

窮理致知

旅夢

——鄭愁予現代詩與音樂融合的文創意識

● 張垣鐸*

〈詩大序〉曰：「詩者，志之所之也，在心為志，發言為詩。情動於中，而形於言；言之不足，故嗟歎之；嗟歎之不足，故永歌之；永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也」。《禮記·樂記》進一步加以闡釋：「詩言其志，歌詠其聲，舞動其容也。三者本於心，然後樂器從之」。由此可見，詩、樂、舞三者之間融合諧洽的關係。原來，詩篇文本是用文字來抒發人類內心的思想感情，音樂則是透過聲音來傳達，舞蹈則是藉由肢體動作來揮灑。

1975年，楊弦「中國現代民歌集」專輯，將余光中先生《白玉苦瓜》詩集中的〈民歌手〉、〈白雲霧〉、〈江湖上〉、〈鄉愁四韻〉、〈迴旋曲〉、〈小小天問〉、〈搖搖民歌〉、〈鄉愁〉、〈民歌〉等9首現代詩譜成歌曲，開啟了現代詩融入校園民歌的風潮。十年後，1985年，滾石唱片公司集結李泰祥、李泰銘、陳志遠、陳揚、翁孝良、李宗盛與王新蓮等7位作曲家，將三毛親筆創作的〈軌外〉、〈謎〉、〈七點鐘〈今生〉〉、〈飛〉、〈曉夢蝴蝶〉、〈沙漠〉、〈今世〉、〈孀〉、〈說給自己聽〉、〈遠方〉與〈夢田〉等11首歌詞（正確一點，應該說現代詩），製作成「三毛作品第15號——回聲」專輯，並於1986年推出臺灣流行音樂史上的第一張CD，更將此風推向高點。

這種現代詩與校園民歌、流行歌曲、甚或藝術歌曲融合諧洽的現象，正符合當代教育一再強調的「文創產業導向」的議題。本文以鄭愁予的現代詩為例，來談談詩樂

* 張垣鐸，南台科技大學通識教育中心人文藝術組講師。

融合的文創意識。

1995年，臺北縣中和市（今新北市中和區）金革唱片發行李建復《牧歌》與陳儷伶《相思》CD專輯，一時成為臺灣、香港、中國兩岸三地樂迷踏雪千尋也難以擁有的珍品。2007年，金革唱片進一步集結樂壇、文壇、藝文界張世豪、李建復、陳儷伶、鄭愁予、董陽孜、羅曼菲等知名人士，跨界合作，共同製作發行《旅夢》這張專輯（附件一）。名建築師暨作曲家張世豪選錄鄭愁予詩集中12首適合傳唱的新詩，創作全新的樂曲（附件二），分別交由民歌手李建復以及新世紀美聲歌手陳儷伶演唱（附件三、四）。在音樂表現方面，與洛杉磯電影管弦樂團 Los Angeles Film Orchestra（L.A.F.O）合作，大量採用管弦樂團演奏，將鄭愁予新詩中氣勢磅礴及細緻婉約的情感，表達得淋漓盡致。更值得一提的是，鄭愁予親自解說12首詩的創作動機，並且加以導讀朗誦（附件五）。尤其彌足珍貴的是，專輯中收錄已故舞蹈家羅曼菲在她風華全盛的黃金時期，為〈不再流浪〉所表演的舞蹈（附件六）。專輯封面題字，則邀請名書法家董陽孜執筆（同附件一）。這一切，都讓《旅夢》這張專輯增添無數光彩。

本張專輯標榜「流行音樂中，遺失很久的夢與詩」、「在人生的旅行中，陪自己走一段真心」；殷切囑望閱聽大眾「重新以真心真情對待自己，珍惜萬事萬物的種種感懷」。製作團隊信心十足地宣達：「《旅夢》這一系列專輯，在潮來潮往中，覆滅了世俗尋覓的足印；讓鋪滿銀色月光的沙灘，回復最原始的平靜。在這裡，可以傾聽歲月的聲音，悠美而沉靜，一如那個年少的午夜，在純真中初識世間的至情。愛戀的癡傻、故鄉的落雨、生命的漂流、真理的背離……曾經是詩的，而今也可以是歌的，都化成窗前淡淡的梔子花香，或心底的一抹雲霞，從來不夠濃烈，卻實實在在地出現過，也不落痕跡地悄悄感動過。正如同文字之於詩詞的意義，音符之於樂曲也是一樣，要表達的深情總不及於萬一，只能留給還沒有沉睡的心，細細去體會。」專輯一出，佳評如潮，在唱片市場造成一股搶購的旋風，一時洛陽紙貴。《旅夢》這張專輯，可說是近幾年來樂壇、文壇、藝文界跨領域合作，最成功的一個案例，她所開創的文創意識，相當令人激賞驚嘆。

