

12-19

詩歌卡拉也OK

Poetry in the Form of Karaoke

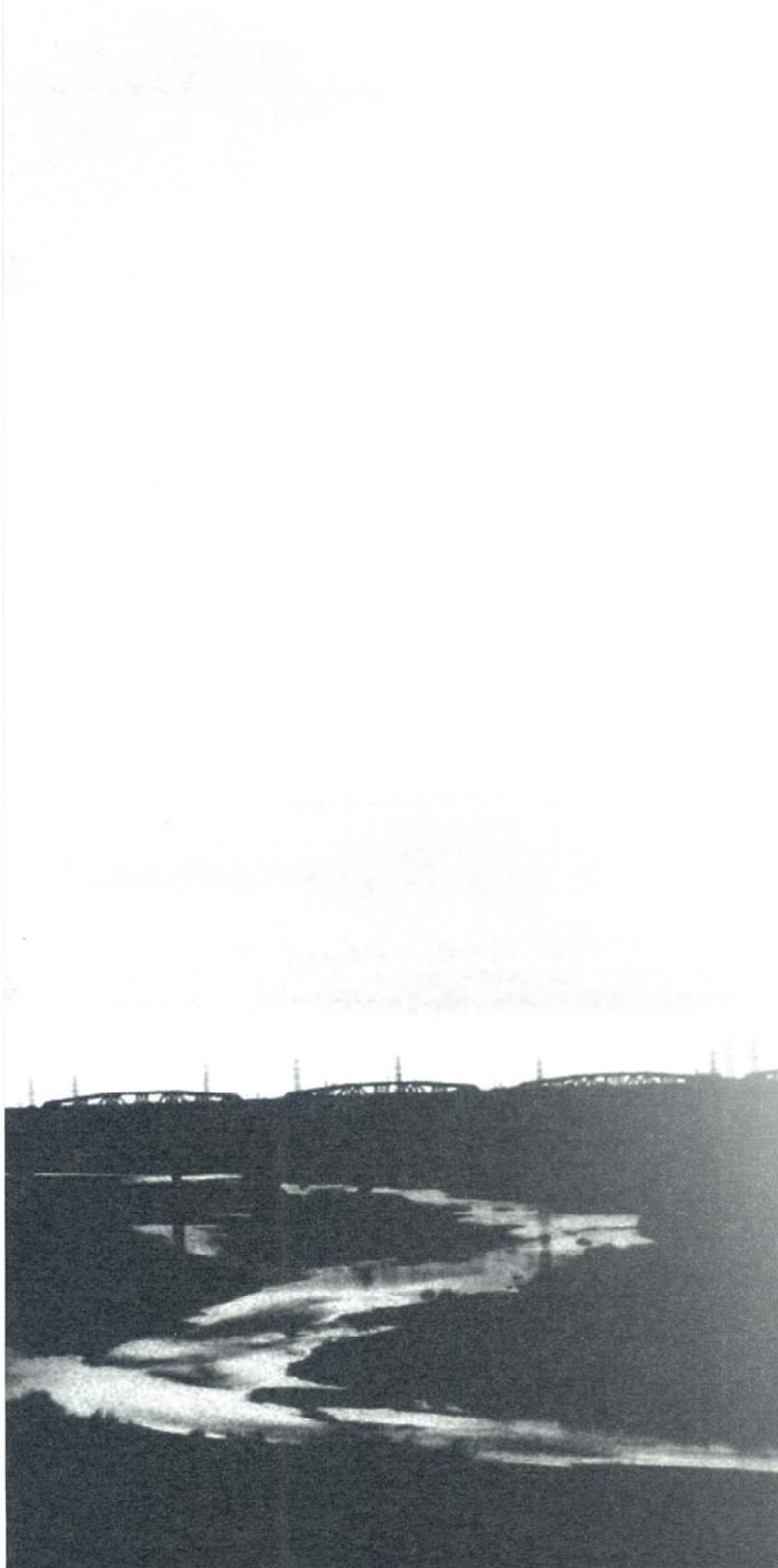
顏艾琳

AI-LIN YEN

跨界詩人／華文活動顧問

POETRY IN THE FORM OF
KARAOKE





詩歌本一家，不知何時被分流，變成詩以文字吟誦為主、歌以人聲吟唱來劃為音樂之界。其實一首好的現代詩必能念之吟之乃唱之，一首歌曲若沒有好詞作為靈魂怎能廣為流傳？詩歌演變至今，在創作文類上雖被劃分為兩種「科」，但其原是中國文學史上所稱的「韻文」體。在知識未普及的時空中，所有文體皆從韻聲下筆，以期能朗讀之時，即被他人所了解、記得。作為韻文老祖的《詩經》，是當時的「文」而非「詩」，它是一個時代人的集體抒發產物，負載群眾的情緒，隨著一代代文體演變：漢賦、楚辭、唐詩、宋詞、元曲，乃至當代新詩的出現，詩與歌的連體身軀才於近期被分割。

