

淺析華語流行曲歌詞的寫作美學

意象與情感的交纏

■ 文：吳善揮

五育中學中國語文科教師

雖然華語流行曲歌詞尚未能走進文學殿堂，備受重視，但當中並不乏詞藻秀麗而具文學價值的作品。流行曲研究專家朱耀偉教授（2009）亦指出：「其實歌詞在中國文學傳統中源遠流長，從《詩經》、樂府到宋詞元曲的發展，亦可說是中國歌詞史。」這說法肯定了歌詞在中國文學的地位。古今的填詞者都善用不同的文學技巧去表達所思所想，而以景物作為意象去渲染當中的情懷更是流行曲填詞人常用的手法。本文嘗試以數首華語流行曲作為例子，分析詞人如何以景物的意象去表達自己的感情，以解構華語流行曲歌詞的寫作美學——情景相生。

文學意象的內涵

意象是中國文學重要的創作方式與審美的切入角度，「承載着作者、承載着讀者的思想感受，代表着人類精神生活的豐富內涵，在形象塑造與思想感情的傳遞中，發揮着非常重要的作用。」（戴春梅，2012）。所謂的「意」就是指作者透過客觀的景物而產生的主觀感情意念，「象」則是指客觀的事物景象；當作者把個人主觀感情投射在客觀的景物之上，情景便會融在一起，意象也由此而生。例如：晚唐詩人李商隱一首耳熟能詳的作品〈登樂遊原〉：「向晚意不適，驅車登古原。夕陽無限好，只是近黃昏」中的「夕陽」本是客觀的自然景象，可是作者因為有感時光飛逝、時日無多而觸景傷情，而把自己的哀愁與一瞬即逝的「夕陽」相互結合，以突出再美好的事物（人生）也會像「夕陽」一樣有消失的一天，藉以表達愛惜人生的道理。

文學意象的文學價值

意象的文學價值源於作者主觀與客觀境界的有機結合。《文心雕龍·物色》言：「詩人感物，聯類不窮。流連萬象之際，沉吟視聽之區；寫氣圖貌，既隨物以宛轉；屬采附聲，亦與心而徘徊。」作者抒發胸臆之時，並不採取直接抒情，而是透過感受身邊的景物，找出情與象之間的交集點，並以象為代言人，代表作者訴說內心的感受。既然景物為作者的主觀感情服務，成為了讀者解讀作者內心的鎖匙，那些與作者懷有相同情懷的讀者，就能產生共鳴，理解作者的內心感受。

歌詞中不同意象的呈現

不少詞人在創作華語流行曲歌詞之時，採用了詩詞的寫作手法，以不同的意象去表達自身的思想感情，這不但展現出流行歌詞獨特的文學價值，而且更有助深化讀者的理解，並引起他們的共鳴。

(一) 風、雨

〈再見〉(節錄)

吳青峰 填詞 謝安琪 主唱

擔心 / 我想我就要擔不起

分心 / 是必須的決定

你 / 說不出的愛情 / 就留給你自己

何不讓我還以背影

關了很久的心 / 曾想為你開啟

風在歎息 / 雨在哭泣 / 他們將我喚醒

又一天過去 / 我想我有些懷念你

捨棄 / 這曖昧的遊戲

我 / 我忘了自己 / 從來不屬於你

這一首歌主要講述了「我」愛上了一個不應該愛上的人，開展了一場一開始便注定沒有結果的戀愛，雖然「我」非常鍾愛情人，可是命運已告訴「我」不能不離開他，詞人着力描寫「我」這種強迫自己離開情人的心情。在歌詞中，詞人寫道「關了很久的心 / 曾想為你開啟 / 風在歎息 / 雨在哭泣 / 他們將我喚醒」，當中的「風」、「雨」本只是自然現象，可是因為「我」準備愛上一個不該愛上的人而受到內心的責備，於是「我」便把自己內心的感受與所遇到的「風」、「雨」結合，就好像「風」也為「我」這個不智的決定而呼呼地歎息，「雨」也為「我」這個錯誤的決定而嘩嘩啦啦地傷心落下。詞人把「我」意欲排遣的情意與「風」、「雨」之象融會在一起，並透過這些意象抒發了「我」這種痛心而又無可奈何的心情。

