

驚嘆號 航向音樂新紀元

2011-12-02 記者 蘇冠心 文

11年前，還是歌壇新人的周杰倫以多元的R&B曲風，與咬字不清的特殊唱腔在台灣地區迅速竄紅；多年後，周杰倫選擇在2011年11月發行個人第11張專輯《驚嘆號》。這次，他不只是個創作歌手，還身兼音樂的魔術師，在短短四十分鐘內變出各式音樂花樣，讓歌迷不用親臨演唱會現場，也能感受音樂驚人的魔力。

周杰倫個人第11張專輯《驚嘆號》，帶給樂迷全新的音樂饗宴。（圖片來源／Hitradio）

驚嘆號 闖出自己的路

從十六歲開始就嘗試自己作曲的周杰倫，至今已經累積上百首的音樂作品，從為台語歌手江蕙所寫的台語歌〈落雨聲〉到與美國NBA球星Kobe Bryant跨國合作，合唱廣告主題曲〈天地一門〉，不難看出他在音樂上，企圖打破類型與語言的隔閡所做的嘗試。

在新專輯《驚嘆號》中，周杰倫更大膽地試驗音樂的各種可能性，不但延續了原有的周式R&B曲風，更充分結合古典、搖滾、嘻哈、爵士等各式元素。配合專輯名稱，歌曲長度也大多刻意縮短在三分半鐘左右，讓人有意猶未盡之感。同名搖滾風的主打歌〈驚嘆號〉，以磅礴弦樂營造出電影的畫面感，歌詞裡大量使用了「哇靠」兩字，惹來不少爭議，但周杰倫將其解釋為面對未來的困難，年輕人必須要靠毅力、靠鬥志、靠自己，才能闖出自己的一條路。

不同於以往的作品，本次專輯中收錄多首即興改編作品，周杰倫不急著創造新戲法，反而從老戲法中變出新東西，希望帶給歌迷另一種不同層次上的驚喜。新歌〈公主病〉即從舊作〈陽光宅男〉改編而來，描寫現實中活在自我世界裡的公主型女孩，富有節奏感的搖滾曲風與詼諧的歌詞，讓人不禁莞爾一笑。

在〈水手怕水〉一曲中周杰倫則首度挑戰將B-Box唱法融入復古Ragtime（散拍樂），輕快俏皮的曲風，讓人聯想到之前的歌曲〈牛仔很忙〉。配合這首歌，新專輯整體設計也走水手風，充滿玩心的周杰倫這次不當牛仔，改當水手，拿著華語樂壇的舵，航向音樂的新紀元。

值得一提的是另一首新作〈琴傷〉，全曲改編自柴可夫斯基的〈船歌〉，並在間奏時加入莫札特的〈土耳其進行曲〉，巧妙地融古典於流行。主歌富有旋律感的Rap與副歌的美聲式唱法毫不違和，交織出一片滄桑氛圍，緩緩道出所思慕的對象心裡卻早住著另一個他的苦澀。

收錄於《驚嘆號》專輯中的〈琴傷〉，在古典鋼琴的襯托下，帶有股淡淡的憂傷。

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
陳思寧 / 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

中國風 當西方遇上東方

近年來，中國風歌曲一直屢受媒體關注且廣為討論，但現今所流行的中國風指的並不只是單純的東方音樂，而是加上了西方音樂中的R&B、Rap等元素，搭配東方樂器或歌詞意境所呈現出的中式音樂風格，這股中西合璧的中國風濫觴即為周杰倫。中國的五聲音階，經過周杰倫深厚的西方古典鋼琴底子轉換，搭配上作詞夥伴方文山的中國風歌詞，即為周杰倫最為擅長的中國風曲式。

從首張專輯的〈娘子〉開始，西式R&B的編曲，搭上方文山宋詞般的歌詞意境，帶著歌迷進入沙漠中的塞北客棧，道出出外謀生、飄泊不定的丈夫，遙想遠在江南的妻子的心境。此外，早期的另一首作品〈上海一九四三〉描寫的是對日抗戰期間動盪不安的上海，但通篇歌詞都未提及戰爭，在周杰倫淡淡的琴聲中，隨著歌中主角踏入上海的老街坊、小弄堂，懷念起上一代失落的愛情，顯得格外動人。

周杰倫中國風臻於成熟之作〈東風破〉收錄在第四張專輯《葉惠美》中，〈東風破〉原為古箏曲，有鑑於此，周杰倫使用二胡與琵琶入曲，仿古小調的曲風讓整首歌思念滿溢。歌詞中「酒暖回憶思念瘦」一句，更脫胎自宋朝女詞人李清照，將古詩詞自然融入流行歌曲，又不顯突兀，周杰倫的作曲功力可見一斑。

從〈東風破〉以後，中國風似乎已經變成周杰倫專輯的招牌，〈髮如雪〉、〈菊花台〉、〈青花瓷〉都是膾炙人口的作品。而中國風不只能獨唱，也能合唱。在〈千里之外〉中，周杰倫找來「金嗓」費玉清合唱，首度挑戰男男合唱的中國風歌曲，並加入慢版的西方R&B元素，娓娓道出戰爭動盪時代的愛情悲劇。周氏唱腔加上費玉清的美聲唱法，反而激盪出另一種反差的美感。

