

篇名：從華語歌曲中發現文學之美

作者：

國風國中 七年一班 陳楷翰

七年八班 陳宣孝

七年十一班 邱心燁

指導老師：許凱婷 老師

從華語歌曲中發現文學之美

一、前言

中華文化有著四千多年的歷史，在朝代的更迭與歲月的洪流中，孕育出許多古典文明及文學作品。文明的進步使我們的生活更加便捷，而文學作品的流傳則讓我們的心靈愈趨豐美。這些文學作品當中不乏被翻唱成歌的例子。我們想藉由研究八首被譜成曲的詩詞作品，一窺古典文學帶給我們的美好與畫面，並在欣賞音樂的同時，能夠共情作者的心情，唱出屬於我們感受的歌。

二、正文

我們依照文學作品被譜成曲後發行年代的先後順序，發現這些歌曲大多是在民歌時期被唱成歌，時間跨度從 1970 年的蘭花草至 2015 年的一棵開花的樹。以下按歌曲時間說明：

(一) 銀霞的歌曲蘭花草

蘭花草是西元 1970 年由陳賢德、張弼作曲，銀霞演唱，以民國初年作家胡適的作品希望作為歌詞。希望原文如下：

我從山中來，帶著蘭花草。種在小園中，希望花開好。
一日望三回，望到花時過。急壞看花人，苞也無一個。
眼見秋天到，移花供在家。明年春風回，祝汝滿盆花。

這首詩作於 1921 年的夏天。當時胡適的朋友送了一盆蘭花草給他，胡適收到後便開開心心地帶回家。胡適每天除了讀書寫作外，剩餘的時間就是精心照顧這盆蘭花草。一轉眼到了秋天，蘭花草依舊沒有開出花來，所以胡適有感而發寫下這首詩，表達出對生命的期待與珍惜，並將這首詩取名為希望。

此詩被譜成曲後，對原作進行了修改：

我從山中來，帶著蘭花草。種在小園中，希望花開早。
一日看三回，看得花時過。蘭花卻依然，苞也無一個。
轉眼秋天到，移蘭入暖房。朝朝頻顧惜，夜夜不相忘。
期待春花開，能將宿願償。滿庭花簇簇，添得許多香。

從華語歌曲中發現文學之美

歌詞被修改與增刪，除了讓語調更自然，更符合歌曲節奏外，也能讓聽者發揮想像力，感受蘭花草被細心呵護、照顧，以及有朝一日花朵綻放、花團錦簇的美好畫面。

聽完銀霞的蘭花草後，我們覺得這首歌曲旋律雖然很簡單，卻能讓人感受到溫暖與力量。歌詞告訴我們：儘管在照顧花草的過程中，難免會遇到挫折與困難，但只要心中存有希望，永不放棄，就會等到繁花盛開的一天。我們覺得，這與生命中總會遇到瓶頸的感受相同。透過這首歌，不僅讓原本的詩句生動了起來，也給予我們「遇到困難也不要輕言放棄」的力量，既有共鳴也十分激勵人心。

(二) 蔡琴的歌曲出塞曲

出塞曲是西元 1970 年由李南華作曲，蔡琴演唱，以民國時期女作家席慕蓉的作品出塞曲作為歌詞。出塞曲原文如下：

請為我唱一首出塞曲
用那遺忘了的古老言語
請用美麗的顫音輕輕呼喚
我心中的大好河山

那只有長城外才有的清香
誰說出塞歌的調子都太悲涼
如果你不愛聽
那是因為歌中沒有你的渴望

而我們總是要一唱再唱
想著草原千里閃著金光
想著風沙呼嘯過大漠
想著黃河岸啊 陰山旁
英雄騎馬啊 騎馬歸故鄉

從華語歌曲中發現文學之美

這是一首描寫塞外風光的現代詩。席慕蓉以她獨有的女性視角，將故鄉的大好河山、塞外清香、草原金光及大漠風沙等，用豪邁遒勁的筆法，展現出開闊的視野；並在最後描寫英雄「騎馬歸故鄉」的衣錦還鄉之情，凸顯出塞外風光帶給我們特有的豪情壯志。