這張專輯由四個系列組成：

甲、《旅夢》系列一 牧歌（同附件三），收錄 L.A.F.O 演奏 1. 〈序曲〉、6. 間奏曲

——〈小河〉的主題、10.結尾曲——〈旅夢〉的主題；李建復演唱 2.〈晨〉、3.〈牧歌〉、4.〈小河〉、11.〈旅夢〉；李建復演唱・天博重唱 5.〈一碟詩話〉、7.〈相思〉、9.〈錯誤〉；李建復・陳儷伶演唱 8.〈青石小城的也許〉。

乙、《旅夢》系列二 相思（同附件四），收錄 L.A.F.O 演奏 1.〈序曲〉——〈晨〉的主題、6.間奏曲——〈牧羊女〉的主題、10.結尾曲——〈戀〉的主題；陳儷伶演唱 2.〈不再流浪〉、3.〈相思〉、4.〈戀〉、5.〈牧歌〉、7.〈下午〉、8.〈夜〉；陳儷伶演唱・天博重唱 9.〈不再流浪〉。

丙、《旅夢》系列三 鄭愁予導讀（同附件五），收錄 1.〈序〉、2.〈牧羊女〉、3.〈小河〉、4.〈晨〉、5.〈下午〉、6.〈夜〉、7.〈相思〉、8.〈戀〉、9.〈偈〉、10.〈旅夢〉、11.〈情婦〉、12.〈一碟兒詩話〉、13.〈錯誤〉

丁、《旅夢》系列四 影像典藏（同附件六），收錄 1.〈不再流浪〉（羅曼菲篇）、2.〈牧歌〉（李建復篇）、3.〈相思〉（陳儷伶篇）、4.〈不再流浪〉（陳儷伶篇）、5.〈牧歌〉（完整版）

附錄：

《旅夢》專輯，改編鄭愁予的 12 首現代詩——晨、牧歌（原名牧羊女）、小河、一碟詩話（改自一碟兒詩話）、相思、青石小城的也許（改自情婦）、錯誤、旅夢、不再流浪（原名偈）、戀、下午、夜。

其一、晨

鳥聲敲過我的窗 琉璃質的磬聲
 一夜的雨露浸潤過 我夢裏的藍袈裟
 已掛起在牆外高大的旅人木
 清晨像躡足的女孩子
 來到窺我少年時的剃度
 以一種惋惜 一種沁涼的膚觸
 說我即歸去 說我即歸去

其二、牧歌（原名牧羊女）

那有姑娘不戴花 那有少年不馳馬
 姑娘戴花等出嫁 少年馳馬訪親家
 哎……那有花兒不殘凋 那有馬兒不過橋
 殘凋的花兒隨地葬 過橋的馬兒不回頭
 當你唱起我這支歌的時候 我的心懶了
 啊 我的馬累了
 那時黃昏已重了 酒囊已盡了
 那有姑娘不戴花 那有少年不馳馬
 姑娘戴花等出嫁 少年馳馬訪親家
 哎……那有花兒不殘凋 那有馬兒不過橋
 殘凋的花兒隨地葬 過橋的馬兒不回頭

其三、小河

收留過敗軍的將軍底淚的 收留過迷途的商旅底淚的
 收留過遠謫的貶官底淚的 收留過脫逃的戍卒底淚的
 小河啊，我今來了 而我無淚的躺在你底身側
 小河啊，我今來了 而我無淚的躺在你底身側
 沙原的風推不動你 你沉重而酸惻的嘆息
 月下一道鐵色的筋 使心灰的大地更懶了
 我自人生來 要走向人生去
 你自遙遠來 要走向遙遠去
 啦——啦——啦——啦——
 你自遙遠來 要走向遙遠去
 口白：隨地編理我們拾來的歌兒
 我們底歌啊也遺落在每片土地

