

主编 刘涛

视觉传播研究

第一辑

THE FIRST SERIES

Visual
Communication
Research

中国传媒大学出版社

年代记忆:未完的香港民歌简史

Memories of the Generations: Unfinished History of Hong Kong Folk Music

◎ 冯应谦

Anthony Fung

摘要:本文试图说明民歌和社会变迁的关系,这种关系有时比较紧密,有时比较疏离,但任何音乐的发展,尤其是民歌的发展,都不会脱离社会环境的影响。20世纪六七十年代,从英文民歌到本地创作民歌都反映本土身份的形成。20世纪80年代,香港民歌是文人对生活、流浪和自然的思考。20世纪90年代,民歌没有跟随粤语流行歌曲走进商业模式,一直保留一种非商业也非政治的独立文人情怀。时至今日,新一代的香港青年对民歌的理解有所改变,民歌回归到社会和民生的层面,最近也开始作为一种文艺批评的方式。总而言之,音乐就是社会的生命,民歌也代表一种社会参与和经验的的文化政治,民歌的出现和生存必定有其社会意义。

关键词:香港;民歌;年代记忆;社会意识

Abstract: This article aims to analyze the relationship between folk music and social transformation, a relation that is sometimes close and sometimes distant in different historical periods. In general, the development of music, in particular, folk music, is always shaped by the societal environment. In the 1960s and 1970s, the development of folk music, either in English or Chinese, reflected the formation of Hong Kong identity. In the 1980s, folk music was the reflection of intellectuals reflection of everyday life, vibrancy, and nature of Hong Kong. The 1990s was the trough of folk music. Neither commercial nor political, however, Hong Kong folk music maintained its independent spirit and survival while Cantopop was highly commercialized. Today, returning to the basics, the young generation in the city began to bring back the social discourse and social consciousness of our society into folk music. In short, music is the life of society. As a site for cultural politics, social participation and collective memories, folk music's development in Hong Kong has its own unique historical significance.

Key Words: Hong Kong; folk music; generational memories; social consciousness

在我的认知之内,香港从未有过正式记录香港民歌的档案和文章,作为研究香港流行音乐和文化研究的学者,我觉得有责任把我的所见、所闻记录下来。尽管数据不全,也是我对香港民歌历史片面的理解,但相信后人会为这片历史填补空白。本文试图说明民歌和社会变迁的关系,这种关系有时比较紧密,有时比较疏离,但任何音乐的发展,尤其是民歌的发展,都不会脱离社会环境的影响。

什么是民歌(folk music)?就算西方的音乐传统也没有一个固定的概念。狭义的解释是指一些属于某个地方、文化或民族,口头相传的音乐。而某些民族的民歌,则往往源自某个阶层(如工人)为某些文化、宗教节庆或特殊的日子表演所用。传统上来说,民歌也叫民俗音乐,也有一种代代流传甚至找不到歌曲源头的意味。香港历史上是一个移民城市,早期香港流传的歌目都是源自内地,主要是以上海国语流行曲为主。

20世纪六七十年代,风靡香港的是盛极一时的欧美流行歌曲,香港的粤语流行歌历史也只有50年左右,即使沿用一個狭隘的定义,也很难追溯那是属于香港自己的民歌。因此本篇文章所讨论的民歌,是一般香港人理解,以粤语为主的“民歌”。

正如音乐民族学家所说,几乎不可能有一个民歌的定义,但我们是基于“当我们听到我们就知道”的准则去辨识什么是民歌。^①在定义上,本文没有采取一个严格的标准,反而是以“香港的视角”去理解本地民歌。当然我是不能代表“香港的视角”的,因此,本文只是尽量以一个本地人的角度写出来的民歌发展和社会关系。在香港,一般理解的民歌是以粤语唱的,编曲比较简单,多以吉他和简单乐器作伴奏,一般不是那么激情,感觉清新和抒情。至于用其他音乐性质或其他学科的定义的民歌研究,就留待以后的研究学者重写或更改这段历史了。

一、20世纪60年代:香港民歌的源起

香港最早有民歌的记录是20世纪60年代,当时欧美流行歌曲席卷香港,不但吉他畅销,香港出版印有英文歌的厚厚的歌词书也大行其道,有每月出版、一元一本的 *OK Hit Songs* 和 *Hit Parade*,内容是欧美流行歌曲的歌词和歌谱,年轻人就是拿着吉他和歌词书自弹自唱,这自然是一种倾向民歌的风格。^②

当时以唱英文流行歌曲为主的乐队是最早演绎民歌的本地乐队。20世纪60年代,本地有名的非华人乐队是 *Kontinentals* 乐队。Anders Nelsson 成立的 *Kontinentals* 乐队主要在 *Orbit Record* 下玩英文流行音乐,流行的曲目有 *I Still Love You* 和 *I Think of Her*。Joe Junior 成立的 *Zoundcrackers* 乐队则是在钻石唱片旗下玩英文流行音乐,流行的曲目有 *Once Upon a Time* 和 *I Only Came to Say Goodbye*。当然民歌也是早期英文乐队经常演出的曲目。另一个20世纪60年代成立的乐队是 *Teddy Robin & The Play Boys*,当时港台 DJ Uncle Ray 是他们的经理人,

① SLOBIN M. *Folk music: a very short introduction*[M]. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011.

