

香港的粵語流行曲

——三個時期、三種不同風格

劉靖之

摘要

一、早期的粵語流行曲——源於粵劇的粵曲，第一個時期

1. 粵曲的大調、小調、小曲
2. 粵劇和粵曲的唱腔
3. 名伶的唱腔

二、香港流行歌曲的演變

1. 傳統粵曲——20 世紀 20-40 年代
2. 時代曲與流行曲——1950、1960 年代過渡時期
3. 現代粵語流行曲——1970 年代中至 2000 年代初

1970 年代——第二個時期開始

1980 年代至 1990 年代初——第二個時期

1997 年回歸之後的發展——第三個時期

三、香港粵語流行曲的音樂藝術——有關旋律、歌詞、伴奏的分析、評論

四、結語

附表一：香港粵語流行曲的曲式、音域和調性分析

附表二：香港粵語流行曲、國語時代曲精選（1960-2010 年代）

香港的粵語流行曲

——三個時期、三種不同風格

摘要

“香港的粵語流行曲”這次講座介紹粵語流行曲的發展概況，特別着重評論 1970 年代中在香港興起的流行曲，其風格和特色是以粵語來演唱，樸實簡鍊，充滿了陽光、自信、實幹精神，深得香港居民的喜愛，在短短的 20 年間傳遍神州大地以至海外華僑所在地區。

香港的粵語流行曲在 19 世紀 20 世紀初以粵曲的形式出現，而粵曲則源於粵劇和八大音的散曲、小品，既不需要佈景也不用戲服，因此業餘愛好者自發地組織民間音樂團體，工餘聚在一起自拉自唱，蔚然成風。20 世紀初，香港的一些遊樂場和茶樓設有粵曲歌壇，演唱者多為名妓女。1950 年代粵劇名伶開始形成不同風格的腔調，如新馬腔（模仿新馬師曾唱腔）、新艷芬腔、新紅線女腔、新何非凡腔等。在粵曲歌壇演唱粵曲的也模仿這些不同的唱腔。此乃粵語流行曲在香港發展的第一個時期。

太平洋戰爭時期（1941-1945），包括粵曲歌壇的百業蕭條，1949 年前後上海的電影明星、作曲家和導演紛紛南下香港，把上海的時代曲也帶來了香港，一向以粵劇、粵曲為主流的香港聽眾被星光燦爛的人物和音樂所吸引，傳統的清唱粵曲開始衰落，海派時代曲席捲香江。1960 年代台灣的歌星又帶來了一陣台灣時代曲，“披頭四”訪港又帶來了歐美流行曲，這個時期（1945-70）是過渡時期。1970 年代香港成為亞洲四小龍之一，市民生活明顯改善，香港居民，包括從內地移民香港的人們，對香港這個小島開始有了安身立命之感，現代粵語流行曲在顧嘉輝和許冠傑帶領之下開始興起。在 1970-1990 這 20 餘年裏，香港粵語流行曲及其創作人（音樂

人和填詞人)和演唱者風魔了海峽兩岸三地以及海外華僑地區，這是粵語流行曲在香港發展的第個二期。進入 21 世紀，過去的光輝不再，粵語流行曲已失去了魔力，是否像黃霑所說的那樣已衰落了？粵語流行曲的內容與風格隨着香港社會的變化而改變，不僅在風格上與 1970-1990 年代的不同，更失去了原有的香港的陽光、自信和實幹的精神，這便是粵語流行曲在香港發展的第三個時期，前後也是 20 年。

講座還分析評論現代粵語流行曲的曲式、音域和調性。

香港的粵語流行曲

——三個時期、三種不同風格

劉靖之

一、早期的粵語流行曲——源於粵劇的粵曲，第一個時期

我們所熟悉的現代“粵語流行曲”是在 1970 年代中的香港出現的，它的歷史是從 19 世紀、20 世紀初的“粵曲”開始的，而“粵曲”則是源於粵劇和八大音的散曲、小品，既不需要佈景又不需要戲服，因此業餘愛好者自發地組織民間音樂團體，工餘會聚在一起自拉自唱，蔚然成風。

19 世紀中，以粵語歌曲為主要音樂活動已在香港流行，只不過那時的粵曲源於粵劇和八大音，而不是 20 世紀 70 年代中興起的現代“粵語流行曲”。此外，傳統粵曲的旋律、節奏和歌詞等基本上是傳統粵劇、八大音的那一套模式。熟悉粵劇的魯金認為影響粵曲的是八大音，不是粵劇，而八大音是演唱粵劇的一種組織，只唱不做(演)。(魯金 1994)

1. 粵曲的大調、小調、小曲

粵曲有大調、小調、小曲、過場譜子和牌子等，所謂大、小調和小曲，是從篇幅的長短和繁簡來取名的。至於小曲，主要是傳統廣東音樂的過場譜子。外省民歌、國語時代曲、粵語流行曲、電影和電視劇主題曲及插曲以至西方歌曲，凡是易於上口或流行的，均會被應用到粵曲裏。發聲方法則子喉、平喉都有，取自外來的元素則一律進行“粵化”，因此失去原來的味道。到了 1960 年代，這種“拿來主義”更普遍。1970 年代中，現代粵語流行曲在香港興起之後，新一代作品，填詞和演出者則捨國樂（撰曲與民族樂器）而取西樂（作曲、樂器、表演方式）。

