

如沐春風

「古典文學導讀」：唐詩與流行音樂創作

● 王淑蕙*

自從接下「古典文學導讀」的課程，至今已堂堂邁入第三學期了。在廖國棟老師的帶領下，以有趣、淺顯易懂的教材，吸引學生進入古典文學的世界，是我們授課的主要目的。當時我分配到神話、先秦諸子與唐詩，神話是過去教學經驗中喜歡的單元，先秦諸子則是一直以來的心靈導師，至於唐詩？要編寫出符合「有趣、淺顯易懂」的方針，初步只想到以賞析為主幹的傳統寫法。但最終廖國棟老師以一句「唐詩其實是當時的流行音樂」，醍醐灌頂之舉為唐詩的編寫主幹定了調。

唐詩在現代流行歌詞中的被運用，顯然是中國風與流行音樂結合的一小部分。「中國風與流行音樂結合」成為現代流行樂壇中一種經常被採用的創作手法，顯然是因為有個極成功的例子：周杰倫與方文山的組合。為了使學生了解任何一種風潮都不是平地而起，於是「中國風與流行音樂結合」之主題，由七〇年代的校園民歌說起：1975年6月6日剛從台大海洋研究所畢業的楊弦，將余光中教授《白玉苦瓜》詩集中的八首現代詩譜成歌曲，以「中國現代民歌」之名發表，為楊弦贏得「現代民歌之父」的稱號。「中國現代民歌」專輯中有一首「鄉愁四韻」，我在課堂上播放這首歌時，其沈鬱而緩慢的調性與間奏，很明顯讓學生們感到隔閡。1978年至1990年間，接續有李建復「龍的傳人」、黃大成「唐山子民」、施孝榮「俠客」、「中華之愛」等。以「龍的傳人」為例，1978年身著復古唐裝正經八百的唱法與後來2000年王力宏結合現代元素翻唱的「龍的傳人」，在相隔20餘年顯出極大的世代差異，課堂上比較兩首歌後，經簡

* 王淑蕙，南台科技大學通識教育中心人文藝術組講師，國立成功大學中文系博士班進修中。

單的票選後學生們顯然是喜歡王力宏的版本。

經整理唐詩在現代流行音樂作詞的改編與創作，比例最高的李白的〈靜夜思〉，其次是白居易的〈長恨歌〉。顯然唐詩運用在流行音樂的歌詞創作，是以大眾熟悉程度來選擇，〈長恨歌〉長年選入高中國文課本，通常教師都會要求學生背誦全詩。〈長恨歌〉因為有鮮明的故事性，因此多是保留原詩而成為歌詞，1986年蔡幸娟的「楊貴妃」專輯，該專輯收錄11首歌曲，都是華視八點檔「楊貴妃」連續劇的主題曲或配樂，其中「回眸一笑」、「春寒賜浴華清池」、「梨花一枝春帶雨」、「秋雨梧桐葉落時」、「山在虛無縹緲間」、「天上人間會相見」、「朝朝暮暮情」、「願作比翼鳥」共8首歌詞全部取自〈長恨歌〉原詩。2006年伊能靜的〈念奴嬌〉歌詞中RAP的歌詞取自白居易〈長恨歌〉原詩改寫，2008年張振宇推出同名的〈長恨歌〉將其中半夜私語的誓言以RAP的型式來表現，幾乎都保留了〈長恨歌〉原詩，即便有所改寫，也僅是加上虛字而已。

李白的〈靜夜思〉是許多人在孩童時期即朗朗上口的詩句，加上五言絕句潔淨精微的特質，成為九〇年代以來歌詞創作中極受歡迎的唐詩。1988年梅艷芳的「床前明月光」：

是妳吧 高高掛穹蒼千年啦 看盡了人世離與散 多少功名似塵埃
 看盡了人世離與散 多少功名似塵埃
 是我傻 總是在寂寞夜裡望妳 時圓時缺時迷惘
 彷彿告訴我生命本無常……
 床前明月光 疑是地上霜 舉頭望明月 低頭思故鄉

歌詞的主旨取自李白〈月下獨酌〉中「舉杯邀明月，對影成三人」的意象，重新詮釋千年之後「我」與月亮的對話。千年後依然高掛的月亮，看盡人間的離散與最終化為塵埃的功名。而明知自己傻，卻只在寂寞夜裡望向恆常存在的「智者」月亮，有高度的對比性。也就是說「永恆的智者月亮」與「肉身而癡傻的我」相對應，這份癡傻恐怕是來自：「我」對於「人間的離散與最終化為塵埃功名」的執著。相對梅艷芳「床前明月光」的沈重，2002年莫文蔚的「如果你是李白」則一貫的顯出其輕快的調性：

