

庄奴流行音乐词作分析

韩颜剑

青岛大学, 山东省青岛市崂山区, 266071;

摘要: 本文聚焦于上世纪六七十年代华语乐坛, 深入探讨该时期涌现的杰出词曲作家群体, 如庄奴等, 对中国台湾本土歌星崛起的推动作用, 以及以邓丽君为典型代表在跨文化音乐实践中的诸多表现, 包括翻唱日本歌曲、歌词与编曲的本土化改编等方面, 揭示这一阶段华语乐坛在国际文化交流融合背景下的发展脉络与创新特质。

关键词: 庄奴; 流行音乐; 邓丽君

DOI: 10.69979/3029-2700.25.02.061

1 日本流行音乐对中国流行音乐的影响

在世界近代历史的发展进程中, 明治维新堪称日本社会转型的关键转折点。自日本踏入明治维新阶段之后, 全方位开启了向西方学习的浪潮, 音乐文化领域亦不例外。彼时, 西方先进的音乐理念、丰富多样的音乐体裁以及精湛的演奏技艺大量涌入日本, 促使日本近现代音乐迎来了蓬勃发展的契机, 取得了长足的进步。相较于当时仍处于相对封闭音乐环境的中国, 日本在接触世界音乐前沿方面确实占据了先机, 率先开启了音乐国际化的探索之路。

随着时间的推移, 日本流行音乐文化凭借其独特魅力, 影响力持续向外辐射, 毗邻的中国自然深受波及。回溯至上世纪七八十年代, 中国内地的音乐创作尚处于起步与摸索阶段, 原创作品稀缺成为当时乐坛的显著特征。在此背景下, 大量日本音乐作品漂洋过海, 在中国乐坛掀起热潮。诸多歌手纷纷选择翻唱日本热门金曲, 以此填补本土优质音乐作品的不足。例如, 日本乐坛传奇歌手中岛美雪的经典之作《口红》, 经王菲的深情翻唱, 摇身一变成为华语乐坛的经典情歌《容易受伤的女人》, 以其动人旋律与细腻情感打动无数听众; 日本乐队 Man 的励志佳作《最重要的事》, 被李克勤重新填词翻唱为《红日》, 激昂向上的节奏激励着一代又一代中国青年奋勇向前, 传唱度经久不衰。

除流行音乐领域外, 动漫配乐这一细分领域同样清晰彰显出日本音乐的深刻烙印。在那个娱乐资源相对匮乏的年代, 日本动漫作为文化输出的先锋, 大量涌入中国市场。以家喻户晓的《聪明的一休》为例, 其主题曲旋律轻快活泼、易于传唱, 传入中国后, 经重新填词, 迅速俘获中国孩子们的欢心, 成为一代人童年记忆中不

可或缺的经典旋律。这一现象不仅反映出日本动漫产业的成熟, 更凸显出日本音乐在动漫配乐创作方面的深厚造诣, 以及对中国受众审美潜移默化的塑造作用。

综上所述, 日本音乐文化在近现代通过流行音乐、动漫配乐等多元渠道, 对中国音乐生态乃至大众文化审美产生了广泛且深远的影响, 为后续两国音乐交流与融合奠定了基础。

2 庄奴及其歌词创作

在华语乐坛的发展长河中, 歌词创作者作为幕后的灵魂人物, 以笔为剑, 雕琢出一首首动人心弦的经典之作, 其中中国台湾的庄奴堪称一代传奇。庄奴于 1922 年诞生在北京这片文化底蕴深厚的土地上, 1949 年, 因时代浪潮的裹挟, 他移居中国台湾, 自此开启了在宝岛熠熠生辉的创作生涯。在华语词坛, 他与乔羽、黄霑并驾齐驱, 被誉为词坛 “三杰”, 其斐然成就令人瞩目。庄奴一生勤勉, 笔耕不辍, 为乐坛奉献了 3000 余首词作, 这些作品犹如璀璨星辰, 照亮了华语音乐的天空。