戴望舒可能是劃下分體手術第一刀的人，他曾在《望舒詩草》所附的〈詩論零笈〉提出這樣的論點：「詩是一種吞吞吐吐的東西，動機在表現自己跟隱藏自己之間，詩不能借重音樂，詩的韻律不在字的抑揚頓挫，韻和整齊的字句常會妨礙詩情，或使得詩情成為畸形。」藉此要剛剛寫詩的人，鬆開韻腳跟字句長短的禁錮，著重在詩意象的營造跟自由。也許是大詩人的一番話，自此，寫詩的人不屑與通俗、流行的音樂合唱；音樂人又視現代詩過於高蹈、冷傲，這期間詩歌兩兄弟鬧著憋扭，都忘了另一個也嘗試把詩歌分流的五四旗手——胡適，為了推廣新詩，而把自己的詩託人譜成歌。

詩歌的糾纏，沒有因戴望舒的一席話而離得太遠，反而長久的默契跟基因，讓兩者常黏在一起。甚至有些地方語言的山歌、黎民俗諺、哭喪、順口溜、演唱段子、歌仔戲、掌中戲等民間戲曲，從來不把文學的詩跟聲樂演出的歌一分為二。在台灣這塊歷經多個政權、人族來去、融合居留的島上，光百年來流傳的、至今還具有反映時代生命力的樣本，以文學包容人性、時空背景的雅歌、好詩詞，實在不勝枚舉。從1930年代文風鼎盛的大稻埕，投下本土文人填詞譜曲的一顆石頭起，這首歌所產生的漣漪，可謂讓台灣的詩詞和音樂製作優勢，引領華文界超過半個世紀至今。

POETRY IN THE FORM OF KARAOKE

灌詩的靈入歌的身

我們試著追蹤1935年淡水河畔的陳達儒〈港邊惜別〉、〈農村曲〉、〈白牡丹〉，李臨秋〈望春風〉、〈補破網〉，楊三郎、洪一鋒、文夏、郭金發等人的腳步，迤時至1970年代有「現代民歌之父」美稱的楊弦，結合胡德夫、吳楚楚等音樂人的力量，把余光中的詩〈鄉愁四韻〉、〈迴旋曲〉譜成膾炙人口的歌曲，掀起本土「寫我們的詩、唱我們的歌」風潮；台灣人彈奏吉他、鋼琴所唱的不再是披頭四、瓊·拜兒、巴布迪倫，而是余光中、痲弦、三毛、羅門、李泰祥、楊祖珺、陳克華、蘇來、羅大佑、李格弟（夏宇）、張洪量、伍佰、陳昇、陳明章、黃舒駿、陳珊妮、黃韻玲、李恕權、陳綺貞等人富有文藝氣息的歌。

一波波的音樂革命，乃是人文的意識，使詩代入通俗的歌詞，讓樂曲更有情緒的起伏，也因台灣環境於1949年後成為華人的大熔爐，各種聲音的元素混種、拼貼，教育水平的提升，使得此地有三好：好詩、好歌、好聲音。於是詩歌兩造重修舊情，共同譜下台灣無數美妙的樂章。本文所要特別強調的是「詩意」如何介入、詩詞的轉形和共鳴，及兩者越來越無法釐清界線，故這一甲子的台灣歌詞史，也是文學史部分的血脈骨肉。

從那些傳唱數十年的台語歌說起，時代還保守封閉，日治台灣淒風苦雨中飄搖，只求生活平安不問政治的那代人，隨著酒家流行出來的日本演歌、西方藍調、布魯士……搖搖盪盪中，忽然隱約聽到貼著內心悲哀的旋律。許是李臨秋的〈望春風〉、〈補破網〉，然後1945年台灣光復了，1940年代的楊三郎融合東洋、鄉土、爵士藍調卻帶著悲情的歌曲，其「黑貓歌舞團」唱出了〈異鄉月夜〉、〈秋

