

「唐宋詞選注」研讀與現代流行歌對應

(高英工商教師：楊勝宗)

研讀教師：楊勝宗
書名：唐宋詞選注
作者：張夢機、張子良選注
出版社：華正書局
出版日期：2003.9.24
總頁數：473
售價：400 元
內容大意：本書所錄之詞，起於盛唐，下至南宋，四百七十闕。眾人知悉且久經傳誦者，皆在選錄之列。各種風格，令人激賞。本人試著以宋代大文豪—蘇軾作品〈水龍吟〉為主題，從現代流行歌曲中尋出契合的作品來呈現。

長久以來，中華文化一直影響生長於臺灣這塊土地的人們。從結婚的禮儀、婚後的規範；小孩出生後測驗、教育…等，到人死後喪禮的儀式，都顯示中華文化的思想，早已融入臺灣社會。自然而然這塊土地的人們，日常生活的舉止乃至娛樂，或多或少都會透露著自己是炎黃子孫。本文將以宋代大文豪—蘇軾作品〈水龍吟〉為主題，從現代流行歌曲中尋出契合的作品，一首國語歌與一首台語歌來呈現。

(一) 宋詞〈蘇軾·水龍吟〉原文：

似花還似非花，也無人惜從教墜。拋家傍路，思量卻是，無情有思。
縈損柔腸，困酣嬌眼，欲開還閉。夢隨風萬里，尋郎去處，又還被，
鶯呼起。

不恨此花飛盡，恨西園，落紅難綴。曉來雨過，遺蹤何在？一池萍碎。
春色三分，二分塵土，一分流水。細看來，不是楊花，點點是離人淚。

(二) 宋詞〈蘇軾·水龍吟〉翻譯：

它像花又不像花，也沒有人惋惜，任其飄散墜落。拋棄了生長它的家，流落在街頭路傍，細想起來，這無情草木倒也是有愁恨的。它愁思縈懷，傷了柔腸，媚眼困慵，想睜開又閉了起來。它好比夢魂，隨長風，飛往萬里之外，尋找情郎的去處，又仍被黃鶯的叫聲所喚回。

我倒不恨這柳絮的飛盡，只恨那西園裏落花飄紅，再難重新回到它原來的枝頭上去。早晨一場風雨過後，何處去尋它遺留的蹤跡呢？原來已化作一池細碎的浮萍了。這三分春色，已是二分付與塵土、一分付與流水了。你細細地看罷，其實它並不是楊花，一點一點，原來都是離別之人的眼淚啊！（唐宋詞全文資料庫【宋詞三百首】）

(三) 宋詞〈蘇軾·水龍吟〉賞析

蘇軾與章質夫同仕汴京，是在哲宗元祐二年（一〇八七），詞當作於此時（（一說宋神宗元祐四年（西元一〇八一年）春，蘇軾謫居黃州時所作））。

如果兩人才力相當，和作往往不如原作，因為原作寫時較自由；和作要「次韻」，限制更多，當然也就更難。然而，這點限制卻難不倒蘇軾，他的次韻和作，揮灑自如，反勝過章氏原作，故王國維曰：「東坡《水龍吟·詠楊花》和韻而似原唱，章質夫詞原唱而似和韻，才之不可強也如是。」（《人間詞話》）

詞從楊花算不算花說起，既稱「楊花」，又生於枝頭，可說「似花」；狀如棉絮，全無花形，「也無人惜從教墜」，又好像「非花」。由第一句帶出第二句，而第二句便有寄託了。看至下文，便知是以楊花「無人惜」，寓人之不幸遭遇。「拋家傍路」，也語帶雙關，既詠物又說人，就物而言，「拋家」就是「離枝」。「無情」固是草木，但也可作閨閣對離家之人的稱呼。然而又說是「有思」，「有思」亦即「有情」，「情思」一詞，本可連可拆，具體地說，就是有離愁別恨。人固有，草木也有嗎？有。唐陸龜蒙《白蓮》詩就說：「無情有恨何人見，月曉風清欲墮時。」東坡大概受此啟發。「拋家」三句是以楊花擬行客；接著「柔腸」、「嬌眼」云云，便擬閨中思婦。妙在擬人而不離物，「縈」、「柔」自是柳絮之狀；楊柳飛綿之時，正是人們春「困」欲「酣」之季，而柳葉似眼，故稱「柳眼」，聯想彼此貫通。由睡而「夢」，夢魂能飛度關山，正可仿佛楊花之「隨風萬里」，故又借眾所周知之唐詩「打起黃鶯兒」意，說到「尋郎去處」，照應前所擬遠行客，以申足離恨。