這首詩被譜成曲後，為了搭配旋律及配合當時的新聞局審查，略微更動了字句，將最後一句改為「英雄騎馬壯 騎馬榮歸故鄉」。

讀席慕蓉的出塞曲時，就已經能夠感受到黃河、塞外、草原、大漠的廣大意境。被譜成曲後，藉由蔡琴渾厚低沉的嗓音，以及由慢變快的旋律，更是將悲壯的鐵漢柔情，用女子的聲音呈現出來。讓我們彷彿能夠看見一位身穿鎧甲、披著紅巾的英雄，騎著馬馳騁在廣袤的大草原上，那樣的意氣風發、英姿勃勃！

（三）范廣慧的歌曲再別康橋

再別康橋是西元 1977 年由李達濤作曲，范廣慧演唱，以民國初年作家徐志摩的作品再別康橋作為歌詞。再別康橋原文如下：

輕輕的我走了，正如我輕輕的來；我輕輕的招手，作別西天的雲彩。

那河畔的金柳，是夕陽中的新娘；波光裡的艷影，在我的心頭蕩漾。

輶泥上的青荇，油油的在水底招搖；在康河的柔波裡，我甘心做一條水草！

那榆蔭下的一潭，不是清泉，是天上虹
揉碎在浮藻間，沉澱著彩虹似的夢。

尋夢？撐一支長篙，向青草更青處漫溯，滿載一船星輝，在星輝斑爛裡放歌。

但我不能放歌，悄悄是別離的笙簫；夏蟲也為我沉默，沉默是今晚的康橋！

從華語歌曲中發現文學之美

悄悄的我走了，正如我悄悄的來；我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩。

康橋時期是徐志摩一生的轉折點。民國十年，徐志摩到康橋讀書，他的藝術情趣和政治理念便在這個時期逐漸形成。民國十七年，徐志摩再度遊歐，因為心中充滿眷戀與不捨，便在搭船回國途中寫下此詩。詩人透過夕陽下的金柳、波光裡的豔影、青荇招搖、清泉漾虹、星輝斑斕等富有綺麗色彩的畫面，呈現出過往在康橋時所醞釀的「彩虹似的夢」的浪漫情懷；而再次遊歷康橋後，詩人往青草更青處尋夢，透過閃熠的一船星輝及沉默無語的夏蟲，凸顯出別離的傷感與對康橋的緬懷眷戀之情。

這首詩被譜成曲後，以緩慢悠揚的旋律及女聲道出了強烈的依依不捨與離別傷感之情。特別是詩的首尾兩節使用了字句相似的重複效果，而歌曲中也將這種迴旋往復的節奏美呈現出來，增加了音樂感，也更添離別情懷。最後一句以高昂的聲樂唱出「不帶走一片雲彩」後旋即收尾，使悲涼的情緒達到最高點，讓人意猶未盡。

(四) 潘安邦的歌曲清平調

清平調是西元 1981 年由曹俊鴻作曲，潘安邦演唱，以唐代詩人李白的清平調三首作為歌詞。清平調三首原文如下：

雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢。

(其一)

一枝紅艷露凝香，雲雨巫山枉斷腸。借問漢宮誰得似，可憐飛燕倚新妝。

(其二)

名花傾國兩相歡，長得君王帶笑看。解釋春風無限恨，沉香亭北倚闌干。

(其三)

清平調三首是以楊貴妃為主角所描寫的詩。李白在第一首將楊貴妃描寫得像仙女一樣，美得不屬於人間。他用雲朵來比喻她的衣裳，用花兒來形容她的美貌。而這樣的美只有在天上才能遇見，顯現出楊貴妃超凡脫俗的氣質。

從華語歌曲中發現文學之美

第二首則是以漢代美女趙飛燕來襯托出楊貴妃的美。李白用「一枝紅艷」將楊貴妃比喻成花，就連可愛的趙飛燕都要憑藉剛上好的新妝，才能與之相比擬。

第三首側重於楊貴妃與唐玄宗之間的感情。楊貴妃就像傾國傾城的名花，得到了玄宗「三千寵愛在一身」的恩寵。就連拂面而來的春風，都會因他們之間深厚的情感而欣羨惆悵。

聽完潘安邦演唱的清平調，更能想像當時的畫面，彷彿能夠看見楊貴妃就在眼前，而且美得像仙女一樣。旋律簡單卻惆悵，很有古風的感覺，使人更能體會詩裡描寫的情感，讓人印象深刻。