怨〉、〈秋風夜語〉。1949年以後，外省移民口中傳來吳儂軟語的〈夜上海〉、激昂勵志的〈一根扁擔〉、〈山南山北〉……東西南北地理風土之音、加上肅殺的政治氛圍，台語的悲情、雅歌時代沉寂下來，耳裡聽的是反共復國、神州悠悠的愛國與鄉愁。直到歷經1970年民心思想的反動，樂人自詩人的浪漫、鄉愁、悲愴、愛怨大量取材，至1980年代詩人與音樂，才爆發出大合唱的力道。

胡適〈蘭花草〉被改寫，徐志摩的〈再見康橋〉和〈偶然〉編曲傳唱，楊弦譜了余光中的〈鄉愁四韻〉，羅大佑交融改造鄭愁予的〈錯誤〉，席慕蓉〈出塞曲〉跟〈生別離〉以後仍持續和李南華、陳揚等多人的合作編曲，痲弦、余光中、羅門、羅青、賴和、吳晟、夏宇……乃至二十幾歲就寫出〈九月的高跟鞋〉、〈沉默的母親〉、〈台北的天空〉多首膾炙人口歌詞的陳克華，於四十歲後推出自己的完全專輯。

醫生詩人歌手

台灣的醫界好像盛產「音樂人」，像是被譽為「台灣四百年來最好的音樂家」蕭泰然出身醫生世家、身衣黑褲的羅大佑、浪漫多情的張洪量，還有一位眼科的詩人陳克華，都是握過手術刀之後，卻被音樂的澎湃激情深深吸引，於是彈鋼琴、刷吉他、抱大小提琴、不然就是把歌詞當成詩來寫，或把詩譜成曲，最終出版個人專輯，成為專職的音樂人或藝人。

十六歲就被痲弦發掘天分，並在聯合報副刊專門介紹的陳克華，是一個才華早發的文學家。他寫詩、散文、極短篇、劇本、畫畫、攝影、小說，對



於視覺與聽覺，有非常敏銳且獨到的美學觀點，往往以業餘身分卻能達到專業水平。近年他已開過數次的個人攝影展、畫展、導過舞台劇……但最令他高興的則是首張音樂專輯，《凝視》在2006年的誕生。《凝視》可說是陳克華總的一張創作（自寫、白唱、白誦），他所挑的作品完全是詩，再請音樂家譜成曲，文學性更純粹。這首〈拭淚的樹〉，是他個人很喜歡的一首詞詩：

「你哭了。我確信／淚光只有一瞬

但我已為你遞來／拭淚的樹皮

是的，多麼蒼老而粗糙／你用它擦紅了雙眼，揉破了眼眶

但是我沒有看見淚。淚是枝頭紛紛的露珠／淚是盈盈湧動的河海

淚在浮雲行走的天空／淚在種籽睡眠的地底

『我明白了，因為你的悲哀原來有這麼大，／這麼廣闊……』

而你說：不，／一切只因為樹皮如此傷人……

但你離去時／說要／向樹說一聲／謝謝。」

這首像是在挑戰音樂家的譜曲功力之作，尾字大多是輕音字（了、信、瞬、來、皮、淚、海、人……），加上又是描寫寂寞的相依心情，傳遞給讀者一種療傷的溫暖，所用的文句不會太強烈激昂，先天上也就給譜曲人便利，調性差不多就定下來了。其實我們在寫詩的那一刻，遣字用句隨著情感的流動，早已決定這首詩的成敗。一個詩人若在完成作品完成之後，從來不曾唸誦出自己的文字，重溫裡面的情緒，對作品少了這一道情感表達的檢驗，我想那首詩也不會感動其他人了。陳克華親身投入詩歌與音樂的創作裡，可說是詩人的一大里程碑。

夏宇，混就對了

她是詩人，卻又是詞人。夏宇是華文界罕見的詩、詞、樂三位一體超級偶像。在1980年代她就跟李泰祥等人合作，用李格弟、李廢、童大龍等筆名寫歌詞。那時候詩人如她、陳克華等是不需要配合譜曲，直到後來音樂公司較針對市場，才變成先有譜樂後有詞，寫詞才真變成「填詞」的苦差事。因此在回顧台灣新詩與音樂的結合，夏宇的詞不論藝文腔、愛情流行多種主題的歌曲，皆可看到其作品；而同時她的詩也因自費出版《備忘錄》，奇趣詭魅的風格引發詩壇的注意。在大眾與小眾的兩種體例之間，夏宇在質與量上都交出了令人稱羨的成績。

