

篇名：

流行音樂做為社會反應：張雨生歌詞創作之淺論

作者：

陳彥羽。曉明女中。高二甲班

壹●前言

『流行音樂是一種「以迎合廣大市場為基礎，從而發展出創作概念、作品與訴求對象的音樂」。』(註一)有別於古典音樂、民俗音樂或是其它形式的音樂，流行音樂是透過大眾傳播的管道，包括電視、廣播、唱片等等，向大眾進行傳播，而流行音樂往往被視為一種市場或是商品。流行音樂除了具有商業意涵，亦包含社會文化因素，因為它是人類目前廣為流傳的音樂形式，其歌詞內容亦可視為順應社會變遷的軌跡。因此，流行音樂中的文化意涵不可忽略。張雨生是在民國七零年代出道的歌手，那剛好是台灣政治開放以及經濟發展的重要年代。隨著黨禁報禁的解除，媒體在台灣的影响力才開始顯現。其中又以電視在當時的影響最為重大，各種綜藝節目或連續劇帶來了社會的庸俗。在這個時代背景之下，張雨生典雅而詩意的文字、爽朗輕快的曲風、完整不參差的專輯風格顯現其獨特性。隨著張雨生音樂生涯的大起大落，他所書寫的文字透露出對環境的省思甚或無奈。這樣的低潮中他如何轉換思考的方向，對社會的各種現象作出反應，就成為研究張雨生歌詞創作不可或缺的功課。要對張雨生做通盤的研究，必須要對文學、哲學、戲劇、音樂等諸多方面都有一定認識才可為之，只是因個人學識、資源和時間的不足，只好縮小面向於張雨生的《張雨生創作專輯·帶我去月球》專輯作較詳細的探討在輔以其他專輯的部份歌詞創作。

貳●正文

(一)《張雨生創作專輯·帶我去月球》

『《張雨生創作專輯·帶我去月球》出版於民國八十一年，為張雨生退伍後的時期。退伍後張雨生希望能唱些不一樣的歌，於是發表自己創作的作品。他特地到美國錄製這張自己完全創作的專輯，並以〈帶我去月球〉與〈我呼吸我感覺我存在〉作主打歌宣傳。仗著當兵前的人氣，此張專輯雖然依然賣得不錯，可是也開始了他的歌迷的兩極分歧。多數聽眾反應這些歌曲不夠順耳，但也有少部分聽眾愛不釋手，樂於見到雨生嘗試自己創作。不管如何，當年的前衛，現今看來卻全是主流，雨生的文字功力也自此完全展現。』(註二)

縱觀這張專輯，就出現了四種不一樣的書寫題材：

1. 自我哲學：

本項有〈我想把整片天空打開〉、〈無題〉、〈現在這樣〉等三首歌曲。

『對「我」的關照是這張專輯的基調。但必須要強調的是這種「我」並非是自我

中心或是利己主義，而是破除自私以後的客觀存在。〈我想把整片天空打開〉所提到的「『天空』狹義地象徵『從我』『縛我』之有形無形的包袱；廣義地表示『我思』『我見』之林林總總的看法，把天空打開正是我大破大立的宣示。」（註三）這樣的說法消除了以自我為出發的意涵也消除對「我」的執著。『其中有出世又入世的想法，「讓垂簷的樹蔭不再遮蔽我仰視的心靈」和「讓塵世的埃粒不再沮喪我透視的方向」之後，還要「我不這樣做，誰會知道該怎麼做」。』（註四）天空所象徵的就是人所生存的環境，但這個環境是封閉的，它「遮蔽」了人的視線、「沮喪」了人的靈魂，所以「我」也就是敘事者張雨生要將整片天空都打開，意味著要解放整個社會，讓這個結構不再侷限著人的視角。

『〈無題〉則是提到人生哲學的形成：「天空之下所以有『無題』，本於人生的問題沒有定論。我常常感慨偉哲聖賢金玉良言竟不得千千萬萬黎民百姓的奉行，幾千年來流失的智慧真數以萬計！」』（註五），有意無意的暗示他以承續傳統哲人思想為思想形成的源頭；『「我不得不流俗，當情情愛愛的世界氾濫成災，我必須攤開我的人生理念，讓此『世風不古』的紅塵也有一點點淡而幽遠的清醇」』（註六）一言可為佐證，也表示了不與俗同和希望影響他人的理念。