② 梁焕松. 子猫物语~附庸风雅[EB/OL]. (2003-02-01)[2019-02-13]. <http://chrisleung1954.blogspot.com/2013/06/ok-hit-songs.html>.

他们于1965年与钻石唱片(Diamond,后来改名宝丽金)签约,成为该公司首队华人乐队。^① 他们以翻唱Beatles金曲见称,演绎民歌不是他们的特色,反之,他们代表新一代玩电吉他的乐队,带动香港流行音乐的发展。^② 当然除了乐队外,也有华人成为本地英文民歌的歌手。据报道,1963年鸣茜(Rowena)已经在香港夜总会唱欧美民歌,1964年灌录欧美英语民歌大碟,她的歌曲包括*Sweet Heart, Moment to Moment*和《月满西楼》,是香港女歌手唱英文民歌的先锋,其后她也转唱粤语流行歌曲,大碟有《谁伴我一生》等。

可以说,当时唱片公司例如钻石唱片是推动民歌发展的中介(当然它们也发行粤语流行歌曲)。此外,粤语流行歌曲的兴起跟20世纪六七十年代电台的推动有密切关系。早年不少组乐队(band)的人在凉茶铺听到电台的电吉他音乐,从此迷上摇滚乐(rock)。同一情况也在民歌发生,只不过早年催生的本地音乐以粤语流行歌曲为主,电视台的电视剧因照顾普通大众,所以一般少用民歌为主题曲。

20世纪60年代初的香港,只有丽的呼声一个电视台。当时信息渠道少,这家唯一的中文电视台成为大多数人接触和了解欧美民歌的地方。后来,1966年成立的Lotus(莲花乐队)应该是第一个在电视上出名的乐队,1967年Lotus在无线电视主持一周五次的年轻人节目《星报青年节目》(Star Show)。^③ 虽然Lotus当时是以演出英文流行歌曲为主,但同一时间也带动香港年轻人接触欧美民歌。Lotus乐队不久解散,乐队的主音许冠杰在香港大学修完课程后,与许冠文在无线主持《双声报喜》节目,许冠杰在节目中演出他创作的《铁塔凌云》,这首曲目后来是香港粤语流行歌曲的经典,但同时,许冠杰也传承了欧美民歌的风格,以简单编曲演绎了《铁塔凌云》,广义上也可算是香港最早有民歌风格的粤语流行歌曲。

现在有关香港粤语流行歌曲出现的历史记载,主因都是20世纪70年代电视台的带动,当然,民歌的历史或许也跟电视媒体有关。^④ 不少乐队早期应邀在丽的呼声演出,然后是在翡翠电视台和佳艺电视台演出,不过开始的时候,都是以英文歌为主。无线电视20世纪70年代末的年轻人节目《Bang Bang 咁既声》,也提供了一个平台让不同歌手在现场以吉他、钢琴伴奏合唱,每集有不同的主持,曾担任过主持人的有郑裕玲、贾思乐、程思俊、艾迪、陈玉莲、林子祥和谭咏麟等,在现场演出过的歌手包括陈洁灵、泰迪·罗宾、罗文、陈百强、杜丽沙、大AL(张武孝)、露云娜、夏韶声、陈丽斯和郑少秋等,虽然后来他们成为撑起香港流行乐坛的主流歌手,但在当时,以木吉他简单伴奏的实时演出也大部分是民歌形式。

1975年组成的Jade(玉石乐队)以演绎The Beatles的*Beatles Jade*最受乐坛关

-
- ① 香港音乐人协会. Introducing the Band 本地乐队历史简介[EB/OL]. (2001-03-01)[2019-05-12]. <http://www.musicalliancehk.com/introducing-the-band>.
- ② TAM C W E. "Hong Kong 60s Re-capture". Trans-World 60s PUNK[EB/OL]. (2001-06-01) [2019-07-10]. <http://60spunk.m78.com/hongkong.html>. (now the link no longer exists).
- ③ 香港音乐人协会. Introducing the Band 本地乐队历史简介[EB/OL]. (2001-03-01)[2019-05-12]. <http://www.musicalliancehk.com/introducing-the-band>.
- ④ 冯应谦. 歌潮·沙韵: 香港粤语流行曲的发展[M]. 香港: 次文化, 2009.

注。同年,Jade 也为佳艺电视台演出音乐曲目,后来有的粤语流行歌手,包括林子祥,也跟 Jade 合唱歌曲。现在流传下来 Jade 演绎的民歌有 *When Will I See You Again*, 歌词中夹杂了粤语和英文。可以说,这是一个粤语流行歌曲和欧美流行歌曲并行的年代。20 世纪六七十年代比较流行的欧美民歌有 Carpenter, Peter, Paul & Mary, Simon & Garfunkel 等众多歌手的作品。当然也有本地的民歌唱片,例如 Joe Junior 的 *Effective, The Voice of Love* 和 *Memories of the Sixties*。也有其他乐队,如 Mystics 乐队著名的曲目 *Kiss Me Goodbye, Sony of the Wind* 和 *Send Her Back*。Roman and the Four Steps(罗文四步合唱团)是 20 世纪 60 年代著名的表演欧美流行歌曲的乐队,也演出欧美民歌,后来罗文成为主流粤语流行歌手。