混音樂界久了，填詞的收入讓她有自由的生活形式，於是一邊法國一邊台灣，兩地截然不同的文化，商業與純藝術的拉扯與撞擊，造就她多變的文字空間，雅俗、尊卑、輕佻與莊嚴、調皮對照著悲傷，都在夏宇的手中自由出入，卻又迷倒眾生。齊秦的〈狼〉，趙傳的〈我很醜可是我很溫柔〉、〈男孩看見野玫瑰〉，陳珊妮的〈乘噴射機離去〉等，這些傳唱至今的名曲就是出自其手。

夏宇在2002年結合地下樂團，自己也親聲錄音朗誦詩作，發行了一張令詩壇、音樂界都感到驚訝的音樂專輯《愈混樂隊》。此輯名稱給人的印象，可說符合「後現代」的拼貼、混血、多元之集大成。沒錯，用五感來聽看夏宇就是「混」，這樣才對味！夏宇跟陳克華是華語音樂界從詩界借調的兩名大將，從1990年代，台語歌壇掀起的「新雅歌」之風，則是因詩人路寒袖那隻寫詩的手，化歌詞為詩而掀起序幕。



2



3



4

路寒袖的女人詩歌

路寒袖與詹宏達是高中的同班同學，後來因受邀製作潘麗麗的專輯重逢。這對搭檔，不僅重現1930-40時期，文人寫歌的「雅歌」之風，更開擴了台語歌專輯的前置企劃，不以撿歌、篩歌來收攏專輯中的歌曲，反過來因歌手的聲音特色、人生歷練為本，量身訂作出概念專輯。路與詹倆為原是歌仔戲女旦的潘麗麗製作的《畫眉》，可說是台語音樂專輯的開創之作。中部出身的路寒袖擅長掌握台語音韻之美，讓他一詞成名的〈春天的花蕊〉光是唸詞即有吟歌的聲腔，此首類情歌雖被挪去當作選舉宣傳曲，但詞淺易懂，又流露出詩意特有的轉喻技巧。

而《畫眉》被評說是少有台灣新好女人意識形態，並形塑潘麗麗為剛柔並濟的藝人，其人生如戲的愛情也透過歌詞，傳唱成嶄新的「台灣阿信」。這張企劃式以歌手的真人真事，綴連出《畫眉》每首歌的意境，首首皆是詩意與故事結合的溫暖。主打歌〈畫眉〉獲得1994年第六屆金曲獎最佳方言作詞人獎，及那年的金鼎獎最佳作詞獎，那詞唱著：

「天星伐過小山溝／伊的影綴著泉水流／流到咱兜的門腳口
咱捧著星光淋落喉／啊 冰冰涼涼感情相透
雲為山咧畫目眉／有時淺淺有時厚厚／雲雖然定定真賢走／山永遠佇遐咧等待
啊 兩個註定作伙到老
我是雲 汝就是 汝就是彼座山／顧著汝驚汝受風寒／
我畫目眉汝斟酌看／逐筆攏是海礁石爛／啊 一

生汝是 汝是我的心肝」

路寒袖發揮詩的摹寫、情意的轉借，以天上流星劃過山澗，一路流到主角家中門口，女子手捧山泉飲入喉，那冰涼透心的感覺彷彿是兩人情意相通。之後轉「山」為男主角的形象，「雲」為女子，雲在山間湧動變化，雖有時淡淡攏靠、有時厚厚堆積，但兩者卻形影不離。這也是路寒袖在詩中喜用的大自然印象，比如星光、花蕊、日月、山水、雨等，對比出堅強忠貞、溫柔韌性的男女善美特質。路寒袖自《畫眉》之後，可說不僅是一位好詩人，也是台灣音樂界最重要的台語詞人了。