你又不是李白 不用說詩的對白
 不用酒後安排 浪漫的交待
 感情雖然失敗 還好甜點很精彩

謝謝你的招待 這一次的單我來買 原諒我心情還愉快……

我不是庸才 你不是天才 也不是傷害我那種人才

不愛就不愛 難捱就不捱 只給你一分鐘想想怎麼說拜拜

床前明月光 疑是地上霜 舉頭望明月 低頭思故鄉

這是一個經濟自主的女子與具社會地位的男子談分手的過程，以女性的角度暗示了對方的自以為是。男子為了分手而說了一些讓人聽不懂的話，「你又不是李白，不用說詩的對白」，「不用酒後安排 浪漫的交待……謝謝你的招待 這一次的單我來買」，女子雖然不知道對方想分手的理由，但也不想去猜原因，在最後一次的見面，表現的極為瀟灑。歌詞中受人崇拜的男子，選擇在公共的場所談分手，意欲凸顯兩人以理性的態度看待這段感情，不想受委屈的女子說「我不是庸才、你不是天才、也不是傷害我那種人才。不愛就不愛、難捱就不捱、只給你一分鐘想想怎麼說拜拜。」顯然符合男方理性分手的期待，如此保全雙方的顏面。將被甩的狼狽轉為主動的接受，最後吟一首李白的〈靜夜思〉，反將對方一軍。

2007年韋國元演唱的「床前明月光」：

一彎羊腸巷 飄出桂花香

離人夜中央 我從南向北望

羊角辮 梨花糖

故鄉的豆瓣醬……

床前明月光 將思念的影子拉長

疑似地上霜 熄滅的燭臺淚幾行

舉頭望明月 那一方土壤叫天堂

低頭思故鄉 有一種思念叫盼望……

重新回到中國風運用於現代流行音樂的初衷：懷鄉。但〈靜夜思〉中原本即具有「遊子思鄉」之意，因此「離人夜中央、我從南向北望」說明了孩童記憶故鄉中特有的食物「梨花糖、豆瓣醬」，還有綁著「羊角辮」的兩小無猜的她……，這些意象顯然是擴散了〈靜夜思〉中「遊子思鄉」之懷鄉主題。

2009年李白的〈靜夜思〉同時出現在兩張專輯裏，6月發片黃雅莉演唱的「戀愛絕句選」。「戀愛絕句選」的主旨是：一位愛讀唐詩的女孩，在心裏期待情人的出現

。並將唐詩中出現語詞「牡丹謝」、「夕陽斜」、「水雲間」，融入想像之中，頗為有趣：

月落烏啼霜滿天 好像電影的畫面
而我獨釣寒江雪 期待巧遇的情節
希望你的出現 快一點
今朝有酒今朝醉 倒不如喝杯咖啡
晚上舉頭望明月 卻熬出了黑眼圈
想到你的笑臉 又失眠……

內容頗符合「戀愛絕句選」，因為真的選集 4 位詩人的詩句，有李白〈靜夜思〉「舉頭望明月」、張繼〈楓橋夜泊〉「月落烏啼霜滿天」、柳宗元〈江雪〉「獨釣寒江雪」、羅隱〈自遣〉「今朝有酒今朝醉」，共 4 位詩人的作品。改編成略帶耍賴、俏皮的少女口吻。

。12 月發片陳國華演唱的「床前明月光」：

又是琴聲 餘音繞梁 想你不成眠
一縷青煙 虛無飄渺 幻化成羽仙
皎潔明月 高掛窗櫺 更讓人魂縈夢牽
你在西南 我在東北 海隔成一線……
床前灑下明月光 Oh 疑似地上霜
在你那邊是否也飄起冬雪 飄起無邊思念
舉頭仰望那明月 Oh 低頭思故鄉
同樣的月圓不一樣的空間 你是否也輾轉難眠

這是一首將〈靜夜思〉詩意貫穿其中的歌，主旨是：夜不成眠的我望月思念遠方的你。將我與青煙、虛無飄渺、幻化羽仙的李白「詩仙」意象相結合，在這樣安靜的夜裏思念著你，巧妙的將〈靜夜思〉轉化為具有愛情的成分，可見作者對於李白的喜愛程度，也是繼 1988 年梅艷芳「床前明月光」之後，又一首詮釋李白意象與歌詞中的創作。

其實無論是由現代流行歌詞來演義唐詩，或是由唐詩來思考如何運用於歌詞的創作，選修這門課的同學都必需對唐詩的內含有一定程度的喜愛，否則遙遠的唐人詩作又如何自然的融合於現代的歌詞中呢？同學們又如何能跨越這些限制而得到閱讀與吟唱的樂趣呢？所以授課老師得更費心的挑起同學學習的意願，同學們也得耐心專心的好好學習，才能得到預期的效果。