如果拿掉中國樂器，會變成什麼樣的中國風？周杰倫在上張專輯《跨時代》中，以西方樂器來詮釋中國風歌曲〈煙花易冷〉，雖無使用任何中國樂器，全曲依然充滿濃濃的東方風情，從周杰倫捲舌的唱腔中，婉轉地道出煙花易冷、人事易分的落寞。

新專輯中，中國風當然也沒缺席，一曲由唐從聖作詞的〈皮影戲〉，顛覆了大家對於方文山加周杰倫等於中國風的刻板印象。周杰倫大膽加入現代電子花車的音樂元素，嘗試用中國笛吹奏半聲音階，並融合西方的Rap和東方的京劇唱腔。在明亮輕快的中式曲風中，間奏的電子琴卻又出現西方教會的聖歌式彈法，令人耳目一新，周杰倫將老戲法一變再變，賦予皮影戲新的風貌。

收錄於《驚嘆號》專輯中的〈皮影戲〉，融合多種特殊音樂元素於中國風中。

(音樂來源/Youmaker)

多方嘗試 音樂面臨挑戰

縱觀以往專輯，周杰倫最為人知的即為R&B的創作功力，R&B指的是節奏藍調(Rhythm and Blues)，節奏藍調脫胎自藍調，原為美國黑奴的讚美歌、勞動歌曲、叫喊和聖歌，1960年後節奏藍調則被用於總括靈魂樂與放客音樂的術語。演變至今，現代的R&B仍然保留著黑人音樂中激越而情感高亢的元素，但在表現形式上，則加入了使用電音形式的錄製風格或以類比鼓機所營造出的節奏。

各種風格、曲速的R&B，皆是周杰倫的拿手強項，加上「啾」「嗚」「伊啊」等即興尾助詞，形成獨樹一幟的演唱風格。從第一張《杰倫》同名專輯開始，周杰倫的音樂漸漸為人所知，首張專輯的主打歌〈可愛女人〉，以簡單、抒情的R&B曲風成功讓大家聽見他的聲音。全曲僅以簡單的鼓聲節奏和鋼琴作為背景，製造出節奏的切分音，並採用類似靈魂樂的唱法，將字切割為較為塊狀的形式，增加歌曲的靈活度。

周杰倫的音樂不斷的成長著，他多方嘗試不同的創作題材，凡舉吸血鬼、古文明、日本忍者、環保、戰爭、與毒品，都是他的靈感來源，連續幾張專輯的種種突破，讓周杰倫的音樂邁向新的里程碑。到了第六張專輯《十一月的蕭邦》，周杰倫的曲風已經發展成熟，中國風、台式Rap、淡淡鋼琴配樂的情歌已經成為專輯中的固定班底，後期的歌曲都能從過去的曲式中找到影子。但相較於後期較為繁複華麗的作品，周杰倫早期的歌曲編制顯得純粹許多，也較打動人心。

新專輯《驚嘆號》中同為抒情R&B曲風的〈Mine Mine〉，利用中文、台語、英文三種語言，巧妙地分出分手後的情人心境。這首加入電音元素，以舊作〈我不配〉的背景音樂即興改編的新歌

，卻遭致不少批評，不論是歌曲編制充滿濃濃的「韓」味，唱法也神似今年初周杰倫為好友小麥所配唱的〈麥丞瑋〉，尾音「嗚」的上拉唱法也被網友評為了無新意。

《驚嘆號》中的第二主打歌〈Mine Mine〉，周杰倫利用台語諧音嘜嘜（不要）道出分手後，

希望挽回對方的心情。（影片來源/YouTube）

但一個好的魔術師，並不在於他會多少戲法，而是能吸引多少觀眾目光。儘管外界批評周杰倫缺乏創新的聲浪不斷，但多年來認識他的人不減反增，他仍在慘澹的華語唱片市場中，維持張張十萬以上的銷量。如今即將邁入三十二歲的周杰倫，似乎又想反璞歸真，找回最初的自己。近年來，周杰倫的專輯回歸「自我」的主題，從〈稻香〉鼓勵大家珍惜一切，回歸最初的美好，到〈超人不會飛〉，道出每個人都有脆弱疲憊的時刻，最新主打歌〈驚嘆號〉也鼓勵年輕人靠自己闖出一片天。周杰倫唱出現代人的心聲，以音樂最單純的本質肯定自我價值。

就如周杰倫在歌曲〈紅模仿〉中的自述：「我堅持風格／我活在我的世界／誰都插不上嘴」，11年來周杰倫對自己的作品維持一貫的信心，《驚嘆號》就像一甕換了新裝的老酒，不變的是周杰倫對音樂的那份熱情初衷。

那些年 爸爸與芭樂的回憶

在阿爸生日那天，摳摳憶起爸爸與芭樂的故事。

變化自如 幕後的聲音演員

資深配音員蔣篤慧，娓娓道來身為臺灣配音員的酸甜苦辣。

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0