

投稿類別：文學類

篇名：

隱藏在釉色裡的文字秘密—淺談方文山歌詞創作

作者：

林玉慈。國立後壁高中。高一 1 班

張孺歆。國立後壁高中。高一 1 班

陳俞汝。國立後壁高中。高一 1 班

指導老師：

葉玲君老師

壹●前言

一、研究動機：

音樂，是觸動人心的存在，在科技如此發達的現代，歌曲已成為人們心靈上的陪伴，扮演著安慰激勵人心的重要角色，人們藉由音樂得到撫慰，而許多藝人也不斷於舞臺上嶄露頭角，其中亦不乏因為一首歌詞優美、吸引大眾「耳」光的歌曲而一舉成名，在娛樂圈脫穎而出的歌手。

在許多歌曲持續推陳出新的此時，寫詞人如何作出感動人心、引起共鳴的歌詞，值得深入探討，而掀起亞洲歌曲「中國風」甚至成為學測考題的常客—作詞人方文山，引起我們的關注。方文山所作的歌詞，常能巧妙地運用「古」、「今」兩個元素，融合出一個不互相衝突的新風格，細膩表達了東、西方文化給人的不同感覺。

二、研究方法：

方文山的詞作極具特色，如同電影般有故事性且生動活潑，促使我們產生欲更進一步了解詞中意境的想法，他寫的詞句常富涵古典氣息，和其他寫詞人不同的是，他不只寫出空泛的想像，更帶有自己的情感。透過此研究主要是想了解，他在作詞時嘗試架構什麼詞境？透過什麼寫作技巧做描寫？如何充分表現歌詞的涵義？我們探究方文山筆下的歌詞，一一進行分析，並試圖釐出詞中乾坤。

貳●正文

一、簡介

本以為方文山如此才華洋溢，求學經歷想必不不平凡，經過深入了解但卻出乎意料地發現，他的求學過程並不如我們所想的那般順遂，是經過許多努力，奮發向上，才作出一首首令聽眾讚賞的歌曲，進而擁有現在的成就。

方文山在 1969 年 1 月 26 日出生於花蓮縣富里鄉，五歲隨父母遷居桃園縣。他以前的工作並不是作詞人，他曾做過高爾夫球桿弟、送報員、司機……只為了賺取自己的零用錢，孔子曾說：「吾少也賤，故多能鄙事。」方文山表明這句話就像為他的生命歷程作了註解，他在接受雜誌專訪時曾說：「**對某些孩子來說，求取功名也許不是最理想的路。**」¹方文山就是最好的例證，他在求學之際就明確訂立了志向，了解自己的興趣，並努力培養自己的寫作技巧，雖然他的文筆很好，但他卻只有高職

¹ 《親子天下雜誌》21 期——閱讀幫我一圓人生夢。2011 年。

畢業，而在這學歷主義掛帥的時代，也沒有讓他輕看自己。

高職畢業後，他自製了一本歌詞大全，向各大唱片公司自我學薦，最後卻只有吳宗憲賞識他的才能，和他簽約，他才因此出名，並結識了周杰倫。很多人說過，周杰倫唱歌口齒不清，很難分辨他在唱什麼，但方文山卻說，就是因為他口齒不清聽眾才會更加用心去欣賞他所作的詞，才能深思他的詞中意境。