2. 粵劇和粵曲的唱腔

一般地方戲曲是先有唱曲後有戲劇，但粵劇則是先有戲劇後有唱曲。粵劇名演員阮兆輝認為粵曲歌壇是由粵劇發展之後才脫離粵劇而形成各種歌伶唱腔的，而各種唱腔到 1950 年代才開始定型，如新馬師曾成名於戰前，1950 年代歌壇鼎盛，那些模仿新馬師曾唱腔的粵曲被稱為“新馬腔”，演員包括梁無相、江平等；其他的還有新艷芬、新紅線女、新何非凡、小何非凡、小芳艷芬等唱腔，這些各派唱腔不是大老官自封的。

3. 名伶的粵曲唱腔

20 世紀流行於香港的粵曲部份散見於一些圖書館，如王心帆編《星韻心曲》，何自榮、雷桂開等編《社團粵曲彙編》與《社團粵劇專輯》。名伶則包括：蓮好、六妹於 1906-1915 年間活躍於水坑口、太白遊樂場、石塘咀；飛影是唱大喉的名歌伶，從《三戰周瑜》、《華容道》、《夜戰馬超》聞名於歌壇；佩珊也是活躍於石塘咀，以大喉高腔著名，出名的曲目包括《流沙河憑弔》、《營房憶病》；張月兒的高低音域廣闊，可唱三個八度，既能唱平喉又能唱子喉，因此可以一個人生旦對唱（粵曲裏稱“合唱”）；張月兒早期演唱的粵曲都是“班本”（即戲班用的粵劇劇本），如《苦獄兩青蓮》裏的《睇相》、《頂趾鞋》（因此曲而被稱為“鬼馬歌王”——詼諧、活潑、俏皮）。

早期名伶還有燕燕（代表作《斷腸碑》）、鳳影（代表作《三錯紅顏》）、燕虹（代表作《遊子驪歌》）、燕非（代表作《紅絲錯繫》）、白珊瑚（代表作《梅之淚》）等。早期粵曲“玩家”（業餘的，京戲界稱“票友”）有“時事玩家盧庚”、“永安公司鞋部職員任璧珊”、呂文成、梁以忠、張琮夫妻對唱等。此外，還有失明藝人鍾德、桂林、二妹、盲水、盲就、英華、麗芳、杜煥等。在這些“玩家”中，呂文成（1898-1981）對粵曲的影響和貢獻甚巨。有人說 1950 年代的呂氏是 1970 年的顧嘉輝，還有人說在許冠傑之前，呂文成才是早期粵語流行曲之父。呂文成的粵曲作品有 200 餘首，

如《平湖秋月》、《泣長城》、《恨東皇》、《鳥投林》、《蕉石鳴琴》等粵樂以及《漁歌晚唱》、《星星、月亮、太陽》、《莫忘了她》、《燕子樓》、《子青吊影》等。呂氏的作品灌錄唱片 270 餘張。

早期的粵語流行曲是源自粵劇和八大音裏的片段，是些分散的小品，不需要佈景和戲服，較易於演唱，因此在 19 世紀初、20 世紀初廣受居民歡迎。但演唱粵曲需要依照粵劇的唱腔演唱粵劇曲牌，包括二黃、中板、滾花、慢板、南音、二流、龍舟、小曲、排子等，與 20 世紀 70 年代中興起的現代“粵語流行曲”截然不同，後者不再繼承傳統粵劇式的粵曲唱腔和唱法，還受到上海時代曲、台灣時代曲以及歐美流行音樂的影響。

二、香港流行歌曲的演變

若將香港的流行歌曲發展分期來敘述，20 世紀初的粵劇唱腔的粵曲和歌壇可作為第一個時期，那麼 1970 年代中開始至 1990 年代的現代粵語流行曲應是第二個時期。

1. 傳統粵曲——20 世紀 20 至 40 年代

傳統粵曲在太平洋戰爭時期(1941-1945)以及之後，尤其在 1950 年代，由“海派”(上海派)時代曲代替。20 世紀初香港盛行粵曲歌壇和歌伶，而歌壇設於遊樂場如西環太白遊樂場、跑馬地愉園、北角名園等遊樂場，後由於常常受到風雨的影響，轉移到茶樓，位於水坑口的富隆茶樓可能是第一間茶樓，其他的如平香、添男、蓮香、高陞、如意等茶樓的歌壇都廣受歡迎。20 世紀 20 年代茶樓開始裝置懸吊式電風扇，因此可以一年四季舉行演唱。先施百貨公司於 1917 年在中環德輔道中建成後，將天台佈置成園林景色，稱為天台遊樂場，設有歌壇，並請業餘女歌手登台獻技。

早期的歌壇歌伶多為來自石塘咀的紅牌妓女，後來業餘歌手也參加演唱。由於能唱的妓女和業餘歌手人數有限，曲目也應付不了聽眾的要求，因此一些失明的藝人被邀請加入歌壇。失明男藝人稱“瞽師”，失明女藝人稱“瞽姬”，這些“瞽師”和“瞽姬”既為歌壇帶來了新面孔和歌聲，還豐富了曲目，吸引了更多的粵曲愛好者。

