

第四屆濟城文藝營「歌詞創作」得獎作品暨簡評

黃羨惠老師、陳淑惠老師
徐淑慧老師、江美儀老師

壹、整體表現

在短暫有限的時間，要依不熟悉的旋律來填詞創作，即使是大家高手，恐怕也沒有幾人能勝任出色，更何況是初學者？然而，文藝營的同學卻能突破困境，創作出華茂清新的作品，令人擊節稱賞，尤其可取的是：同學的作品中表露十分真誠的情感，從 17 歲生命所遭遇的個人問題——課業、情感，到關懷台灣的社會與未來，字字都表現了生命的熱情與力量，這種成中形外，新鳳振崗的優秀表現，已遠遠超過一般學子。當然，也有許多作品在內容及表達形式的技巧掌握上，出現「文」「情」不稱、「詞」「義」抵觸的情形，雖云：「詩無達詁」，然對初學者而言仍須掌握一些共同原則，才不致使讀(聽)者錯解、不解，而有「獨恨無人作鄭箋」的喟嘆。因此，針對「內容」、「形式」兩大方向，歸列出這次歌詞創作共有的優缺點，希望同學能彼此切磋琢磨，乘勝追擊以收精益求精之效。

一、內容

(一) 主題呈現

- 1.部分作品的題文不夠切合(歌名與歌詞不夠相襯)，不易理解，讀者須跳過正常理解邏輯，轉折解釋，方能領會主題。
- 2.大多數作品的主題都集中在描寫情愛的滋味，少數作品聚焦在關懷審視自己生命成長的歷程，但相似的是都激勵自己向前進，看見了自己生活中的「擁有」，不管它是喜或悲，都化爲了自己的一部份，主體很陽光但在情感表現上卻不夠深刻。

(二) 題材運用

1. 題材觸及生活中的人、事、物層面，除了常見的童年、親情、友情、愛情、鄉(國)之情之外，有不少作品的主題是對青春、生命力的尊重與歌頌(〈激流之鮭〉、〈你不寂寞〉、〈希望〉、〈帶著夢想去旅行〉)；也有對自然生態的關懷(〈我永遠守護這天地〉、〈我想帶你去淡水河走走〉、〈生命·海洋〉)，社會時事(〈裁員廣近〉)，可看出同學的對環境的關懷面。

2. 建議同學可以開發生活環境中的細節、卑微事物或弱勢人物的題材，以「小題大作」的方式呈現，「見人所常見，言人不能言」，更能引起廣泛的共鳴。

二、形式

(一) 語言與韻律

1. 語言：有少數同學嘗試用閩南語創作歌詞，音韻流暢而押韻自然，對生活在大都會的高中生而言，或者對初學者來說，願意選擇用相對難度較高的語言來創作歌詞，是件值得鼓勵的事。但在用詞的精準度上可能須再琢磨加強，以避免影響文意，如「袂通」意為「不要」、「不可以」而「袂當」意為「沒辦法」，不可混淆。
2. 韻律：
 - (1) 注意散文與歌詞的區隔，句與句的銜接，要靠情境氛圍的營造，而不是大量連接詞的連綴。
 - (2) 歌詞建議最好押韻，因為鏗鏘和諧的音韻，有助情境的醞釀與情感的表達。

(二) 表現技巧

1. 用字

- (1) 多數創作都能掌握「一唱三歎」的寫作技巧，依旋律使文詞重沓反覆，但有些作品詞彙不夠豐富，變化略少，以致主題內容稍顯單調薄弱。
- (2) 部分同學以語助詞、感嘆詞等作為句末字，雖有助於傳達歌者的語氣，但須考量整體，以免無法呈現詩歌韻律，反而顯得委靡，刻意。
- (3) 部分作品參考原詞改編，但抽換的字詞過少，有些是整句套用，創意顯然不足；也有同學全首羅列詩詞名句，或淺白抒情中突然套用典雅成語來總結情意，顯得拼湊、生硬。
- (4) 錯別字多，如：「鬱」悶、「陪」(倍)伴、告「訴」(訖)、依「循」(尋)。

2. 文法

- (1) 人稱代詞(你、我、他)的指稱對象應首尾一致，不適合逐段改變，以免產生混淆，影響詞意。
- (2) 部分作品有歌名與歌詞產生矛盾、前後不一的情況，原因多出在主詞錯置，以致詞意失焦。

