

投稿類別：藝術類

篇名：

撼動人心的搖滾天團-五月天

作者：

李俞萱。私立崑山高級中學。資處三甲
李賢英。私立崑山高級中學。資處三甲
謝佩樺。私立崑山高級中學。資處三甲

指導老師：

謝季玲老師

壹●前言

五月天是眾所皆知的搖滾天團，從 1997 年至今，發行的歌曲膾炙人口，總是能夠打動人心、產生鼓舞的力量，是許多人心中的精神支柱，也陪伴我們歷經童年、青春和許多的歲月。他們寫出的詞以及唱出的歌常常能夠幫人們傳達出心底那塊說不出口的感觸，有萬種的詞語、振奮人心的曲風、悲傷的旋律以及能隨著音樂跳動狂舞的畫面。

而現今歌手方面高手如雲，在這歌壇界站穩腳步是非常艱辛的，但是五月天的音樂、舞台表演、唱腔旋律和詞曲創作卻總是能引起廣大共鳴，且電視劇也能夠經常聽見五月天的曲子，現正教育部更把五月天的經歷及歌曲大量列入題材，呈現出他們努力走過的艱辛歷程、以及他們想透過詞曲給人不一樣的力量，而同時不少的歌曲也在大眾們的腦海中、心中留下深刻的印象。他們所編寫的歌詞，帶給大家的不只是單純的文字，而是有更不凡的深厚感情價值。因此我們想研究五月天的歌曲所能帶給我們的感受以及五月天能夠走向成功的關鍵。

貳●正文

一、團員介紹

	主唱 阿信 (陳信宏) 生日：1975/12/06 未婚 樂器：吉他 / 學歷：實踐大學室內設計系 喜愛的樂手：披頭四、伍佰、Mr.Children、CHINA BLUE 音樂歷程：師大附中吉他社的社長、SO BAND、MAYDAY 從事創作詞曲以及擔任音樂製作總監，也嘗試過寫作，後來更晉身為暢銷作家。另外也與高中好友、藝術家不二良創辦服飾潮牌《STAY REAL》，兼任主理人與設計師。
	吉他手 怪獸 (溫尚翊) 生日：1976/11/28 未婚 團長 樂器：吉他 / 學歷：台灣大學社會系社會組 喜愛的樂手：Beatles、Mr.Children、U2、Oasis、松本孝宏 音樂歷程：師大附中吉他社的副社長、SO BAND、MAYDAY 華語歌壇界中成為第一位擁有個人限量版吉他的藝人。 從事創作詞曲以及擔任音樂製作總監、以及 Signature Mode 製作美術總監，更於 2014 年首度以新人之姿主演電影。

	貝斯手 瑪莎 (蔡昇晏) 生日：1977/4/25 已婚 樂器：Bass、A.Guitar、鋼琴、口琴、吉他、低音提琴 學歷：輔仁大學社會系 喜愛的樂手：Sting、羅紘武、李宗盛、Beatles、羅大佑 Sting 音樂歷程：師大附中吉他社的社長、SO BAND、MAYDAY 從事創作詞曲以及擔任音樂製作總監，也嘗試過寫作。另外也自己與圈外好友開設了《OFFLINE 離線咖啡》咖啡廳。
	吉他手 石頭 (石錦航) 生日：1975/12/11 已婚 樂器：吉他 / 學歷：淡江大學 喜愛的樂手：JIM MORRISON、DAVE GILMOR 音樂歷程：師大附中吉他社的副社長、SO BAND、MAYDAY 從事創作詞曲以及擔任音樂製作總監，於熱門音樂大賽獲得第二名。在 2014 年開設屬於自己的複合式咖啡廳《iNPUT Music 音鋪》，結合了餐飲、樂器行、咖啡。
	鼓手 冠佑 (劉諺明) 生日：1973/7/28 已婚 樂器：鼓、KEYBOARDS、鋼琴 / 學歷：國光藝校 喜愛的樂手：Phil Collins Mr.Children、Original Love 音樂歷程：WHY NOT、MAYDAY 從事創作詞曲以及擔任音樂製作總監，也曾幫中華職棒義大犀牛作曲。和妻子王行芝創辦了潮牌《Drumming》，目前由王行芝經營，以網路營業為主。