20世紀20、30年代的粵曲與70年代中興起的現代粵語流行曲的“詞”與“曲”均截然不同，前者的填詞人或作詞人稱“撰曲人”，因為粵曲的作者要懂得整套粵曲的組織結構，各種歌曲的組織依情節而有所分別，因此稱為“撰曲”。舉例說明：一首粵曲，是由二黃、中板、滾花、慢板、南音、二流、龍舟、小曲、排子等曲牌組合而成，撰曲人要將這些曲牌組合起來才成為一首粵曲。換句話說，撰曲人要兼備組曲和填寫曲詞兩種才能，才可以寫成一首有內容、有結構的粵曲。這個時期的撰曲人有黃言情、羅禮銘、楊懋紅、林粹甫、呂文成等，其中呂文成特別值得介紹：呂文成（1898-1981），廣東中山縣石岐鎮人，1901年隨父遷居上海，1920年代經常在上海電台播音，為唱片公司錄製了大批粵樂、粵曲唱片，並在上海中央大會堂、虹口基督教青年會等處演出，廣受歡迎。1932年，呂氏離開上海遷居香港，在香港如魚得水，獲得粵樂、粵曲創作大豐收，作品包括粵樂、粵曲200餘首，灌錄唱片270餘張，最有代表性的如《平湖秋月》、《歡樂歌》、《齊破陣》、《蕉石鳴琴》等粵樂以及《漁歌晚唱》、《星星、月亮、太陽》、《莫忘了她》、《燕子樓》、《子青吊影》等粵曲。

2. 時代曲與流行曲——1950、1960年代過渡時期

太平洋戰爭年代（1941-1945），香港的粵曲歌壇固然蕭條，戰後的幾年（1946-1949）也由於國共內戰而令粵曲歌壇無法恢復到戰前繁榮景象。1949年前後，上海時代曲，俗稱“海派時代曲”隨着中國內戰由上海南下的作曲家和影星帶到香港，包括作曲家陳歌辛、姚敏、李厚襄等以及影星姚莉、白光、龔秋霞、張露、

吳鶯音等。這些大牌作曲家、明星來到香港，令以粵劇、粵曲為主流音樂文化的香港被星光燦爛的人物和音樂所吸引，形勢逆轉，傳統的清唱粵曲開始衰落，海派時代曲席捲香江。過了不久，在海派時代曲的基礎上，出現了由香港歌手自創自唱的粵語流行曲，並運用了當時歐美樂壇流行的電聲樂器伴奏。這種流行曲很快就風靡香港，並流行到東南亞各地。

到了 1960 年代，上述受海派時代曲影響而出現的粵語流行曲開始走下坡，香港聽眾在台灣小說、影片、歌舞團及其來港演出的紅歌星帶動下，轉向台灣的國語時代曲。那時演出場面較 1950 年代的豪華，陣容也浩大，一團十餘人，每名歌星如姚蘇蓉、歐陽菲菲、青山、李亞萍、鄧麗君等輪流演唱兩三首名曲，觀眾覺得物有所值，形成台灣歌舞團如走馬燈般來香港演唱。

海派時代曲除了舞廳音樂外，還有相當一部份是充滿了“五四”氣息的中國藝術歌曲和抗日歌曲，如趙元任《教我如何不想他》、黃自《玫瑰三願》、賀綠汀《嘉陵江上》等，遠較一般人們心目裏的“時代曲”或“流行曲”要廣泛、嚴肅。台灣於 1960 年代帶給香港聽眾的“時代曲”或“國語流行曲”則有三個特點：一、中詞日曲，日本流行歌曲多用六音音階，小調音階帶有明顯的東方味道，其合香港人的口味；二、結他伴奏，用震音——電子震音（tremolo），創造出“台灣聲音”；三、歌詞直截了當，如《一寸相思一寸淚》的歌詞：“你！你！你沒有一點良心／沒有一點真情意／我把愛情、生命獻給你／為何你不理？”。

3. 現代粵語流行歌曲——1970 年代中至 2000 年代初

研究香港流行文化的學者一般都認為香港的流行文化如電影、小說、電視、報刊、音樂、漫畫、戲劇等於 1970 年代中，在經歷過一個漫長的栽種、醞釀時期之後開始興起的；是基於嶺南文化的傳統、殖民管治以及大時代的動盪這三大因素；也是隨着香港經濟迅速發展而造成的。香港的現代粵語流行歌曲始於香港無線電視

的電視劇《啼笑姻緣》主題曲（顧嘉輝曲、葉紹德詞）和電影《鬼馬雙星》主題曲（許冠傑曲、詞），造成這種現象與當時的大環境和大氣候有著緊密的關係。

1970 年代中，中國大陸的“無產階級文化大革命”仍然在進行，香港居民，尤其是年輕一代開始將香港作為安身立命之所，愛香港是大勢所趨，此其一。歐美流行曲與台灣國語時代曲對青年一代的影響越來越顯著，此其二。通過電影、電台、電視台、唱片的廣泛傳播，令一些社會有欠公允的情況通過粵語流行曲反映出來，令香港居民倍感親切、痛快，此其三。香港的經濟迅速發展，成為亞洲四小龍之一，令香港居民頗感自豪，此其四。

