

《歌詞中的青少年自我認同——以五月天歌詞為例》

投稿類別：文學組

篇名：《歌詞中的青少年自我認同——以五月天歌詞為例》

作者：

吳姍珊。國立台南女中。高一17班。

蔡佩璇。國立台南女中。高一17班。

沈文琦。國立台南女中。高一17班。

指導老師：

張馨云老師

壹●前言

一、研究動機與目的

青少年，是一段半青澀的歲月，學習表達己見，總是笨拙地學著成熟世界的規則，總是在天真的幻想與成熟間擺盪；必定有著與成人世界不一樣的聲音、想法、文化。同樣身在這彷徨的日子，激發了我們深究該文化層的興趣。我們疑惑：「青少年們的聲音究竟是什麼呢？」於是我們決定從與青少年日常生活息息相關的歌曲著手。

又根據財團法人金車教育基金會（1994）以台北4400位國中生為對象調查發現，將近五成以上的國中生，每天接觸歌曲時間多於一小時¹，這顯示了青少年與歌曲關係十分緊密。²歌詞中是什麼樣的聲腔吸引了青少年的共同注意？激發了我們的好奇心，望能以此研究，找到青少年的共鳴點，進而協助瞭解青少年的內心世界。

二、研究範圍

本文援引《行政院青年輔導委員會——青少年政策白皮書》的界定。認為「青少年」指十二歲至二十四、二十五歲之間，³以其為國家所公佈，具有一定的公信力。又自芝加哥學派（Chicago School）⁴提出「次文化」（Subculture）一詞後，後來有諸家不同的解釋，但內容不脫原始定義：次文化指服裝款式和音樂品味和主流文化有別的小眾社會族群。⁵

而青少年次文化，便是兩者的組合，界在十二至二十五歲間，該族群特有的規範結構、法則、品味等，為一有別於主流文化的小眾族群。為了能夠更深入的探討，我們從青少年次文化中，選出了「自我認同」這一部份以縮小範圍。而「自我認同」，即是青少年對於自我的內觀，包括對於人生的價值觀與未來的夢想，以及對於外界所感知的事物，提出屬於自己的想法。

五月天，是於1999年成立的搖滾樂團，成立已有十三年，出過三十六張專輯，演唱曲目高達180首，且歌迷年齡層以青少年為主。其歌詞不乏與青少年自我

¹金車教育基金會（1994）。1994年大都會國中學生之音樂行為。台北：財團法人金車教育基金會。

² http://www.breakthrough.org.hk/ir/Research/20_Narrative/narrative.htm；此為香港資料，文中之「睇電影」為看電影之意。

³ <http://media.career.com.tw/epaper/member/961130/1.pdf>

⁴ 1920至1930年代，以芝加哥大學為中心的一群社會學家。芝加哥學派著重於偏差社會學理論的表述，反對當時具有主流地位的心理學理論。次文化(subculture)一詞即是由該學派創造與提出。Andy Bennett《流行音樂的文化》p233。名詞解釋。

⁵ Andy Bennett《流行音樂的文化》p242。名詞解釋。

認同相關之歌詞，因此本研究將鎖定五月天之歌詞為研究文本。

三、研究方法

採用「分析歸納法」。先閱讀大量的音樂、青少年文化的相關書籍，初步作資料的「分類」以及思考基準。進一步「歸納」、摘取符合本論文題旨的論述，作同、異的對照闡述。討論當代青少年關注對象的現況後，分工合作研究流行音樂與青少年自我認同的關係。企圖挖掘，隱藏在音樂背後屬於青少年的獨特聲音。

貳●正文

自我認同分成三大部分，分別是：欲掙脫過去枷鎖，並提出自己觀點的「反叛文化」；有別於成人和幼童，浪漫主義卻又摻雜著現實幻滅的「夢想表述」；對於過往回憶帶給自己的震撼，於是建構出獨特的「人生觀」。我們結匯於下逐一介紹之。