二、作品分類與分析

(一)愛情類：

- 1.「海誓山盟變成一種玩笑／如果連誓言都已經不再重要／還有什麼事值得你去驕傲／所有承諾隨風燃燒／給你的愛已經停止心跳」（溫嵐，2001）

根據歌詞的意思，推斷男女之間的感情陷入危機，試圖挽回卻遭背叛，就連最珍貴的誓言都拋棄了，而方文山也運用設問修辭中的激問來反詰，讓人省思這其中的涵義。

- 2.「那飽滿的稻穗／幸福了這個季節／而妳的臉頰像田裡熟透的蕃茄／妳突然對我說／七里香的名字很美」（周杰倫，2004）

這首歌在描寫熱戀時的情況，七里香別名四時菊，一年四季皆可開花，運用七里香的特性象徵戀情可以像它的花期一樣持久，並將整夜的雨比擬戀人對彼此的感情滿溢而出。

- 3.「譬如那可笑的誓言／可笑的太過明顯／活在金屬表面刀鋒邊緣隨時崩潰的危險」（康晉榮，2001）

運用轉化修辭技巧，把那誓言形容得迫切，隨時面臨崩潰，「刀鋒邊緣」是一個危險的處境，意指分手後的悲苦，就像遊走在刀鋒邊緣，生活過得非常痛苦。

- 4.「近鄉情怯的我／相思寄紅豆／相思寄紅豆／無能為力的在人海中漂泊／心傷透／娘子她人在江南等我」（周杰倫，2000）

方文山使用紅豆來象徵相思，寫出雖然思念妻子，但卻因為近鄉情怯，而不敢與她相見，只能在人海中漂泊，淚流不止，能看出對妻子的愧疚和虧欠。

(二)鄉愁類：

1. 「傷心的淚直往下掉／他抹不到／忘不了／昔日種種驕傲／別人的土地再美好／也比不上自個兒的巢」(溫嵐，1999)

用貓來對比離鄉背井的遊子身在異鄉的愁緒，想起在家鄉的種種回憶，即使是玩性高的貓也難免會產生想回家的念頭，對於從小生長的地方，人人都會有一種歸屬感，如同我們常聽到的：「金窩銀窩，都比不上自己的狗窩。」無論別人的房子多麼金碧輝煌，都無法和自己的房子相比。

2. 「斑駁的教堂周圍／四處都是傾倒的石碑／這種荒涼孤寂的感覺／總會突然想起誰／煙囪的煙早已不再飛」(永邦，2002)

隨著歌詞的描述，一幅幅畫面在腦海浮現，就好像真有其景，能感受到教堂的荒涼，而有滄海桑田、物是人非的慨嘆，表達出只剩自己一人的孤寂，這種畫面感表現方文山最擅長的作詞特色，他讓聽眾有更多的想像空間，用一種非常寫實的描寫表現他所要表達的意境。

3. 「消失的舊時光／一九四三／在回憶的路上／時間變好慢／老街坊／小弄堂／是屬於那年代白牆黑瓦的淡淡的憂傷」(周杰倫，2001)

由歌名可知，是敘述一九四三年的上海景象，充滿了對家鄉的愁緒，思想起當時的點點滴滴，不禁使人滿懷鄉愁，詞中回憶過去往事，讓人有「景物依舊，人事已非」的感嘆。

(三)國家文化類：

1. 異國風：

- (1) 「居酒屋裡的小神龕／離鋪滿鵝卵石的玄關／差不多一米寬的信仰／我坐著喝味噌湯／在旁觀看／庭園假山」(周杰倫，2001)

藉由日本文化營造富有畫面的詞句，彷彿在腦海中上演，依附著想像作連結，詞中忍者透露出對過去的眷戀，但又必須和過去作切割，並隱約透露出無法做自己的感慨。

- (2)「經過蘇美女神身邊／我以女神之名許願／思念像底格里斯河般的漫延」（周杰倫，2001）

在此段歌詞中能看出方文山所擅長的作詞風格，以詞語的堆疊來表現出對歷史文化的細膩描寫，並以兩河流域的底格里斯河來比喻思念如同河水，不斷在心中流動。

2. 中國風：

- (1)「素胚勾勒出青花筆鋒濃轉淡／瓶身描繪的牡丹一如妳初妝／冉冉檀香透過窗心事我了然／宣紙上／走筆至此攔一半」（周杰倫，2007）

此首歌以明代開始盛行的瓷器為名，藉物抒情，青花瓷給人古典高雅之感，在製作瓷器過程中，聯想到戀人的美貌，如同青花瓷一般，也寫出對戀人的依戀，以青花瓷的意象比喻愛情的堅貞和滄桑，並引發聽眾對誓言的想像。