欧美民歌热曾经深入校园,以吉他伴奏的表演变成当时的青年文化。根据一个比较近期的访问,1975 年组成 Jade 乐队的大 AL(张武孝)说,“当时音乐世界以英文歌为主”,家家户户都有吉他,可知道当时欧美民歌的流行。^① 不过,要强调的是当时的乐队的主流音乐仍是欧美 pop 和 rock,民歌只是其中的一种曲式,随着愈来愈多乐队的创作都转向粤语流行歌曲(cantopop),本地以广东话唱的民歌也慢慢出现。当然,与即将成为主流的粤语流行歌曲相比,民歌确实不是主流。

20 世纪 70 年代之后,陆续有香港乐队成立,这些乐队成员也成为粤语流行歌曲的最早表演者。这些乐队所演出的粤语曲目日益增多,但同时民歌元素逐渐减少,在粤语流行歌曲辉煌的时代,民歌只是其中一个很小的音乐种类。

二、20 世纪 70 年代:香港民歌的冒起

20 世纪 70 年代,香港民歌进入冒起阶段。三足鼎立的乐队是 Jade 乐队、The Wynners 乐队和 The New Topnotes 乐队,后来 Wynners 乐队的谭咏麟(Alan)对香港粤语流行歌曲的影响就不在这里详谈,The New Topnotes 乐队解散后,成员叶振棠和陈洁灵也变成独立粤语歌手。回顾当年,The New Topnotes 乐队和 Wynners 乐队也曾演绎过不少民歌。其中,以日本吉他演奏的 *Windflowers* 肯定是代表作品。如果说美国的 20 世纪 60 年代是民歌回归(folk revival)的年代,那么香港的 20 世纪 70 年代就是延续了民歌风潮。

20 世纪 70 年代初,香港民歌的歌手都是早期组乐队出来的乐手和无线电视的艺人。当时,香港民歌用木吉他清唱的演绎不多,反而传承中国内地南方的民间音韵和曲式,也可以说是一种内地传统音乐的现代化,这跟基本上以西洋曲式和音韵为特点的香港流行音乐大相径庭。当时演唱这类早期民歌风格歌曲的男歌手有罗文、郑少秋等。郑少秋为无线演员,也是当时的歌手,为不少剧集唱主题曲,都带有中国内地小调的色彩,例如 1973 年的《烟雨蒙蒙》和 1977 年的《江山美人》。女歌手则有关菊英、张德兰等。张德兰于 1978 年为电视剧《陆小凤》唱的插曲《鲜花满月楼》也是这类型的民

^① 陈慧敏. 元气堂: 大 AL 回忆没有 K 歌的年代 [EB/OL]. (2013-04-04) [2010-05-10]. <https://hk.lifestyle.appledaily.com/lifestyle/retails/daily/article//18215948.htm>.

歌。当然,这类歌曲究竟算不算民歌是存有争议的。虽然在今天的香港人眼里,这些中国内地风格的小调不算是民歌,但其实它更接近所谓西方当代民歌(contemporary folk music)的定义。西方当代民歌一般指当代音乐以旧有的音乐为本重新编曲和演奏。再者,中国内地现在所定义的民族音乐也不是沿用西方的定义,而是指有传统地区特色的音乐。

谈到20世纪70年代香港民歌的创作,不能不提及台湾地区民歌的影响。台湾20世纪70年代民歌研究的权威是张剑雄,他把台湾的国语民歌分成不同类别,有自然、人生情怀的,也有田园、流浪等怀乡情愫的。除分类外,台湾辅仁大学的文学批评数据库强调这些民歌分类和大陆、台湾的文化脉络有直接关系,民歌就是另一类型的乡土文学。如张剑雄所言,民歌就好像文学一样,有时候要跟现实有距离,也是离开现实主义的一种创作形式。据分析,在20世纪70年代的台湾,一种混杂了民族主义,反映回归民间、回归现实、“且为传统与现代结合”的文化表征,呈现在文学和民歌中。^①当台湾的民歌漂到香港,就有这种乡土和流浪情怀。20世纪70年代,在香港流行的齐豫主唱的《橄榄树》就是属于流浪远方的一类风格。^②香港音乐专辑《6 Pair 半城市民歌》再版时加了林志美的《风筝》和《孤想》,陶赞新的《风》和黄敏华的《堤岸》《变色的紫花》,也都是这类风格的歌曲。

20世纪70年代最受欢迎的粤语男歌手应该是歌神许冠杰(Sam Hui),在他众多的流行歌曲中,曾有一些民歌风格的演绎,如《是雨?是泪?》《这一曲送给你》《学生歌》《知音梦里寻》等,可谓是早期尝试混合流行歌曲和民歌元素的演绎。虽然没有历史记载,也没有正式统计,但在20世纪七八十年代的主流粤语歌手中,他是最多以吉他自弹自唱的。