3.修辭

- (1) 形容性的語詞不容易區隔出情感厚度，可多利用動作、畫面以具體表現情緒。
例如：1.孤單—彷徨—無助；回憶—思念—想起(抽象平面的文字敘述)
2.邁開步伐走近你—伸出雙手握住你—張開雙臂緊擁你(具體表達「靠近」的意象)
- (2)「情景交融」的寫作技巧在運用時，取景不宜單一，擇取多個互有關聯的意象，會更具藝術張力，也更足以烘托情感。

貳、優秀作品賞析

(本次歌詞創作課程，承蒙 929 樂團主唱吳志寧先生免費提供「全新全意愛你」曲譜，供同學依聲創作，特此致謝。)

第一名《家鄉》

成功高中 張致寧

在那隨風搖曳的稻田裡，陽光悄悄的降臨
離開寧靜家鄉的我，從不會忘記
我用思念的旋律譜出簡單的歌曲
心湖裡，有著一圈圈的漣漪，
也有童年的懵懂 心情和回憶

我總會突然想起你
在那孤單的夜裡
乘著歌聲的羽翼飛翔夢中
用想念的聲音
唱出了心情

我總會突然好想你
在那孤單的夜裡
循著你的稻香夢中追尋
回味那童真的記憶
回味著你

在那隨風搖曳的稻田裡，陽光悄悄的降臨
離開寧靜家鄉的我，從不曾忘記
我用思念的旋律 譜出簡單的歌曲
心湖裡，有著一圈圈的漣漪，
也有童年的懵懂 心情和回憶

- 簡評：**
1. 一如歌詞中「我用思念的旋律，譜出簡單的歌曲」，作者用簡單明白的詞意，配合吉他輕快悠遠的曲風，分別在主歌和副歌部分，表達出濃淡不同的思鄉之情。段落字詞，均能吻合旋律節奏，音韻琅琅。初學者倚聲填詞，能同時兼具聲情與文情之美，堪屬難得。
 2. 主歌首句充滿畫面聯想性，清新脫俗，「稻田」「陽光」也奠定本歌「深情而不傷情」的情境主調，用「心情和回憶」的圈圈漣漪，巧妙地將「故鄉和童年」揉合為一，避免雙重主題的危機。
 3. 副歌「我總會突然好想你」一段，用豐富的詞彙如「孤單的夜」、「歌聲羽翼」、「稻香夢中」來營造「想念的聲音」的厚度，帶出鮮明深刻的情感，尤其「突然」二字堪稱神來之筆，能配合原曲反覆重沓副歌旋律，讓吟唱者有處理情緒的空間，可以逐層強化情感的濃度。

第二名《外婆的房間》

師大附中 林姍

這只是三層透天厝灶腳的小房間
在那從（ㄌㄨㄛˊㄌㄨㄛˊ，閩語音ㄉㄨㄛˊㄌㄨㄛˊ）過吵過的囡 從未又過來
偏偏我特別的孤單 常常繞進去找汝
裡面啊 不只梳妝台與眠床
也有親情和溫暖 天亮到天暗

我實在不識為什麼
我奈四處找無汝
你是去那市場歸早起
還是在灶腳無閒弄一桌好料

我實在不識為什麼

汝奈不暈在眠床上
特別擠在長長的屨仔裡
只因汝袂當 打開眼睛
看阮卡瘦無

這只是三層透天厝近灶腳的小房間
在那跳過吵過的孩子 從未又過來
偏偏我特別的孤單 常常繞進去找汝
裡面啊 不只梳妝台與棉床
也有親情和溫暖 天亮到天暗

- 簡評：**
1. 作者就一般人所熟悉的生活人事物來取材創作，再結合語言通俗性、與原曲音樂的親和性，基本上已擁有流行音樂所需的「優異」元素。
 2. 歌詞表達孺慕之情，優點在於作者用簡單情節，分成三情境來細膩處理，像說故事般拉引聽（讀）者隨著旋律進入說者的情緒深度。主歌空間集中在外婆的小房間，寫祖孫相依的溫馨。副歌一（A1）則以「四處找無汝」拉開空間，情境瞬間緊繃為焦急的氣氛，但外婆終日辛勞忙碌的形象也順勢塑成，「規早起」「無閒弄一桌好料」，筆墨簡鍊而傳神。副歌二（A2）空間再度緊縮，用「擠在長長的屨仔」壓縮了悲傷的時間和空間，用乍看是愚駭的疑問（汝奈不暈在眠床上）來表現生離死別的無奈，末句「瘦」字抒情含蓄細密，深具點睛之效，能將悲傷情緒推到飽滿點。
 3. 建議作者重造一段情境（A2）來處理情緒的結局，讓至哀點有隨境疏淡的空間，再者因為歌曲旋律上有主歌 A2 重複，若依 A1 歌詞再重唱一次，情感、情境會顯得格格不入。