二、五月天的歌曲分析

(一) 描述友情-乾杯

「懷念總是 突然懷念 不談條件
當回憶 衝破考卷 衝出歲月 在我眼前
我和你 留著汗水 喝著汽水 在操場邊
說好了 無論如何 一起走到 未來的世界」

朋友是我們人生旅途中很重要的角色之一。當我們寂寞不安需要陪伴、得到喜悅而渴望分享、遇見挫折希望被安慰時，他們總是在身邊給予力量、溫暖。時間不斷的流逝，也許不能像是當初那樣天天玩樂、陪伴，但彼此的心中那段回憶始終都存在著。儘管後來你們因為什麼而分離了，至少彼此曾經那段執著、歡笑、淚水、瘋狂、數不盡的感謝早已足夠回憶一輩子。

(二) 描述親情-洗衣機

「所有電器 都住在屋簷下 不必風吹雨淋

卻只有它 孤獨的守在 陽台角落裡運行
多少年了 旋轉又旋轉 時間一眨眼過去
上了年紀 卻依然盡力 孤獨勇敢洗衣機
從來沒有一句的怨言 你丟多少她都洗」

這首歌以「洗衣機」比喻為媽媽，描述媽媽的付出總是無怨無悔的，她總是一個人默默的為我們做了許多事情。這樣無悔的付出多少年了？即使上了年紀卻還是盡心盡力的照顧我們，媽媽對我們的付出就像那部靜靜擺在陽台角落裡，每天不斷用力旋轉著，全力洗淨衣服上沾滿髒汙的那台洗衣機。不論付出的再多或是會有多辛苦都甘心，因為這是她的本分，所以她從來都不曾有過任何一句怨言。另外其他歌詞中的「她的皺紋是無法償還的借據」提醒我們媽媽對我們的付出是我們一輩子無法償還完的債，所以應該要更真心來報答母親的無悔付出。而「她的背影是無法釋懷的風景」想表達的是媽媽從小扶養我們長大，那慈愛的背影都早已烙印在心，成了無法忘懷、無法被取代的畫面。

(三) 描述愛情

1、 最重要的小事

「世界紛紛擾擾喧鬧鬧什麼是真實
為你跌跌撞撞傻傻笑笑買一杯果汁
就算庸庸碌碌匆匆忙忙活過一輩子
也要分分秒秒年年日日全心守護你」

「幸福」的最根本是擁有愛並且沉溺在其中，而不是家財萬貫又或是有了偉大的成就。這首歌主要想描述於當我們陷入愛情的狀況，那種無怨無悔的去全心守護一個你，因為有了愛、因為有你，和你在一起不論再小再普通的事情，對我而言卻都是此時此刻最重要的事。

2、 我不願讓你一個人

「最後 你只帶走你 脆弱和單純 最放不下的人
也許未來 你會找到 懂你疼你 更好的人
下段旅程 你一定要 更幸福豐盛
只求命運 帶你去一段 全新的旅程 往幸福的天涯飛奔
別回頭就往前飛奔 請忘了我還 一個人」

起初聽見這首歌時會認為它只單純描述失戀後想念對方的心情，但是當你仔細聽時，你會發現它有更深厚的意思。這首歌的本質雖在描述失戀

的心情，但它主要想表達的是發現自己已經比起先前看待愛情更加成熟了，不再是單純失戀的哀傷，而是想要祝福讓自己最放不下的他。想告訴他離開我以後一定要比我過得更幸福豐盛，然後再把那些悲傷都留給自己，寧願讓自己永遠孤獨一個人。