香港第一代校园歌手早在20世纪70年代初就出现。香港土生土长的陈美龄,于1971年就开始以吉他自弹自唱,那时她还是中学生,后来她翻唱Joni Mitchell的*The Circle Game*而成名,陈美龄和20世纪70年代早期的香港民歌歌手的背景说明,当时校园民歌浪潮的雏形大致还是以英文民歌为主,并以吉他伴奏,一般学生都是自学或找三五知己jam歌(即兴演奏歌曲)。自20世纪70年代中期开始,香港出现本土的城市民歌。校园演唱英文民歌的行为虽然没有停止,但乐队和个人翻唱的非本地的英文民歌和唱片开始陆续减少。^③

说到20世纪70年代的民歌,不得不提到1976年电影《跳灰》的插曲《问我》,这首歌曲在电台播放后风靡香港。《问我》的原唱是陈丽斯,作曲和填词分别是黎小田和黄霑,可见当年的主流作曲人和填词人也不单是创作粤语流行歌曲。陈丽斯后来在宝丽金的大碟《高歌》和《一生享有真爱》也不是传统民歌路线。如果说民歌达到与粤语

① 张剑雄.谁在那边唱自己的歌:1970年代台湾现代民歌发展史[M].台北:时报文化,1994.

② 辅仁大学文学批评资料库.余光中与校园民歌:乡愁与流浪主题[EB/OL].(2003-05-01)[2019-07-02].http://www.eng.fju.edu.tw/Literary_Criticism/cultural_studies/migration.htm.

③ 香港讨论区.当年香港城市民歌、校园民歌[EB/OL].(2014-02-01)[2019-08-01].<http://www.discuss.com.hk/viewthread.php?tid=23696155>.

流行歌曲同等的地位要算 1979 年,区瑞强所唱本地创作的城市民歌《陌上归人》,这首歌为香港电台同名广播剧主题曲,后来成为 1979 年香港电台十大中文金曲。简单地说,城市民歌是一种伴随主流粤语流行歌曲在媒介孕育下成长的曲式,只是民歌的商业程度稍逊于主流的流行歌曲。

三、20 世纪 80 年代:香港城市民歌与社会“标记”

20 世纪 80 年代,随着新市镇的发展和越来越加速的城市化,香港孕育了自己的城市民歌。香港的城市民歌在音乐形式上没有多大改变,但歌词特色是讲述香港城市特有的文化,所以这个阶段的香港民歌称为香港城市民歌。城市民歌在 20 世纪 80 年代,可以算是粤语流行歌曲的一个重要分类。以《陌上归人》为代表的香港城市民歌,在香港流行音乐历史有特别的意义。《陌上归人》算是香港城市民歌的转折点。“十大中文金曲”奖于 1978 年由香港电台设立,《陌上归人》是第一首得到“十大中文金曲”奖的民歌。也就是说,以粤语流行歌曲为主流的香港,也同时肯定了城市民歌的地位。之后,《陌上归人》的演唱者区瑞强在 1980 年凭民歌《水霞》再度得到“十大中文金曲”奖。不少主流歌手如林子祥、林志美、陈百强、陈慧娴在演绎流行歌曲的同时,也都带有民歌风格,演变出来的民歌风格甚为广泛。

我们以区瑞强的民歌为代表,分析当时城市民歌的主要元素。第一,追求自然和人和谐的意境。区瑞强的《陌上归人》《水霞》《渔光闪闪》和《风》等作品,就是这类主题。他的《渔光闪闪》的歌词说“好一个家,人船并处,茫茫碧海是父母”,既有香港作为渔港的意味,也是寓意地方与人共融的关系。20 世纪 80 年代中期,城市民歌的代表作则有威利和他的威镇乐队所唱的《阳光空气》和《落叶季节》。

第二,从自然到人。歌曲不时歌颂小孩,说他们是未来的社会栋梁,幼稚但是充满希望、活力和乐观。陶赞新的《童真》就直接表达该意思。除了小孩外,民歌也借年轻人的友谊、爱情和青春,表达分手后的重聚、风浪后的阳光、失败后的机会。区瑞强 1982 年演唱的无线电视剧《爱情安歌》的主题曲《那天再重聚》正是这类主题。之后的青春电视剧,如《青春三重奏》《IQ 成熟时》《突破》等,对年轻人的微妙感染力跟这一类以青春为题材的民歌一脉相承。城市民歌不是没有愁伤之情,后来曾路德的《天各一方》说恋人分手后重逢时的淡然感觉和情怀,则有别于流行歌曲和以往香港 K 歌的强烈情感。

第三,音乐民族学者的语言。不少香港的民歌带有香港自己的“标记”,虽然这些文化标记并非香港独有,但香港人读起来自然有家的感觉,如区瑞强的《渔光闪闪》。最经典的有 20 世纪 70 年代早期许冠杰的《铁塔凌云》和 1987 年李柄文以维多利亚港为背景的《昨夜渡轮上》,后者被视为香港城市民歌的代表作之一。后来,香港的另类音乐教父韦然于 1982 年自费在永声唱片公司出版《香港城市组曲》,更以香港的地方、文化和前途为主题,收录了 12 首曲目,包括《麦理浩径》《南丫岛的故事》《鲤鱼门的归帆》《浅水湾的早晨》《梦到沙田》《一九九七》《迷失的乌托邦》《新娘潭畔一她》《黄大仙有个菩萨仔》《守望桥》《弥敦道的尘埃》和《狮子山问答》,其中《浅水湾的早晨》打进香

