

馬頔 孤島上的音樂詩人

2015-10-14 記者 唐宜嘉 文

二〇一四年十一月，中國民謠創作歌手馬頔，發行了個人首張創作專輯《孤島》。這張《孤島》在二〇一五年獲得中國阿比鹿音樂獎最受歡迎民謠專輯，專輯當中的〈南山南〉獲得年度民謠單曲獎。

理著一顆短短的平頭，背著一把不新不舊的木吉他，沒有華麗的樂隊音樂在身後，也沒有繁複的舞蹈吸引目光，只有一個青年，靜靜的彈著屬於自己的曲。以沙啞、略顯粗糙，又特別迷茫的嗓音，唱出直達聽眾心裡的詞，用他的民謠音樂訴說著一段又一段的故事。

這個出生於北京的青年，沒有無數歲月累積的滄桑面孔，也沒有坎坷艱苦的生命經歷。二十多歲的馬頔所擁有的只是一顆習於在孤獨中思考、擅於觀察社會百態，又特別多愁善感的心。

馬頔每次表演時，都會抱著自己的吉他。（圖片來源／摩登新聞網）

每個人都是一座孤島

整張《孤島》專輯的音樂，主軸皆擺在「孤島」這兩個字上。馬頔想訴說的是：在這個寂寞的現代社會裡，人與人之間的相遇十分頻繁，卻又特別短暫。人們深陷在緊密編織的關係網絡裡，無法逃離。即便擁有了家人、朋友、同事，人們仍然無力對抗心中無依無靠的感受、以及靈魂深處的那份孤獨寂寞。

在茫茫人海裡，每個人都是一座孤島，四處漂泊，直到遇見能賦予自己生命價值與意義的另一座島嶼。人們將相愛、分別、孤寂，經歷了無數次的悲歡離合後，再次啟程。

「願此時遇見你 不是未來 不是過去 因為過去我們早已失去 未來太遠不著邊際 所以我願此時遇見你 盡管不是我們最美的時候」〈切爾西旅館有沒有8310〉寫的便是人們相遇的緣分，除了吉他的聲音，曲裡還加入鋼琴與手風琴，帶來了溫暖的旋律。他在曲中想表達的不僅僅是惆悵的追憶，還有對於美好際遇的嚮往和幻想。

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。

本期頭題王 / 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

馬頔 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

馬頌的〈切爾西旅館有沒有8310〉描寫人們之間的緣分。(影片來源/YouTube)

在每段際遇裡，常有著分離的悲涼結局。〈棺木〉這首歌，馬頌以一個淒涼的愛情故事起了個頭。以虛構的故事，訴說著相愛後，結局的悲戚與絕望。「你說 我們的未來 被裝進棺材 染不上塵埃 你說 你沒有未來 被年歲掩埋 染不上塵埃」在〈棺木〉裡，裝的是悲傷的往事，承載的是被土掩埋的痛苦記憶。當一段故事畫上句號，人們將再次成為無歸無依的孤島。

馬頌的〈棺木〉描寫愛情的悲涼。(影片來源/YouTube)

會唱歌的詩人

在〈時間裡的〉中，一段歌詞寫著：「那時你愛顧城的詩 也學他總戴帽子 你總說我是個任性的孩子」，而真實世界裡的馬頌也如詞裡寫的一樣，特別喜愛八〇年代的中國青年詩人代表——顧城。但馬頌並不想成為一個詩人，他只是以詩人的情懷和才氣，將生活的經歷、生命的際遇，淬鍊成一句句的詞；以曲作為媒介，在這個鮮少人讀詩的時代裡，唱著以愛為名、以孤獨為題的民謠歌曲。