(四) 描述後悔-時光機

「好後悔 好傷心 想重來 行不行
再一次 我就不會 走向這樣的結局
好後悔 好傷心 誰把我放回去
我願意 付出所有 來換一個時光機」

雖然說起時光機我們總會直接聯想到卡通裡的哆拉 A 夢，但我們都知道「時光機」是個大概只會存在卡通裡的道具，不過我們卻還是矛盾的渴望時光機能夠出現在我們的生命中，大概是因為我們的生命裡總是充滿著後悔與遺憾，有著許多我們懷念的人、事、物以及我們想倒退的畫面又或是那些來不及說出口的話。但作詞人描述的「時光機」其實是隱含著對往事懷抱的悔意。人的一生中有很多美好的時刻，但我們卻總是一不小心就和它擦身而過。而這首歌也隱約的告訴我們，其實這部時光機早就握在我們的手上，那就是把握現在的每一分、每一秒，不要讓後悔和遺憾再次重演。

(五) 給人前進的能量-人生海海

「就算真的 整個世界 把我拋棄 而至少快樂傷心我自己決定
所以我說 就讓他去 我知道潮落之後一定有潮起」

歌名「人生海海」意涵「我們無須計較太多的人生」，隱含了我們對現實中不得不妥協的感慨。這首歌想描述的是對自己的前途茫茫、了了無濟，甚至還懷疑自己是否對這世界毫無用處、對什麼都產生疑問，但到了最後終究是自己鼓勵了自己不用害怕。這首歌以歌詞中的「所以我說 就讓他去 我知道潮落之後一定有潮起」為主軸，作詞人希望我們自己能夠給自己勇氣，然後勇敢的向前衝。同時也深深呼應著安格爾曾說過的：「所有堅韌不拔的努力遲早會獲得報酬的」。

(六) 描述人生的現實面-生存以上 生活以下

「小時候 只要看天空 枕著白雲 就覺得全世界都擁有
長大了 擁有的更多 為何感覺 到越來越匱乏越貧窮
那一年 只追逐自由 現在只能 追逐著漲不停的石油
是不是 地殼又震動 要從家裡 震落才悔恨這樣生活」

這首歌想表達的是人們的生活乏味無趣的無奈以及想諷刺全世界都被標準化了。歌詞前段表達出小時候的天真總讓我們覺得一切的事物是如此的美好，但長大以後卻看見了很多不得不讓我們妥協現實面，呼應了五月天〈有些事現在不做一輩子都不會做了〉歌詞中的「**從前只想裝懂 裝做什麼都懂 懂得生存的規則之後 卻只想要 都不懂**」，於是後來我們感到越來越匱乏越來越貧窮。這裡的貧窮並不是指金錢上的，而是在暗指我們最初那顆充滿著活力的心。此刻作詞人也希望我們能夠找回那顆最純真也充滿熱血的心。歌詞後段表達出不明白為什麼我們一定要被迫走一樣的道路、擁有一樣的夢想、追求一樣的人生，但卻無法抵抗現實的無奈，只能乖乖的去服從和妥協，於是人們就只能存活在那「生存以上 生活以下」的生活中，迷失自己。

三、五月天成功之關鍵

我們從五月天身上觀察出如今所能成功享有天團美譽的原因，以下是從他們身上我們所觀察到的幾件特性：

(一) 積極樂觀又正面的價值觀

不論是他們的言語或是他們的歌曲都帶給了我們正向力。當他們正訴說五月天一路走來的艱辛旅程時，其實都在隱約地透露出只要努力，沒有什麼是不可能的。從他們平時的語句之間又或是詞曲就能感受到他們對人生的體悟，平時更常在公開或私人的媒體平台上，分享自己的價值觀，從音樂談到人生，再從人生談到音樂，讓很多面臨迷惘或困境的人們，更能堅持些什麼。石頭更曾經強調過，所有的創作都是發自於內心最誠實的表達，他們的作曲是寫出他們真正關心的事情，而且最重要的是，他們的思考是正面的。