港电台龙虎榜。^①

20世纪80年代初,香港的吉他音乐学校开始普遍,笔者曾在三一音乐学院开始学习吉他,当时的老师也是60年代组乐队的、一头长发的模样。现在香港电台的DJ夏妙然,也是当时的民歌歌手。她的《茫》收录在一张1982年的《香港校园创作民歌专辑》里。20世纪70年代中期,她受在圣何塞中学乐队的哥哥影响,在家自行学习吉他,中学时她是歌咏团成员,经常有表演唱歌的机会。夏妙然在1979年参加香港电台主办的全港业余歌唱比赛(以后变成十八区歌唱比赛,再后来又变成十九区歌唱比赛),自弹自唱Bonnie Taylor的*If I Sing You a Love Song*,当时林子祥做评审,结果得到英文自弹独唱组冠军,之后就投入DJ和民歌行业。^②后来出名的民歌歌手周华健,也是1978年参加无线举办的业余歌唱大赛,在民歌、流行歌的合唱组获得冠军。

城市民歌没有一个严格的定义,香港的城市民歌都是抒发日常生活的情怀。1980年,大家比较认同的所谓香港城市民歌的专辑是《6 Pair半》,由CBS新力唱片为一群商业电台DJ以“6啤半”的名义出版。“6啤半”是香港商业电台在20世纪70年代的13位DJ(唱片骑师)。广东话“啤”是英语“pair”的谐音。除香港电台外,香港商业电台的这些DJ,也直接推动了本地民歌的发展。《6 Pair半》唱片为该年度的白金唱片,创造当年民歌唱片的最高销量纪录。唱片收录了18首歌曲,包括曾路德的《那一天》、关西蒙的《唱不完的故事》、钱钱的《冷雨》、汤正川的《年青人》、大AL的《每当变化时》、杨振辉的《摇摆乐》、卢叶瑛的《为什么》、陈小宝和曾路得的《快乐时光》、汤正川的《人在社会中》、俞琤的《早晨早餐》、乐仕的《赏心乐事》、曾路德、俞琤的《天各一方》、区桂芬和叶源春的《问》、李炳文的《昨夜的渡轮上》和《渔村风光》、陶赞新的《童真》、林志美的《晨曦》和《归途》。^③其中,《那一天》《为什么》《人在社会中》《冷雨》和《天各一方》至今仍是粤语流行歌曲的经典。

当城市民歌风气最盛行时,主流唱片公司如新力和EMI都推出民歌专辑。据资料统计,20世纪80年代是城市民歌的高峰,香港至少出版了10张民歌式民谣的专辑(如表1所示)。

表1 香港民歌专辑

年份	唱片公司(编号)	大碟名称
1982	永声 SSLP8880	香港校园创作民歌专辑
1982	永声 SSLP9022	香港城市组曲
1982	永声 SSLP9018	灵芝草——香港青年创作专辑
1981	新力 CBA117	香港城市民歌

① 韦然.香港城市组曲,校园民歌回顾.[EB/OL].(2010-08-28)[2019-03-02].<https://www.douban.com/group/topic/13650698>.

② 资料来源:夏妙然的访问,2017年1月。

③ 《六啤半》最初收录12首歌曲,1988年再版时收录了18首歌曲。

续表

年份	唱片公司(编号)	大碟名称
1982	新力 CBA123	香港城市民歌 Encore
1988	Purple Label PLA P80002	至爱民谣十二首
1989	Purple Label PLA 18003	至爱民谣十二首第二辑
1982	永恒 WLLP2902	身在 Folk 中
1983	EMI EMGS6113	我地既
1982	宝丽金	城市民歌

在 1982 年,据 IFPI 统计,宝丽金的《城市民歌》在第六届香港金唱片颁奖典礼成为当年唯一的金唱片。值得一提的是,除了唱片外,城市民歌也成为通俗和庙街文化。据说,民歌的翻唱歌当时在庙街十分盛行,20 世纪 80 年代,庙街的街头表演偶尔也演唱当时的经典民歌和流行歌曲。^① 一些业余歌手翻唱英文和城市民歌的大碟如今在庙街摊档还可以找到,如郑子固在 1979 年的翻唱大碟《恋之火》,碟中有《故乡的雨》和《陌上归人》。

总之,20 世纪 80 年代的香港民歌,可以算是从校园走到商业,之前有提及不少唱片公司出版城市民歌专辑,媒体也在当时起到推手的作用。据粤语流行音乐学者黄志华介绍,香港电台在 1981 和 1982 年连续两年举办城市民歌公开创作比赛,经典香港民歌《昨夜的渡轮上》就是 1981 年比赛的亚军。李丽蕊在 1982 年参加比赛,她当时演绎的《快将烦恼尽忘记》虽然不入三甲,但也促成了她的出道。这一类型的民歌比赛如雨后春笋,除了电台主办的,还有 1980 年到 1981 年香港专上学生联合会举办的“大专民谣风”。^②

