

篇名：
旋律裡吹起的一陣風—淺談中國風音樂

作者：
林柔安。私立曉明女中。高二乙班

壹●前言

近年來，中國風逐漸在華人流行音樂中吹起，融合東西方文化色彩的模式，在全球的音樂裡形成特有的音樂文化。由於筆者欣賞的歌手以中國風音樂聞名，激起對此音樂形式的興趣，更因歌詞中唐宋詩詞的影子，與許多所學產生共鳴。

中國風音樂對現今流行音樂中產生影響是無用置疑的，熱愛這種音樂的人不計其數。但在喜歡這些音樂的同時，有多少人能從其中得到享受以外的東西，有多少人能了解歌詞中所含有的文化？因此，使筆者希望能對其作些微的統整，並有更多的認識。

貳●正文

一、何謂中國風音樂

『如單純縮小範圍僅討論歌詞的話，一言以蔽之，就是詞意內容仿古典詩詞的創作。但一般對「中國風歌曲」的認知還包括作曲部分，因此，若將「中國風歌曲」做較為「廣義解釋」的話，則是曲風為中國小調或傳統五聲音階的創作，或編曲上加入中國傳統樂器，如琵琶、月琴、古箏、二胡、橫笛、洞簫等，以及歌詞間夾雜古典背景因素的用語，如拱橋、月下、唐裝、繡花鞋、燈蕊、蹙眉、紅顏等。只要在詞曲中加了這些元素，不論加入元素的多寡或比重為何，均可視同所謂的「中國風歌曲」。』(註一)

從以上的摘錄中不難看出，許多的流行歌曲創作者就是運用些許的古典元素讓音樂產生中國風的色彩。這種手法在一些新詩中也可見到，例如鄭愁予的《錯誤》即為著名的代表。在作品中加入古典意象可以帶來不同於現代用語直白的感受，多了一點含蓄、內斂的浪漫情懷，因此許多創作者開始運用在其創作中，形成了「中國風」古今交錯的獨特風貌。

二、由歌詞看中國風音樂

中國風歌曲常是在歌詞的部份加入古典意象而成，其中或以仿舊體詩的方式呈現，以物描景，以景入情，並運用古典詩詞中常見的轉品、譬喻、轉化等；或在用詞方面做變化，於較為白話的敘述句中穿插中國風的辭彙。而此中國風詞語可能是從詩詞中引出，又或者是與中國相關的事物及其背景，所以其實運用是很廣泛的。

以下為舉例說明。

1. 『……簾外芭蕉惹驟雨門環惹銅綠 而我路過那江南小鎮惹了妳 在潑墨山水畫裡 妳從墨色深處被隱去 天青色等煙雨 而我在等妳 炊煙裊裊升起 隔江千萬里 在瓶底書漢隸仿前朝的飄逸 就當我為遇見妳伏筆 天青色等煙雨 而我在等妳 月色被打撈起 暈開了結局 如傳世的青花瓷自顧自美麗 妳眼帶笑意』(註二)

上段節錄的歌詞中運用了古典詩詞中常見的轉化修辭，使此作品更添如畫般的浪漫；而其中的「惹」字讓整體顯得更為生動、具畫面感。此外，歌詞中也注入了許多具有古典意象的用語，接下來將取其中幾項說明。

A. 芭蕉

『……芭蕉為古代文人雅士頗為偏愛之觀賞植物，故常在詩句中見到它的身影，如清人蔣坦與關秋芙夫妻間互動之佳句，蔣坦題：「是誰多事種芭蕉？早也瀟瀟！晚也瀟瀟！」其妻秋芙對句為：「是君心緒太無聊！種了芭蕉，又怨芭蕉！」還有宋蔣捷《一翦梅》裡：「流光容易把人拋，紅了櫻桃，綠了芭蕉。」……』（註三）

B. 天青色

『……「天青色」最初為五代後周柴世宗對請示御用瓷釉色的窯官所說之顏色，是柴世宗對其御用柴窯出品的陶瓷的贊語：「雨過天青雲破處，這般顏色作將來。」……』（註四）

2. 『……我對著黑白照片開始想像 爸和媽當年的模樣 說著一口吳儂軟語的姑娘緩緩走過外灘 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 消失的舊時光 一九四三 回頭看的片段 有一些風霜 老唱盤 舊皮箱 裝滿了明信片的鐵盒裡藏著一片玫瑰花瓣』（註五）

以上的片段是以敘事的口吻，在白話的語言中加入與中國文化相關的元素，而非在形式上臨摹古典的筆劃。這樣的歌詞本身有著古今交錯的特質，然而其內容更突顯了早期與現在的融合，讓人有時光重疊的錯覺。以下將舉其中文化做說明。

A. 一九四三

『……這一年中國政治版圖內出現六個政權，分別是英國所租借的殖民「香港」一個是不受中國政府統治而由西方列強管轄的「上海租界地」，……1943年對上海這個城市而言是個歷史上相當重要的年份，……』（註六）

由以上的資料可見歌詞中一九四三年與上海之間的關聯是相當深遠的，而下段文字中可清楚看見作詞人取其年代的原因。

『……一九四三年，也就是民國三十二年，時值二次大戰（1939-1945）與對日八年抗戰的期間，那是一個時局混亂、動盪不安的大時代。在這兵荒馬亂的戰爭中失去親人與摯愛，是很理所當然的常態。但我全篇歌詞卻沒有提及戰爭，也沒有任何的煙硝味與流離失所的場景描述，有的只是一段關於回憶的倒述畫面，甚至還有點小溫馨，……因為我主要描述的並非主角的親身經歷，而是一段關於上一代的愛情，而且當初上海租界地，受到租借列國的保護，反而免去了戰火的荼毒。』（註七）