诸如《甜蜜蜜》《小城故事》《又见炊烟》《冬天里的一把火》《垄上行》《踏浪》等佳作, 不仅红遍内陆, 更是在海外华人圈中掀起传唱热潮, 成为华人共同的音乐记忆。尤其是邓丽君, 这位华语乐坛的璀璨巨星, 其诸多传唱至今仍脍炙人口的经典曲目背后, 都离不开庄奴及其创作团队的倾心打造。据统计, 邓丽君歌曲中高达百分之八十的作品由庄奴作词, 如此高的比例足以印证庄奴在邓丽君音乐生涯中的关键地位, 业界甚至流传着 “没有庄奴就没有邓丽君” 这般掷地有声的高度评价, 足见其对华语乐坛影响力之深远。

深入探究庄奴的歌词创作历程, 大致可细分为三个

特色鲜明的阶段。

第一阶段，从二十世纪四十年代末期至六十年代中期，这是庄奴歌词创作的萌芽起步阶段。彼时，战后的社会百废待兴，文化领域也在废墟中艰难重生。庄奴初涉歌词创作领域，虽作品数量相对较少，但其作品已然展现出独特魅力。以《愿嫁汉家郎》《姑娘十八一朵花》为典型代表，这些早期词作风格清新质朴，歌词通俗易懂，以贴近生活的笔触描绘世间百态。其旋律节奏轻快灵动，易于传唱，凭借影视剧这一强大传播媒介，迅速走进大众视野，达到人人传唱的热烈效果，为当时略显荒芜的华语乐坛注入了生机与活力。

步入第二阶段，即二十世纪六十年代中期到七十年代末，此为庄奴歌词创作的黄金鼎盛时期。这一阶段，社会经济逐步复苏，文化产业蓬勃发展，影视行业更是迎来繁荣景象。庄奴凭借深厚的文学功底与对时代脉搏的精准把握，佳作频出。《甜蜜蜜》以其甜腻缱绻的歌词，搭配邓丽君柔美的嗓音，勾勒出爱情的美好模样，传唱大江南北；《南海姑娘》则用诗意的词句描绘出海边少女的纯真与娇羞；《冬天里的一把火》以热烈奔放的情感点燃听众内心的激情。在这一时期，影视剧与歌曲相辅相成，影视剧中的动人情节为歌曲赋予情感依托，歌曲的广泛传唱则助力电影声名远扬，二者相得益彰，共同铭刻下属于那个时代的文化印记。

第三阶段，在七十年代末期的“民歌运动”之后，庄奴的歌词创作迈入成熟稳定期。历经岁月沉淀与创作经验的累积，庄奴此时的作品更加内敛深邃，富有韵味。像《小城故事》，以舒缓的节奏、质朴的歌词，展现小城生活的宁静与美好，引发无数人对故乡的眷恋；《踏

浪》则以轻快的旋律、灵动的词句，勾勒出海边嬉戏的欢乐场景，让听众仿若身临其境。这些作品不仅在当时风靡一时，更经受住了时间的考验，至今仍被奉为经典，持续散发着艺术魅力。

综上所述，庄奴作为中国台湾歌词创作的先锋人物，其一生的创作轨迹紧密贴合时代发展脉络，以卓越的才华与不懈的努力，为华语乐坛留下了浓墨重彩的一笔，其作品的艺术价值与文化意义值得学界持续深入探究。

3 庄奴对日本流行音乐的改编与创作

上世纪六七十年代出现了一批如庄奴优秀的词曲作家，同时也成功的使一批中国台湾本土的歌星走红，如：邓丽君 1973 年签约日本宝丽多唱片公司（ポリドールレコード）之后，演唱和翻唱的日本歌曲数更呈急增之势。其翻唱歌曲也主要集中在此时段。1974 年发表的《空港》打开了日本音乐市场，伴随着打开日本的音乐市场，香港宝丽金唱片公司瞅准时机于 1975 年果断与其签约，同时作日本宝丽多公司的姊妹公司，也为中文填词提供了便利之处。