四、20 世纪 90 年代:商业化下挣扎的香港民歌

综合大部分有记载的香港民歌历史,民歌的发展到 20 世纪 80 年代后就差不多停止了,事实上,20 世纪 90 年代是香港民歌衰落的年代。民歌走下坡的因素也跟传媒有关,电视方面推动偶像歌手,“四大天王”几乎雄霸整个十年。1988 年商业电台推动“中文歌运动”,商业电台专门播放粤语流行歌曲,其后又推出“百分百创作力”,推动了当时粤语流行歌曲的本地创作,但同时香港音乐发展也有负面影响。^③ 笔者曾经分析过这种保护主义对本地乐坛的冲击,民歌也同时受到影响。事实上,20 世纪 80 年

① Chan. 香港歌手民歌:郑子固 Kenny Cheng——恋之火[EB/OL].(2011-06-12)[2019-02-01]. <http://reader.roodo.com/macanesese5354/archives/3438525.html>.

② 黄志华.沾过《昨夜的渡轮上》的历史尘埃[EB/OL].(2015-05-01)[2018-09-12]. <https://www.thestandnews.com/art/%E6%B2%BE%E9%81%8E-%E6%98%A8%E5%A4%9C%E7%9A%84%E6%B8%A1%E8%BC%AA%E4%B8%8A-%E7%9A%84%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E5%A1%B5%E5%9F%83/>;黄志华.回顾 80 年代香港乐坛[EB/OL].(2015-03-01)[2018-09-08]. <https://comebacktolove.blogspot.com.html>.

③ 朱耀伟.音乐敢言:香港“中文歌运动”研究[M].香港:汇智出版,2001.

代绝大部分流行的民歌都非本地作曲,以《六啤半》为例,十二首作品中只有两首是本地作曲人黄霑创作,其余都是改编自欧美和日本作品,因此,“中文歌运动”对民歌的负面影响确实存在。再加上 20 世纪 90 年代也是 K 歌,即卡拉 OK 年代,演绎有 MTV 的卡拉 OK 大都是偶像歌手,更加与朴素的民歌歌手格格不入。

20 世纪 90 年代初期,香港仍然有“城市民歌”的余韵。1993 年,宝丽金唱片再度举行“城市民歌创作大赛”,并出版了一集《城市童话》合辑,当中每一位演唱者都是当时乐坛受欢迎的流行歌手,包括张学友、黎明、李克勤、关淑怡、区瑞强、周慧敏等。

到 20 世纪 90 年代末,民歌潮流已完全被粤语流行歌曲淹没。1998 年,宝丽金发行了最后一张民歌专辑,名为《宝丽金民歌岁月》,碟中的歌曲都是重新收录 20 世纪八九十年代流行的民歌,当中包括的曲目见表 2:

表 2 《宝丽金民歌岁月》曲目

1	城市民歌 Medley	群星
2	一首独唱的歌	关淑怡
3	童话	张学友
4	萤火	黎明
5	看海的日子	李克勤
6	问	张学友、关淑怡
7	曲终人散	区瑞强
8	在那遥远的地方	关正杰
9	荳芽梦	露云娜
10	星语	余安安
11	浮世绘	彭健新
12	望乡	钟文康
13	飘过汪洋	陈美玲
14	星月情	王雅文
15	真的喜欢你	雷安娜
16	借来的美梦	彭健新
17	漫步记	王雅文
18	城市民歌	区瑞强
19	离别之歌	钟文康

歌曲内容说明不少主流歌手仍然有尝试其他类型的粤语流行歌曲,当中肯定包括民歌,只不过民歌非当时观众的口味。

然而,在 20 世纪 90 年代,我们仍然可以找到个别坚持民歌创作的歌手。20 世纪 80 年代后期,不少流行歌手和乐队的歌曲仍有民歌风格,包括达明一派 1987 年的《石头记》。卢冠廷经常以民歌吉他风格演出,他 1983 年的《天鸟》、1993 年的《我(们)就是这样》(与李宗盛合辑)也有民歌风格。20 世纪 90 年代,无线电视红星陈松龄也曾唱带有内地民谣色彩的民歌。

20 世纪 90 年代最流行的民歌创作者和歌手是周华健,1991 年他的国语专辑《让

我欢喜让我忧》在整个华语地区销量达 200 万,1994 年《昨晚你已嫁给谁》获香港电台十大中文金曲“最佳原创歌曲”、1994 年度十大中文金曲、新城电台新城劲爆“香港人创作歌曲”奖、无线电视十大劲歌金曲、香港商业电台叱咤乐坛流行榜等 12 个奖。虽然周华健所演绎的歌曲跟香港之前的城市民歌风格有所不同,商业味比从前的城市校园民歌更浓,但总算使民歌的表演风格跻身流行歌曲之列。