上述四個因素涵蓋了生活條件上的改善、心理上的安全感和認同感、文化和生活習慣方面的多樣化、越來越多的自信。這些心理、文化、物質方面的變化通過粵語流行曲，淋漓盡致地表達出來，現舉幾個例子來說明。

1970 年代——第二個時代開始

1967 年暴動之後，香港政府全面檢討官府與市民之間的關係，尤其在香港總督麥理浩（Crawford Murray MacLehose, 1917-2000）。在任時期（1972-1981），施行了一系列有利於香港居民民生的政策，如將中文列入法定語文之一、成立廉政公署以杜絕貪污、大量興建公共房屋以安頓從中國大陸逃難來港的人們、推行九年免費教育等，加上香港的經濟迅速發展，居民生活明鮮改善，社會風氣也日漸清明廉潔。另一方面中國大陸文化大革命從 1960 年代中開始，到 1970 年中，武鬥不停，民不聊生。在這種強烈的對比之下，1940 年代末至 1950 年初移民定居香港的居民的第二代，到了 1970 年代中已成長並成為青年代，一改他們父母將香港當作借來的地方的心態，對香港產生安身立命之感。這一代香港人熱愛香港的心活方式、香港精神、香港語言及表達方式，並通過粵語流行曲表達出來。

1970 年代的《啼笑姻緣》（1974，顧嘉輝曲、葉紹德詞）、《鬼馬雙星》（1974，

許冠傑曲、詞)、《問我》(1976, 黎小田曲、黃霑詞)、《家變》(顧嘉輝曲、黃霑詞)、《強人》(1978, 顧嘉輝曲、黃霑詞)等通過電影、電視、電台的傳播,在香港家喻戶曉,而且老少咸宜,的確是“經典大熱”(megahit)(倫永亮說“一個地區/城市有80%的人熟悉的歌曲——劉靖之 2023:118)這些歌除了顯示粵語之表達優勢外,還表現了與粵曲傳統一脉相承的韻味(《啼笑姻緣》)、香港人的吃苦耐勞的精神(《鬼馬雙星》)、完全擺脫了傳統粵曲韻味的《家變》以及《強人》裏“慢唱快奏”的現代手法。簡而言之,經過1950、1960年代海派與台灣時代曲以及歐美流行音樂的影響,現代粵語流行曲從1974年開始以一種嶄新的內容與風格來表達現代香港人的思想、生活和對美好生活的追求。

1980年代、1990年代初：第二個時期

在麥理浩擔任香港總督的十年裏,香港在社會、教育、法治、醫療、居屋、廉政等與民生有關的各方面均有著脫胎換骨的改變;最令香港人感到驕傲的是廉政公署掃除貪污工作所取得的成果。這些多元發展令香港人形成一種“自戀式”的感性消費主義,容易陷入“一窩蜂”的潮流裏去,而潮流的轉變快速而頻密,形成花樣繁多,而政府的“自由放任”令居民的自由度遠較其他華人社會大。這種開放政策形成香港人的文化胸襟寬大,令香港社會呈現出多姿多采的面貌。與此同時,香港人開始目空一切,認為其他華人地區難與香港相比,在這種一方面寬大包容、一方面自大的兩個極端心態,香港的粵語流行曲通過《我的中國心》(王福齡曲、黃霑詞)遍傳大江南北。(黃霑 2003:152, 157)。

1980年代至1990年代初繼1970年代中以來的優勢,出現了不少的“經典大熱”作品,如《我的中國心》(1983, 王福齡曲、黃霑詞)、《晚風》(1984, 黃霑曲、詞)、《信》(1985, 林敏怡曲、鄭國江詞)、《焚心似火》(1990, 顧嘉輝曲、黃霑詞)等。1980年代的強勢經濟令香港粵語流行曲也成為強勢音樂文化,隨着中國大陸的改革開放而進入國內,如《我的中國心》由張明敏於1984年在北京中

央電視台舉辦的春節晚會上演唱，獲得廣泛的注意和歡迎，不僅中共領導人胡耀邦教孫兒唱這首歌，該歌的作曲者和作詞者還得到國內“優秀歌曲評選獎”、“晨鐘獎”、“十大歌曲獎”（《東方日報》“鏡”1989年1月30日、《新晚報》“我道”1994年7月7日、《文匯報》“黃霑閒話”1996年12月3日）。中國雖然在1970年代末開始實行改革開放政策，由於意識形態的差異，國內政府部門仍然採取保守態度，但香港的普及文化難免在一定程度上影響了廣州、上海等沿海大城市，如香港的連續劇《上海灘》主題風靡上海，人們用上海腔唱“浪奔、浪流”。跟隨着譚詠麟的《愛在深秋》、張國榮的 Monica、徐小鳳的《順流逆流》、張學友的《愛慕》紛紛北上。香港歌手由羅文一馬當先在1985年在廣州舉行七場個人演唱會，然後，葉振棠、李龍基、陳潔靈、張德蘭、梅艷芳、奚秀蘭、葉麗儀、仙杜拉、汪明荃等，輪流回國內巡迴演唱。（黃湛森 2003:158）。這種情況直到1989年“六四”告一段落。