B. 吳儂軟語

『吳儂軟語就是吳語之一的蘇州方言，特點是「軟」，話音溫軟輕柔，語調平和，速度適中。徐志摩有篇隨筆《吳語》，就點到了吳儂軟語的精神：「吳儂軟語，傾藉一時，蓋柔轉如環，令人意消也。」基本上吳語是種很古老的方言，漢代揚雄《方言》和許慎《說文解字》就已有相關記載。』（註八）

C. 弄堂

『弄堂為向弄的俗稱，是上海的特色建築，和北平「胡同」一樣是住宅俗話，姿態為鄰里間的小巷子，狹窄而門戶相接、雞犬相聞。也做「衖堂」。在繁華的上海大城，有著無數隱蔽冗雜的弄堂，常出現在描寫老上海的文學作品之中，其中以張愛玲最具代表性，她筆下的人物故事，多發生在弄堂公寓裡，弄堂因此而被賦予了老上海的時代風情。……』（註九）

三、從歌曲看中國風音樂

許多人對中國風歌曲的印象，是除了在歌詞做中國文化元素的變化，也在其旋律中加入了傳統絲竹樂等的音樂，帶有小調風情，有著許多的轉音，但其實中國風音樂有著許多不一樣的面貌。

現今台灣流行音樂主流中，很多作曲風格都和西方的音樂文化極為相似，然而中國風的音樂利用其元素融入例如 R&B、Rap 等音樂中，創造出帶有中國風格的西方流行文化。

以下將舉例說明。

1. 『一盞離愁孤單佇立在窗口 我在門後假裝妳人還沒走 舊地如重遊 月圓更寂寞 夜半清醒的燭火不忍苛責我 一壺漂泊浪跡天涯難入喉 妳走之後酒暖回憶思念瘦 水向東流 時間怎麼偷 花開就一次成熟我卻錯過 誰在用琵琶彈奏一曲東風破 歲月在牆上剝落看見小時候 猶記得那年我們都還很年幼而如今琴聲悠悠 我的等候妳沒聽過 誰在用琵琶彈奏一曲東風破 楓葉將故事染色結局我看透 籬笆外的古道我牽著妳走過 荒煙蔓草的年頭 就連分手都很寂寞』（註十）

上面的歌曲其曲調就是很標準的在旋律中加入絲竹樂的伴奏，營造出古典浪漫的氛圍。除了歌詞本身的意境外，畫面感更因小調的曲風而明顯。

2. 王力宏「Chinked-out」

『王力宏獨創 Chinked-out 唱法，並自己命名 Chinked-out（多元化的華人嘻哈曲風），他這樣解釋：「華人嘻哈（Chinked 這個術語來自中國佬（Chink）這個單詞）。Chink 原來是用來侮辱中國人的，Chinked-out 則顛覆了它的貶義色彩，所以我用它來為中國風的嘻哈樂命名。』（註十一）

王力宏在嘻哈文化中加入中國風的元素，而自創了一個屬於華人的嘻哈文化，他在其創作中，加入了中國傳統崑曲、京劇等元素，配合西方文化的音樂節奏，這種東西文化結合的成果，為台灣流行音樂寫下新的章節。

3. 周杰倫「Rap+中國風」

『如果華陀再世 崇洋都被醫治 外邦來學漢字 激發我民族意識 馬錢子 決明子 蒼耳子 還用蓮子 黃藥子 苦豆子 川棟子 我要面子 用我的方式 改寫一部歷史……』(註十二)

在中國風歌曲中，周杰倫無疑是一大翹楚。他的歌曲不論是在歌詞、曲風上的中國風，都能有一番成就。其中不乏加入古典樂曲的浪漫，也有不少融合東西文化的燦爛火花。

上面節錄的歌曲就是運用 Rap 的形式加入傳統的中藥材等元素，營造出不一樣的中國風色彩。

參●結論

中國風逐漸吹進流行音樂的風潮，慢慢在文化中佔有一席之地，這是我們所樂見的。建立一個特有的文化是件不容易的事，但當擁有了獨一無二的新潮流後，就無須一味將音樂建立在從西方傳入，他們原有的文化之上。當然文化融合也是相當重要的一環，有許多耳熟能詳的歌曲就是藉由這種方式激盪出耀眼的火花。

在這次的研究中，我發現了中國風音樂更多令人著迷之處，並了解到欣賞中國風音樂不能單從字面上的好聽來評斷，事實上發掘其中的文化內涵然後再做論述似乎會是比較好的認識方式。

因此，內涵對於此種特殊音樂文化的影響是相當深的，唯有探索其中的奧秘，財能更加體會到它的動人之處。

肆●引註資料

註一、方文山。青花瓷—藏在釉色裡的文字秘密。(台北市：第一人稱傳播，民 97)。頁 7。

註二、方文山。中國風—歌詞的文字遊戲。(台北市：第一人稱傳播，民 97)。頁 100-101。

註三、同註二。頁 104。

註四、同註二。頁 100。

註五、同註二。頁 18。

註六、同註二。頁 18。

註七、同註一。頁 155-156。

註八、同註二。頁 20。

註九、同註二。頁 21。

註十、同註二。頁 40。

註十一、曹紅蓓。(民 95 年 10 月 13 日)。又是中國風起時。中國新聞周刊。

註十二、同註二。頁 84。