展有它相对的独立性	(182)
三、新中国政治急剧变革，经济迅猛发展，文艺发展却缺少积累，准备不足	(183)
四、“五四”以来新的白话语言还不够成熟	(187)
第二节 中国诗歌新的高潮可能从歌词上突破，大诗人可能是歌词家	(188)
一、大多数人需要的东西就会发展起来	(189)
二、歌词界已经为持续发展奠定基础，歌词本身也是生机勃勃	(190)
三、构建歌词大景观，呼唤歌词大作家	(191)
附录一 主要参考书目	(195)
附录二 乔羽生平简介（乔羽手书）	(197)
跋	(198)

前言：二十世纪下半叶的中国歌词与 代表性作家乔羽

一、研究乔羽,给词坛的进步安一个助推器

人类进入二十一世纪，和平、发展、合作已成为一种时代潮流，这种时代精神无处不在地体现在人类的各种社会活动中。歌词，也以它特有的文艺形式，在这些活动中弘扬时代精神，展现审美魅力，发挥强烈的感召力、亲和力和同化力。这里所讲的歌词，是指从“五四”新文学运动的浪潮中崛起，至今经过了八十余年发展历史的新歌词。“这之前，在一部源远流长、波澜壮阔的中国文学史上，歌词一直占有显著的地位，有几个时期，还占有主导地位，成为一代文学的丰碑”。^①今天，我们把对中国歌词的思考与研究放在经历了八十余年的白话新诗、白话歌词发展进程和眼前新旧世纪交替这个大背景下，特别是放在上个世纪后半叶乔羽这个代表性作家的创作实践上，发现乔羽的创作风格特点，总结他歌词创作的经验与不足，研究并评价乔羽近半个世纪歌词创作活动、歌词作品、歌词理论上的建树，他取得了哪些前人未取得的成绩，做了哪些他的前辈来不及做的事，以及他在当代歌词发展进程中所起的作用，还有哪些历史的局限，思考我们今天要如何给词坛的进步安一个助推器，无疑是一件很有意义的事。

① 《乔羽文集·文章卷》第3页 新华出版社2004年1月第一版。

二、美人之美，美美与共

我们正处在多元文化的环境中，多元文化可以提供我们多种多样的欣赏快乐。我们通过欣赏评介乔羽的作品，可以沟通生活在不同文化中的人们，使之互相了解，互相尊重，以至互相欣赏。费孝通先生在《反思、对话、文化自觉》一文中提出“各美其食，美人之美，美美与共，天下大同”，通过谈论音乐文学，有助于我们更好地去欣赏这一时代这一领域的精神财富，促进文化多元发展。半个世纪以来，乔羽作词的歌曲在中国大地深受欢迎，不是哪一个评论家“捧”起来的，而是老百姓们捧起来的。评论家要做的，只是分析它的成功与不足，提供词作家们参考，通过综合、分析、比较，帮助大家从乔羽的作品与创作经历中总结我们这个民族，了解我们的文化，了解我们的传统，同时，激发人们对自己文化的反思，给人们以与时俱进地革新文化的启示。

三、学习乔羽，期盼新的经典产生

一个时代有一个时代的时代精神，一个时代有一个时代的审美理想和审美标准。王羲之与《兰亭序》已诞生 1000 多年，它是书法史上的高峰，就像唐诗宋词是文学史上的经典一样，它们带来的美感是任何后来者都无法替代的。但我们却不能以此作为永久的或惟一的审美价值取向。经典的诞生意味着创新，意味着生命。随着时间的推移，一个经典产生之后，经过一段时间的积累，新的经典又会产生，为此不断丰富我们的文化精神宝库。乔羽歌词艺术的成就，形成了他生活的二十世纪下半叶的高峰，然而我们并不能为此作为永久的惟一审美价值取向。一代人有一代人的生活与智慧，一代人有一代人的历史任务。歌词艺术是一个长远的事业，需要几代甚至

十几代人的努力，才能把它推向堪与盛唐诗歌比美的新的高峰。我们相信，通过研究乔羽，学习乔羽，将有助于后人在新的时代、新的生活中，创作出为老百姓喜闻乐见的新的经典，促进中国歌词新的高峰早日到来。

四、一家之言，抛砖引玉

文学理论，是伴随着文学创作的发展而发展的。历史事实证明，每一次文学创作的繁荣，或同时或稍后都会带来文学理论的繁荣。评论者一般是先力主务实，从具体作品展开论评和思辩，再由实而务虚，将他们实践体验中不断深化的思辩，升华到艺术哲学的层次。二十世纪八九十年代，是一个充满创造精神的时代。歌词作为当代快速发展的音乐文学，风格多样，流派纷繁，形成了多元化的创作局面。反映在文艺理论上，也必然会产生各种不同的理论主张，并呈现多元化的价值取向。每一种词论观点，都有它当下的现实针对性，也就必然有其局限性和片面性，所以，每个人只能是一家之言。正是基于这个考虑，笔者抱着“和而不同”的态度，愿以此文抛砖引玉，求教于大家，愿真诚地面对不同的意见，在探求真理的过程中，互为条件地健康发展。