香港流行音樂在1980至1990年代中處於全盛時期，這種發展從下面的數字得到證明：

一、流行歌曲演唱會從1983年的18場增至1989年的129場；觀眾從15萬人次增至135萬人次。

二、唱片年度：1995年1700萬張，售價18億元港幣；1996年1800萬張，售價16.91億元；1998年1000萬張，售價9.16億元。

1998年是香港唱片的重要的年份——售價只是三年前1995年的一半！這之後的唱片銷售更是每況愈下，原因大致有下述幾項：一、香港商業二台於1988年發起中文原創歌曲運動，影響了流行歌曲的國際視野和歌曲的素質；二、電影市道不景、電視劇水平下降；三、翻版唱片氾濫，嚴重打擊原版唱片市場；四、歌迷年輕化，而年輕歌迷對歌曲的藝術性和歌詞要求不高；五、廣州流行音樂興起，廣州歌

星唱片銷售量超過香港歌星的唱片；六、科技發達，音樂素質下降；七、紅歌星陸續退出歌壇——張國榮（1990）、許冠傑（1992）、梅艷芳（1992）。（黃湛森 2003:167-174）事實上，香港粵語流行曲從 1970-1990 年代中的盛世到之後的衰落，還因為一、粵語流行曲的音樂藝術性不高，大部份缺乏作曲技法專業的訓練和修養，包括對伴奏樂器的掌握和駕御大型音樂劇體裁；二、香港人在回歸中國後失去了香港精神和自信。

1997 年回歸之後的發展：第三個時期

中國大陸的持續改革開放政策令香港的粵語流行曲在內地無法維持其獨枝一秀的優勢，國內的流行音樂逐漸發展，形成了自己的市場。再加上香港電影不景、唱片翻版嚴重，令香港粵語流行曲風光不再。另一方面，回歸後的香港，粵語流行曲逐漸失去了 1970-1990 年代初的風格和精神，明星級的人物大部份消失了，或是退休了，或是逝世了，而 21 世紀初以來的粵語流行曲只供青少年一代的消遣，不再是 1970-1990 年代老少咸宜的“經典大熱”作品，著名填詞人黃霑在他 2003 年的博士論文裏說，1974 年開始興起的粵語流行曲到了 1996 年代中呈現出“衰敗”的現象（黃湛森 2003:168）。另外一位研究者黃志淙則從唱片市場、數碼化等方面分析研究香港流行曲的發展，但缺少了評論——肯定或批評均缺。（黃志淙 2007）還有避開音樂只研究歌詞的如朱耀偉、黃志華等。

1990 年代末之後的粵語流行歌曲與以前的最明鮮的分別在於：一、幾乎一個音一個字，以前的音多字少；二、音域變化少，以前的變化大，音域跳躍距離大；三、歌詞內容以感情為主、民生問題鮮見；四、電子樂器代替了真實樂器，令歌曲的音樂藝術含金量大打折扣。黃霑認為這個時期的作品“慘不忍聽”。（黃湛森 2003:175）。

這個時期的作品風格和內容十分相似，現舉幾個例子，都是獲獎“金曲”：《償

還》(1999, 柳重言曲、林夕詞)、《K 歌之王》(2000, 陳輝陽曲、林夕詞)、《好心分手》(2002, 雷頌德曲、黃偉文詞)、《富士山下》(2007, 澤日生曲、林夕詞)、《寫得太多》(2008, 倫永亮曲、周耀輝詞)、《喜帖街》(2008, Eric Kwok 曲、黃偉文詞)、《就算世界無童話》(2009, 雷頌德曲、林夕詞)。

三、香港粵語流行歌曲的音樂藝術

——有關旋律、歌詞、伴奏的分析、評論

廣義的來講，歌曲分兩大類：民歌和創作歌曲。民歌其實有作者，但由於時間悠久，作者可能不只一人，難以確定，因此一般不具作者姓名。創作歌曲是由人創作的，音樂藝術性較顯著的作品如趙元任的《教我如何不想他》、黃自的《玫瑰三願》等，歌詞既是詩作，旋律和鋼琴伴奏也具有嚴謹的結構與和聲。粵語流行曲也屬於創作歌曲，歌詞也多為詩作，旋律與伴奏也應該具有嚴謹的結構與和聲，雖然在風格上與上述趙元任與黃自的作品有所不同。現在一般稱前者為嚴肅音樂的藝術歌曲，後者則稱為流行音樂或通俗音樂，兩者的目的和風格不盡相同，但在音樂藝術上則並無分別。

假如上述觀點言之成理的話，作為“創作歌曲”之一類的音樂體裁，人們可以以創作歌曲來分析、研究、評論，學習音樂創作的人也可以安步就班地來學習樂理、和聲、對位、曲式、配器等作曲理論，也就是說“應該”先學好這些理論科目才能開始創作流行歌曲。事實並非如此，著名作曲家如莫扎特、貝多芬、舒伯特、蕭邦等都是先學會了鋼琴，然後通過鍵盤和聲來創作，然後才跟老師學習作曲理論。顧嘉輝、倫永亮也是先創作後學理論的。科技迅速發展後，流行音樂界一般通過電腦或電子樂器來創作，不用紙和筆了。