〈現在這樣〉歌詞中說「所以我要現在這樣的唱歌」「所以我要現在這樣的活著」，張雨生曾經寫過「未來是什麼？未來是一連串現在的繼續」這樣的句子，可以作為他對「當下」的重視。

2. 社會現象：

本項有〈帶我去月球〉、〈我就要轉彎〉、〈魔幻台北〉等三首歌曲。

『（我就要轉彎）如張雨生在專輯文案中所說的是「我自己對於升學掛帥的填鴨教育的沉痛反思」，在這個故事中彎道所象徵的是升學，只要轉過那個彎，「生命會有成就的驕傲」、「生命在那裡才有實現的必要」，而「根據你們的說法、看法、經驗、推演」，這些其實都是代代相傳的主流價值，在台灣或說是中國傳統中，讀書人的地位是很高的，「萬般皆下品，唯有讀書高」！再加上台灣現實社會中仰賴學歷大於能力，導致一種畸形的教育體制。」（註七）張雨生所唱出的不僅是他對教育環境的質疑，更是所有莘莘學子的共同心聲。但對於這些學生來說，轉過彎真的就一帆風順了嗎？張雨生說：「但我從來想像不到那個彎的崎嶇好比在我心中插滿了刀我一路走一路拔仍然對行來的足跡做作堅定的宣告」、「但我從來意料不到那個彎的顛躓好比在我耳旁淒厲的呼嘯我一路走一路遮仍然對路旁的屍骨默念和平的晚禱」這個彎道看來是崎嶇難走，多少人因為走不過去而成為路旁的屍骨。『為了順利轉彎，張雨生受盡苦難，他「不停地絆倒、止不住的心焦、收拾起執傲、不再堅持思考、搖頭晃腦、莫名其妙、有一點苦惱、有一點混

淆」，而在這過程中他仍然想像著轉過彎就會有個美好未來等著他，他說「幻想生命在那裡獲得脫俗的清高」、「仍然對行來的足跡做作堅定的宣告」、「希望生命在那裡展示血熱的激潮」(註八)，只是沒想到這個教育體制不希望學生有太多自己的思考，不需要太多質疑，照著大家所說的轉過彎去就好了。這樣卻忽略了學生的自主思考能力，以及那些不適合讀書的人成為「屍骨」(象徵失敗)的後果。

這四首歌都是表達面對社會現象所做的一些反應，基本上四首歌都是對社會進行批判。〈我就要轉彎〉在專輯文案中很清楚的表明是「對於升學掛帥的填鴨教育的陳痛反思」，其他只能看出彷彿間的意有所指，『有「我」主體的存在卻沒有明確的客體，這頗能反映前面〈我想把整片天空打開〉的活脫。』(註九)

3. 愛情：

本項有〈這一夜我睡不著〉、〈湖心草深長〉等二首歌曲。

異於一般抒情歌曲，這兩首歌使用的辭彙並不直接。兩首歌詞的寫作都是用白描的方法，對景物作書寫。〈這一夜我睡不著〉、〈湖心草深長〉，兩者相同的是對感情的委婉描寫。

『一開始是一個沒有點明的主體「我」，走在路上把景物轉化成對話的客體—「守著春天的火燄，笑問天上的雲霞：我該不該細細想她」、「疏星幾點新月淡，路上沒有夜行人，我該不該細細想她」；但情境一轉，主體變為點明的「我」，客體則是表達焦急情緒的伊人，而「我」所給予的答案雖然不直接，卻仍然是肯定的：「湖心草深長，我心無處藏」。』(註十)

4. 敘事：

本項有〈總髮遊〉一首歌曲。

〈總髮遊〉一曲，首段回憶過往年紀輕輕，只煩惱玩：「記掛河堤邊的那片青草地」；次段接著就風景作敘述，三段是對玩伴的描寫「有很多朋友都是些小人物卻從來不煩憂」；末段則是為年少的心境作總結，傲、狂、躁進卻又灑脫，雖然年少卻也風流，而過往雖然「去日苦多」，但也是「悠悠行吟過今昔」。『「有很多朋友都是些小人物卻從來不煩憂往海裡丟淚水和懵懂嬉戲雷雨過的午後種種詼諧中的稚幼模糊又熟悉多時的面孔」小人物何以不煩憂？因為他們無所求、無所欲，他們的生活很簡單，煩惱就少的多，這些人「不愛財寶愛英豪」「不羨人間羨唐朝」「不知跋扈知炫耀」財寶、人間、跋扈是指世俗生活所追求的，而英豪、唐朝、炫耀則是人心理所懷抱的夢想，他們所追求的是屬於自己的一點點狂傲，