五、2000 年后:香港新一代民歌与社会意识

2000 年后,虽然没有 20 世纪 80 年代以木吉他演奏的“城市民歌”歌手,但比较接近这个风格的有 At17 和林一峰,一般香港观众都以“民歌”形容他们的作品。At17 是香港女子二人乐队,成员为卢凯彤和林二汶,她们的表演都以吉他自弹自唱。她们的歌曲属于电子民谣,可以说是新一代的香港民歌,2002 年在东亚唱片旗下出版(EMI 代理)的《始终一天》是她们的成名之作。之后,《The Best Is Yet to Come》也算是 21 世纪头 10 年的民歌代表作,音乐内容承传了 20 世纪 80 年代民歌的内容,再加上清晰的唱法和人文气息的歌词。《The Best Is Yet to Come》,《最好的时光》和《给十年后的我》也秉承了民歌对青春和年轻人的盼望和乐观。2009 年的《Over the Rainbow》也是鼓励青少年跨过困难,如歌词所说,“抬头就会看到新天空”。At17 歌曲的主要填词人周耀辉表示,第一,这种乐观是配合 At17 的年龄和形象而写。第二,At17 的音乐整体有一种特别的氛围,本身就有一种乐观的风格。^①

林一峰在 2003 年出道,通过华纳唱片发行专辑《床头歌》,其风格跟 20 世纪 90 年代的情歌、K 歌等截然不同。当中的《青草地溪水旁》和《The Best Is Yet to Come》都属于 20 世纪 80 年代后期一种新风格的香港民歌。^② 直至 2013 年,他总共出版了 5 张国语和粤语大碟,跟 At17 一样,他的民歌风格略带一些电子味道,而且除了粤语演绎外,以国语演绎(间中加以英文歌词)也十分普遍。可以这样说,At17 和林一峰几乎是现时仅存的在主流唱片公司出版民谣音乐的香港歌手。其余 2000 年以后(大多在 2010 年后)的民歌都属于新一代音乐类型(indie),都是由自资式小规模的公司出品。此外,张敬轩、王菀之和王馨平等基督教歌手在 2007 年推出专辑《感谢每天 II 诗民歌集励志篇》,以清新的民歌风格演唱跟宗教有关的曲目。

2000 年后,整个香港主流流行音乐开始走下坡。“四大天王”已经不太活跃,所谓的大明星不再存在。但就在主流流行音乐下滑时,新一代音乐逐渐受到重视。主要的社会论述是香港经过十多年的 K 歌和商业化的曲式盛行,对于新一代来说,旋律千篇一律。2000 年后,另类音乐在网络开始盛行,听众在网络上寻求新口味,唱片销售不再是主要收入,演出收入成为歌手和唱片公司收入来源。以往,演唱会都在容纳较多观众的红磡体育馆举行。2000 年后,除了在伊利沙伯体育馆和高山剧场外,九龙湾展览中心、香港会展中心(部分场馆)、亚洲博览馆、柴湾的青年广场和 2002 年后开放的

^① 资料来源:周耀辉访问,2007 年 1 月。

^② 《The Best Is Yet to Come》是林一峰作曲给 At17 唱的歌,所以后来林一峰自己也唱过。林一峰是 At17 成员林二汶的哥哥,所以经常互唱对方的歌。

协青社蒲吧,都提供了不少中、小型场地供乐队和乐手演出。用简单乐器伴奏的民歌歌手和乐队自然有更多接触受众的机会。2010年本地音乐创作人、歌手冯颖琪与音乐界好友在中环开 Backstage Live Restaurant,除了是餐厅外,也是现在不少新一代音乐乐队的表演场地,不少民歌乐队都曾在 Backstage 表演过。

2010年后,有人说“香港的流行音乐已死”,粤语流行歌曲跌入谷底,主流歌手一直在做新的尝试,包括尝试回归简单音乐的唱法。^①2011年,古巨基《大时代》专辑里的“富万代”就是回到民歌的演绎方法,在他的一次访问中,他也提及该专辑一些歌曲的主旨是叫人反省人类自身的欲望,充满一种人文情怀。

香港的新一代音乐前所未有的蓬勃,原因当然跟互联网有关,各新一代音乐乐队和音乐人都把自己的音乐放上 YouTube 分享,不少音乐由此为人赏识,继而发行 CD 或获邀在不同场合表演。

2010年后,香港新一代音乐乐队的出现有如雨后春笋,其中一些乐队演绎的音乐风格多样,民歌或接近民谣的风格是他们众多类型中的一种。KillerSoap(杀手铜)乐队是一个2004年成立的摇滚乐队,他们于2013年发表的《爱上晨光的祸》也是一首带有民谣味的摇滚国语歌,2014年的《时针与分针》则是以木吉他伴奏的爱情民歌。Modern Children 乐队是2006年成立的新一代摇滚乐队,在2010年后他们也有新尝试,2012年发表的《记忆抵押》是一首简单抒情的民歌。他们也跟其他新一代民谣乐队如 My Little Airport 乐队和台湾民谣歌手魏如萱合作出品歌曲。

SweeTone 乐队是两女一男演绎清新民歌的新一代乐队,他们在2016年发表的《昨天》是近年代表性作品,跟一些网络走红乐队一样,SweeTone 也经常街头演出。在新一代乐队中,正式叫自己为香港另类民谣乐队的有 Stranded Whale 乐队。其作品有北欧乐曲的特色,队名 Stranded Whale 代表着“孤单”和“无助”,“却是摆脱海洋的唯一机会”。^② Stranded Whale 乐队于2005年初次发表作品,英文民歌 *Calling from the Higher Ground*,被 Street Voice 达人评选为2015年最佳歌曲。

