

杰倫 杰作 《魔杰座》

2008-10-19 記者 楊睿愷 文

左為《魔杰座》鐵盒版，右為紙盒版，曲目相同，不過鐵盒版多了2張騎士卡貼紙。（圖／楊睿愷攝影）

含糊不清的周氏唱腔還是一貫的哼唧唧唧，卻多了些對於現實生活的關懷反思；令人捉摸不透的曲風依舊，卻多了些新鮮創意的話題性。七個基調音符，已譜敘出上百首不同風韻感受的流行音樂。這，就是周杰倫。

反璞歸真 簡單的幸福

「對這個世界如果你有更多的抱怨，跌倒了就不敢繼續往前走，為什麼人要這麼的脆弱、墮落，請你打開電視看看，多少人為生命在努力勇敢的走下去，我們是不是該知足，珍惜一切，就算沒有擁有。還記得你說家是唯一的城堡，隨著稻香河流繼續奔跑，微微笑，小時候的夢我知道。不要哭讓螢火蟲帶著你逃跑，鄉間的歌謠永遠的依靠，回家吧，回到最初的美好。」——〈稻香〉

周杰倫於十月十四日發行的最新專輯《魔杰座》首波主打〈稻香〉，既非膾炙人口的情歌，也不是Rap有如連珠炮般的hip hop音樂，而是以回歸人內心最樸實的願望——快樂，作為歌曲所欲傳達的本質。雖然〈稻香〉的曲調、編曲都不複雜又琅琅上口，MV的拍攝也沒有砸大錢做動畫、或至國外取景，而是選擇到桃園的鄉間小徑拍攝。不過這些在在都反映出現今紛擾的社會最需要的只是簡單愛，珍惜所有，知足不埋怨，已是幸福。這是繼第七張專輯《依然范特西》中的一曲〈聽媽媽的話〉之後，又一首由周杰倫親自填詞，深刻描摹生活、家庭、社會，感動且純淨的清新小品。

從主打歌可以明顯看出，周杰倫製作這張專輯的企圖心，或許是要打破一些可能別人從未挑戰、自己也從未嘗試的路線，所以整體來說，這張專輯是十一首曲目有著十一種不同風格的情韻。雖然不是每首歌都完美地無懈可擊，但《魔杰座》的確是周杰倫多種實驗性曲風的作品集，從鄉村民謠、日本島國唱腔、異國舞曲、藍調、爵士，到他常會使用的hip hop、搖滾、中國風等等，都蘊涵在周杰倫最新專輯的範圍之內。

以磅礴、雷霆萬鈞的〈龍戰騎士〉作為開場，這首歌與之前〈黃金甲〉的豪放氣勢相去不遠，〈流浪詩人〉則繼第二張專輯後再度採用了台語歌詞唱出了另一種簡樸的情懷，〈時光機〉所呈現純真、青澀的戀愛，也是維持著周杰倫常見的可愛情思。〈給我一首歌的時間〉、〈說好的幸福呢〉則是周杰倫典型的兩種周式情歌創作，前者節奏輕快卻挾帶著一絲絲對於愛情絮絮叨叨地喟嘆，後者則是幽遠深長、迴盪耳際的標準情歌。歌詞方面，則巧妙地地和著各式音韻動人的歌調，

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思享 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

如同往昔般別出心裁，描繪了許多意想不到的時光氛圍——「無關風月，我提序等妳回，懸筆一絕，那岸邊浪千疊，情字何解，怎落筆都不對，而我獨缺，妳一生的了解。」〈蘭亭序〉，詞與曲相互襯托，讓聽者彷彿身陷錯置的時空，有著身歷其境的臨場感。

然而，周杰倫在這張專輯中已很少像以往使用饒舌、Rap來作為整首歌的賣點，除了在A段曲或是周杰倫自己和聲的部份偶一為之，其餘的節奏都是可以讓聽者跟的上速度來哼唱。曾經因為沒有獲得金曲獎，而在〈外婆〉一曲的歌詞中寫道「我沒輸，不需要改變」，藉此抒發落寞心情的周杰倫，也還是試著改變自己被評審認為「沒驚喜，沒有改變」的作曲歌路。

尋求突破 挑戰各種音樂元素

不可否認的是，有些歌曲因為一次摻雜了太多音樂元素，聽起來是有這麼些奇詭滑稽，充滿異國風情的〈蛇舞〉以及首度運用島國唱腔的〈花海〉，就是最好的例子。〈蛇舞〉以埃及情調的歌詞貫串整首歌曲，卻又以印度舞曲與阿拉伯吹笛人的方式拉開序幕，A段部分卻又是Rap，最後再加上電子舞曲混音編曲，多國材料在周杰倫這個大熔爐的盡情攪拌之下，其實很難不會讓聽者產生奇異甚或違和之感。至於〈花海〉這首歌，則使用了類似日本歌手元千歲，與因海角七號大紅的中孝介等人的日本島國唱法，周杰倫在唱副歌時，幾句尾音會突然竄高而呈顯出狀似「破音、抖音」的轉音技巧，雖然令人耳目一新，不過確實於一開始聆聽時，會令人有些無法適應。