專輯中獲得年度最佳民謠單曲獎的〈南山南〉，其歌詞特別受到聽眾的推崇。「你在南方的艷陽里 大雪紛飛 我在北方的寒夜裡 四季如春 如果天黑之前來得及 我要忘了你的眼睛 窮極一生 做不完一場夢 他不再和誰談論相逢的孤島 因為心裡早已荒無人煙 他的心裡再裝不下一個家 做一個只對自己說謊的啞巴」就像是首詩一樣，歌詞裡有地理環境上的距離，有季節變化的意象；有孤獨的悵惘，更有富含詩意的詞藻。在平緩的旋律下，吉他搭配著鋼琴和大提琴，緩緩道出一個在中國南北分異的故事，相隔千里又刻骨銘心的痛楚。末段「南山南 北秋悲 南山有谷堆 南風喃 北海北 北海有墓碑」回歸了民謠的本質，一種像是童謠傳唱般的三字句配合五字句，在歌曲的尾聲，留下悠揚又惆悵的結尾。

馬頌的〈南山南〉歌詞近乎成詩。(影片來源/YouTube)

旋律相似 故事截然不同

二〇一一年，那時馬頌還沒有加入唱片公司，年少的他組織了自己的獨立民謠音樂品牌「麻油葉」，名字取自於「馬由頁」的諧音。當中最知名的歌手就是馬頌與宋冬野，他們在二〇一三年，先後簽入了同一家唱片公司。

同是唱著中國北方新生代的民謠歌曲，馬頌與宋冬野的創作，常以第一人稱的視角書寫歌詞。以口白似的語句，輕輕唱著愛情的模樣。在宋冬野的〈董小姐〉：「董小姐 你才不是一個沒有故事的女同學 愛上一匹野馬 可我的家裡沒有草原 這讓我感到絕望 董小姐」，以及馬頌的〈孤島的歌〉：「就算孤島已沒有四季 也沒人提及你的美麗 我還是要飛去那裡」都能看見這樣的創作手法。

宋冬野的民謠音樂，大多以吉他為底，合上淺白生活化的歌詞，純粹又平穩的旋律，在中國及台灣皆曾掀起一股風潮。馬頌的曲也偏向簡單、不繁複的平順調子，但除了吉他之外，還融入大提琴、手風琴、電子琴等合成樂器，加入了流行音樂的成分，譜成更加貼近現代城市人們的民謠旋律。相比之下，馬頌的詞較宋冬野更為詩意。仔細琢磨出的字句，少了宋冬野的渾然天成及粗獷的溫柔，多了詩人的文藝氣息和柔情感傷的意象。宋冬野直白的詞句給聽者的衝擊力則更為直接，較易被聽者接受，而馬頌的音樂傳唱度顯得不高。

〈董小姐〉是宋冬野的民謠代表作。(影片來源/ Youtube)

宋冬野和馬頌的北方民謠，總是訴說著人們心底的寂寞，常有著世事變遷、滄海桑田的傷感，以及愛情的悲涼哀戚和一心一意的執著。聽者在聽著這些民謠音樂的同時，能聽見自己內心深處的孤寂在咆哮，並引起靈魂的共鳴。他們書寫歌曲背後的故事已不再那麼重要，真正重要的是聽者自己所激起的故事和記憶，契合了歌曲裡的那份情感。

渴望相連的寂寞孤島

馬頌的音樂並不複雜，但當中包含的豐沛情感、以及真摯的感懷，輕易的令聽者的內心波濤洶湧，自心底產生共鳴，想起屬於聽者自己的故事，緩緩地陷入他所創造出的意境中無法自拔。

在馬頌的音樂中，愛情甜美卻又孤獨，城市喧鬧卻又寂靜，生活平淡但又富有色彩。也許生命存在的價值就如〈南山南〉裡一句歌詞寫的，「窮極一生，做不完一場夢」，每個人都是一座孤島，耗盡一生，尋尋覓覓，只願追求一場永不停止的美夢。

生活在孤單的大城市牢籠裡，馬頌唱著都市人們的寂寞，書寫著充滿愛意令人動容的詞曲。在部分評論家眼中，也許只是個沒有經歷過大風大浪，無病呻吟的矯情孩子，但他所寫下的這些孤獨與寂寞，或許就是最真實的人生，喚起這個時代人們心中最深處的感受。

印度的女兒 反思性侵暴力

透過紀錄片【印度的女兒】，重新檢視印度性侵問題。

彩繪新視野 看不見的黑白

臺灣近年吹起彩繪村風潮，這樣的鄉村改造引來蓬勃商機，卻也帶來不少隱憂。

▲TOP