一、反叛文化

龐大的青少年層所發出異於主流的強烈躁動、反調，構成了青少年次文化的主幹，江福貞（2005）稱之為「自我文化」。他認為這是基於青少年自我意識高漲，欲擺脫控制、追求獨立的唱反調。⁶青少年對於主流意識所發的反抗與叛逆之聲。是因為「自我存在意識」強烈，渴望脫離既定掌控，進而反叛，故將此文化命名為「反叛文化」，即脫離傳統老舊價值體系的束縛。

反叛非單一面向，在多數文獻中，認為青少年欲尋求獨立，是為反對而反對，忽略促成反叛的，不僅是青少年漸漸獨立的心，也有因傳統加諸青少年的壓力。青少年不僅僅為反對而反對，而是想表達出自己的聲音。這些總是被成年人忽略的聲音，卻成了一種叛逆的表述，認為是不服從的表現。另一種反叛，則是青少年為獲肯定目光，進而展開的特殊行為，這些行為可能是不符合社會期待，甚至有違法律規範，但種種異常的作為，只為了一個目的——獲得認可。基於不滿，反叛文化中的歌詞，充斥這憤怒的字眼，是反叛文化的一大特色——使用髒話或是青少年次文化特有語言，來傳遞心中的不滿或渴求自由的想法。以下舉例討論：

（一）掙脫傳統型

⁶江福貞（2005）。由青少年身心發展特質談青少年次文化。2005年3月11日，取自
<http://mail.nhu.edu.tw/~society/e-j/40/40-26.htm>

《歌詞中的青少年自我認同——以五月天歌詞為例》

1、DNA（作詞：阿信／作曲：阿信）

那是誰 總是說 有夠衰小 那是誰 只禱告 只會打嘴砲
那是誰 被通緝 正在逃跑 罪名是 綁架了 自己的微笑
誰搬進 我的大腦 誰綁住 我的手腳 是 DNA 唱我反調
還是我 的命運 不敢自編自導
想要叫 那就叫 想甩就甩 跳就跳 跳更高 別靠腰 要靠心臟 的火藥
好不好 就現在 搶回自己 的心跳（節錄）

這首歌就是較多數反叛文化的代表。歌詞中暗指被同樣血緣的人操控生命，而自己的生命不能自導自演。於是他決心反抗。從文字上看，「搬進大腦」、「綁住手腳」等詞，都是青少年對於DNA掌控自己的一切做出指控。「甩」、「跳」、「搶回自己的心跳」等詞，是青少年們渴求獨立，進而喊出欲反抗DNA的心聲。

2、春天的吶喊（作詞：阿信／作曲：怪獸）

不想再當模範 不想要再當乖乖牌
只想搖擺 我只想旋轉 我只想駭到腿軟
讓冬天被打敗 讓春天衝上了舞台
讓熱血變紅 讓天空變藍 讓我把無聊炸開
爽要吶喊 不爽更要喊 壓力要用 憂鬱要推翻 爽要吶喊 用力的吶喊
喊到流汗 喊到沒遺憾 一生能有幾次 跟世界宣戰（節錄）

春天的吶喊，也是屬於該種欲推翻社會加諸在青少年身上壓力，進而寫成的歌詞。由選詞來看，文中諸多如「不要再當模範」、「不要再當乖乖牌」，想要擺脫社會對自身的期盼，也使用了如「壓力要用」、「憂鬱要推翻」，再再顯示出青少年急欲掙脫沉重的包袱之心情。

是因為有了自己的想法，年輕人才擁有獨立的念頭。但是，並非所有的青少年都是因為想要獨立而獨立，也有些事因為缺乏生活週遭人們的關注而想要叛逆。五月天的〈軋車〉就是這樣的一個例子。

（二）為獲取認可型

1、軋車（作詞：阿信／作曲：阿信／編曲：五月天）

是按怎阿花和阿嬌 攏無佳意我 我撇車技術一流 無人和我軋
是按怎學校的老師 攏無疼痛我 是不是 ABCD 看無 卡憨就攏免教
老爸老母歸工底罵 喋喋喋唸無知唸啥／……／
這時陣上好作陣來去軋車
作陣來軋車 作陣來軋車 毋管伊警察底抓 毋管伊父母底罵
只要我引擎催落 無人可當甲我軋 在這我最快 最ㄟY 最大（節錄）

