

香港粵語流行曲的發展

一、香港粵語流行曲(50-60年代)的特色

1. 尚未有「流行榜」機制。
2. 歌曲的流行時間比現代流行曲長，一般來說會流行數個月至數年。流行曲的「生命年齡」(Life Cycle)比今天的長得多。
3. 當時的粵語流行曲普遍被視為 cheap (低俗之作)，是低下階層聽的曲種，很多時更與「工廠妹」、星馬華人礦工拉上關係。歌星：鄭君綿、鄧寄塵等。

其時的高級／潮流分子聽的不是粵語流行曲，而是歐西歌曲，讀番書，聽歐西歌曲是社會尖端、高尚青年的行為。中西流行曲明顯分隔開成兩個不同世界。

4. 早期粵語流行曲旋律很多時取自或改自粵曲、小調或廣東音樂。
5. 間中也有改編自歐西歌曲的，例如有將披頭四(The Beatles)的 Can't buy my love、I saw her standing there 分別改編做《行快啲啦》同《一心想玉人》亦大受歡迎，這時的廣東歌詞頗為粗俗。
6. 唱廣東話(口語)的歌曲十分普遍。很多人認為許冠傑是唱廣東話歌曲的始創人，實屬不確。
7. 歌詞方面，常見的題材有呻窮，夢想發達和充闊佬等，這些在八十年代後已逐漸少見。男女情愛歌詞方面，很多時是抵死的唇槍舌劍式男女互窒，這在香港現代流行曲也是較少見的去法。
8. 通俗諷刺性小市民歌詞是主流，很多人以為許冠傑是這方面的始創人的想法也不正確。

二、1974 新頁—顧嘉輝

以顧嘉輝為首的中式小調流行曲

顧嘉輝 1974 年創作《啼笑因緣》中式小調流行曲，正式揭開全球獨有的中式小調流行曲音樂類型，配合電視劇熱潮的爆發，顧嘉輝在往後十多廿年創作了一系列豐碩的中式小調流行曲作品，席捲香港、東南亞及其他華人社會，其他音樂人爭相加入，締造了香港樂壇七、八十年代一個黃金期。

中式小調流行曲特點：

1. 以中式五聲音階為旋律創作主要模式。
2. 旋律簡單節奏簡單（符合中樂節奏傳統）。
3. 加入中國樂器作伴奏，配上西式鼓，低音結他，配樂中西合璧。
4. 歌詞用字方面，具古式中文色彩與韻味。
5. 歌詞內容多涉及人生哲理及家國江湖情義，這與電視劇內容有莫大關係。
6. 為日後「港式流行曲」打定深厚基礎，日後將衍化成「港式流行曲」。

7. 仙杜拉的

《啼笑因緣》在一九七四年時唱至街知巷聞，帶起了電視劇主題曲的潮流。當時許多歌手，都千方百計爭取機會唱電視劇主題曲，希望藉此「上位」。唱中式小調流行曲的歌手，不少是從唱歐西曲「轉軚」過來唱的，如葉麗儀、葉振棠、羅文、林子祥等等皆是。以往被視為粵語歌星「低檔次」的觀念逐步給打破。

三、1974 新一頁：許冠傑

1974 年，另一個樂壇巨大新力量爆破而出，這就是許冠傑帶領的諷刺時弊小市民心聲的現代流行曲了。

許冠傑的出現，將香港流行曲帶至街知巷聞境界，將「流行曲」的定義帶至符合現代世界的定義。他的口語化通俗歌詞大受普羅市民歡迎，但同時受到一些社會人士攻擊。

許冠傑歌曲的特點：

- 一、冠傑歌曲可分成兩類。第一類是快歌。快歌是 Rock 'n' Roll 曲式，有改編，有原創，在這方面他深受貓王 Elvis Presley 影響。

(皮禮士利改編歌) <http://www.youtube.com/watch?v=5JD8SYLQzgM>

許冠傑快歌的歌詞是口語通俗廣東話，內容多是小市民生活寫照：

錢掛帥

1. (錢、錢、錢) <http://www.youtube.com/watch?v=YhdRgIT8flc>
2. (先敬羅衣後敬人) <http://tw.youtube.com/watch?v=50MEezKmjss>

鼓勵積極

1. (搵嘢做) <http://tw.youtube.com/watch?v=VOwvm4Wsqxs>
2. (尖沙咀 Susie) <http://www.youtube.com/watch?v=M7PMHQM9is0>
3. (學生哥) <http://tw.youtube.com/watch?v=9LmNfCAshRs&feature=related>

