

華麗空洞 流行歌感動不再

2009-10-10 記者 黃艾如 報導

◎方文山與周杰倫帶動了中國風的歌詞寫作風潮，圖為周杰倫作曲、方文山填詞的〈蘭亭序〉。（圖片來源：MV截圖）

自二〇〇〇年，周杰倫以一首〈娘子〉帶起中國風歌曲的流行，捧紅了作詞者方文山，並在樂壇帶起一股「文山流」的歌詞風潮，至今已有無數的流行歌手，將所謂的東方元素，以及強烈的敘事風格融入商業歌曲裡。然而，同一種風格不斷地被複製、販賣將近十年，沒有新的創意注入其中，它的僵化和缺陷已顯而易見。

喜愛用典與修辭 缺乏情感

所謂「文山流」的歌詞，特點在於其故事性強烈、常融入各國古今風情、辭藻華麗富有畫面感。以方文山自己的作品〈菊花台〉為例：「北風亂 夜未央 妳的影子剪不斷／徒留我孤單 在湖面 成雙」其中，「剪不斷」出自於南唐李煜的詞；而「徒留我孤單 在湖面 成雙」原來是用李白《月下獨酌》的「舉杯邀明月，對影成三人」之概念。又或者《髮如雪》中的「繁華如三千東流水／我只取一瓢愛瞭解」，出自《紅樓夢》第九十一回的「任憑弱水三千，我只取一瓢飲」。

由此可見，中國歷史與古典文學被大量使用流行歌詞中，營造了一股山水墨畫的文化感。這樣的作法，等於是將原本刊載於教科書上，那「高不可攀」的文學性，透過通俗歌曲流入日常生活，使得不以文學為志業的一般大眾，片段地接觸到這些古詩詞，並為這種古、今融合感到新鮮。以此觀點來看，這樣的創作方式應該是好的。但是，一個能夠感動人心的歌詞，關鍵在於它的文字「感於心，發於言」。知名的作詞人林夕，也在二〇〇六年的《中文流行歌詞的文學性》講座曾說過：「寫作不是為了成為文學作品而寫，這樣會失去真誠。好的作品必須要是出於真感受，最好是自己的親身經歷。」而「文山流」的歌詞卻是為了營造氣氛而用典，為了美觀而雕琢字句，在缺乏作詞人自己的「心意」下誕生的作品，少了情緒共鳴的要素，又如何能深入人心？

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

歌曲大同小異 流於浮濫

若是流行歌曲真能將古典文化傳唱，倒也不是件壞事，但是問題出在流行歌曲的聽眾是一般人。因此，太冷門的典故不能用，因為如果大眾聽不懂或不知其源自於典故，就不符合「打造中國風」的目標。結果就是，現在市面上所流傳的那些歌曲所用的，都是大家本來就知道的、基礎的歷史文學常識而已。也就是說，這些搶搭「文山流」風潮的歌手，唱的歌內容都差不多。

這些流行歌曲的歌詞已有幾個常用的題材，比方說以「絲路」比喻愛情路漫長艱辛；比方說戰場上的激昂情緒，與遠方等待的佳人。它們的構想來自於中國歷史，將三國演義以及歷代通西域的歷史，打散成戰爭、赤壁、絲路等支離破碎的概念，加上幾個古代名家作品的斷章放入歌曲當中，一首首相似又相異的「新歌」，就這樣被製造出來：

<月牙灣> 作詞：易家揚／演唱：F.I.R.