下片思路更放開了，好像不是在寫詠物詞而是在縱筆直抒傷春之情，然又終不脫楊花，故張炎謂其「後段愈出愈奇，真壓倒今古」（《詞源》）。在「此花飛盡」之前，只加上「不恨」二字，就說到了「落紅難綴」，可謂便捷之至。然後又回到本位，說楊花隨一場曉雨流入池沼，化作浮萍。前面的「拋家傍路」是墜於「塵土」；此處則是付與「流水」。用「春色三分」來歸結，則在指楊花的同時，可連帶上「落紅」，比單說「楊花」內涵擴大了，突出惜春傷春主題。傷春實即自傷，所以最後仍歸結為離別，與上片完全一致。妙在抓住「點點」這一特徵，將楊花比眼淚，這是對唐詩「君看陌上梅花紅，盡是離人眼中血」（曾季狸《艇齋詩話》引）的發展，是前人未曾說過的。

總之，此詞詠楊花不離不即，既賦物又言情，能以神奇化工之筆，攝楊花之魂魄，絲毫沒有通常次韻和作的拘束之態，故李攀龍說它「如虢國夫人不施粉黛，而一段天姿，自是傾城」（《草堂詩餘雋》）（唐宋詞全文資料庫【宋詞三百首】）詞中細膩地描繪了楊花飄落的情狀，也借楊花自花自落的寂寞傳遞出感時傷春的幽怨之情。

對應國語流行歌

(一)〈阿密特·掉了〉原文：

演唱：阿密特（張惠妹-A-mei）—意識專輯

作詞、作曲：吳青峰

編曲：Martin Tang

製作：張惠妹/阿弟仔

心疼的玫瑰 半夜還開著 找不到匆匆掉落的花蕊
 回到現場卻已來不及 等待任何回音都不可得
 微弱的風箏 冬天裡飄著 回不去手中纏線的那個
 沒有藍天 又何必去飛 怎麼適合

黑色笑靨掉了 雪白眼淚掉了 該出現的所有表情瞬間掉了
 瞳孔沒有顏色 結了冰的長河 回憶是最可怕的敵人

故事情節掉了 主角對白掉了 該屬於劇中的對角戲也掉了
 胸口沒有快樂 斷了翅的白鴿 不枯萎的藉口全掉了

曾經唱過的歌 分享過的笑聲 在心中不斷拉扯
 想念不能承認 偷偷擦去淚痕 冬天過了還是會很冷

(二)〈阿密特·掉了〉創作動機：

阿妹說：這首歌是青峰聽到阿妹和他爸爸的故事有感而發寫下來的。因為，當初父親病危時，阿妹來不及趕回去見爸爸最後一面，感到相當遺憾，青峰知道他們的故事而寫下這首“掉了”，其中歌詞「回到現場卻已來不及，等待任何回音都不可得」，更是將遺憾的心情表露無疑！阿妹回憶當天要趕回台東卻下著大雷雨，所有飛機都停飛，阿妹在機場跪著求空姐讓她上機，但最後仍無法見父親最後一面。

(三) 宋詞〈蘇軾·水龍吟〉與〈阿密特·掉了〉的契合

人生的價值，在於受到別人的肯定，尤其是親人的認同。多數人的存在，是為他人而活，當自己所重視之人離開了，內心便有百般不捨與無奈，甚至悔恨與遺憾。宋詞〈蘇軾·水龍吟〉所表現可說是寓人之不幸遭遇，借楊花自花自落的寂寞傳遞出感時傷春的幽怨之情。「尋郎去處，又還被，鶯呼起。」、「不是楊花，點點是離人淚。」〈阿密特·掉了〉所表現的是對親情的不捨，父親病危時，阿妹來不及趕回去見爸爸最後一面。「心疼的玫瑰 半夜還開著 找不到匆匆掉落的花蕊」、「想念不能承認 偷偷擦去淚痕 冬天過了還是會很冷」。

人生最大的遺憾，在於「該作的事未作、該說的話未說」，驚覺時卻早已人是全非，宋詞〈蘇軾·水龍吟〉與〈阿密特·掉了〉都有相同的悲悽吧！

對應台語流行歌

(一)〈江惠·無言花〉(江惠—悲情歌聲專輯)