這三個人，詩與曲的傳奇

台東縣卑南族出身的音樂大師李泰祥，一直以來是文藝青年最難忘的聲音。在1980年代有所謂「詩與音樂的鐵三角」，意即鄭愁予的詩、李泰祥的譜曲、齊豫的歌聲。

李泰祥收過幾個女弟子：唐曉詩、錢懷琪、許景淳、齊豫等，聽者對每位演唱者的風格，都各有擁戴的理由，而齊豫以她波希米亞的氣質、縹緲輕揚的天籟氣音，又唱紅最多李大師的作品，她的粉絲在台海兩岸眾多，演唱會更是場場爆滿。李大師的弟子中，齊豫所發行的專輯作品也最多。但文學氣質濃厚，歌詞全是重量級詩人，如鄭愁予、羅門、席慕蓉等人的作品，皆譜成曲收進專輯。那張獲金鼎獎最佳專輯的《有一個人》，是李泰祥刻意轉型的意念之作。

古典音樂科班出身的李泰祥，早期偏愛氣勢略

- 2 吳晟的詩與朗誦《甜蜜的負荷》。(路寒袖提供)
- 3 洛夫的《因為風的緣故》結合詩、書法與朗讀等多元組合。(顏艾琳提供)
- 4 潘麗麗的《書眉》是路寒袖打造「一個女人的生活史」的經典之作。(路寒袖提供)

微磅礴、編制較複雜的管弦樂，而這張專輯不知是否受到日本喜多郎的影響，李泰祥初次使用了電子合成樂來編曲，製造出簡單而又深邃的空靈之感。尤其是鄭愁予寫的〈雨絲〉，整首樂器儉約到只有鋼琴，卻將牛郎織女的凄美情節，以鋼琴如泣如訴的水音絃樂，和著齊豫的吟唱，變成中國情人節最具代表的「節歌」。〈雨絲〉傳唱的是溫柔的遺憾：

「我們底戀啊，像雨絲，／在星斗與星斗間的路上，我們底車輿是無聲的。

曾嬉戲於透明的大森林，／曾濯足於無水的小溪，／那是，擠滿著蓮葉燈的河床啊，

是有牽牛和鵲橋的故事／遺落在那裡的……／遺落在那裡的

我們底戀啊，像雨絲，／斜斜地，斜斜地織成淡的記憶。

而是否淡的記憶／就永留於星斗之間呢？／如今已是摔碎的珍珠／流滿人世了……」

牛郎織女的苦戀，就像七夕夜裡常會下的雨，只是剎那的美感跟浪漫，無法長存；兩人的相思情淚又如雨水般地垂落，將天上人間都濡濕了，讓人心生凄美之感。詩境敘述轉接為第一人稱，詩人假借牛郎織女的故事，轉喻「我們／自己」的戀情，想起兩人從前美好的過往，就跟被分開之前的牛郎織女一樣幸福快樂，但如今伊人在何方？只留我一人，在七夕想起戀情。我們的聚散離合，怎麼跟天上的星子一樣遙遠、一樣悲情呢？那麼就寄情於星空，把這分珍藏內心的情思，像美麗的雨點灑落人間，不復還珍珠般的完整晶瑩。

這張專輯確實是詩與音樂，留給世間的天籟。

土地發聲，吳晟詩歌集

提起吳晟，大家就想起他的〈吾鄉印象〉、〈負荷〉、〈曬穀場〉等詩。不論是經由羅大佑傳唱，還是因為中學國文課本的收錄，吳晟兩字就等同台灣的鄉土詩。由於他的詩以農村生活為本，不喜花俏多餘的裝飾，讀者很容易感受到他的詩情。不過，不要以為吳晟的作品淺白易讀，就認定鄉土詩都是走此一風格的，那就錯了！

我曾跟吳晟老師多次評審文學獎，尤其在中南部的一些評審場合上，我發現很多學子以吳晟為模仿標的，只學得淺白的敘述，卻沒達到「詩意」的渲染氛圍。吳晟跟我寫詩的路數差異很大，但他自己看到讀之如清水無味的詩，也不禁要說，詩的遣詞用字無論是前衛的、抒情的，都要讓人有咀嚼回味無窮的詩意，那才是詩跟散文最大不同的地方呀。所以，吳晟的詩才能讓眾多音樂人找到契合點，多年來詩歌合作不斷。