(二) 努力實踐自己的夢想

不怕痛的毅力，就是追夢人的護身符。即使一開始曾懷疑過自己是否會成功，但是他們還是選擇堅持了，不管過程有多辛苦，努力去闖就對了。冠佑曾說過他們五個人的都是比較樂觀又不服輸，剛開始周遭給他們的壓力全是「這不能當成你們的未來」，但是後來他們證明了只要是對的事、沒有違背整個社會，那去做就對了。不過他也強調了堅持絕對不是魯莽的、盲目的，而是必須要有目標和意義的。五月天也曾突破瓶頸的講出其實對他們來說，創作上百分之九十九都是瓶頸，因為創作是你盡了一百分努力，最後才會有一分成果。而阿信自己更也曾經說過，他寫歌詞時，寫一百句只能用一句，所以每完成一句歌詞，他就必須要面對九十九句的失敗。可見他有著追夢人的護身符。此外阿信希望我們能夠多和失敗相處，因為人的一生若能跟自己的失敗相處，就算天分不足、靈感不夠，但誰能跟自己的這些失敗相處得最

好，誰就愈能坦然面對自己，又能在成功後不會患得患失的繼續走下去。就是因為他們的堅持，所以才能帶給我們這麼撼動人心的音樂。而這也更是他們向自己的偶像披頭四所致敬的方式。五月天的搖滾樂讓人發現，他們改變世界的方法，是先改變那個被世界改變的自己。

(三) 堅固的友情

一個人一輩子可以找到一個好朋友都很難得，但他們找到五個，所以絕對是有運氣成分的。他們在彼此相處之間當然也有付出努力的部份。很多玩音樂的人都很有主見，容易跟團員有摩擦，一吵架就散團了。但相信自己的團員是很重要的事情。所以他們一直很努力在音樂上互相溝通和信任，因為無私的坦白，始終是恆久亂世中不變的好態度。他們來自五個相當不同的家庭，但卻能夠互相體諒、彼此支持，這就是他們能夠一路走來的重要關鍵。阿信曾說過人會覺得過不去，那是因為只看到自己。但如果想到朋友、家人的話，會發現其實是所有的人都在陪著自己過不去，當我想到他們，就會覺得很溫暖、很有力量，然後一咬牙，就過去了。因為五人都屬於樂觀幽默的個性、又從高中累積到現在的深厚友誼，讓五月天不但在音樂創作路上能夠一起合作，也成為彼此的重要力量。一個樂團要走的長久其實並不容易，五月天的偶像披頭四，也不過走了十年，但如今五月天成團第十八年了。

(四) 無私的給予

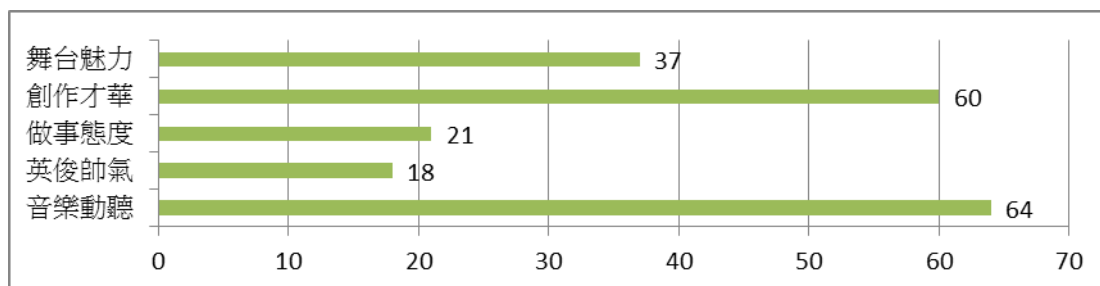
他們創作音樂的初衷不是為了要賺錢，而是希望能夠透過音樂帶給人們帶來愛、勇氣、希望和夢想，俗話說「你若希望別人對你付出，那首先你要先為別人付出」，於是他們先對人群付出，所以有了現今的天團美譽。

四、問卷調查結果

(一) 五月天受歡迎的原因

1、您認為五月天受歡迎的原因為何? (可複選)