在人世間的苦難可以在談笑風聲、吟詩作賦之中迎刃而解。」(註十一)這就是「去日苦多的時候青青子衿悠悠行吟過今昔」的不羈，不受世俗力量的牽引，堅持初衷。

(二) 其他張雨生創作專輯中多面向的題材

1. 老兵

(他們)是張雨生為他的父親與父親的朋友們所寫的歌曲，他在專輯文案中這首歌所寫的注解提到「...每次父親神情奕奕的談起當年，我知道他的心底，就會抽痛一陣，那些孤身守著殘燈的老者，是文明無能撫及的疤痕。」『這個故事從老兵為國家征戰沙場開始，「他們滿臉風霜他們眼神迷茫他們箕踞圍坐他們孤獨蹣跚他們蹣跚的步履踩過整個中國他們交疊的皺紋是歷史的跡痕他們黑黃的脣齒噬過泥濘雨雪他們抖顫的雙手曾在炮火下穿梭」這些老兵經歷戰爭的洗禮，在臉上增添了許多風霜，他們的眼神透露著他們的迷惘，他們所走過的路、吃過的泥巴、留下的皺紋都是歷史戰爭的記號，他們也害怕、也迷惘，可是為國家社會奉獻這麼多，這個社會回報他們的又是什麼呢？接著故事來到老兵隨政府來台的生活，「總在朝霞未昇他們就已起身，露珠不及親吻大地已被汗水濕潤穿著粗布的寬衣走在縱橫的田埂吐著濃濃的煙霧恣任冥思出神燦爛的陽光溫暖不到這樣的角落一個慘被自私的文明遺忘的角落」老榮民的生活並未因為他們的貢獻而獲得良好的照顧，他們必須比太陽還早起工作，在露珠滋潤大地以前，他們就已經工作一會兒了，可見他們多早起床。從他們的穿著也可以看出他們生活的貧苦，在煙霧一吸一吐間似乎透露著戰爭所遺留的傷害，而這個傷害卻是外界無法想像，也不願關心的。這個文明社會的自私，狠心地將老兵遺留在角落。張雨生想起他高中時期學校的校工，他對校工是這麼形容的：「他的老臉漲的通紅他騎著機車橫行在校區步道他破口大罵學生的疏於打掃」，在他的印象中這位校工是令人討厭的，「他的跋扈他的倚老令我深深憎厭」，直到有一天他知道了校工是「抗戰中的無名英雄」，才感到「一身罪愆難是卑微良心所能撫慰」。』(註十二)這時張雨生說到這些無名英雄在戰爭之前也像我們一樣有自己的生活，「他們以前也唸過詩書也談過戀愛也擁有天倫擁有工作和自己的一片天空」，但現在呢？「他們今天有山上種樹有廁所收錢也有人賣麵賣臭豆腐和自己的風燭殘年」他們的青春全部獻給了國家，他們拋下一切原本擁有的家庭、工作、美滿生活，投入戰場，勝利後卻是獨自一人的落魄生活。