台灣的教育體制底下，功課不好的青少年總是被打入不良少年一流，但是卻忽略

《歌詞中的青少年自我認同——以五月天歌詞為例》

了他們的特長。爲了獲得眾人的肯定，這些青少年們無視法律或道德的叛逆，爲了獲得認同，他們認爲叛逆是值得的，正如第二段歌詞中所提到，在「軋車」之時，他覺得自己「像 Super Star」。

2、賭神（作詞：阿信 作曲：阿信／編曲：五月天）
逃離家門的一九三七 老人陪我一起在淋雨
他說要嘛滾回家裡去 要嘛就拚
拚 一張底牌要決定 一生傳奇或一身爛泥
泥 不過就是一條命 好勝的自尊 我又放不低
我說 冷靜 我沉住氣 幸運 在我手心
無法 去想 明天在哪 昨天 我回不去（節錄）

〈賭神〉便是另一種獲取認可的方式。文中的「逃離家門」便是在法律所規範的範圍之內，但卻不符合社會期待的行爲。歌詞中的「賭」，不僅僅是賭金錢，也賭上榮譽。但賭上生命，是這類型反叛容易走上的偏差道路。爲了獲取他人的認可而不擇手段，這也是反叛文化值得我們批判與省思之處。

簡言之，不論是因爲擁有了自我的主張，進而想要獨立，亦或是爲了獲取他人的注意力，青少年的反叛之聲，已經成爲青少年文化中獨特而鮮明的色彩。

二、夢想表述

青少年，是一段漸由青澀走向成熟的歲月。此時，心中的夢想有了雛形，但同時卻隨著年齡的增長逐漸體悟到現實的殘酷面。所謂青少年之夢想，意指青少年對於未來的期盼，而青少年夢想又可依對於夢想所抱持的態度分成「仍擁有追逐與堅持夢想的勇氣」以及「體認到夢想的難以實踐，最終無奈臣服的幻滅」。本研究將以此二類爲依據，進行歌詞細部與深入的分析。

（一） 追逐夢想

此類型最大的特質是，面對現實的殘酷時，仍保有追逐與堅持夢想的勇氣，而又可以依據追逐精神的差異，再細分爲「秉持夢想努力實踐型」、「積極證明自我型」及「相信天生我材必有用型」，以下分別說明：

1、秉持夢想努力實踐型

摩托車日記（作詞：阿信／作曲：怪獸／編曲：五月天）
印地斯的天空 千年沒有出現彩虹
失業的 老人在 彈著斑鳩
誰露宿在街頭 誰卻住在皇宮
日記上 寫滿了夢想 我決定要用 這一生背誦（節錄）

《歌詞中的青少年自我認同——以五月天歌詞為例》

儘管無奈地抱怨著現實不如理想中美好，青少年對於夢想仍然擁有實踐的決心與毅力。在逐漸了解現實社會與理想中的大同世界有差距時，面對現實的不滿與無可奈何，卻不輕易屈服，在褪去青澀與日漸成熟中，轉換成堅持夢想的毅力。

2、積極證明自我型

鹹魚（作詞：阿信／作曲：阿信）

我沒有任何天分 我卻有夢的天真

我是傻 不是蠢 我將會證明 用我的一生

我 如果有夢 有沒有錯 錯過才會更加明白 明白堅持是什麼？

我 如果有夢 夢要夠瘋 夠瘋才能變成英雄

總會有一篇 我的傳說（節錄）

在現實社會中，學業成績較差的青少年們，想努力證明自己實踐夢想的能力並不拘泥於學業方面。他們並不在乎夢想最終能否實現，只重視在追求夢想的過程之中，他們是否全力以赴，所追求的是一種不後悔的結果，不管是對於「實踐夢想」這件事本身又或是對自己。

3、相信天生我材必有用型

出頭天（作詞：阿信 作曲：阿信 編曲：五月天）

在我的天頂 甘有人會看得見

看到我不甘願這樣過一生

在我的一生 我甘願來相信

每一朵花都有自己的春天

在我的天頂 大雨落不停

也不能改變到我的固執（節錄）

在現實生活中，不是每個人的都能精采的逐夢。但是，他們不甘於平凡的人生，秉持「天生我材必有用」的信念，在面對殘酷的現實時，支撐著他們的夢想，在遇到困難時，解決問題的動力。