當然，在歌詞部份，周杰倫與他合作多年的夥伴方文山、黃俊郎同樣也有許多突破之處。〈稻香〉對於溫暖家庭與鄉土情懷多有描述，對於激勵社會做出了一番努力。〈魔術先生〉與〈喬克叔叔〉這兩首歌詞所描述的魔術師與小丑(Joker)，也是在周杰倫的歌曲裡首次出現的職業，〈魔術先生〉是十分詼諧嘲諷的曲調，〈喬克叔叔〉則是以慵懶的藍調烘托，兩首歌的曲風雖然迥異，但都非常契合歌曲主旨。其實周杰倫之前每張專輯中的歌曲，依照慣例都會有一些不同性質的職業或是情境描述，這也是周杰倫總帶給樂迷的驚喜之處。像是第一張專輯的〈印地安老斑鳩〉，就是描繪沙漠中一隻孤寂斑鳩的生活；第二張專輯的〈爸我回來了〉、〈忍者〉、〈威廉古堡〉，則分別描述家暴、忍者、陰森幽微的嗜血古堡；以及第三張專輯的〈半獸人〉、〈米蘭的小鐵匠〉；等等至現在的第九張專輯，均端出創新的菜餚來宴饗樂迷挑剔的胃。以適切且變化多端的曲風，配合獨到見解與思維的歌詞，清楚刻劃不同場景、角色的生活，增添了周杰倫歌曲裡另類的美學新體驗。（詳見附表所示周杰倫音樂作品）

至於談到周杰倫就不得不再度提起中國風歌曲，畢竟「中國風」是他所引領起的熱潮。從〈娘子〉唱到〈雙截棍〉，〈東風破〉到〈髮如雪〉，一路走來始終如一，每張專輯必有一首中國風歌曲出現其中，這次當然也不例外，〈蘭亭序〉就是《魔杰座》裡唯一一首充滿濃厚中國風味的歌曲。以江湖味濃郁的二胡伴奏拉開序幕，緩慢行進的調子滄桑地細語低吟，輔以咬文嚼字、雕琢鋪排的機麗詞藻，間奏時還加入京劇唱腔婉轉呢喃，畫面感十足。周杰倫在上屆金曲獎以中國風的〈青花瓷〉奪得三項大獎，這次的〈蘭亭序〉或恐因為曲調稍嫌平淡而無法獲得青睞，不過也是周杰倫在各路歌手相繼出現仿效中國風曲風的市場中，力圖走出自己獨樹一幟的韻味。

不僅跨行拍電影、當導演，周杰倫企圖改變作曲形式與歌曲詮釋方式的意味也非常強烈，在嘗試各國各樣曲調的同時，挪用的道不道地另當別論，畢竟此次強力宣傳周杰倫多變奇幻的曲風，已讓專輯在預購時的銷售量就突破九萬張，在這個唱片業不甚景氣的時代，算是個亮眼的開始。足以顯知，樂迷不會在乎周杰倫是否將多種曲式運用的純正圓熟，因為對他們而言，只要杰倫出品，必屬「杰」作。

相關網站：杰威爾音樂 JVR Music

附表：周杰倫歷年作品（僅列出專輯歌曲、單曲、電影主題曲，為其他歌手所作的曲子未列入）整理製表／楊睿愷

專輯	細膩描繪不同情境或是藉此諷喻、隱喻的歌曲	巨細靡遺闡述各行各業、族群，或奇幻故事的歌曲
「Jay杰倫」同名專輯	娘子（小調中國風）、鬥牛（打籃球）	印地安老斑鳩（斑鳩生活）
范特西	愛在西元前（巴比倫文明）、爸我回來了（家暴）、上海一九四三（懷舊中國風）	忍者（忍者）、威廉古堡（吸血鬼）、雙節棍（武術館）
八度空間	龍拳（霸氣中國風）、爺爺泡的茶（家鄉）、最後的戰役（戰爭與友情）	半獸人（半獸人）、米蘭的小鐵匠（小鐵匠努力攢錢買吉他）
葉惠美	懦夫（沉淪毒癮的後果）、東風破（抒情中國風）、梯田（保護環境）、雙刀（華僑的無奈）	以父之名（黑手黨）、三年二班（小學生）

七里香	我的地盤（現代社會縮影）、將軍（下象棋）、亂舞春秋（嘻哈趣味中國風）、止戰之蕩（戰爭的殘酷性）	外婆（關懷老人）
十一月的蕭邦	髮如雪（抒情中國風）、四面楚歌（被狗仔跟拍的心境）、飄移（賽車）	
依然范特西	聽媽媽的話（親情）、千里之外（抒情中國風）、本草綱目（中藥、社會崇洋媚外的氛圍）、紅模仿（諷論抄襲周杰倫歌曲的人）、菊花台（抒情中國風）	夜的第七章（殺手、偵探懸疑）
我很忙	青花瓷（抒情中國風）、無雙（磅礴中國風）、扯（暗諷背叛朋友的人）	牛仔很忙（趣味西部牛仔）、陽光宅男（改造宅男）
魔杰座	龍戰騎士（西洋殺戮戰場）、蛇舞（埃及文明）、蘭亭序（抒情中國風）、稻香（家庭）	魔術先生（魔術師）、喬克叔叔（小丑）
其他單曲	黃金甲（中國古代戰場）	霍元甲（霍元甲）、周大俠（功夫少年）

以「魔杰方塊」與撲克牌作為新專輯預購贈品，吸引許多樂迷收藏購買。（圖／楊睿愷攝影）

橙色的季節 唯美「柿」界

新竹九降風吹起陣陣柿香，一片澄黃映入眼簾，那既是辛苦的結晶，也既是甜美的滋味。

▲TOP