由(圖 1)調查顯示出音樂動聽以及創作才華占據主要原因。

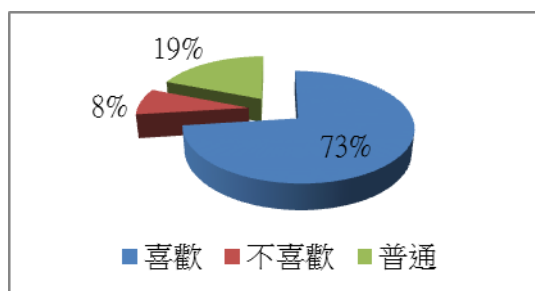
(圖 1) 五月天受歡迎的原因

2、您喜歡五月天的創作嗎?

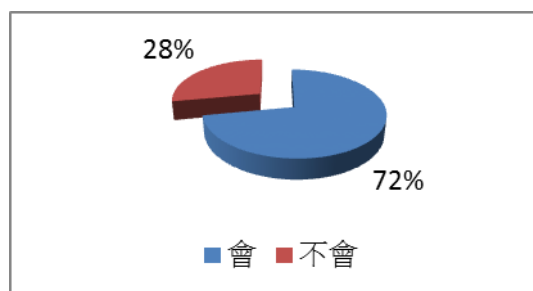
由(圖 2)統計顯示出有約七成以上的受訪者喜歡五月天的創作，由此可知五月天的創作仍深受大眾喜愛。

3、在受到挫折或是低潮時，會想聽五月天的音樂嗎?

由(圖 3)統計顯示出仍約有七成以上的人在遭遇低潮或是挫折時會想聽五月天的音樂，由此可知五月天的音樂可以紓解大部分人們的心情。

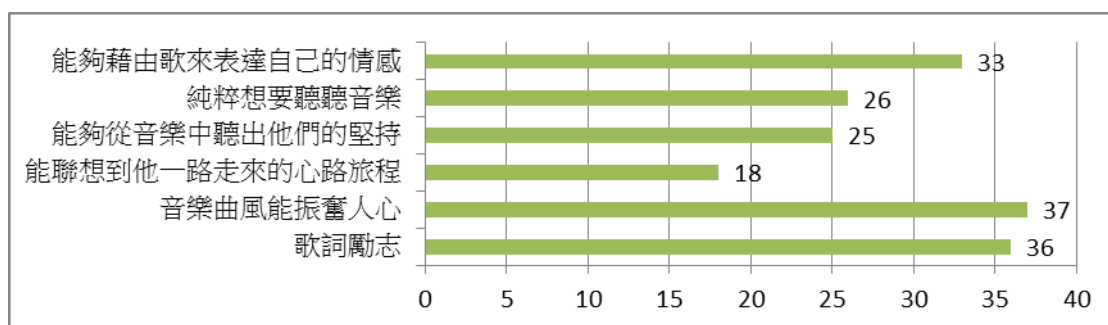
(圖 2) 是否喜歡五月天的創作

(圖 3) 在遭遇低潮時會想聽五月天的歌曲嗎?

4、承上題，想聽五月天音樂的原因?(可複選)

由(圖 4)統計結果可以觀察出當受到挫折或是低潮時想聽五月天的原因為音樂曲風能振奮人心以及歌詞勵志。

(圖 4)人們受到挫折或是低潮會想要聽五月天音樂的原因

(二)五月天帶給人們的感觸

1、五月天所帶給你震撼度很大嗎?

統計後發現五月天這個團體帶給受訪者震撼度很大的占 73%、不大的占 10%、還好的占 17%。此統計結果數據可顯示出約有七成以上的受訪者認為五月天帶給自己的震撼度很大，由此可知五月天對世界有一定的震撼度。