（五）鄧麗君的歌曲但願人長久：

但願人長久是西元 1983 年由梁弘志作曲，鄧麗君演唱，以北宋作家蘇軾的詞水調歌頭作為歌詞。水調歌頭原文如下：

明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年？
我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。起舞弄清影，何似在人間？
轉朱閣，低綺戶。照無眠。不應有恨，何事長向別時圓？
人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。

這是蘇軾寫給弟弟蘇轍的作品。詩人透過明月所象徵的團圓，反襯自己與親人分隔兩地、形單影隻的孤寂。蘇軾仕途坎坷，為官之路總是受到排擠與打壓；而親人在月圓之時不在身邊，更添惆悵。最後只希望能與弟弟蘇轍活得平安長久，在千里之外的兩地，共同欣賞一輪明月。

鄧麗君是華語樂壇非常著名的女歌手之一，她的歌聲向來以乾淨、清澈、溫暖、柔美為人所稱道。蘇軾的水調歌頭透過鄧麗君優美的歌聲，將親人之間分離、無法團圓的那種淡淡的哀愁，唱得非常有韻味；且鄧麗君的咬字非常清楚，處理旋律的情感也十分細膩。聽完她的演唱，真可謂是如癡如醉！

從華語歌曲中發現文學之美

(六) 鄧麗君的歌曲獨上西樓：

獨上西樓是 1983 年由劉家昌作曲，鄧麗君演唱，以南唐後主李煜的詞相見歡作為歌詞。相見歡原文如下：

無言獨上西樓，月如鉤，寂寞梧桐深院鎖清秋。

剪不斷，理還亂，是離愁。別是一般滋味在心頭。

李煜曾經貴為南唐後主。他擅長書畫、精通音律，尤工於詞，宮廷裡的歡樂生活使他前期的作品風格偏向綺麗柔靡；亡國後，李煜成為北宋的階下囚，俘虜的生活讓他的詞作風格轉為哀怨淒絕，且內容多抒亡國之痛。相見歡便是在這個時期寫成。

第一句「獨上西樓」的「獨」字，代表著李煜國破家亡後入宋的孤寂。獨自一人登上西樓的李煜，不再是高高在上受萬人景仰的君王，而是離鄉背井在汴京被封為「違命侯」的人質。此情此景對於李煜而言，除了寂寞，大概真的就只剩下「無言」二字了。下片的「剪不斷，理還亂」正好說明了這種難以向人言說的亡國之痛。淒涼哀怨的離愁纏繞著詩人的心，那真的是「別是一般滋味在心頭」啊！

相見歡被譜成曲後，將最後一句改成「別有一番滋味在心頭」。而鄧麗君在演唱此曲時，特意身著古裝，頭戴金釵，並使用古裝布景作為音樂錄影帶的背景，可見其詮釋時的恭謹與用心。另外，在歌曲中間也加入了鄧麗君朗誦相見歡的聲音，使人更能沉醉其中，引人共鳴。

(七) 鄧麗君的歌曲幾多愁：

幾多愁是西元 1983 年由譚健常作曲，鄧麗君演唱，以南唐後主李煜的詞虞美人作為歌詞。虞美人原文如下：

春花秋月何時了，往事知多少？小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中！

雕闌玉砌應猶在，只是朱顏改。問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流！

從華語歌曲中發現文學之美

虞美人是李煜的絕命詞。這闕詞大約作於李煜降宋後第三年。在李煜四十二歲生日這天，因有感於自己階下囚的俘虜生活，而寫下這首作品。

李煜藉由詞的上片懷念故國所有的美好時光與景物。他站在小樓上，感受昨天夜晚從東邊故國吹來的風，發覺一切美好的宮廷生活早已不再；接著遙想原本在南唐的「雕闌玉砌」，營造出「景物依舊，人事已非」的感慨；最後以一江向東流的春水，把抽象的愁具象化，讓思念源源不絕地往故國流淌。

這闕詞寫成後，被宋太祖得知李煜尚對故國存有懷念不捨之心，於是在震怒之下，賜給李煜一杯毒酒，結束了這位君王短暫的一生。

李煜的虞美人被譜成曲後由鄧麗君演唱。鄧麗君的歌聲很柔和，將悲傷唱得很美，讓人聽起來不只有難過，還多了幾分優雅。從鄧麗君現場演唱中的眉宇變化及眼神流動，能夠感受出這首作品所要傳達的深沉悲痛。