由「風和日麗」製作的兩張吳晟作品專輯，一張《吳晟 詩·誦》由吳晟親自朗誦，吳志寧與所屬地下樂團「929」配樂。另一張純音樂《吳晟 詩歌集》創作者就包括了胡德夫、陳珊妮、張懸、濁水溪公社、交工樂隊主唱林生祥等人，將吳晟的詩作譜曲、寫歌、演唱，包裝繪畫是漫畫家傑利小子，以仿木刻描繪吳晟一生詩作的意念，共同完成這一套音樂有聲書。而製作人是吳晟的兒子吳志寧。

朗誦那張專輯，聽來有吳晟濃濃的鄉土情感，尤其難得聽到他以無奈、憤怒的口語說出粗話，還真有點震撼。至於音樂那張實在叫人吃驚，你可以想像幫夏宇譜曲的陳珊妮，居然將〈秋日〉一詩譜

5 胡德夫音樂專輯《匆匆》。(路寒袖提供)

6 賴和音樂專輯《河》，門鬧熱走唱隊。(路寒袖提供)

成帶有北歐迷幻電子搖滾的音樂嗎？

「不是什麼豪情／也不想結什麼果子／秋日的蘆葦
／就這樣遼闊地開放著／
花／不是什麼纏綿／也不為了溫柔給誰聽／曠野
的一灣流水／就這樣恬淡地潺潺著／
歌／不是什麼盟誓／也無意書寫下哪一類誓言／
河心幾行秀氣的雲／就這樣閒雅地款擺著
步子／東西南北任情遨遊的風／每一陣來，每一
陣去／都隱隱透露出／
那是傳說已久的模樣／自有秋季以來，即已如
是」

不管我聽了幾次都覺得很酷。除了對吳晟的詩有了新感受，更讓我對陳珊妮製造詩意以外的空靈，享受到音樂的歧意樂趣。還有張懸、林生祥等人的譜曲，我也很甲意。原來，土地的聲音也可以如此豐富、新鮮呢！

美麗島原是詩

有些文字、歌曲、圖像藝術在歷史的大河流動下，一個不可知的轉彎，觸礁、停泊，它原本的意義忽然被改造、扭曲而誤解，變成一個有多方折射面貌的符碼。「美麗島」這個名詞，即是這麼一個例子。

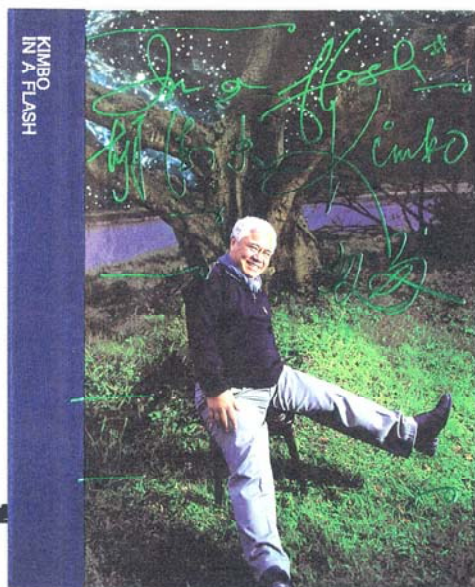
「美麗島」不是政治符號的、也非某個政黨的流派，它原來是一首歌頌台灣的詩，由已故的前輩女詩人陳秀喜所作，後來被引發第一波本土民謠的梁景峰改寫部分，作曲則是在1976年點燃校園民歌運動火種，可惜隔年卻因救溺而遭滅頂的李雙澤。後來經胡德夫、楊祖珺的傳唱，偶然在一個黨外雜誌的取名討論中，這三字便有了日後歧義的表徵：《美麗島》雜誌、「美麗島」事件、某黨「美麗島」派……許多人反而不知道它是一首具有對土地情感的詩作。

在國民黨實施戒嚴時期，新聞局禁止這首歌的理由是「主張台獨」。今日，讓我們來重新閱讀這首詩詞，看看它是否有任何政治內涵：

「我們搖籃的美麗島 是母親溫暖的懷抱／驕傲的祖先們正視著 正視著我們的腳步
他們一再重複地叮嚀 不要忘記 不要忘記／他們一再重複地叮嚀 筆路藍縷 以啟山林
婆婆無邊的太平洋 懷抱著自由的土地／溫暖的陽光照耀著 照耀著高山和田園
我們這裡有勇敢的人民 筆路藍縷 以啟山林
我們這裡有無窮的生命 水牛 稻米 香蕉 玉蘭花」