想發達(財神到) <http://tw.youtube.com/watch?v=DKQIooHMGHQ>

上司／下屬關係 (半斤八兩) <http://tw.youtube.com/watch?v=P7-R1iM0Hv4> (X)

及生活之艱苦

1. (制水歌) <http://tw.youtube.com/watch?v=1dfqrS0gaCI>
2. (有酒今朝醉) <http://www.youtube.com/watch?v=2rDb4upMkp8>

二、許冠傑歌第二類是：**慢歌**。慢歌的歌詞，跟其快歌歌詞竟完全相反，是古典式中文綺艷文字（後期古意略減）

1. (鐵塔凌雲) <http://www.youtube.com/watch?v=vCpMae60W5o>
2. (浪子心聲) <http://www.youtube.com/watch?v=A-EQBNLm1EI>
3. (知音夢裡尋) <http://www.youtube.com/watch?v=jT17AeQyUVA>

三、內容以**情愛**為主，間中有搞笑成分。是創作曲，少部分改編。

1. (十個女仔) <http://www.youtube.com/watch?v=Wlc0NYGiUMo>

2. (日本娃娃) <http://tw.youtube.com/watch?v=ErGjJ-SjBQ4&feature=related>

四、許冠傑的快、慢同樣大受歡迎。

五、很多人以為許冠傑是將小市民生活以通俗口語入歌詞的始創者，實則不然，早期流行曲早有大量這樣的例子。

六、許冠傑首創的是將西方 **Rock 'n' Roll** 與歐西流行曲帶進粵語流行曲界，將以往歐西／粵語歌分成楚河漢界的局面打破，漸漸的，將不少以往只聽歐西歌的年青人引進中文樂壇。

七、出奇的是，許冠傑影響力雖大，他的摹仿者卻不多。自許冠傑退出樂壇後，香港樂壇就尚未見有如此巨大影響力的唱作人。

八、此外，1977年黃霑發起成立作曲家及作詞家協會。1979年香港電台舉辦了第一屆十大中文金曲選舉，亦是對粵語流行曲的肯定。

四、巨星時期（七十年代中—八十年代初）

得顧嘉輝與許冠傑的開拓，香港樂壇就沿著他倆開拓的兩條路，由小路走至康莊大道。

七十年代中、後期與八十年代初期，香港樂壇巨星湧現，當時真是幾乎粒粒皆星，有曰此為「巨星制」，不過，這不是個制度，當時並沒有特別的制度，故稱此時為巨星時期會較適合。這個時期巨星有：梅艷芳、徐小鳳、林子祥、譚詠麟、張國榮、陳百強、羅文、關正傑、甄妮、鄭少秋、許冠傑、葉麗儀……等等。

為何會出現「巨星期」？七十年代中、後期至八十年代初，香港樂壇繁榮一片，巨星眾多，原因是：

1. 有人才：當時的歌手普遍都有深厚實力。
2. 幕後人才：作曲、作詞人都有高水準。

3. 找到了適合時代與群眾口味的曲式：中式小調流行曲，小市民心聲流行曲與港式流行曲都是極適合該個時代群眾口味的歌曲模式。

不過，更重要的是因為：

4. 適逢香港（及亞洲）經濟極速蓬勃起飛，風雲際會，加上電視於民間普及，歌曲借助電視劇的力量，二者合力一發不可收拾，發展之快和境況之盛，令人目眩。

「巨星期」的「港式流行曲」

「巨星期」將「港式流行曲」光芒發揮到極致。

我們常聽人說「港式流行曲」（Canto Pop），究竟這是什麼？

「港式流行曲」其實就是：脫掉了古裝的「中式小調流行曲」。

將武俠劇中的「中式小調流行曲」，換上了時裝；將古意歌詞改為現代歌詞；將中國樂器從配樂中取掉，換上西式現代樂器；歌手也由「古裝」的「關正傑型」、「鄭少秋型」變成「現代」的「李克勤型」、「陳慧嫻型」，就是香港聞名於世的 Canto Pop 了。

七十年代中、後期開始，「港式流行曲」逐步出現，與「中式小調流行曲」並存於樂壇，造就了大量經典歌曲。至八十年代中期開始，「中式小調流行曲」逐漸式微。「港式流行曲」是逐步由「中式小調流行曲」過渡過來的，並非取代「中式小調流行曲」的代替品。