下面为庄奴作词歌曲与原版歌曲的详细对比：

《泪的小雨》（長崎は今日も雨だった）该作品有该作品由彩木雅夫作曲，永田贵子作词。邓丽君翻唱共有三个版本、第一个版本收录于 1970 年由中国台湾宇宙唱片公司发行第二个版本是 1975 年《夜（よる）の乗客（じょうきゃく）/女（おんな）の生（い）きが い》中、第三版本是由香港宝丽金公司于 1976 年发行的《今夜想起你/泪的小雨》中。中文版歌词不再是誓言式的直白表达“我永远爱你”，而是“把你的爱情藏在我心底”，将爱的思绪表达得更加委婉含蓄。

长崎は今日も雨だった

泪 的 小 雨
(邓丽君演唱)

1=A $\frac{12}{8}$ 中速

1. 分不出是泪是雨，泪和雨想起了你，
2. 我喜欢绵绵细雨，细雨里想起了你，
3. 分不出是泪是雨，泪和雨想起了你，

0 0 6 1 2 i. 6 | i. 5 6 5 | 3 2 | 2 1 2 2. 2 3 5 3 | 2. | 1. 1. 1.

想起你雨中分离，泪珠儿洒满地。
想起你雨里怀恋，

1=C $\frac{4}{4}$ Slow Rock ♩=78

作词：永田贵子，作曲：彩木雅夫
整理制谱：九日旭（Guaxu）

0. 5 6. i. 6. 5 5 1 2 | 3 - - - | 0. 5 6. 3. 2. i. 6 | 2 - - - |

あな ひと - り - に かけ - た - こ - い あい - の - こ - と - ば
よるの まる - や - ま たず - な - て - つめたい か - ぜ
ほほに こぼ - れ - る なみだの あめ - に いのちもこ - い

5 - - - 0 2 1 | 1 2 2 | 2 3 5 5 3 2 | 1 - - - 0 | 3 3 3 3 0 | 3 5 3 3 2 1 | 4 3 - |

を し - ん - - - - じ た の さがし - さがし もとめ て
が み - に - - - - し む の いとし - いとし のひと は
も す - て - - - - たの に こころ - こころ みだれ て

《空港》这首歌曲的主要内容是以一个情妇的身份用告别的口吻倾诉一个女人放弃一段禁忌爱恋，因此编曲者以萨克斯哀伤音色作为主基调，加入人声吟唱、架

鼓行进的鼓点来营造空旷的机场、主人公内心的忧伤惆怅。辅以小提琴、弦乐等乐器，烘托出伤感氛围。中文翻唱《情人的关怀》翻唱在伴奏上基本援用原曲的编

曲风格,依然以萨克斯的音色作为主基调,但出于表现人声的原因,削弱了萨克斯音色的发挥,强调弦乐对于人声的衬托作用。

从谱上看拍号由 4/4 改为 8/6 整体的节奏加快,在乐曲的第一句,原曲的三连音变为了切分增强了歌曲的

空 港

歌手：邓丽君 作词：山上路夫 作曲：黄贝公章
编译制谱：九日旭 (Guanxu)

Key: Em $\frac{4}{4}$

行板

Em Am Em B7 Am Em G B7 Em G B7

(3 - 3 1 2 3 6 1) 7 7 6 4 - | 3 - 3 1 2 3 6 1 | 7 - - - | 2 3 2 4 3 7 6 6 4 6
 3 6 3 3 2 1 3 3 6 1 | 7 7 6 5 4 4 5 | 6 - - - | 3 3 3 6 3 3 2 2 2 2 | 5 5 5 5 2 4 4 9

たまには ひとりの たひもいようと あゝ ぬくろくう うー ジェット キンに たがず
 まattering やさしい ひがいのよ あゝ ぬくろくう うー デッキの 風をのぞく

Em Am B7 Em Em B7 Em G B7

3 1 2 3 3 6 7 i | 2 3 2 2 1 7 6 - | 3 - 3 1 2 3 4 3 | 2 - - - | 2 - 2 7 1 2 3 2
 3 1 2 3 3 6 7 i | 2 3 2 2 1 7 6 - | 3 - 3 1 2 3 4 3 | 2 - - - | 2 - 2 7 1 2 3 2