在這三種類型中，相同之處是對於夢想的執著以及不輕易對現實妥協，其不同之處則在於，所堅持的理念分別是「實踐夢想」、「證明自我」以及「擺脫平凡」。

（二） 夢想幻滅

青少年對社會有更深一層的了解與認識後，心中的夢想逐漸的因為現實殘酷而幻滅，依據夢想幻滅的主因分成「純真的喪失」及「生命必然的失落」兩種類型，以下分別說明：

1、純真的喪失

我（作詞：阿信／作曲：阿信／編曲：怪獸 阿信）
還記得 小時候 作文簿上的志願
那天真 的幻想 如今都到哪裡躲藏
走出網咖凌晨的三點鐘 飄過天堂世紀帝國直達戰慄時空
看不見的世界裡 我是英雄 然後回到沒有目標的活著 在現實中（節錄）

在每個人的孩提時代，都有過對於未來純真的幻想。隨著年齡的增長，所見所聞也越來越多。懂得現實中的社會，與理想中的世界是有差異的，同時也意識到自己的社會地位，而明白夢想實踐的困難。因為無力改變現狀，只能無奈的屈於現實，而當初所有的夢想也都只能是幻想。

2、生命必然的失落

生存以上，生活以下（作詞：阿信／作曲：瑪莎）
連刷牙 也照著節奏 沖了馬桶 洗了臉上的疲倦泡沫
沒有夢 昨夜沒有夢 鏡子裡的 陌生人已經不再做夢
上課鐘 變成打卡鐘 單行道般 的人生流失在車陣中
進行曲 規律的平庸 活的像是 一句標語押韻而服從
午餐是 隨便還是 都好還是 跟你一樣 的任何一種
奇怪呢 很久以前 我是很有 想法主見 心跳很執著（節錄）

這首歌的歌名，〈生存以上，生活以下〉，是整首歌所要表達的意涵。只是活著，但過的卻不是一種生活。因現實的殘酷，多數人要只能在夢想與現實間做出抉擇。青少年為了實踐夢想而付出努力，但付出了努力並不一定有所收穫，而付出努力卻依舊不見成果的青少年們，開始懷疑實踐夢想是否為正確選擇，對渺茫未來感到不安與不確定。最後，他們捨棄了夢想，選擇了平凡但卻安穩的生活。

這兩者同樣最終都選擇了向現實妥協，放棄追逐最初的夢想；只是相異之處在於「現實與理想的差距」以及「難以兼顧生存與夢想」兩者主因的不同。

由面對夢想的態度，分為兩大類：即使了解現實的殘酷，仍堅守自己的理想，勇敢向之邁進的「追逐夢想」；因為生命諸多不可抗因素，導致青少年不得不向現實妥協的「夢想幻滅」。不論是任何一種逐夢態度，都是青少年自我認同中，不可或缺的一部分。

三、人生觀

人生觀，以「基本結構」分類，乃為一個人對於自己的人生目的、態度、以及評價；而本研究根據五月天的歌詞資料，以「性質」將人生觀加以劃分，歸為四類：

樂活觀、生死觀、戀愛觀以及正義觀。

(一) 樂活觀

「樂活」(LOHAS)一詞最早由美國社會學家保羅·雷(Paul H. Ray)⁷所提出，最初定義與消費決策有關。林劭潔(2007)⁸提出「LOHAS」乃21世紀一種新興的生活態度與價值實踐。本研究將依林劭潔之說法分析五月天歌詞中的樂活觀。

1、笑忘歌(作詞：阿信／作曲：怪獸)

傷心的都忘記了 只記得這首笑忘歌
那一年天空很高 風很清澈 從頭到腳趾都快樂
我和你都約好了 要再唱這首笑忘歌
這一生志願只要 平凡快樂 誰說這樣不偉大呢(節錄)