其四、一碟詩話（改自一碟兒詩話）

風起六朝 沙揚大唐
 宋秩一卷雲和月 明清兩京清明雨
 風起六朝 沙揚大唐
 風實是風騷 惟在那園林啊
 沙卻是沙場 臥有醉漢
 雲它遮了月 啊 喪廬失墓悲歌

清明雨霽 天下盡是斷腸人
 這一碟詩話 由書生主庖這五色作料
 千古的氣候如火候
 烹了一碟相思豆
 烹了相思的詩話
 一碟浪漫的紅豆

其五、相思

我底 你底 在遙遠的兩地
 卻如對口的剪子 絞住了
 我底 你底 在遙遠的兩地
 卻如對口的剪子 絞住了
 莫放進離愁吧 莫放進歡愉吧
 只要輕輕把夢剪斷
 莫放進離愁吧 莫放進歡愉吧
 只要輕輕把夢剪斷
 你一半 我一半

其六、青石小城的也許（改自情婦）

在青石的小城 住著我的愛人
 我什麼都沒留下 只有一盞金菊花
 我把金菊送給她 只因她像是陽光
 薄霧輕垂 掩著花 隔著花的是高窗
 也許 透一些寂寥進來
 （所以他悄悄地來 身穿一襲藍衫子）
 也許 金菊花是善等待
 （我總有一些感覺 那是等待的季節）
 我想 寂寥與等待
 （或是候鳥來臨 他總不是常常歸來）
 對我的愛 莫是悲哀

其七、錯誤

我打江南走過 那等在季節裏的容顏

如蓮花的開落 我打江南走過
東風不來 三月的柳絮不飛
你底心如小小的寂寞的城 恰若青石的街道向晚
跫音不響 三月的春帷不揭
你底心是小小的窗扉緊掩
恰若青石的街道向晚
我達達的馬蹄是美麗的錯誤
我不是歸人是個過客
我達達的馬蹄是美麗的錯誤
我不是歸人是個過客

其八、旅夢

我從雨地來 這裡已晴得很久
道上飛揚著沙土 太陽下的池塘閃著金光
我從雨地來 我底眼還濕潤著
像車上的窗玻璃 靜臥著長串的水珠
我想該看見那片土地 樹榆圍成廣大的打麥場
我想孩子也已長大 扶著老母向我張望
車行在顛簸著向前 我心在焦急地躍動
我想久別的村子已近了 翻過前面微禿山崗

口白：也許還要爬過一道橋樑
啊，我將會聽到那碾臺吱吱的聲響

我從雨地來 這裡已晴得很久
道上飛揚著沙土 太陽下的池塘閃著金光
我從雨地來 我底眼還濕潤著
像車上的窗玻璃 靜臥著長串的水珠

我從雨地來 我底眼是模糊的
這裡是誑人晴季 請不必將我驚醒
我仍走在那異鄉土地……

其九、不再流浪（原名偈）

不再 不再流浪了
我不願 不願作空間的歌者
不再 不再流浪了
寧願 寧願 是時間的石人
然而 我又是宇宙的遊子
地球 你不需留我
這土地 這土地我一方來
將八方 將八方 離去

其十、戀

傳說 宇宙是個透藍的瓶子
則你的夢是花 我的遐想是葉
傳說 宇宙是個透藍的瓶子
則你的夢是花 我的遐想是葉
我們並比著出雲 人間不復仰及
則彩虹是垂落的苑蔓 銀河是遺下的枝子
傳說 宇宙是個透藍的瓶子
則你的夢是花 我的遐想是葉

其十一、下午

啄木鳥不停的啄著 如過橋人的鞋聲
整個的下午 啄木鳥啄著
小山的影已移過小河對岸
我們也坐過整個下午 也踱著
若是過橋的鞋聲 當已遠去
遠到夕陽的居處 啊 我們
我們將投宿 在天上 在沒有星星的那面