流行音樂與古典音樂有一點不同的地方是前者的旋律與伴奏可以由不同的人來提供，後者的則由一位作曲家來負責。從藝術的完整性來講，筆者認為旋律與伴

奏應該由一個人來創作，因為伴奏可以為旋律提供綠葉之效果。實際情況是大部份流行曲音樂人只負責旋律部份，伴奏由監製另找人來配置，形成從事這一行的音樂人，在專業上有欠水準，也間接造成香港流行音樂界無法把短小的流行曲發展至大型的音樂劇。從這一點來看，香港的粵語流行曲在創作上先天不足，後天失調。

筆者就 1970、1980、1990；2000-2010 這四個時期挑選了 20 首具有代表性的粵語流行曲，從旋律的曲式、調性、音域、節奏以及對歌詞的處理等五方面來分析，討論這 20 首歌曲的音樂藝術水平（見附表及註釋）。附表開列了這 20 首歌曲的作曲者、填詞者、年代、唱者以及有關作品的曲式、音域、調性，所獲得的獎項則放在註釋裏。這些作品的曲式、調性、音域、節奏及歌詞的處理簡述如下：

一、曲式：大部份是 AABA 三段歌曲體，不太規範的有三首（《償還》、《K 歌之王》、《明年今日》，《好心分手》幾乎句句不同，《富士山下》屬 AAA 歌曲體，與兒歌相似。

二、調性：20 首作品裏，有 16 首無轉調，四首有轉調。

三、音域：從 8 度到 14 度，其中 14 度的 1 首、13 度的 3 首、12 度的 2 首、11 度的 4 首，10 度的 5 首，9 度的 3 首等。一般來說，音域跨度越大，這首歌的張力越大，戲劇效果越強。

四、節奏及歌詞的處理：1970、1980 年代的作品，節奏大致簡單，易於掌握；1990 年，21 世紀初，音樂人喜用 16 分音符和切分音符，令聽眾有一種急迫感，一改 1970、1980 年代作品那種從容不迫、快慢有序的節奏感。

四、結語

上面簡略地敘述了香港粵曲（19 世紀至 20 世紀中）、現代粵語流行曲（1970-1990 年代）以及 1990 年代中之後的粵語流行曲三個時期的發展過程。黃霑

在他的博士論文裏說粵語流行曲到了1990年代中開始衰落了，有人同意這種說法，有人不同意。同意的人與黃霑的觀點相似，覺得1990年代中以後的粵語流行曲已失去了1970-1990年代初粵語流行曲所擁有的那種香港精神、樂觀自信的心態、樸素苦幹的態度以及豪情萬千的風采，那個時期的粵語流行曲老少咸宜，朗朗上口，出現了一些全港80%市民都會唱的“經典大熱”的作品。1990年代中之後的粵語流行曲，只是14至22歲青少年一代的流行曲，不再是老少咸宜的香港城市民歌，也沒有了那種自豪、自信、苦幹實的精神。現在的香港已不是30、40年前的香港，現在的香港粵語流行曲也不是30、40年前的香港語流行曲。正如現在的希臘人已不是古代的希臘人，名稱雖是一樣，實質已截然不同了。

從社會學的角度來看，1970-1990年代的香港粵語流行曲的確反映了亞洲四小龍之一的經濟成就的心態，但從音樂藝術角度來審現，最能代表香港的藝術體裁既不是粵劇或中樂團，而是1970年代中興起的粵語流行曲，可惜的只是短短的20年，便從興起、發展而衰落。是由於先天不足再加上後天失調？或是過於唯利是圖被市場扼殺？或是香港的聽眾要求過低？或是香港的音樂教育徹底失敗？值得我們深思。

在香港大學社會學系“黃霑書房研究組”的協助下，筆者精選了1960-2010年代的香港粵語流行曲和國語時代曲20首，供讀者參考欣賞（附表二）。

2015年9月6日

主要參考資料

陳鋼主編：《上海老歌名典》，上海：上海辭書出版社，2002。

馮應謙編：《歌潮·汐潮——香港粵語流行曲的發展》，香港：次文化堂，2009。

黃湛森(黃霑)著:《粵語流行曲的發展與興衰》:香港流行音樂研究(1949-1997),
香港大學科會科學院哲學博士論文,2003。

黃志華著:《早期香港粵語流行曲 1950-1974》,香港:三聯書店,2000。

劉靖之著:《香港音樂史論——粵語流行曲、嚴肅音樂、粵劇》,香港:商務印書館
(香港)有限公司,2013。

魯金著:《粵曲歌壇話滄桑》,香港:三聯書店,1994。

附表一： 香港粵語流行曲的曲式、音域和調性分析

下面 20 首歌曲選自 1970、1980、1990、2000-2010 年代四個時期，香港粵語流行曲具有代表性或獲作品，希望能從這 20 首作品來審視它們的音樂藝術水平。