透過淺顯易懂的語句以及摹寫修辭法，把想要傳達的喜悅表露無遺。如：「傷心的都忘記了」及「從頭到腳趾都快樂」是為心覺摹寫法，「那一年天空很高／風跟清澈」是為視覺摹寫法。歌詞中反復地強調「忘卻不愉快的事，保持愉快的心情」，並且將快樂定義為「偉大的事」，它的重要性不言而喻。

2、人生海海(作詞：阿信／作曲：阿信)

就算是整個世界 把我拋棄
而至少快樂傷心我自己決定
所以我說 就讓它去
我知道潮落之後一定有潮起 有什麼了不起(節錄)

這首歌詞同樣表露了一種豁達，正面的態度，並「提及快樂傷心操之在己」，即使自己得不到任何人的支持，也不因此難過。其中「我知道潮落之後一定有潮起」表示人生的起伏更迭迅速，同時也暗示了青少年的速食文化⁹。

五月天的這兩首歌詞，鼓舞青少年要對生活抱有希望、並以積極的樂觀精神面對它，這也就是五月天歌詞中所表示的樂活觀。

(二) 生死觀

⁷ 美國社會學家保羅·雷《文化創造：5000萬人如何改變世界》

⁸ 林劭潔《上班族群社經地位與幸福感、健康生活品質關係之研究—檢視 LOHAS 生活型態的中介效果》(2007)。

⁹ <http://www.youngthinker.net/wiki/index.php?doc-view-4047> 引自網路資料，速食文化比喻追求速成、通俗、短期流行，不注重深厚積累和內在價值的文化思潮和文化現象。

《歌詞中的青少年自我認同——以五月天歌詞為例》

「生死觀」意即一個人對於生死的態度與看法。譬如孔子一生以仁為本，故「殺身成仁」；司馬遷憂國憂民，當被判死刑，仍然將國家擺在第一順位。由以上兩個例子可以導出：這些態度與看法，通常取決於一個人的成長經歷。

1、約翰藍儂（作詞：瑪莎+阿信／作曲：怪獸／編曲：五月天）
那年冬天 子彈 它給了你自由
沒了 軀殼就 活在人們心中
看著 今天 你會笑還是會搖頭（節錄）

這段歌詞引自《約翰藍儂》，而歌名是取一名曾經歷過越戰，英國搖滾樂團成員之名，他是提倡和平，卻因遭受槍殺而被迫告別了這個世界。歌詞裡提到「子彈」給了約翰藍儂「自由」，即使死亡，他的歌聲永存，成為了全球性的精神領袖。

2、金色大街（作詞：五月天／作曲：五月天）
金色大街 搖搖欲墜
就在你說不愛我的那一天
無路可退 你太美 乾脆讓我死在你眼前（節錄）

這一段歌詞中對待生命的態度與「愛情」相融合，形成另一種生死觀：為了愛情，可以不顧一切的犧牲。青少年正值情竇初開時期，為愛而衝動並不難理解。

綜上所述，在五月天歌詞中，對於「生死」的看法或重或輕，取決於成長經歷的不同。

（三） 愛情觀

青少年的愛情觀有別於成年人。首先是在動機上並不以婚姻為目的。許是為了填補心靈上的缺憾；其次青少年的愛情觀偏向理想化，對於愛情的維持較沒有經驗，少有人能體會到「天長地久」的困難。

1、我不願讓你一個人（作詞：阿信／作曲：冠佑、阿信／編曲：五月天）
我不願讓你一個人 一個人在人海浮沉
我不願你獨自走過 風雨的 時分
我不願讓你一個人 承受這世界的殘忍
我不願眼淚陪你到 永恆（節錄）

這段歌詞描寫的是青少年之間的戀愛，強調戀人間的「陪伴」。青少年時期，因尚未具備一顆成熟心，往往需要陪伴才能前進。因此，「陪伴」在愛情中必不可少。又「不願眼淚陪你到／永恆」一句中，表現出了青少年愛情的理想化。

2、一千個世紀（作曲：石頭／作詞：阿信）
啊哈 我要和你一起走過一千個世紀
每次誕生 我都要與你相遇(下一個我也許是人或螞蟻)
每次輪迴 都是為你
啊啊 我要和你一起活過一千個世紀
每次誕生 都只有一個意義
就是和你在一起（節錄）