在這時期，改編日本歌的情況也開始出現及增加。

這「巨星期」間的「中式小調流行曲」與「港式流行曲」，至今仍是不少樂迷沉醉緬懷的對象。對不少樂迷而言，香港樂壇此後再無法及得上這時期美滿。

五、85-92 轉型期

1985-1992 期間，是香港樂壇轉型期，早前的巨星部分已逐漸隱退，部分則繼續在樂壇發放光輝。與此同時，一批原本是新人的歌手已逐漸成熟，在樂壇紛紛佔了較重要的位置。

這批成為巨星的新生代，有：張學友、林憶蓮、葉蒨文、陳慧嫻、李克勤、鄺美雲、呂方、王傑、許志安、還有稍後期的王菲、關淑怡、鄭秀文等等。

這時期出道的歌手大都能享受巨星的位置，當中尤以張學友、林憶蓮、葉蒨文與王傑等地位為高。由於新人出現，已有部分「第一屆」樂迷嫌新人歌曲不合口味而停止追隨香港的流行樂。而當時這批新人歌手也確有將不同風格的曲風帶進樂壇；如：R&B——如林憶蓮、杜德偉。

日本熱掀起，許多經典金曲都由日本歌改編，像《Monica》原曲：吉川晃司<http://tw.youtube.com/watch?v=TcpPmK1j4cs>

張國榮 <http://tw.youtube.com/watch?v=Dep3KhpV32Y>；

《壞女孩》梅艷芳：<http://www.youtube.com/watch?v=nllfYE5jpDY>

等，亦配合剛興起「的士高」潮而大熱。

這時的粵語樂壇，已不再是清一色的「港式流行曲」和「中式小調流行曲」了。

六、樂隊潮 潮來潮去

香港樂壇在六十年代有過一個盛大的樂隊潮，不過，那時的樂隊都唱歐西歌曲，而不是唱粵語的。

宇宙間有史以來第一隊粵語流行曲樂隊，應是溫拿。

在 1975 年，溫拿推出大碟《大家樂》，是第一張由樂隊推出的粵語唱片。之後，在八十年代初尚有當時的粵語樂隊如民間傳奇、威鎮樂隊等，但說不上是個潮流。

大家所指香港第一個粵語樂隊潮，當是指 86/87 年間出現的熱潮，當時的樂隊闖將有：Beyond、

達明一派 <http://tw.youtube.com/watch?v=9Ugh9XbXU64&feature=related>

Radias <http://www.youtube.com/watch?v=Oy30ljtNVaA>

Fundamental <http://www.youtube.com/watch?v=3B4r-cKQOnY&feature=related>

、凡風、小島 <http://www.youtube.com/watch?v=Hrwf2Ndd8bQ>

、風雲 <http://www.youtube.com/watch?v=qcCNRsOtKNA>

太極 http://tw.youtube.com/watch?v=mEF96xwC_dQ&feature=related

、風之 Group、中葉、

浮世繪 <http://www.youtube.com/watch?v=LhQfup2P9P8&feature=related>

、水晶迷、Citybeat <http://tw.youtube.com/watch?v=gFUZ5GZth74>

Blue Jeans <http://www.youtube.com/watch?v=dbj8FHB8aVQ>

等等。

這班樂隊雖沒有改變香港樂壇的基本格局，但當時總算繁花似錦，各領風騷了。這批樂隊重要性有：

1. 將不同風格帶進香港主流樂壇——它們玩的，有 Rock、Metal、Pop-Rock、Folk、Neo-Romantic、Pop 等等，總算為香港樂壇帶來了更多種類，當中以 Beyond 和達明一派所帶給樂壇的衝擊尤大。
2. 給香港主流樂壇帶來一批新樂迷——這批樂迷是剛長大的年青新一代，和原來是聽外國前衛流行／搖滾樂樂迷。樂迷的人口質素與年齡分佈跟七十年代那時開始有變。唱片公司愈來愈重視年青樂迷的消費力。
3. 給青年帶來組 Band 的潮流，帶來分工合作的觀念。