敦煌天空的沙礫 帶著我們的記憶
我從半路看回去 這情關漫漫好彎曲
夢想穿過了西域 包含了多少的禪意
愛情像一本遊記 我會找尋他的謎語
看 月牙灣下的淚光 在絲路之上 被遺忘

<絲路> 作詞：阿信／演唱：梁靜茹

誰帶我踏上 孤獨的絲路
追逐你的腳步
誰帶我離開 孤獨的絲路
感受你的溫度
我將眼淚流成天山上面的湖
讓你疲倦時能夠紮營停佇

<醉赤壁> 作詞：方文山／演唱：林俊傑

確認過眼神 我遇上對的人 我揮劍轉身而鮮血如紅唇
前朝記憶渡紅塵 傷人的不是刀刃 是 妳轉世而來的魂
確認過眼神 我遇上對的人 我策馬出征 馬蹄聲如淚奔

<訣別詩> 作詞：林文炫／演唱：胡彥斌

出鞘劍 殺氣蕩 風起無月的戰場
千軍萬馬獨身闖 一身是膽好兒郎
兒女情 前世帳 你的笑活著怎麼忘
美人淚 斷人腸 這能取人性命是胭脂燙

<曹操> 作詞：林秋離／演唱：林俊傑

東漢末年分三國 烽火連天不休
兒女情長被亂世左右 誰來煮酒
爾虞我詐是三國 說不清對與錯
紛紛擾擾千百年以後 一切又從頭

核心價值不變 新瓶裝舊酒

其實，這類歌詞的風格營造也不限於中國，而是來自古今中外，但是不論取材於何處，它們都存在同樣的問題。將陳鎮川寫蔡依林的〈舞孃〉：「月光 放肆在染色的窗邊／塵煙 魔幻所有視覺／再一杯 那古老神秘恆河水／我鑲在額頭的貓眼 揭開了慶典」，與方文山寫許慧欣的〈詩水蛇山神廟〉：「風很輕 爬上蜿蜒的牆梯／山神的廟走進去 我決定神秘地愛你／廣場熱鬧慶典很華麗／你繞我跳圓舞曲 我確定跟你的默契」兩相對照，不難發現這兩首歌詞雖然出於不同作者，但是不論內容、用詞以及詞中的情景都非常相像。

其它的流行歌曲，也多有用西方神話、歷史為題材的，可惜的是，即使使用了這麼多不同的元素，歌詞內容講得依然是同一件事——愛情。題材是戰爭那就是寫遠方的愛人；是希臘神話就直接將跟愛情有關的部分搬進歌詞用；另外，還可以連貫中西，將梁山伯與茱麗葉、羅密歐與祝英台寫成前世今生的戀人。萬一想要用的典故與愛情無關還不要緊，方文山前陣子出了一首歌叫做〈蘭亭序〉，將王羲之感念朋友相會於蘭亭的心喜，與對於人生無常的感嘆，另外加點詩詞常用詞彙，排列組成「又」在等待的愛情，且僅止於愛情。這樣的歌詞就像是用好幾層精美包裝紙的舊玩意兒，乍看之下很吸引人，層層拆解後才發現內容物教人失望。

光靠用典 無法反映當代

相較之下以前的歌詞雖然簡單，但是情意就在字句之中，有時雖然略顯直白，但是感動的本質不變。更甚者，台灣早期的作詞人將自己所體悟到的情感、那些不能言的苦悶，寫入歌曲為聽者所感知，並成為一個時代的聲音，那些流行歌詞本身就是一段歷史。如果說流行歌詞反映時代特色，現下流行樂曲能讓後人有什麼評價令人好奇：明明是當兵只要當一年還不用上戰場的時代，戰爭的生離死別竟成為許多流行音樂歌詠的主題；談愛情又得引經據典，先撇開引用的對錯與否，這樣的寫法好像不用「故事」，就無法表達這份愛情一樣；辭藻美則美矣，但是又不及駢文之美的極致。

總的來說，這一類型的歌詞只不過是第二手資料，將前人的親身體驗剪剪貼貼，試圖創造一番「思古幽情」。蘇東坡親身遊歷赤壁，才得以寫下《念奴嬌·赤壁懷古》這般名作，而一首〈醉赤壁〉或者伊能靜作詞的〈念奴嬌〉，又能重現一位大師的文采與體會到什麼程度？

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