2. 受虐兒

〈我是多麼想〉所敘述的故事是有關受虐兒童的問題。『在歌曲中他所描述的受虐兒有著「瘦骨嶙峋的小手」「茫然無神的面孔」「弱不禁風的皮囊」「淚珠滂沱

的臉龐」「虛脫鬆垮的肩膀」，而這些「傷痛」「折磨」在小小心靈深處成為「惡夢」，對他們來說是「沉沉重重的陰霾」，使他們產生「何去何從的心慌」。在這個社會當中，受虐兒存在人們以為的溫暖家中，獨自受著委屈，張雨生在這首歌中不斷地對著這些小孩說「我是多麼想說我甘心在這裡停留我是多麼想做我情願在這裡守候你燦爛的笑容」，讓他們知道在社會中仍然有人關懷他們，未來仍有希望。」（註十三）在此處張雨生的聽眾就是受虐兒，他要「握住」他們的「小手」、「捧起」他們的「面孔」、「聆聽」他們的「惡夢」、「擁抱」他們瘦小的身體、「拭乾」他們的眼淚，並且告訴他們一個「雲朗天青的地方白米綠蔬多肥壯花飛蝶舞多徜徉」的樂園；他要「承擔」他們無力的「肩膀」、「扶持」他們的「希望」、「唱出」他們的「善良天真」、「安慰」他們的心理、「指引」他們一個「觸手可及的天堂」，並「他們」掃除陰霾、「灑下金黃色的愛」。他要這些幼小心靈相信他、靠近他，讓他有機會可以幫助大家。『在歌曲中段張雨生有段數來寶唱給聽這首歌的人：「竹板一打劈哩啪來把我們的社會想一想公益觀念剛剛才發了芽孰輕孰重誰緩誰急費思量別學兔兒爺打滾兒沾了一身臭泥巴別看兔兒爺吃飯兒七葷八素鬧胃腸要嘛規規矩矩真心真意愛心來出發管它有錢出錢有力出力來皆菩薩』」（註十四）旨在向聽眾述說作公益的重要，每個人都應該為社會盡一分心力，一同為這群被社會忽略、需要關懷的孩子們努力，而既然要做就要全力去做，不應有湊個混水或看熱鬧的心態。

3. 流浪狗

〈動物的悲歌〉所描述的是有關流浪狗的故事，在這故事結構中的人物是小黑、小花以及小黑小花的媽媽，故事的鋪陳從小黑、小花在媽媽滿懷呵護的盼望下出生開始：「小黑與小花樂生於晨光下也是母親心裡呵藏已久的願望他們生來便強壯他們歌聲正清亮形影不離天不怕地不怕小黑與小花嬉遊於碧山下追著落日餘霞浮雲微風和星光他們開懷而歡笑他們並沒有看到地平線上聳起鋼鐵爪牙」『碧山所象徵的是一個自然、無憂無慮的生活環境，在這個環境下小黑和小花每天都與落日、餘霞、浮雲、微風和星光等自然事物在一起，他們是健康的、快樂的，但是人類社會所帶來的文明災難卻從地平線上升起。』（註十五）這些人類文明、自然世界以及小黑一家狗帶來什麼樣的傷害呢？「快樂的日子卻並沒有很長萬丈高樓大廈遮住金黃的陽光他們才兩個月大他們依然在玩耍直到那天他們找不到媽媽小黑與小花流浪在工地旁聽著人來人往熙熙攘攘的喧嘩他們飢渴又疲乏他們落拓而骯髒形影不離還抱一絲希望」他們原本快樂的日子被人類社會所剝奪，因為人類所建築的高樓大廈遮住了陽光，使他們原本自然的生存環境變得喧嘩、髒亂，他們在人類社會中找不到天然的食物與水源，因為這一切都因為人類自私的無限開發所壟斷，一個家庭也因為媽媽的失蹤顯得破碎，小黑小花因而注定孤獨流浪。然而生活在人類文明下的動物們，最終的命運究竟是「小黑站在小花冰冷的身體旁試著哄他叫他舔他咬他推弄他北二高的馬路上車行狂亂而爭吵瞬間

淹沒小黑悲戚的呼嘯」最後小黑被車子撞死了，小花在一旁無能為力，卻用盡力氣想喚醒牠，小黑的呼嘯在吵鬧的北二高上終究被掩蓋過去，就像牠們的命運被人類所忽略一樣。『因為這個自然世界為人們所獨占，其他動物只好生活在這個被人類再造的環境，「這個家園充滿芬芳的青草春風吹過響起感激的歌謠而如今天不是他們的地不是他們的他們還擁有什麼山不是他們的花草不是他們的生命之泉行將乾涸天不是他們的地不是他們的他們還擁有什麼樓宇不是他們的道路不是他們的只剩這首動物的悲歌」原本快樂無憂的生活環境，現在卻都不屬於他們，天、地、山、花草都不是他們的，他們的生命泉源被人類奪走，而人類在土地所建造的大樓、道路也不屬於他們，只有這首歌屬於他們、為他們發聲。』（註十六）