參閱第一章第五節的《旋律與歌詞》一段。

	歌名、年份及主唱者	作者	曲式	音域	轉調
1	《啼笑姻緣》(1974) 仙杜拉	顧嘉輝曲 葉紹德詞	ABA	10 度	C-G-C
2	《鬼馬雙星》(1974) 許冠傑	許冠傑曲	AB	11 度	無轉調
3	《問我》(1976) 陳麗斯	黎小田曲黃霑詞	AABBA	11 度	無轉調
4	《家變》(1977) 羅文	顧嘉輝曲黃霑詞	ABC	10 度	無轉調
5	《強人》(1976) 羅文	顧嘉輝曲 黃霑詞	AB	10 度	無轉調
6	《晚風》(1984) 葉蒨文	黃霑曲、詞	AB	10 度	無轉調
7	《黎明不要來》(1987) 葉蒨文	黃霑曲、詞	AB	10 度	無轉調
8	《祝福》(1988) ^[1] 葉蒨文	梁弘志曲 潘仲源詞	AB	8 度	無轉調
9	《大會堂演奏廳》(1988) ^[2] 李克勤	林慕德曲 李克勤詞	ABAB	9 度	D-G-D
10	《焚心以火》(1990) ^[3] 葉蒨文	顧嘉輝曲黃霑詞	ABA	12 度	無轉調
11	《你快樂所以我快樂》(1997) ^[4] 王菲	張亞東曲 林夕詞	ABA	8 度	無轉調
12	《償還》(1999) ^[5] 王菲	柳重言曲 林夕詞	AABCC AAB	13 度	無轉調
13	《K 歌之王》(2000) ^[6] 陳奕迅	陳輝陽曲 林夕詞	AABCC AA	14 度	無轉調
14	《明年今日》(2002) ^[7] 陳奕迅	陳小霞曲 林夕詞	AAB	9 度	無轉調
15	《好心分手》(2002) ^[8] 盧巧音	雷頌德曲 黃偉文詞	ABCDEFGF	11 度	無轉調
16	《富士山下》(2007) ^[9] 陳奕迅	澤日生曲 林夕詞	AABA	13 度	無轉調
17	《花落誰家》(2007) ^[10] 李克勤	Eric Kwok 曲 林若寧詞	AABA	9 度	無轉調
18	《寫得太多》(2008) ^[11] 倫永亮、麥浚龍	倫永亮曲 周耀輝詞	ABA1B1B2	13 度	Db-Ab-Db
19	《喜帖街》(2008) ^[12] 謝安琪	Eric Kwok 曲 黃偉文詞	AA1B	11 度	C-F-C
20	《就算世界無童話》(2009) ^[13] 衛蘭	雷頌德曲 林夕詞	AA BC	12 度	無轉調

附錄註釋：

- [1] 《祝福》獲
- (i) 香港電台 1988 年十大中文金曲獎；
  - (ii) 香港電視廣播有限公司 1988 年十大勁歌金曲金獎；
  - (iii) 香港商業電台 1988 年叱咤樂壇至尊唱片大獎。
- [2] 《大會堂演奏廳》獲
- (i) 香港電台 1988 年十大中文金曲獎；
  - (ii) 香港電視廣播有限公司 1988 年十大勁歌金曲金獎；
  - (iii) 香港商業電台 1988 年叱咤樂壇至尊唱片大獎。
- [3] 《焚心以火》獲
- (i) 香港電台 1990 年十大中文金曲獎；
  - (ii) 香港電視廣播有限公司 1990 年十大勁歌金曲金獎。
- [4] 《你快樂所以我快樂》獲香港電台 1997 年十大中文金曲獎。
- [5] 《償還》獲香港電台 1999 年十大中文金曲獎。
- [6] 《K 歌之王》獲
- (i) 香港電台 2000 年十大中文金曲獎；
  - (ii) 商業電台 2000 年叱咤樂壇至尊唱片大獎。
- [7] 《明年今日》獲
- (i) 香港電台 2002 年十大中文金曲獎；
  - (ii) 香港電視廣播有限公司 2002 年十大勁歌金曲金獎；
  - (iii) 2002 年新城勁爆頒獎禮勁爆金曲獎。
- [8] 《好心分手》獲
- (i) 香港電台 2002 年十大中文金曲獎；
  - (ii) 2002 年新城勁爆頒獎禮勁爆金曲獎。
- [9] 《富士山下》獲
- (i) 香港電台 2007 年十大中文金曲獎；
  - (ii) 2007 年全球華人至尊金曲獎。
- [10] 《花落誰家》獲香港電台 2007 年十大中文金曲獎。
- [11] 《寫得太多》獲
- (i) 香港作曲家及作詞家協會 2008 年二重唱獎；
  - (ii) 2008 年新城勁爆頒獎禮勁爆金曲獎。
- [12] 《喜帖街》獲
- (i) 香港作曲家及作詞家協會 2008 年金帆獎；
  - (ii) 香港商業電台 2008 年叱咤樂壇至尊唱片大獎；
  - (iii) 2008 年度四台聯頒音樂大獎。
- [13] 《就算世界無童話》獲
- (i) 2009 年度四台聯頒“作曲人”大獎；
  - (ii) 香港電視廣播有限公司十大勁歌金曲最佳作曲獎；
  - (iii) 香港商業電台 2009 年叱咤樂壇作曲家/監製大獎。
- [14] 附錄裏的曲式，部分根據網絡上的簡譜分析，包括第 8、10、11、12、14、15 首或與原作樂譜有出入。

