

鴨舌帽男孩 唱出范特西

2015-09-26 記者 曾煥富 文

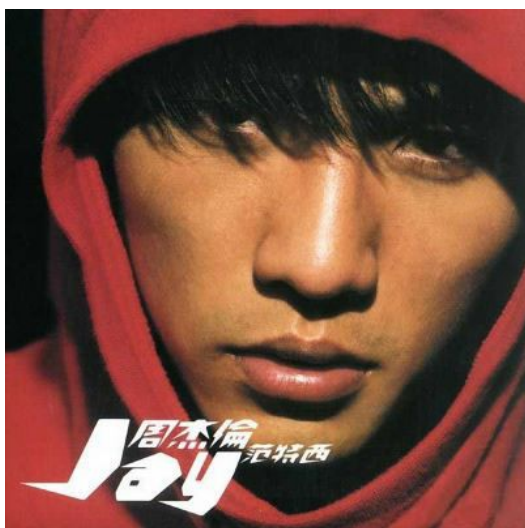
那年陶喆的R&B正紅，美式歌曲如雨後春筍般在台灣的樂壇出現。有個戴著鴨舌帽的男孩，走在潮流之外，含糊地唱起他的風格。二〇〇〇年十一月，一張叫做《JAY》的專輯，悄悄鑽進了唱片行的架上。在專輯封面上，主角漂浮著，四周的東西也像失去重力般浮起，如同這張專輯的概念，幻想而不受拘束。這張專輯，拿下了台灣第十二屆金曲獎的「最佳流行音樂演唱專輯獎。」讓當時的媒體眼睛一亮，究竟這個帶著鴨舌帽並創意十足的人，是何方神聖？

年輕害羞的周杰倫總是帶著一頂鴨舌帽，避免和人四目相交。（圖片來源／中商情報網）

他是周杰倫，首次螢幕亮相是在一九九七年的《超級新人王》節目上。受到當時綜藝天王的吳宗憲青睞後，他進入了阿爾發公司。蟄伏了三年，周杰倫在二〇〇〇年出了第一張同名專輯《JAY》。

《JAY》是導火線，而真正將樂壇引爆的是《范特西》。二〇〇〇年還被媒體形容為實驗性作品的同名專輯，在一年之後，進化成潮流。對於他的負評不計其數，除了咬字不清，周杰倫的唱功讓許多人都產生疑慮，歌唱方面沒有受過傳統聲學教育的他，幾乎是用自學的方式去使用聲音。不論大眾如何評論，《范特西》在第十三屆金曲獎中拿下「最佳作曲人獎」、「最佳專輯製作人獎」以及「最佳流行音樂演唱專輯獎」三項大獎。如此受到推崇的一張專輯，究竟擁有什麼魔力？

周杰倫第二章創作專輯《范特西》封面。（圖片來源／Takes on 200）

歌曲排序 暗藏玄機

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 印度的女兒 反思性侵暴力
- 跨界 古典與流行交響
- 刻劃愛情的二十六種面貌

總編輯的話 / 楊淑斐

本期為二二三期，共三十三篇稿件，其中以評論類文章及文化現象居多。本期側欄廣告以交大網路電臺goto&Play為題，帶大家鎖定即將開播的節目內容，令人十分期待。

本期頭頭王 / 胡浣莊

懶惰，卻有深如溪壑的慾望，我不在意開心快樂，我只想要抵達目標，我是胡浣莊。

本期疾速王 / 羅宛君

逃不過3.14的大臉 躲不過比胸部還大的肥肚 懇求我的眼睛可以流的不是淚 而是油

本期熱門排行

平凡的故事 不平凡的音樂
趙廣潔 / 影評

斷尾求生 陣前拔柱驗民心
胡浣莊 / 社會議題

再年輕一次 追尋青春夢想
姚煒哲 / 影評

馬嶼 孤島上的音樂詩人
唐宜嘉 / 樂評

十字架的開端 贖罪的終點
呂安文 / 書評

專輯開頭是結合了埃及歷史的〈愛在西元前〉，再來是詮釋家暴的〈爸 我回來了〉，緊接著掉入了少男情懷的〈簡單愛〉，在純愛歌曲之後接上了日式風味十足的〈忍者〉，急轉不停的曲風排序將聽者拉進一個詭譎並屏息的氣氛中。在〈忍者〉的快節奏戛然而止，一首徐若瑄作詞的〈開不了口〉讓氣氛帶至外太空。接著的〈上海 一九四三〉讓聽眾降落在舊時代老洋房的氣味裡，而吳儂軟語的結尾後，一首〈對不起〉用簡單地唱出了錯過愛情的心碎。接著曲風再次轉彎，迎面而來的是吸血鬼的〈威廉古堡〉，管風琴的渾厚音色配上弔詭的文字意境，讓人畫面不斷。倒數第二首歌一掃前面的低沉，揮出了一首快捷的〈雙截棍〉，特殊的斷句和咬字將整首歌變成一種發洩，血脈噴張的旋律下，最後一首〈安靜〉用鋼琴安撫了整個情緒，幫整張專輯畫下一個抒情的句點。