(三)五月天自創歌曲的魅力

1、最容易觸動大眾心中的歌曲分析

統計調查結果顯示 <倉頡> <你不是真正的快樂> <溫柔> 前三名最高票數。

<倉頡>為描述一首寫思念的歌。歌詞中的「**多遙遠多糾結多想念多無法描寫疼痛和瘋癲你都看不見**」，描述出以前不能傳達給女主角的愛意表達與自己濃濃的追悔之意。歌詞前段的「**圖騰、繩結**」都是文字尚未發明前，古人的記錄方式，暗示以前男主角不懂表達愛意。這世界上若沒有倉頡造字，人們將無法用言語互相表達感情。人類有了文字之後，學到了如何表達感受、想法，更學到該如何去愛。所以世界終結時，最可怕的不是死亡，而是人類失去文字語言、所有的愛情、友情、親情，終究都會歸零。

<你不是真正的快樂>為描述三種不同的層面，第一個種是失戀後的心情。雖然不再恨他了，但卻再也不相信愛情，所以最後只能抱著遺憾孤獨的老去，而由歌詞中的「**而回憶越是甜就是越傷人了越是在手心留下密密麻麻深深淺淺的刀割**」就能了解歌曲裡描述的是令人刻苦銘心的愛情，想表達的是回憶越是美好，往後想起就會使人更加的痛苦萬倍。第二個種是在熱鬧過後有時會有種失落的惆悵。想表達的是內心有遺憾的人，就算和朋友在一起時笑的很開心，但未填滿的遺憾總是突如其來的浮現，讓人陷入無法逃脫的沮喪。第三個種是內心最深層的那份真實情緒。我們忘了從什麼時候開始，我們開心也笑、不開心也笑，最殘忍的是沒有感覺的時候還要笑。歌詞中的「笑」、「保護色」貼切的描述我們因為害怕自己軟弱的一面被別人發現，就會用「笑」當「保護色」隱藏自己的脆弱，告訴自己不能哭，但這個「笑」只是強顏歡笑，而不是發自於內心的快樂，也許騙得過別人，但卻騙不過自己，到了最後乾脆丟棄自我，忘了愛與恨，把自己的靈魂關在永遠鎖上的軀殼。作詞人想告訴大家，這樣的人生，還不如脫下假面具，讓自己肆無忌憚的哭毫無顧忌的大笑，用最真實的自己去面對世界。

<溫柔>為描述失戀後的心情。分手後，獨自一人走在路上的心情，發現一路上走來你的眼中從來沒有自己的存在，也從來都不知道你心裡在想什麼，但卻還是情願同意了你想要的自由，雖然心中很希望復合，但最後還是選擇放棄，寧願就讓自己永遠獨自孤單著，把自己所有的愛都給了你。雖然有些無奈，但就讓一切都隨風，讓你自由，這就是我能給你的最後溫柔。

2、最能夠吸引大眾的歌曲分析

統計調查結果顯示為 <九號球> <突然好想妳> <倔強> 前三名最高票數。

<九號球>分別詮釋兩種層面，第一種是阿信想描述的是一種在追與逃的矛盾。我們說要追逐夢想，但是實際上是否是在逃避現實？我們說要面對現實，但是否意味著要放棄理想？我們到底是在追還是在逃？新聞、學運、社運、革命、關心國家大事看似在追，但實際上，可能我們是在逃，也許連我們自己也沒發覺，就一直活在這似追似逃的人生裡。這些問題太過沉重，所以我們凝視著白球，讓自己暫時忘記這些問題。第二種是怪獸所詮釋的是在反省與後悔對親人的忽視。歌詞以「九號球」比喻夢想，唱出了追逐夢想的現實和無奈，而其他號碼的球就像是在比喻著當我們在追逐夢想時，那些陪在我們身邊默默給予我們支持的人。我們總是以為自己一味追逐的就是我們想要的，也許走過了才發現，我們想要的一直在我們身邊，可是卻被自己有意無意地忽略了。提醒了我們追逐夢想很重要，但更重要的是別忽略了一路上走來陪著你的人，不要到了最後成功了但那些人卻已不在了。