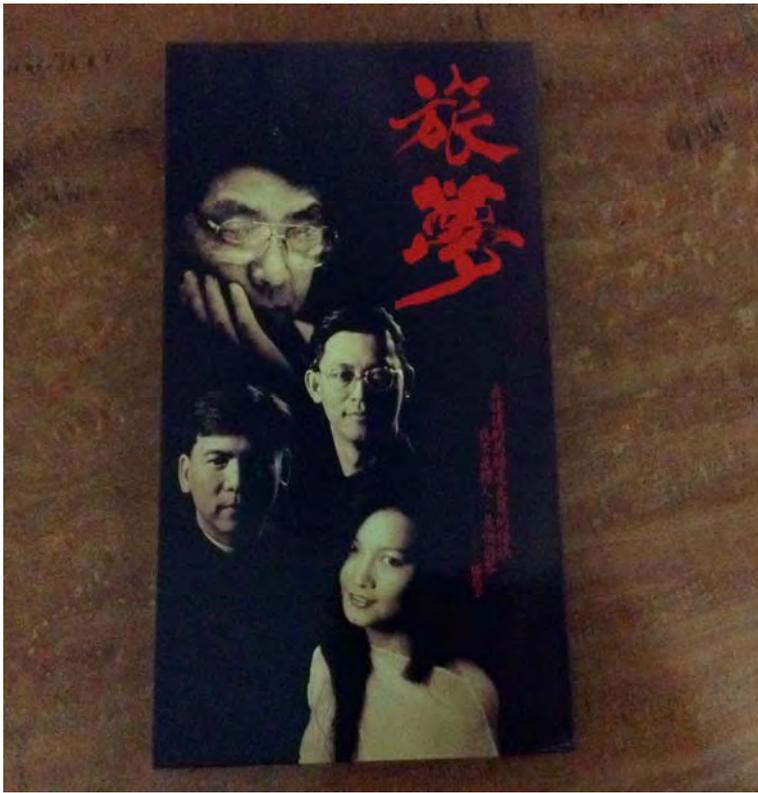
其十二、夜

尋此熱帶的沼澤 乘月獨坐
草氣如蒸 夜讀人自有涼意
尋此熱帶的沼澤 乘月獨坐

草氣如蒸 夜讀人自有涼意
月落不計山海 讀老不辨經史
情在何處 翻到哪一頁就算哪一頁
月落不計山海 讀老不辨經史
情在何處
口白：翻到哪一頁就算哪一頁吧
東望月恆昇 西矚月恆落
頁頁都是定數
東望月恆昇 西矚月恆落
頁頁都是定數

附件一

圖片來源：《旅夢》專輯，臺北縣中和市，金華唱片，2007。

圖片來源：《旅夢》專輯，臺北縣中和市，金華唱片，2007。

附件二

圖片來源：《旅夢》專輯，臺北縣中和市，金華唱片，2007。

附件三

圖片來源：《旅夢》專輯，臺北縣中和市，金華唱片，2007。

附件四

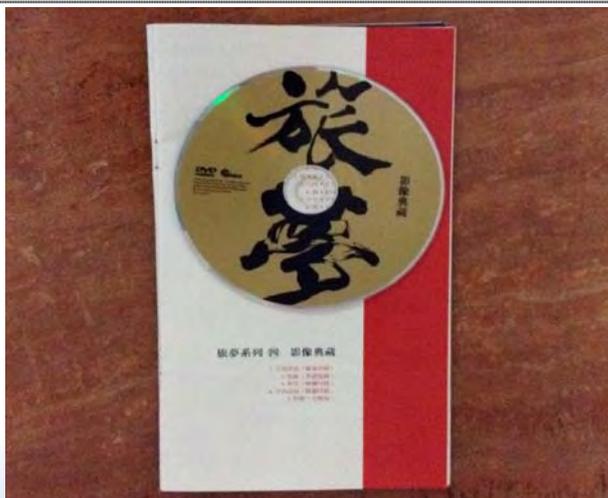
圖片來源：《旅夢》專輯，臺北縣中和市，金華唱片，2007。

附件五

圖片來源：《旅夢》專輯，臺北縣中和市，金華唱片，2007。

附件六

圖片來源：《旅夢》專輯，臺北縣中和市，金華唱片，2007。