- (2)「蘭亭臨帖／行書如行雲流水／月下門推／心細如妳腳步碎／忙不迭／千年碑易拓卻難拓妳的美」（周杰倫，2008）

蘭亭序是王羲之的行書作品，享有極高的讚譽，此首詞使用這樣的千古名作來描寫，將題序過程與愛人作連結，不僅使我們了解詞中意境，也體會到方文山的用心良苦。

- (3)「一張不會笑的臉／烽火人間／戰鼓連天／遠方飛燕／帶來的是／狼煙／帶劍少年／來去之間／幸福的容顏／太淺」（童安格，2003）

將「烽火」、「戰鼓」、「狼煙」借代戰爭，而「祭天」則為向上天祈求，更凸顯了因戰爭的天災或人禍所帶來的災難，由此可得知此時為戰亂不斷的時代。也可看出因戰亂而流離失所的年輕人四處飄移，描寫戰爭期間無家可歸之人的悲痛，寫出戰爭對平民百姓的殘害，也顯示人民的身心對於戰爭都已感到疲憊，對國家感到絕望與不信任，只好對上天祈禱，在未知的未來所有的情況都能好轉。

(四)青春類：

- 1.「玉米在發燒／爆米花的味道／將你給的好／狠狠吃個飽／熱情用大火烤／快樂在膨脹發酵」（蔡依林，2003）

使用了爆米花將那敘述寫的透徹，用火來搭配熱情，就像是熱情如火焰般狂熱，用爆米花隨意爆出青春熱血的心情。

2. 「黑板／是吸收知識的地方／只是教室的陽光／那顏色我不太喜歡／沒有操場的自然／為何比較漂亮的都是在隔壁班」（周杰倫，2003）

描述坐在教室裡上課的情形，每天面對著黑板，聽著老師教授知識，從詞中明顯看出渴望教室外的自由，戲謔道出對愛情的憧憬，嚮往在充滿規定的枷鎖中，闖出自己的天下。

3. 「三分球／它在空中停留／所有人看著我／拋物線進球／單手過人運球／籃下妙傳出手／漂亮的假動作」（周杰倫，2000）

描寫過人的球技，把進球的過程敘述的栩栩如生，製造比賽時緊張的氣氛，最後全神貫注搶下籃板，進球得分。述說少年揮灑青春，展現自我，為隊伍爭取榮耀的過程。

(五)親情類：

1. 「生活／到底缺少什麼／我沉默／離家出走／當母親華髮變白頭／我說／總要受過傷後／才懂得成熟」（劉德華，2001）

此首詞寫出為人子女總是顧著追求功名利祿，榮華富貴，即使父母反對，也固執己見，回首時才發現父母已經年老，無法挽回的遺憾，正如「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。」

2. 「你若欲友孝世大嘸免等好額／世間有阿母惜的囡仔尙好命／嘸通等成功欲來接阿母住／阿母啊／已經無置遐」（江蕙，1999）

此首詞方文山使用了淺白易懂的語句來描寫，主要在述說為人子女無法孝順父母的悲悽，詞中仔細描寫雖然賺了錢父母卻無法享受的遺憾，勉人不要替自己找藉口，想賺大錢孝順父母，其實時間過得很快，而錢隨時都可以賺，但父母只要過世，就沒有機會挽救，因此盡孝道要趁早。

參●結論

由於被方文山充滿畫面感的詞吸引，驅使我們探索方文山詞中世界，也對方文山有更深一層的認識。有夢想就要去追尋，就像方文山一樣，雖然家境平凡，但他仍能努力不懈，把握機會，才能出人頭地。即使他有創作的天份，他也沒有因此自命不凡，反而更加努力打拚，等待機會來臨，因為「機會，是留給準備好的人」若沒