<突然好想妳>描述懷念那段讓自己最刻苦銘心還放不下的舊愛。從愛裡離開的滋味最令人痛苦，最怕有些人雖早已走遠，卻從不把屬於他的回憶完全帶走。歌詞中「**我們像一首最美麗的歌曲，變成兩部悲傷的電影，為什麼你帶我走過最難忘的旅行，然後留下最痛的紀念品**」意旨明明我們是全天下最美麗的爱情，有著最甜美的開頭、最動人的風景，為什麼最後卻會變成悲劇收尾的兩部戀曲，而這道傷痕也永遠的烙印在心底，成了這趟愛情旅程最痛的紀念品。「**我們那麼甜那麼美那麼相信、那麼瘋那麼熱烈的曾經，為何我們還是要奔向各自的幸福和遺憾中老去**」意旨不明白曾經這麼相信會是彼此的唯一、曾經是多麼甜多麼令人羨慕的一對，但到了最後卻只夠奔向各自的幸福和遺憾中老去的無奈。

<倔強>呼應了俗話說的「被火燒過才能出現鳳凰」、「挫敗是夢想的基石，唯有一點一滴得累積，才能打造最完美的殿堂。」不要因為批評、或是社會上的輿論而去放棄自己的與眾不同，也許就是你的與眾不同反而讓這世界增添了一點色彩，把那些批評我們的人，當成人生道路必須經過的天堂路，它會使我們成長然後向前走。歌詞中「**我不怕千萬人阻擋 只怕自己投降**」對應了俗話說的：「自己最大的敵人就是自己」，有時候，我們投降不是因為外界的壓力，而是自己困惑了、不再堅持了。關於夢想的東西，只要不妨礙到他人，能多堅持一步就多堅持一步。如果欺騙了自己的真實想法，即使別人能夠原諒，自己也不能夠原諒自己。

參●結論

五月天的各種音樂和歌詞，讓人們看了或聽了之後會給予很多不一樣的感覺，在我們情緒低落又或者是傷心難過的時候也能從它們的音樂裡感受到節拍的起伏，帶給大家溫馨。他們的歌詞總是能夠寫入我們的內心深處那塊不知道該如何表達的感受，因而引起我們的共鳴；他們的歌曲總是有一種很特殊的力量，會讓人振奮人心、給人重新出發的力量，當遭遇到人生的低潮時，能夠聆聽他們的勵志歌曲，放鬆心情抒解心中的壓力，讓受傷的心靈得到撫慰，重新出發面對所有的挑戰。

而五月天從失敗中站起的各種經歷，那份精神更是讓我們值得學習的，愛迪生說：「天才是一分的天份，加上九十九分的後天努力」，蓋房子也不是一天就可以完成的，也是需要日積月累，五月天雖然稱不上天才，但是憑藉著努力一點一滴的累積，成功的闖下了自己的一片天，有些人對於自己的夢想是光說不練，不然就是做一半就半途而廢，其實只要持續的朝著自己的目標前進，無論失敗了多少次，都是給未來的成功收集了豐盛的經驗。

五月天所說的名言：「失敗是成功的累積」對於我們是一句非常有幫助的句子，讓現在這個世代的所有人都能抱持著一顆真誠熱烈的心去面對所有的艱難，突破所有的困境，五月天的故事成為了我們的借鏡，把五月天的優缺點，做為自己所學習或警惕自己的一面鏡子，這樣如此，想必成功已經找上你了。

肆●引註資料

五月天（2001）。**五月天的素人自拍**。台北市：時報文化出版社。

陳信宏（2006）。**Happy·Birth·Day 搖滾詩的誕生與轉生**。台北市：平裝本出版社

五月天（2006）。**追殺五月天**。台北市：平裝本出版社。

五月天（2010）。**下課後，怪獸家點名**。台北市：台灣角川出版社。

石錦航（2013）。**末日備忘錄**。台北市：相信音樂。

馬岳琳（2013）。五月天：我們的成功，是失敗的累積。**生命教育**，435期。

相信音樂官方網站。(2014)。2014年7月16日，

取自 <http://bin-music.com/tw/artist1.html>

魔鏡歌詞網。(2014)。2014年10月16日，

取自 <http://mojim.com/twzhot-song.htm>