可惜的是，這個樂隊潮並未能長期盛放，隨著達明一派解散、黃家駒去世及其他樂隊逐一解散，樂隊潮到了九十年代初就沉寂下去了。

七、「四大天王」(1992-2000)時期

在 1992 年左右，「四大天王」正式誕生：張學友、劉德華、郭富城和黎明正被香港、台灣、東南亞以至內地傳媒／歌迷奉為「四大天王」。

他們被稱為「四大天王」，當然是因為他們甚受樂迷歡迎之故。

一直至世紀末，「四大天王」才告瓦解。在 1992-2000 年間，人們喊「天王已死」喊過無數次，甚至四名天王本身否認是天王及退出頒獎禮，但「四大天王」仍然是樂壇至尊，在該幾年間，沒有新人有足夠力量折散「四大天王」的招牌。

「四大天王」值得一談特點：

1. 除張學友外，其餘三人都具較濃厚偶像派風格，三人的音樂造詣不算高。

2. 「四大天王」揭開了樂壇偶像派主導的年代，一直到今天，香港樂壇比七、八十年代的都更重偶像派特色。
3. 「四大天王」唱的港式流行曲，秉承七、八十年代的力量，在東南亞、中、台及華人地區續領風騷，顯示香港的流行曲水準雖沒提升（甚至被台灣、東南亞追過），但仍憑經濟力量，包裝及較先進市場推廣手段壓倒其他地區的流行樂。
4. 不少人看不過眼「四大天王」當道，力圖拆散他們，但市場與歷史洪流非部分人主觀意願可攻，「四大天王」竟然雄霸樂壇近十年。
5. 令人惋惜的是，在「四大天王」佔據樂壇幾年間，香港樂壇沒有很大的進展。當中除王菲有一批犀利作品（不少是國語歌，離開了粵語歌的範疇）外，其他乏善足陳，致使當「四大天王」於廿一世紀的瓦解後，樂壇已沒有豐厚的後繼力量。
6. 男偶像歌手吃香——當時的女歌手鋒頭難與「四大天王」相比，只有王菲（還有一段時期的林憶蓮）可與之分庭抗禮。其他的女歌手大都被劃分為「玉女」算數。

此外，在 96/97 年間開始，粵語歌的歌詞大量集中由林夕填寫，幾乎出現了「一人撐起整個樂壇」情況，沒多久黃偉文就分擔了不少詞作。

八、97 以後

97 以後，香港樂壇逐步萎縮，原因是：

1. 98 金融風暴。
2. 約在 96/97 開始，翻版開始肆虐。
3. 電腦下載歌曲／互聯網在 99/00 年間大幅盛行。
4. 2001-02 經濟再現衰退。

香港唱片市道相對八十年代高峰期大幅下瀉（跌幅多少無人能提供實數），市道疲弱，風光一時的華星唱片結業，滾石也沒出香港歌星的粵語碟了。但一雞死一雞鳴，EEG、Music Plus、StarEast、Music Nation 等紛紛進軍唱片界，香港粵語樂壇仍有燦爛一面。

九、02 年香港樂壇狀況

1. 巨星紛紛偃旗息鼓——張學友、王菲等等都「與世無爭」了。
2. 新人大量湧現——99 年與 02 年都有很多新人(但凡經濟不佳唱片公司就會傾向捧新人博一博)。不過，這幾年新人質素都被認定普遍不佳。
3. 舊人復出——大量老牌／中牌歌手復出，一來對唱片公司而言舊人復出風險不大，二來歌手可能因經濟關係而需要復出工作（這並無不妥）。
4. 為少女／少男而設計的年輕組合佔據樂壇——Twins、Shine、Cookies、E02、VRF……樂壇的對象是愈來愈年輕了，難怪這麼多人慨嘆「而家啲歌唔好聽」。
5. 經濟不佳，給另類樂手多了機會。LMF、The Pancakes、Ketchup、Primary Shapes、Tat Flip、臨記、農夫、Video Dromes、Site Access、AT17、假音人、有耳非文、Gaybird、Alok、梁翹柏、四方果、野仔、粉紅 A……成為了這幾年間來樂壇一個「意外收穫」。這時的樂隊，主流與另類之隔已沒以前般明顯，很多是半主流半另類的組合，可說是一次本地另類音樂潮。
6. 新一批填詞人開始多作品面世，估計會逐步分擔林夕與黃偉文的工作。

乙、科技與音樂：

1. 十九世紀初的黑膠年代
2. 四十至八十年代 隨身聽與錄音帶的天下
 - a. 磁性錄音帶 (Magnetic Tape)
 - b. DAT (Digital Audio Tapes)
3. 八十年代中期
邁向數碼之路 開發 CD/MD/DVD
4. 九十年代 MP3 領風騷