附表二： 香港粵語流行曲、國語時代曲精選（1960-2010 年代）

1960's

《不了情》（1961） 電影《不了情》主題曲
主唱：顧媚
作曲：王福齡
作詞：陶秦
MTVS:
<https://www.youtube.com/watch?v=CWmpiEPwTsY>
<https://www.youtube.com/watch?v=4MY9bHI9CSM>

《一水隔天涯》（1966） 電影《一水隔天涯》插曲
主唱：韋秀嫻
作曲：于粦
作詞：左几
MTV：
https://www.youtube.com/watch?v=5Uy5Ai_wyDE

《今天不回家》（1969） 台灣電影《今天不回家》主題曲
主唱：姚蘇蓉
作曲：古月（左宏元）
作詞：諸戈
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=CS6D12-vRHg>

1970's

《啼笑姻緣》（1974） 無綫電視劇《啼笑姻緣》主題曲
主唱：仙杜拉
作曲：顧嘉輝
作詞：葉紹德
編曲：顧嘉輝
MTV：
<http://www.youtube.com/watch?v=czfpzfggYs>

《半斤八兩》(1976) 電影《半斤八兩》主題曲
主唱：許冠傑
作曲：許冠傑
作詞：許冠傑
MTVs：
<https://www.youtube.com/watch?v=cTEVtj0VIPw>
<https://www.youtube.com/watch?v=egKcVWOz3to>

《家變》(1977) 無綫電視劇《家變》主題曲
主唱：羅文
作曲：顧嘉輝
作詞：黃霑
編曲：顧嘉輝
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=UU50WJ-V4Ik>

1980's

《倆忘煙水裏》(1982) 無綫電視劇《天龍八部之六脈神劍》主題曲
主唱：關正傑、關菊英
作曲：顧嘉輝
作詞：黃霑
編曲：顧嘉輝
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=ByC2V-dftGE>

《愛的根源》(1984) 主唱：譚詠麟
作曲：陳斐立
作詞：林敏驄
編曲：盧東尼
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=tXOyE79VpCc>

《Monica》(1984) 主唱：張國榮
作曲：吉川晃司
作詞：黎彼得
編曲：黎小田
MTV：
<http://www.youtube.com/watch?v=S1e790isZOw>

《壞女孩》(1985) 主唱：梅艷芳
作曲：Charlie Dore, Julian Littman
作詞：林振強
編曲：羅迪
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=nllfYE5jpDY>

1990's 《一起走過的日子》(1991) 電影《至尊無上 II 之永霸天下》主題曲
主唱：劉德華
作曲：胡偉立
作詞：小美
編曲：杜自持
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=bRzELQ2nsVQ>

《愛是永恒》(1997) 音樂劇《雪狼湖》歌曲
主唱：張學友
作曲：Dick Lee
作詞：林振強
編曲：Iskandar Ismail
MTV：
https://www.youtube.com/watch?v=Zgwsq77_0Aw

《你快樂所以我快樂》(1997) 主唱：王菲
作曲：張亞東
作詞：林夕
編曲：張亞東
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=qGMQHxi2xlg>

2000's

《K 歌之王》(2000) 主唱：陳奕迅
作曲：陳輝陽
作詞：林夕
編曲：陳輝陽
MTVs：
<https://www.youtube.com/watch?v=nH6a9-hKieA>
https://www.youtube.com/watch?v=Sm_DVsixxsk

《我的驕傲》(2003) 西九龍泓景臺廣告主題曲
主唱：容祖兒
作曲：陳光榮
作詞：Anders Lee、黃偉文
編曲：陳光榮
MTVs：
<https://www.youtube.com/watch?v=cZoNNKxbaMU>
<https://www.youtube.com/watch?v=pEHNrAM0Fh0>

《Love Song》(2007) 主唱：方大同
作曲：方大同
作詞：方大同
編曲：Soulboy
MTV：
https://www.youtube.com/watch?v=Shxik4JT_hE

《囍帖街》(2008) 主唱：謝安琪
作曲：Eric Kwok
作詞：黃偉文
編曲：Eric Kwok
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=YNLI43QKvvc>

2010's

《水百合》(2011) 主唱：王菀之
作曲：王菀之
作詞：林夕
編曲：馮翰銘
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=eiD81C6JUKU>

《羅生門》(2015) 主唱：麥浚龍/謝安琪
作曲：伍樂城
作詞：黃偉文
編曲：伍樂城
MTVs：
《羅生門》麥浚龍/謝安琪
<https://www.youtube.com/watch?v=5FljQZluTnQ>
《念念不忘》三部曲〔耿耿於懷〕〔念念不忘〕〔羅生門〕麥浚龍（合唱謝安琪）
<https://www.youtube.com/watch?v=bXAYSJtknpM>
解說：〔立場新聞〕麥浚龍三部曲其實是男人的成長三部曲 <https://thestandnews.com>

《是有種人》(2015) 主唱：何韻詩
作曲：李拾壹
作詞：林夕
編曲：周國賢/盧凱彤
MTV：
<https://www.youtube.com/watch?v=PCF8idD6l4c>