第三名《家》

麗山高中 陳睿哲

看著你 小小的臉龐 慢慢進入夢鄉
你在窄窄的甜甜的床 睡得好香
我輕輕哼著一首歌 揉揉你圓圓手掌
只盼望你健健康康的成長
記得自己的回憶 自己的美夢

你只要好好的去飛
不要有任何的掛念
即使墜落也必須記住
永遠有家的溫柔臂膀呵護

你只要好好的去飛
不要有任何的掛念
哪怕天空再寬廣 再孤獨
也別遺忘那條唯一的
回家的路

看著你 小小的臉龐 慢慢進入夢鄉
你在窄窄的甜甜的床 睡得好香
我輕輕哼著一首歌 揉揉你圓圓手掌
只盼望你健健康康的成長
記得自己的回憶 自己的美夢

- 簡評：**1. 以質樸易懂的語言，描寫親情溫柔呵護稚子之情，看著小孩無邪的熟睡小臉，既陶醉又滿足的虔誠祝禱小孩能健康無懼的成長，在平實的文字中哼唱出令人動容的親子之情。
2. 用字遣詞符合歌詞創作需易於朗朗上口的原則，「揉揉你圓圓手掌」更是生動活潑，小孩香甜的幸福神態躍然紙上。

第四名《我們都想回到小時候》

士林高商 葉亭好

多久以前稚嫩的小臉還摻著徬徨和無助
多久以後戴上黑粗框，滿腹詩書
大人和小孩沒有誰不愛多啦 A 夢
成長中，遺失童真沒對沒錯
別總是說著如果，美夢會飛走

我們都想回到小時候

時光機快點來找我
過去的純真我還想擁有
時光機怎麼還沒帶我走

我們都想回到小時候
任意門怎麼不靈通
現在的辛苦以前還不懂
讓我再當一次小朋友
大人好難做
多久以前稚嫩的小臉還摻著徬徨和無助
多久以後戴上黑粗框，滿腹詩書
大人和小孩沒有誰不愛多啦 A 夢
成長中，遺失童真沒對沒錯
別總是想的太多，好好過生活

- 簡評：**1. 以今昔對比的方式呈現主題：「我們都想回到小時候」，清楚而明確。歌詞中或許有對過去時光的眷戀與嚮往，但卻不會因此而耽溺，而停止對現在的珍惜與未來的期許，就像歌詞所言「成長中，遺失童真沒對沒錯」、「別總是想的太多，好好過生活」。
2. 在看似質樸的用語中，隱含豐富的意象，如「稚嫩的小臉還摻著徬徨和無助」、「戴上黑粗框，滿腹詩書」。

第五名《逆流而上》

明倫高中 林虹妤

你只是 小小的池塘中 較大的一尾魚
在海中真正的大魚 到處都是啊
你要學謙遜的晚霞 涵容 涓涓細流裡
逆流上 不怕換來遍體鱗傷
縱使隨波逐流也 不迷失自己

天涯盡頭悠悠流著
就算北風嗚嗚咽咽
秋秧舞動飛逝了白鴿

也要扛著夢想拚命游向上

逆著潮浪也要盼望
很辛苦也不怕失望
千萬不要輕易安於現狀
因為你只是小小池塘
較大的魚

你只是 小小的池塘中 較大的一尾魚
在海中真正的大魚 到處都是啊
你要學謙遜的晚霞 涵容 涓涓細流裡
逆流上 不怕換來遍體鱗傷
縱使隨波逐流也 不迷失自己

- 簡評：**1. 諄諄勗勉池塘裡的「大魚」，務必謙虛奮進，「要扛著夢想拚命游向上」，內容緊扣歌名，唱來令人充滿希望，歡愉洋溢。
2. 遣詞用語雅俗夾雜，文氣略顯不一，如首段的「你只是小小的池塘中較大的一尾魚」淺顯俚俗，但中段的「秋秧舞動飛逝了白鴿」卻又靈動典雅。