(二) 月光

〈老地方〉

周焯傑 填詞 蔡旻佑 主唱

我用雙手 / 舀起了半匙月光

塗在陪你回家 / 經過的池塘

水波揚着月光晃 / 有點迷惘

我們坐在板凳上 / 一起等待隔日天亮

跟着晚風 / 又走到那個老地方

我的單車還是習慣 / 倚在你家的牆

我如往常的抬頭望 / 不管雲層裏有沒有月光

多麼不想 / 吵醒熟睡的小巷

路燈也聽你講 / 未來會怎樣

這夜晚有一些涼 / 一些盼望

如此不安的徬徨 / 會不會也在你心上

詞人透過此曲抒發了「我」對一個女孩(妳)的思念之情。一個寂靜的深夜,「我」心中的濃濃思念忽然湧上心頭,這股想念的力量使「我」走到街上,隨着「月光」的帶領,走到「我」和她的老地方。在這個孤靜的晚空中,「月光」再也不是只是「月光」,而是寄託了「我」對女孩一望無際的思念,渴望團圓重聚的殷切心情。詞人在這裏以「月光」來突出內心深厚的思念之情,以宣泄心中因思念而帶來的愁苦,可見「在文人眼裏,明月不只是傷感失落的化身,也是相思的見證。」(葛金平,2012)

(三) 星星

〈星空〉(節錄)

阿信 填詞 五月天主唱

獵戶 / 天狼 / 織女 / 光年外沉默
回憶 / 青春 / 夢想 / 何時偷偷隕落
我愛過 / 然後我沉默 / 人海裏漂流

那一年我們望着星空 / 未來的未來 / 從沒想過
當故事失去美夢 / 美夢失去線索 / 而我們失去聯絡

這一片無言無語星空 / 為甚麼靜靜 / 看我淚流
如果你在的時候 / 會不會伸手 / 擁抱我

細數繁星閃爍 / 細數此生奔波
原來 / 所有 / 所得 / 所獲 / 不如一夜的星空

吳善揮(2014)指出:「陳信宏(阿信)的詞善用大自然景物的象徵含意,以大自然景物的特性來突出自己的情懷,使抽象的感情具體化。」在〈星空〉一詞中,阿信便藉着星星抒發了自己失意的愁緒。在這個靜寂的晚上,星光滿佈的夜空,瑰麗璀璨,這樣的星空本來給人一種舒坦、放鬆的感覺;可是,對於詞人而言,這個星空卻勾起了他無盡的愁緒,使落魄的他

陷於一片失望之中。首先,高掛長空的星座「獵戶」、「天狼」、「織女」本來是人們許願、寄託憧憬的對象,可是詞人卻把主觀的感情投射在星體上,認為星星不但沒有給予他成功的希望,反而象徵了他所追求的梦想已經破滅;面對這樣的悲傷,這片星空選擇「無言無語」、冷眼旁觀,不作任何回應,使人倍感難受。另外,天空上的「繁星」在詞人的腦海裏翻起不少的波瀾,使他聯想到一生為夢想奔波勞碌,可是最後卻是一場空,甚麼也得不到。由此可見,詞人藉着「星星」哀歎自己的遭遇,將主觀的愁緒融入客觀的景象之中,使星星成為了詞人內心悲苦的載體,折射出他的所思所想。

總結

華語流行曲歌詞含有豐富多樣的文學意象,讓讀者通過歌詞中的景物掌握解讀詞人情感的線索,同時亦留下想像空間,讓讀者反覆細嚼文字後,感受到情景相生的樂趣與浪漫,以及言盡意未盡的感覺,這就是意象的文學價值所在。

參考書目

- 黃志華、朱耀偉(2009)。《香港歌詞導賞》。香港:匯智出版有限公司,頁i。
- 戴春梅(2012)。〈淺析文學作品中的意象〉。文學界(理論版),10,頁42。
- 葛金平(2012)。〈古典詩詞中月亮意象的起承與功用〉。江西社會科學(理論版),10,頁99-102。
- 吳善揮(2014)。〈五月天陳信宏歌詞中「追夢人」的形象構築〉。吉林省教育學院學報,30(4),頁128-130。