詩中以台灣島在大海的意象，化為母親的懷抱、成長的搖籃，提醒後世的我們，行事要正派，每一步我們都踏在祖先未完的夢想中，現在的安康大道是前人血汗所開闢出來的，後代要珍惜並且以行動更榮耀這塊土地，台灣土地上的人民多麼勇敢、有骨氣，我們好好對待台灣母親，這母土就會回饋滿生命力的美好萬物。這樣解釋此詩，有任何

POETRY IN THE FORM OF
KARAOKE



5



6

台獨思想嗎？還是我的腦袋比較不一樣，看不出它具有分裂台灣族群、或別具深意的政治立場？感覺上，還比較像呼籲環保意識的詩呢。

2005年胡德夫剛出版生平第一張專輯《匆匆》，我恰好受邀到台東跟詹澈主持詩人節活動，那次有詩人鄭愁予、陳義芝、陳黎、陳育虹、胡德夫、徐慶東、林韻梅等人參加。晚上我跟鄭愁予、胡德夫伉儷、詹澈等溜到朋友開的酒館，一群人喝比利時啤酒、聽胡德夫唱歌，當他又彈起〈美麗島〉的前奏，我們都靜默了，在台東的星空中……那一晚的歌聲中沒有政治、只有感動，那是屬於我一生中一個特別的夜晚。

後來，我又聽到楊祖珺《關不住的聲音》專輯中的版本，卻讓我感覺體內的血液彷彿沸騰起來，那溫柔中帶著女性的叮嚀、命運的柔韌，當然更因為呼應唱者楊祖珺的形象，所以才讓我邊聽邊感慨。啊，我們美麗的寶島呀！

酒類的比例、水果跟杯器，能把大同小異的材料變成一杯叫人上癮的仙液。

歌詞寫得好，在去掉音樂之後，我們還能享受到文字的意境之美、口誦時的節奏快慢；但是新詩寫得不好，別說能賦予音樂譜曲的加分效果，就算是一般閱讀也讓人頭痛、不知所云，又或者寫得太偏向歌詞，文字淺白到像散文，情境俗爛平凡，比喻轉折都在可料想到的老舊格式中，又怎會感動人心？

不是所有的詩詞都可以譜成歌，當然更不是所有好的歌詞，就能以新詩來看待。但做為引領華文音樂龍頭的我們，更可以加強詩人、詞人、譜曲者、視覺藝術工作者，諸多創作媒介，活化聽覺這塊領域，不僅因跨界合作而讓音樂產品特殊化，提供更新的人文思維，則詩或歌詞，只要我們喜歡聽、悲歡地唱，一切都卡拉OK的啦。

■延伸推薦

詩詞？歌詞？一切都ok啦！

台灣的音樂、台灣的詩，有多少教我們不得不凝聽、不去傳唱的好作品？別再分化新詩與歌詞的界線了。聽王菲的歌聲，就是領受林夕的詩意；唱周杰倫的〈東風破〉、〈青花瓷〉、〈本草綱目〉不也看見新一代的詞人，如何借詩為歌？

詩歌在流行與非主流當中，除了詩人的介入，自新世紀以來，音樂界的創作水平亦出現許多文學基礎很強的人，他們就如好的調酒師，能調配不同

- 1 陳克華（2006）：《凝視》音樂專輯。巨禮文化事業有限公司。
- 2 齊豫（1994，5月）：《橄欖》中文個人聲音自傳：1978-1990年。滾石出版。
- 3 夏宇（2002）：《愈混樂隊》音樂專輯。
- 4 潘麗麗（1994）：《畫眉》台語專輯。水晶唱片。
- 5 唐曉詩、錢懷琪、許景淳（2007）：《相遇》專輯，滾石25週年經典復刻系列。
- 6 齊豫（1984）：《有一個人》專輯。滾石出版。
- 7 吳晟（2008）：《詩歌集》、《吳晟詩·誦》（兩張可分售，有分平裝跟精裝版兩種）。風和日麗發行。
- 8 胡德夫（2005）：《胡德夫 匆匆》，野火樂集。有關台灣校園民謠的風起雲湧，可參考本專輯所附吳音寧的文字撰寫。
- 9 楊祖珺（2008）：《關不住的聲音》，大大樹音樂圖像。有關「美麗島」與李雙澤的事，此專輯收錄的楊祖珺自序，有更多詳細的敘述。