ゐ て ゐる あんな ゐ ぬくろくう うー ゐ ぬくろくう うー
 な みだをなら えー な よろしい うー のー

情人的关怀

(邓丽君 演唱)

正 鼓曲
副 倪公章曲
词 王振和 张

1=G $\frac{6}{8}$ 中速

上句 (3. 3. | 3 1 2 3 6 1 | 7. 7 6 | 4. 4. | 3. 3. | 3 1 2 3 6 1 | 7. 7. | 7. 7. |

下句 (3. 3. | 2 3 2 4 3 2 | 7 6 9 4 6 | 3 6 3 3 2 1 | 3. 3 6 1 | 7. 7 6 | 5b. 5 4 5 | 6. 6. | 6. 6. |)

风儿 阵阵吹来，风儿 多么可 爱，我 时常 向 轻风
花儿 朵朵开，花 开得多 么可 爱，花 儿谢 花 儿开，

谁 说 情 怀，时 光 不 停 地 流，
讲 能 明 白。

去 不 回 来。

我， 光 阴 不 再 来。

4 日本流行音乐对中国流行的影响

由庄奴等人协力打造的歌星邓丽君，无疑成功地引领了中国台湾流行音乐的发展潮流。在了解邓丽君、接触港台音乐的同时，大陆的歌词作家们，如张藜、闫肃、乔羽等词作家也以此为契机，产生了歌词创作新的思维方式和艺术视角，同时也开展了新时期有关社会大众音乐的一系列活动。从中国台湾唱片业的发展来看，歌曲创作在经历了影视业的附属服务之后，形成了独立的音乐文化产业。而在当时的流行音乐背景下，唱片公司所做出的一系列音乐市场化活动，包括歌手包装、唱片宣传和销售等，这和当时政府大力兴办音乐院校发展音乐教育事业，发布实施的音乐政策、措施、制度等，以及当时的传播机构有关。社会上各种音乐社团的活动，也都成了推动音乐文化发展进步的因素。

5 结论

综上所述,上世纪六七十年代华语乐坛在全球文化交流融合的大背景下,以庄奴等为代表的词曲作家群体、以邓丽君为典型的歌星个体,以及围绕他们展开的一系列跨文化音乐实践活动,共同书写了华语乐坛发展史上浓墨重彩的一笔。通过翻唱日本歌曲、歌词与编曲的本土化改编等创新举措,不仅丰富了华语音乐的风格类型与表现形式,拓展了国际市场,还在跨文化交流中实现了本土文化与外来文化的有机融合,为后续华语音乐的

律动性，在“风儿阵阵吹来”第二个阵字变为长时值更符合中文填词语境。在第三句结尾，由于中日语言差别，运用在语言重音的音也有所不同，原曲中的长时值落于あなた（你）的あ上符合日语的习惯，翻唱的处理将“告诉”的告落于长时值，符合填词的情景。

持续繁荣发展奠定了坚实基础。这一时期的音乐发展历程值得学界深入挖掘与持续研究,以期为当代音乐创作与跨文化传播提供有益借鉴。

参考文献

- [1]刘健. 冢歌剧团与AKB48文化商业模式比较研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2020, (01): 151-157. DOI: 10.13971/j.cnki.cn23-1435/c.2020.01.038.
- [2]杨艳丽. 从城市民族音乐学视角看“邓丽君现象”——关于邓丽君歌曲在大陆、中国台湾和日本的流行原因研究[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报), 2009, (03): 144-153.
- [3]郭小利. 邓丽君歌曲海外传播的成功因素分析[J]. 音乐传播, 2016, (03): 57-61.
- [4]罗尧. 中国台湾流行歌坛中的庄奴歌词研究[D]. 西南大学, 2014.
- [5]张蓝. 庄奴歌词艺术探析[D]. 曲阜师范大学, 2013.
- [6]王志松. 音乐产业与日本歌曲翻唱——宝丽金时期的邓丽君[J]. 日语学习与研究, 2016, (05): 36-43. DOI: 10.13508/j.cnki.jsr.2016.05.005.

作者简介: 韩颜剑 2000.03-男 汉 安徽省六安市人
青岛大学在读硕士研究生 研究方向: 民族音乐学