抽絲剝繭 細看每一首歌

比起其他暢銷專輯，《范特西》在曲風、編曲、使用樂器上擁有差異性的廣度。像是被譽為「小天后」的孫燕姿，在專輯《我要的幸福》中放滿了關於愛情的歌，內容偏窄，而《范特西》除了情歌，擁有一半的其他風格。聽完整張專輯，會訝異於周杰倫的創作廣度。

首先是關於愛情的幾首歌。

〈愛在西元前〉裡唱著「經過蘇美女神旁邊 我以女神之名許願 思念像底格里斯河般蔓延。」歷史內容變得朗朗上口，而鋪在歌曲下層的吉他合弦像一條河，承載歌詞流往盡頭。不同於一般抒情歌的切入角度，讓整首歌變得更有趣。

純情的〈簡單愛〉，用綿長的音色與頑皮的唱法，創造出初戀般的滋味。「想這樣沒擔憂 唱著歌 一直走。」輕鬆的旋律搭上徐若瑄的詞，讓這首歌，脫俗地帶走專輯中負面的情緒。

〈開不了口〉以太空感的音效搭配上民謠吉他作為開頭，空靈感一如對愛情的無力。「整顆心懸在半空我只能夠遠遠看著 這些我都做得到但那個人已經不是 我」，一句話寫盡那些為愛流下的眼淚。讓人想起小宇在〈終於說出口〉說的「我還能說什麼 你已經離開我。」

「如果一開始，你就不要出現在我的面前，那麼，我也許就不會知道幸福的滋味……」徐志摩幫〈對不起〉下了最好的註解。〈對不起〉用電子音組成一連串科幻又抒情的節奏，再合上短促的弦樂，讓整首歌被頹靡的調子包裹。「太多的我愛你 讓它喘不過氣已經 失去意義」，描述著許願池中印幣的心情，正好與曲子裡的脫力感產生共鳴。

〈安靜〉為專輯的結尾，以鋼琴為主，弦樂鋪陳，引出「我會學著放棄你 是因為我太愛你。」平易近人的歌詞直指傷心，和當時孫燕姿的〈相信〉有異曲同工之妙。一樣是鋼琴和大提琴的悲情配奏，一樣是低吟輕唱，在二零零一年，專輯銷售量上短兵相接的兩人，很巧的讓同一種傷心留下同一種眼淚。

除了抒情歌，周杰倫的創意更在其他風格的歌曲展現。在充滿爭吵的家裡，周杰倫掛上耳機寫下的〈爸 我回來了〉。「不要再這樣打我媽媽 我說的話 你甘會聽（台語）」，詮釋出負面情緒。配樂中兩聲、雷聲、摔門聲，跳躍在大提琴的低吟上，營造出了極度壓抑的憤怒感。真實的收音讓畫面更加鮮明，這樣的環境音使用，在之後的〈半島鐵盒〉、〈將軍〉都被使用的淋漓盡致。

日式風味濃厚的〈忍者〉，用日本傳統樂器，尺八和三味線，配上貼合旋律的特殊斷句，釀出幕府的重現。「一二三四」重複在歌曲中出現，好記好唱的旋律成為〈忍者〉令人印象深刻的重點。

充滿懷舊感的〈上海 一九四三〉中以民謠吉他和架子鼓為基底，調配出一首淡淡的老味道，第一段副歌後用純薩克斯風橋接第二段主歌，讓上海租界的歐式風味瞬間瀰漫全曲。薩克斯風的使用在周杰倫的〈她的睫毛〉中更顯突出，顯然這一次的嘗試，讓周杰倫愛上了這渾厚嘹亮的音色。

「不會騎掃把的胖女巫 用拉丁文念咒語啦啦嗚」，〈威廉古堡〉弔詭的歌詞配上管風琴的伴奏，使女巫、貓、老鼠、伯爵墳墓的畫面，像打著拍子，領著人逛進〈威廉古堡〉。營造氛圍的手法像是孫燕姿〈難得一見〉的前奏鋪陳，蟲鳴、鳥語成功的將聽者帶離現實。

「快使用雙截棍 哼哼哈兮」，這句歌詞像洗腦般重複出現。〈雙截棍〉直率唱腔直奔耳際。不停重複的「哼哼哈兮」中，不但體現極強勢的中國味，同時打造易記好唱的效果。一段莫札特奏鳴曲插在歌曲的中後段，中西合併的瞬間，配上歌詞裡的畫面，使整首歌添了一股幽默。

受到肯定後，周杰倫的自信漸增，脫下了那頂「鴨舌帽」。(圖片來源／新藍網)

求新求變 這是周杰倫

《范特西》的歌曲曲風多變，混合了許多創新的元素。雖然不一定是第一個製作這些曲風的人，但是那位被大眾看見並接受這些曲風的歌手。《范特西》是指英文中的fantasy，幻想的意思。一如他第一張專輯的創作精神，將腦中稀奇古怪的創作點子一一具體化。周杰倫沒有孫燕姿漂亮的嗓音，沒有高級的錄音設備，但他有一顆繼續突破的心。鴨舌帽男孩，嘴裡唱的范特西，再也不只是一個人的幻想，而是對真實世界的獻禮。

陪我走過青春的青春邊緣

與青春邊緣一起度過的那段時光，就像一場很美、很真實的夢。

愛在創世 行動支持公益

創世基金會於本周日在新竹市孔廟前廣場舉辦了本次愛在創世公益園遊會，引來大量人潮共襄盛舉。

▲TOP