有萬全準備，就算有機會也不可能成功。經由此研究，我們歸納出以下結論：

1.以具體事物描繪抽象意境

在歌詞中可看出方文山使用有形的物體來表達無形的情感，將詞中意境寫得具體，讓人彷彿身歷其境，能體會到詞中主角的感受。

2.善於人物感情書寫，描繪得絲絲入扣。

巧妙活用許多難以想像的物品來營造其所要的意境，藉物抒情，也善用許多修辭，如轉化、譬喻、設問，來刻畫人物情感。

3.融古典於現代，以文學作品描寫出歌詞情感

詞中化用中國古典的文學作品，融貫了許多方文山的懸想，以詞語的堆疊來表現出對歷史文化的細膩描寫，能讓人有驚喜的期待，滿足了聽眾的欲望。

4.根植本土，放眼世界，詞中融入各國文化特色

歌詞中運用多國的風俗文化，以台灣本土文化為本，跨越種族與文化，營造富有畫面感的詞句，似乎在腦海中放映，以幻想作為連結，並寫實的描寫出種種意境。

方文山的作詞風格就是以具體事物表示抽象的意境，他站在愛故鄉的角度來寫詞，並且能夠清楚呈現他所要表達的意境，善用中國文化的古典意象，來體現歌詞的美感，而且巧妙運用修辭技巧和淺顯易懂的詞藻，營造出畫面感，使聽眾耳目一新，感覺場景歷歷在目，在研究中，我們也感受得到他對這份工作的熱情，他的故事給我們許多啟發，即使未來的路途再困難也要勇敢向前，不屈不撓的奮鬥。

他在網誌中曾寫道：「因為這個圈子並不缺你一個人，所以你必須有一些旗幟鮮明的東西。我開始想弄一些畫面感故事性強的東西。」²就是因為這樣，所以方文山經常使用富有畫面感的文字，來表現歌詞中的意境，我們都要懂得創新，而不是固守著舊觀念，一成不變，就因為方文山的獨特創作，為流行音樂添加了新的元素，也才有這麼多好作品。

社會上常有很多人庸庸碌碌地追尋名利，對自己走過的路途走馬看花，無法仔細體會生命中的涵義，常有人詢問方文山，他的創作靈感來自哪裡？方文山說，他創作的靈感來自生活週遭的觀察和感悟，透過日常生活中的許多事物，我們可以了解自我的意義，因此懂得感恩惜福。

²方文山部落格【方道·文山流】：<http://fangwenshan.mysinablog.com/index.php?op=Default&Date=&postCategoryId=0&page=1>

肆●引註資料

1. 《親子天下雜誌》21期——閱讀幫我一圓人生夢。2011年。
2. 《有點野》。2001年。阿爾發音樂。
3. 《七里香》。2004年。阿爾發音樂。
4. 《圓夢》。2001年。索尼音樂。
5. 《Jay》。2000年。阿爾發音樂／BMG。
6. 《永邦 Come(Shaun.Come) 》。2002年。SONY MUSIC。
7. 《第六感》。1999年。阿爾發音樂。
8. 《范特西》。2001年。阿爾發音樂／BMG。
9. 《范特西》。2001年。阿爾發音樂／BMG。
10. 《范特西》。2001年。阿爾發音樂／BMG。
11. 《我很忙》。2007年。杰威爾音樂。
12. 《魔杰座》。2008年。杰威爾音樂。
13. 《看我72變》。2003年。SONY MUSIC。
14. 《葉惠美》。2003年。阿爾發音樂／BMG。
15. 《Jay》。2000年。阿爾發音樂／BMG。
16. 《天開了》。2001年。天中娛樂。
17. 《半醉半清醒》。1999年。億陽。
18. 《青春手捲》。2003年。金牌大風。
19. 方文山部落格【方道·文山流】。
<http://fangwenshan.mysinablog.com/index.php?op=Default&Date=&postCategoryId=0&page=1>