乔羽是近八十余年来在李叔同、田汉、塞克、光未然之后又一位词坛大家，他继前三十年白话歌词之酣畅，启后五十余年现代歌词之斑斓，立足当代，继承传统，开创新风，独树一帜。他的创作与时俱进，从“歌德派”走向人生的艺术化。他创建中国音乐文学学会、研究所，繁荣创作，研讨理论，率领当代词坛大军为打造无愧于时代的经典华章、为迎接歌词事业新的高峰的到来而呕心沥血，他是当代歌词现代化的实践者与推动者。

乔羽词风自然、睿智。若在其风格上分而言之，则在语言上——自然睿智、寓理于形；在情调上——乐观向上、悠远旷达；在词体上——灵活多变、不拘一格；在美学形态上——刚柔相济、中和之美；在美学情趣上——寓雅于俗、雅俗共赏；在形象选择上——寻常百姓居多；在意境创造上——深远、辽阔。有人评李贺诗凝重又险急，“如冰山之忽塌，沙漠之疾移”，我则认为乔羽词“如古柏之苍劲老练，闲云之幽远乐观”。他出生在孔孟之乡，他以深厚的学养、艺术家的情怀，诗意地栖居在中华母亲这片他无比热爱的土地上，用他饱含人生意蕴的诗篇和永远不嘶哑的歌喉尽情歌唱他的祖国和人民。在歌词理论上他提出许多独到的、有远见的观点，影响着当代词坛的发展。以他为主帅创建的中国音乐文学学会，集合全国优秀词作家，打造无愧于时代的经典华章，探讨歌词发展的措施方略，着眼于通过几代甚至十几代人的努力，把歌词事业推

向新的高峰，与唐诗宋词共相辉映。1996年在他倡议下创办了中国音乐文学研究所，积极倡导、推动中国音乐文学理论研究。他用他的实践和理论推动着中国当代歌词的现代化进程，他在我国当代歌词事业上的建树与影响没人可与之相提并论。

第一章 乔羽歌词创作变化发展的三个阶段

文章风气，天运使然。词体词格的变化，是顺应时代历史运行的自然结果。清代张祥龄说：“文章风气，如四序迁移，莫知为而为，故谓之运”。时代变化，文风也随之演变。乔羽歌词创作的思想内容和歌词语言也必然随时代发展而发生变化。

总的来看，乔羽的歌词创作按照时间顺序，根据所选取的题材、表现的角度以及思想内容和艺术语言的变化发展大致可分为三个阶段。

第一节 歌颂与配合时期

第一阶段——歌颂与配合时期：从1949年新中国成立到1966年“文化大革命”开始。

这个阶段他的歌词主要作品有创作于二十世纪五十年代的《让我们荡起双桨》（1954年）、《我的祖国》（1956年）、《祖国颂》（1958年），歌剧《果园姐妹》（1953年）中的歌词以及电影《红孩子》（1958年）的插曲等。创作于六十年代的有1961年为电影《我们村里的年轻人》续集写的插曲《人说山西好风光》和为电影《汾水长流》写的插曲《汾河流水哗啦啦》，1964年为《东方红》音乐史诗作的《毛主席，我们心中的太阳》，以及电影《刘三姐》中的歌词。

如果说，二十世纪三十年代抗日救亡运动兴起之时，是现代中

国歌词史上出现的第一次创作高潮，那么，新中国建立以后的五十年代就是中国歌词创作出现的第二次高潮，那时，“词作家、作曲家和全国人民一样为新中国的诞生而欢欣鼓舞，他们把人民群众翻身解放的喜悦写进了歌曲，在人民群众中广为传唱”。

乔羽就是这样的词作家中的一位。

这个阶段乔羽歌词的题材主要是歌唱新中国，歌颂党和领袖，赞美社会主义建设和人民的新生活。其语言自然质朴，情感真挚，格调明朗，较多采用写实、白描的手法。

这个阶段从抗日战争与解放战争一切为了“救亡”的音乐批评观念中走来，毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》仍是中国音乐批评的主流批评观念。1953年第二届中华全国文学艺术工作者代表大会召开，确立了社会主义现实主义的艺术批评原则，确立了“反映论”的音乐本质观，认为社会主义现实主义的音樂的本质观必须是“人民生活在革命作家头脑中的反映的产物”。但是这个阶段在“音乐是什么”以及如何发展“中国音乐”这两个问题上，主要地仍然沿袭着抗日战争与解放战争时期的音乐观念，音乐“是作为争取大众解放的武器”的武器本质观仍是当时音乐家的普遍共识，音乐应当大众化，“小众的靡靡之音应当走开”已成为那个时期音乐家的思维定势，把主旋律无限地强化后，成了千万种声音的“大齐奏”，把“主旋律”强化成“单旋律”的文艺倾向，直到二十世纪八十年代中国共产党中央委员会提出“弘扬主旋律，提倡多样化”以后，才逐步得以纠正。总之，这个阶段的词曲作家没有太多的创作自由，他们在要求音乐批评相对宽松、相对多元的一极与要求音乐批评相对极端、相对单一僵化的一极之间，在“左右摇摆”的态势下，走过了十七年的风雨历程。

这个阶段的十七年中，音乐批评经历过稳定与动荡的“双主题变奏”，在《讲话》与党的其它文艺政策指导下，文艺界展开艰辛的探索、开拓与论争的进程。这期间，文艺界经历过对电影《武训传》