演唱：江惠

作詞：陳黎鐘

作曲：陳小霞

今夜冷風酸雨來陪伴，燈火照影人孤單，

寂寞的滋味透心腸，不知東時天才會光。
 你我那會這無緣，離開了後才來思念。
 親像一蕊無言花，恹恹來開，恹恹水。
 一暝花開的香味，引阮滿腹的稀微，
 你甘有聽見花謝若落土，破碎是誰人的心肝。
 你甘有聽見花謝若落土，破碎是誰人的心肝。

(二)〈江惠·無言花〉探析

梔子花在日本又叫無言花！是形容日本女子傳統不多嘴！梔子花是代表愛的花朵，西方人長在婚禮上放梔子花圈，或是梔子花的裝飾。因為它代表著愛與幸福，而這兩樣東西都是婚禮上面最甜蜜的祝福。

據說早在維多利亞時代，梔子花就有這個作用了，新娘會在身上，或是頭髮上面別上梔子花作裝飾，一般來說，紅色與白色的梔子花都有同樣的意義，都是愛，但是其中還是有分著不同的意義，傳承的愛...新娘的梔子花都要由母親別上。

如果母親還在世的話，一般用的是紅色，如果母親已經過世的話，就用白色的梔子花，代表著母親在天堂所贈的祝福...不過這個傳統目前已經很少人遵守。大多都因為白色高雅，而捨棄紅色，再加上白色代表純潔，因此一般婚禮上所用的梔子花都是白的，紅色的反而很少見。這些傳統都是維多利亞時期的傳統，據說，在維多利亞時代這種花的花語就是「所愛」。

梔子花

(三) 宋詞〈蘇軾·水龍吟〉與〈江惠·無言花〉的契合

無言花所代表傳統女人逆來順受的無奈，對於所愛的人無怨無悔的付出，本希望有美好的未來，能開花結果。到頭來，花已嬌艷欲滴，卻無奈的獨自枯萎凋落。「親像一蕊無言花，恹恹來開，恹恹水。」、「你甘有聽見花謝若落土」。相對的〈蘇軾·水龍吟〉中的花自開，花自落以及傷春實即自傷，所以最後仍歸結為離別。「似花還似非花，也無人惜從教墜。」、「春色三分，二分塵土，一分流水。細看來，不是楊花，點點是離人淚。」

作家席慕蓉：「我最美麗的時刻，為這我已在佛前，求了五百年。」（《七里香·一顆開花的樹》，頁38）人在最美的時刻，等待認同的人到來，希望能共結連理，換來的卻是無盡的感傷。太感動人心了，因此，〈無言花〉亦有另一演唱者：

演唱：蕭敬騰（LOVE MOMENTS—愛的時刻自選輯）

作詞：陳黎鐘

作曲：陳小霞

5

今夜 冷風酸雨來作伴
燈火正影人孤單
寂寞的滋味 透心頭
嘸災東時天 才會光
你我那會這無緣
離開了後才來思念
親像一蕊無言花
惦惦來開 惦惦水
一暝花開的香味
引阮滿腹的稀微
你敢有聽見花謝若落土
破碎是誰人的心肝
你敢有聽見花謝若落土
破碎是誰人的心肝

你我那會這無緣
離開了後才來思念
親像一蕊無言花
惦惦來開 惦惦水
一暝花開的香味
引阮滿腹的稀微

6

你敢有聽見花謝若落土
破碎是誰人的心肝
你敢有聽見花謝若落土
破碎是誰人的心肝
你敢有聽見花謝若落土
破碎是誰人的心肝
你敢有聽見花謝若落土
破碎是誰人的心肝

情感是人與人之間相處最基本的元素。中華文化經過時間淬鍊，早已深入是炎黃子孫的生活中；就像佛經中所說，經過幾千年的歲月，人已歷經無數的輪迴，個人習性以入骨了。自然而然言行舉止已受薰陶。從宋詞〈蘇軾·水龍吟〉，至今之〈江惠·無言花〉、〈蕭敬騰·無言花〉或〈阿密特·掉了〉意涵所呈現的便是民族的表徵，只要有希望，便能支持自己繼續活著。

綜觀言之，文字是用來舒發個人情感，就算困苦、不如意，只要能表達出自己自己的想法，訴之於文字，讓生命找到出口，那麼，要如何表現？應只是個人生命歷程的差異而已。