4. 流浪漢

〈永公街的街長〉以台語傳統唸歌的方式唱出主流社會觀點如何看待流浪漢。一般人對於這個故事中的人物是這樣看待的：「那個永公街上說有一個奇怪的人他每天行來行去面黑黑又打赤腳不過他都行去滿滿的垃圾筒找垃圾筒裡面別人拋棄的東西」由此可知流浪漢在一般人眼中就是黑黑髒髒的，甚至沒有鞋子可以穿，他每天在街道上徘徊，是個異於常人的、奇怪的人，而他賴以生存的正是那些被別人所拋棄的東西，而事實上他也被這個社會所遺棄。「他只在附近遊蕩全村的人都知道他我喜歡這樣稱呼他說他是永公街的街長他不痴也不是傻瓜他不狂也不常說話他的世界裡用著吊詭文法他是永公街的街長」用街長來稱呼他其實是非常反諷的用法，因為「長」在現實社會中所代表的是權力，「街長」的稱呼意味他可以握有管理整條街的權力，也就是說流浪漢表面上看起來不太得體，但他卻比任何人都了解永公街。『「不可以世俗斗量的情感不可以世俗斗量的牽絆」永公街街長無法以世俗的觀點來衡量，因為人們這樣看的同時，忽略了他其實是文明社會所帶來的後果。「永公街的街長他是文明社會的罪與罰永公街的街長像隻漂鳥因固執的追尋而跌下永公街的街長他在櫻花繽紛裡玩耍永公街的街長像隻漂鳥因逆風迷失了方向」當社會過於強調某種價值，驅策著人們追求某些目標（例如名利），那股氛圍與壓力會逼迫著那些因資源不足而無法達成的人，導致他們跌落深淵。「固執的追尋而跌下」「因逆風迷失了方向」所指的都是按照主流的分類方式去追求某些堅不可破的理想，在與環境不斷對抗的情勢下終究失敗，最後「他在櫻花繽紛裡玩耍」，可憐的並不是他，因為他正快樂地活在自己的世界裡，可憐的是這些被主流規範禁錮的人們。』（註十七）

參●結論

從張雨生歌詞中可以得知張雨生的音樂創作是一種對社會做出反應與回響的力量。他所描繪的無聲的人物也確實默默地生活在你我的生活之中，公益觀念以及

關懷弱勢的行動亦在我許多團體的介入與支持下漸漸地傳佈開來。本文所探討的中心目標是流行音樂作為一種社會反應的力量是否有其說服效果，在張雨生的歌詞分析中我們可以看到張雨生如何以及為何質疑並寄託一個美好的理想世界。但也因為他的創作頗為深奧，也因此降低了說服效果。社會大眾對張雨生的認識仍然停留在唱「我的未來不是夢」的張雨生，而不是具有社會反叛力量的張雨生，直到他的英年早逝，才逐漸喚起更多人接近與認識他的創作作品。然而即便如此，張雨生的創作歌曲透過對不同故事的描述，使得生硬的社會議題變得更為生動，不再是距離民眾生活遙遠的新聞議題而已，而是每個人人生都會遇到的小故事，加深了聽者的感受力。因此，流行音樂可有社會反應的力量，若能在文字的處理以及旋律的編排上加以修飾、使之大眾化，則為另一門藝術。

肆●引註資料

註一、陳雅潔。當代台灣本土流行音樂之後現代性初探。東吳大學社會學系。民 87。頁 2-4。

註二、張雨生網站。yu-sheng.org/Music/album.php?action=sa&id=3。(檢索日期 2008/07/13)

註三、張雨生。《張雨生創作專輯·帶我去月球》製作感言。張雨生創作專輯·帶我去月球。民 81。

註四、趙士尊。當我這樣唱：生命故事觀點看張雨生音樂創作的心路歷程。輔仁大學心理學系。民 94。頁 59-66。

註五、同註三。

註六、同註三。

註七、趙士尊。當我這樣唱：生命故事觀點看張雨生音樂創作的心路歷程。輔仁大學心理學系。民 94。頁 125-130。

註八、同註七。

註九、同註七。

註十、吳燕萍。再見雨生 - 張雨生寫真集。(台北縣：大梵，民 88)。頁 148-152。

註十一、同註七。

註十二、張雨生。「我的童年往事」—張雨生平凡又特別的少年故事。飛碟雜誌。1988年11月。頁32-34。

註十三、同註二。

註十四、同註二。

註十五、趙士尊。當我這樣唱：生命故事觀點看張雨生音樂創作的心路歷程。輔仁大學心理學系。民94。頁89-100。

註十六、同註十五。

註十七、同註二。