參考資料：

1. 尋回耳朵--http://ihome.ust.hk/~ac_ymhaa/words/casestudy/ear.htm#History
2. 維基百科--粵語流行曲史

行快 D 啦(The Beatles : Can't buy me love)

<http://www.youtube.com/watch?v=fUwliHrWZxc>

行快 D 啦喂 啦喂 行快 D 啦喂
我招呼果個丁老伯 佢又夠肥夠辣撻
週身癬疥一撻撻 佢學 D 狂人披頭髮
一身污糟 不怕失禮 把口鬼 0 甘滑
睇真果對腳似鴨 佢條肥褲又窄
距向街邊搵野擦 佢唔食燒鵝食燒鴨
切 D 叉燒 斬隻豬腳 嘅碌點芥辣

* 行快 D 啦喂 一於走去搵野擦 行快 D 啦喂 大住夾啦

哎呀一對燒乳鴿 佢話最平四淺八
擦左哩餐搵拖拍 佢就連咀都唔抹
幾蚊身家一晚輪曬 皆因中發白 *

Repeat * 行快 D 啦喂 啦喂 行快 D 啦喂

Can't buy me love <http://www.youtube.com/watch?v=SMwZsFKIXa8>

I'll buy you a diamond ring my friend if it makes you feel alright
I'll get you anything my friend if it makes you feel alright
'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love

I'll give you all I got to give if you say you love me too
I may not have a lot to give but what I got I'll give to you
I don't care too much for money, money can't buy me love

Can't buy me love, everybody tells me so
Can't buy me love, no no no, no

Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied
Tell me that you want the kind of thing that money just can't buy
I don't care too much for money, money can't buy me love

一心想玉人(the Beatles : I saw her standing there)

許冠傑 <http://www.youtube.com/watch?v=wbr36jY-APQ>

佢成日對我鬼咁親 講真無句真 睇佢咁斯文 真係想到我失魂

談情共說愛 認真風韻 噢 我一心想玉人

佢嗰名叫阿珍 我愛佢真珠都無咁真 睇佢咁消魂 著條鴛鴦繡花裙

郎情共妾意 心心相印 噢 我一心想玉人

學唱相思引 大跳周身 UN 夢裡高聲嗌 叫句阿珍 啲

相親愛不變心 托亞三姑去說親 佢話呢趟弊 亞珍已經嫁咗人

情人實已嫁心都灰晒

噢 搞到我發 TEE TUN

依家搞到我發 TEE TUN

I saw her standing there <http://www.youtube.com/watch?v=Hh1lDK6C6eQ>

Well, she was just 17,
You know what I mean,
And the way she looked was way beyond compare.
So how could I dance with another (ooh)
When I saw her standin' there.

Well she looked at me, and I, I could see
That before too long I'd fall in love with her.
She wouldn't dance with another (whooh)
When I saw her standin' there.

Well, my heart went "boom,"
When I crossed that room,
And I held her hand in mine...

Whoah, we danced through the night,
And we held each other tight,
And before too long I fell in love with her.
Now, I'll never dance with another (whooh)
When I saw her standing there

Well, my heart went "boom,"
When I crossed that room,
And I held her hand in mine...

Whoah, we danced through the night,
And we held each other tight,
And before too long I fell in love with her.
Now I'll never dance with another (whooh)
Since I saw her standing there 3x

啼笑因緣(仙杜拉)

<http://www.youtube.com/watch?v=2pyq7ydaGWw&feature=related>

為怕哥你變 0 左心 情人淚滿襟

愛因早種偏葬恨海裡 離合一切亦有緣份

願與哥你倆相親 情人共印心

最驚恩愛一但受波折 難望偕老恩消愛泯

藕絲已斷 玉鏡有裂痕 恩愛頓成怨恨

生則相聚 死也化蝶 幾許所願稱心

莫嘆失意百感生 難求遂寸心

赤絲千里早已繫足裡 緣份天賜不必怨憤

劇集介紹：

家傳戶曉的長篇小說"啼笑因緣",是民國時期著名作家張恨水於二十年代的經典著作,以笑中帶淚的戲劇形式表現主題。

本劇男主角為富家子弟,偶然在市集天橋認識劇中女主角,其時女角在天橋賣唱,作者借以仔細描述女角周遭各人多姿多采的賣藝生活,帶出當年百姓如何過著表面快樂,內有辛酸的生活。

男女主角因為身份問題令感情波折重重,最後更以一個大帥逼女主角為妾為結,以暗示民國初年各路軍閥橫行的劣行。