(八) 楊弦的歌曲一棵開花的樹：

一棵開花的樹是西元 2015 年由楊弦作曲、演唱，以民國時期女作家席慕蓉的作品一棵開花的樹作為歌詞。一棵開花的樹原文如下：

如何讓你遇見我
在我最美麗的時刻 為這
我已在佛前 求了五百年
求祂讓我們結一段塵緣

佛於是把我化作一棵樹
長在你必經的路旁
陽光下慎重地開滿了花
朵朵都是我前世的盼望

當你走進 請你細聽
那顫抖的葉是我等待的熱情
而當你終於無視地走過
在你身後落了一地的
朋友啊 那不是花瓣
是我凋零的心

從華語歌曲中發現文學之美

一棵開花的樹是席慕蓉早期的重要作品之一。席慕蓉早期的詩風輕柔飄逸，多寫青春情事，本詩即為抒寫少女追求情愛的殷切。

詩的第一節便道出少女希望在自己最美麗的時刻遇見心儀的對象。為此，她不惜在佛前求了五百年；第二節則是描寫少女慎重地裝扮自己，熱切等待心儀對象經過；最後一節則以心儀對象無視自己的失望感傷作結，製造結局的反差。

席慕蓉以盛開的花來寫少女對愛情的殷切期盼。藉花開、花落來象徵愛情的追求與失落，並以五百年前的盼望對照瞬間的絕望，盛情地等待對照心儀者的無視而過，都讓整首詩充滿戲劇張力與畫面感。全詩雖然沒有用到一個「愛」字，卻把熱烈執著的愛刻畫得極為動人，讓人讀起來韻味無窮。

楊弦將這首詩譜成曲並演唱，歌曲以緩慢悠揚且低沉平靜的旋律傾訴整首詩所要傳達的情感。透過詩與曲的結合，讓我們在讀詩時耳邊響起旋律，聽歌時腦中浮現畫面，感受到聽覺與視覺的雙重饗宴。

三、結論

在中國文學已發展幾千年的時代長河中，真的不乏許多優秀傑出的作品；只不過在日益式微的文學傳承下，這些作品已漸不為人所知。我們想透過此次專題研究，讓更多人看見文學作品帶給我們的美。無論是唐代詩人李白、南唐後主李煜、宋代詞人蘇軾，或是近代作家胡適、徐志摩、席慕蓉等，他們在文學史上的付出與貢獻，都值得我們細細探究與品味。

除了此次專題研究的八首作品外，尚有不少文學作品被譜成曲，成為古裝劇的熱門曲目，包含宋代女詞人李清照的作品如夢令，便被拿來做為古裝劇知否知否應是綠肥紅瘦的主題曲；又或者是宋末元初著名詞人元好問所寫的雁丘詞，也被譜成曲，成為 2014 年古裝劇神鵠俠侶的插曲之一。只不過由於此次專題研究的篇幅有限，暫且無法一一細說，期許日後能有機會詳加探討。

因此，將文學作品結合歌曲，透過流行歌曲朗朗上口的旋律，以及歌手的知名度，或是熱門古裝劇的傳播，確實能夠有效地讓更多人發現文學之美：原來這些耳熟能詳的歌詞，都是出自某首經典文學，並進一步去探討這首經典文學背後所代表的時代意義。透果這次的專題研究，我們期許能夠在這個快速更迭的時代裡，藉由作品與音樂的結合，讓更多優秀的古典詩詞被看見，使經典永流傳！

四、參考資料

- (一) 中華音樂人交流協會 (2015)。民歌 40：再唱一段思想起。大塊文化。
- (二) 文心工作室 (2005)。中文經典 100 句——唐詩。商周出版。
- (三) 郭明進 (主編) (1987)。李後主詞選。漢威出版社。
- (四) 王安家 (1990)。徐志摩詩集。漢風出版社。
- (五) Education Bureau。水調歌頭並序。2025 年 9 月 15 日，
<https://www.edb.gov.hk/attachment/tc/curriculum-development/kla/chi-edu/recommended-p>
assages/KS3_17.pdf
- (六) 廖明潔 (2020 年 7 月 30 日)。流傳超過 40 年，揭開民歌〈蘭花草〉的「前世今生」。<https://www.fountmedia.io/article/67131>
- (七) 臺灣長雲樂集 (2018 年 8 月 13 日)。樂曲介紹-出塞曲。
<https://blog.udn.com/gogo7637/114142848>