這段歌詞中的「一千個世紀」意味著戀人為對方的執著與理想。「每次誕生／我都要與你相遇」這是青少年執著的愛。雖然青少年尚未瞭解愛的真諦，但這份一心為著對方的心意，是很容易得到共鳴的。「就是和你在一起」也表現出青少年間「需要陪伴」的重要性。

從五月天的歌詞中所表傳達出的「愛情觀」看來，「陪伴」以及「永恆」佔據了絕大部分。

（四） 正義觀

青少年所相信的正義，並非成年人之間所討論的深遠哲理。青少年的正義觀通常不易因為他人的影響而偏離原本的軌道。青少年是希望自己也擁有主導權的，因此，往往展現出自己剛直的一面。

1、倔強（作詞：阿信／作曲：阿信）
我和世界不一樣 那就讓我不一樣
堅持對我來說 就是以剛克剛
我 如果對自己妥協 如果對自己說謊
即使別人原諒 我也不能原諒（節錄）

這段歌詞表現了絕不輕易妥協的態度，正所謂「初生之犢不畏虎」，在未經歷現實的風霜前，青少年的價值觀是充滿著理想性的，也充斥「做自己」的堅持。

2、生命有一種絕對（作詞：阿信／作曲：阿信）
想要征服的世界 始終都沒有改變
那地上無聲蒸發我的淚
黑暗中期待光線 生命有一種絕對（節錄）

「想要征服」意謂青少年不希望一萬全的安排下，而希望自己做決定。「始終都沒有改變」反映了青少年的意志堅決。「生命有一種絕對」更是強調了青少年自

己的堅持與執著。

簡而言之，青少年的正義觀反應了在成長中逐漸累積的自我意識，並使我們瞭解到這個團體的堅定與決心。

青少年的人生觀所涉及的範圍甚廣且豐富多彩。但不論是樂活觀、生死觀、戀愛觀或是正義觀，我們都可以得知青少年的人生觀之獨特性。

參●結論

青少年自我認同所構築的文化是不可或缺的。因為在「轉變」的過渡時期，任一次文化皆是學著成長的一把鑰匙。由上述分析得以窺見，五月天的歌詞緊扣住青少年們對自身的認同，使青少年感同身受。依循青少年之自我認同，我們將五月天之歌詞逐一劃分為三類，分別為「叛逆」、「夢想表述」以及「人生觀」，並由研究結果顯示，五月天歌詞藉由援引貼近青少年自我認同的字句，以獲得共鳴。

研究過程當中，雖然常遇到困難之處，但每每過程中有所斬獲，都使得我們感到歡欣。藉由這份研究，我們了解到青少年時期，是有著多麼豐富而獨特的文化；也在不斷修改與討論的過程中，有了顯著的進步。

肆●引註資料

注1、Andy Bennett《流行音樂的文化》。2004年。

注2、金車教育基金會。1994年大都會國中學生之音樂行為。1994年。

注3、突破青少年研究資料庫（BreakthroughYouth Research Archives）。2006年。

注4、《行政院青年輔導委員會——青少年政策白皮書》。2010年。

注5、江福貞（2005）。由青少年身心發展特質談青少年次文化。2005年3月。

注6、保羅·雷《文化創造：5000萬人如何改變世界》。1998年。

注7、林劭潔《上班族群社經地位與幸福感、健康生活品質關係之研究——檢視LOHAS生活型態的中介效果》。2007年。

注8、<http://www.youngthinker.net/wiki/index.php?doc-view-4047>。速食文化。

注9、本文引註之歌詞，皆出於五月天之專輯：五月天（2001）〈人生海海〉。五月天（2003）〈時光機〉。五月天（2003）〈我們是五月天〉。五月天（2004）〈神的孩子都在跳舞〉。五月天（2006）〈為愛而生〉。五月天（2008）〈後青春期的詩〉。五月天（2008）〈萬里狂奔搖滾巡迴記〉。五月天（2009）〈新歌DNA〉。五月天（2011）〈第二人生〉。