属于学院派的乐队应该是2013年成立的“新青年理发厅”乐队,其中三位成员以前都是香港理工大学的学生,他们的表演主要是以吉他为伴奏,唱风清新,内容基本是民歌主题。到2016年,他们只是出了一张大碟,不少歌曲都从未“派台”(将新歌送去各个电台,拜托播出宣传)。“新青年理发厅”乐队曾获邀在香港中文大学联合书院演出。他们表示他们所讲的都是香港人的生活经历。起床、去洗手间、上班、下班、坐地铁、约会、塞车,歌词语言也加了日常用语和俗语。

类似“新青年理发厅”乐队清新风格的还有其他的新一代音乐人,如 Ketchup 乐队的 Ken Tsoi。Ketchup 乐队在2001年组成,原为三人乐队,现在只剩 Ken Tsoi 一人。Ken 身兼主音和吉他手,他的歌曲类型以英文民谣为主,风格简单、朴素和轻快,

① 冯应谦,沈思.香港既广东文化[M]//文洁华.香港流行音乐已死,还是有新的生存形态.香港:商务出版社,2014:24-34.

② Indievox. Stranded Whale[EB/OL].(2015-03-05)[2019-07-02].Retrieved from https://www.indievox.com/fb_10154461941733056/intro.

成名作有 2001 年的专辑 *Sweet-Smelling*, 报道形容他的歌曲带一点“英伦轻式摇滚”风格。^①

2010 年后, 网络平台加速了新一代乐队的发展, 2011 年, Robynn & Kendy 二人女子组合在 YouTube 发布改编及翻唱歌曲。她们于 2012 年加入环球唱片, 也参加了 2013 年浙江卫视的《中国好声音》第三季, 并在 2015 年发表《如果, 我不完美》专辑。在众多新一代乐队中, 她们的歌曲最像 20 世纪 80 年代城市民歌的风格, 以诗句和简单的文字抒发个人心声, 也很励志, 跟其他同期以社会和时事为主题的香港乐队有比较大的差异。

2013 年, 同样是二人女子组合, 香港网络创作歌手谢芊彤和她的妹妹谢芊雷以雷同二友工作室的名称在 YouTube 上发表音乐作品。谢芊彤毕业于香港树仁大学新闻与传播学系, 曾为菲律宾人质事件的生还者作曲。谢氏姊妹为大众所关注的是她们在 YouTube 发布的《妈妈, 我压力很大》一曲, 主角是新闻中讲述的一名被母亲逼迫学习、压力颇大的南京小学生。以木吉他配乐伴奏、用国语合唱是她们的特色, 略带台湾民歌色彩。她们在 2016 年发表了 *Best Before* 大碟。

结语

以上只是非常片面的香港民歌历史, 虽然整篇文章介绍了不少过去家喻户晓的民歌, 但写民歌历史的目的, 不是要界定民歌就属于那些系列的歌曲和音乐, 用 Mark Slobin 的说法, 民歌大概是本地人的生活行为、日常生活习惯 (working practice) 和表达文化 (expressive culture)。^② 要分析创作挪用了什么文化资源, 这些作品的主旨以及为什么本地人喜爱和愿意分享这些歌曲, 其中包括本地人的品位和美学观, 以及歌曲对本地的的重要性。

书写音乐历史除了整理和分析以前的集体记忆, 也要了解民歌发展所处的社会文化、经济和政治环境。著名音乐民族学者 Timothy Rice 也指出, 研究历史其实是了解本地人如何建构自己的音乐传统, 背后的假设是音乐传统的演变在根本上是社会、经济、政治和文化系统的改变^③。用 Thomas Turino 的观点, 音乐就是社会的生命, 民歌于是也代表一种社会参与和经验的的文化政治。^④ 民歌的出现和生存必定有其社会意义, 在学术上, 这意义又可称为本地人的感知或感性 (sensibility)。

这些观点解释了 20 世纪六七十年代从英文民歌到本地创作民歌反映本土身份的

① 陈裕匡. 本地民谣代表 Ketchup: 一切皆有完结时 [EB/OL]. (2015-03-15) [2019-08-01]. <https://thestandnews.com/art/%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E6%B0%91%E8%AC%A0%E4%BB%A3%E8%A1%A8.ketchup-%E4%B8%80%E5%88%87%E7%9A%86%E6%9C%89%E5%AE%8C%E7%B5%90%E6%99%82/>.

② SLOBIN M. Folk music: a very short introduction[M]. Oxford, UK: Oxford University Press, 2011.

③ RICE T. Ethnomusicology: a very short introduction[M]. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013.

④ TURINO T. Music as social life: the politics of participation[M]. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2008.

形成。20世纪80年代,香港民歌是一种文人对生活、流浪和自然的思考。20世纪90年代,民歌没有跟随粤语流行歌曲走进商业模式,一直保留一种非商业也非政治的文人情怀。时至今日,新一代的香港青年对民歌的理解有所改变,民歌回归到社会和民生的层面,最近也开始作为一种文艺批评的方式。以上是对香港民歌的年代记忆,也是未完的香港民歌简史。未来香港民歌的发展情况如何,有待后续的关注与研究。

(冯应谦,香港中文大学新闻与传播学院教授,北京师范大学艺术与传媒学院教授)