

方道·文山流

华语乐坛顶尖词人 音乐文学创作达人方文山

【属于方文山的文化观察】

【属于方文山的散文闲笔】

【属于方文山的私房影像】

【属于方文山的乐谱中国风】

首度集结成册——《方道·文山流》

颠覆流行文学与传统文字的第三类视觉思想！

听，视觉文字；看，音乐流转……

跨中国风外剖析素颜方文山

真实解读乐坛过稿率最高的『方周』组合

你未能触抵过的私密地带

天王周杰伦作序站台力顶

艺文界 & 音乐圈友人合力推荐！

特别推荐：简谱版【乐谱中国风】

重磅加码：单册别册，探秘台前幕后方文山



【方文山】著

「文字在这片疆域里，自成王道，蔚为流辰。」

湖南文艺出版社



方道·文山流

卷壹

「文字在这片疆域里，自成王道，蔚为流派。」

方文山◎著

湖南文艺出版社



目录

卷壹

- 01_ 低调的方老师_推荐序_周杰伦
02_ 方道·文山流_自序_方文山
05_ 关于方文山的个人档案
10_ 关于方文山的创作大事记

【属于方文山的文化观察】

- 17_ 所谓文化，就是翻译间流失的东西！
19_ 一个只剩标本建物的城市
22_ 从门牌谈起的文化识别度
26_ 有故事的收藏品
28_ 文化多元的意义
30_ 我所收藏的是记忆
33_ 具体而微的历史断层取样
36_ 所谓全球化就是西化
40_ 历史建物是一个城市的共同记忆
44_ 上海，一个表情丰富的城市
46_ 拼贴日记——另类的装置艺术

目录



【属于方文山的散文闲笔】

- 055_ 善待那些给过你的真心
- 057_ 曾经太过年轻
- 059_ 百般无聊的青春
- 061_ 有些感情保持微笑路过就好
- 062_ 想我铁竹堂的兄弟们
- 064_ 分手后的关系
- 066_ 属于我个人的烟味
- 068_ 犹如漫画情节般的龟山少棒队
- 072_ 我的记忆无价
- 074_ 只要是可爱的有什么不可以
- 078_ 长安城模型
- 080_ B型偏多的北一女中
- 084_ 采菊东篱下，悠然见南山
- 086_ 方道文山流之私部屋
- 108_ 爱情智商退化症
- 110_ 节日恐慌症
- 112_ 一整个消失的年代

【属于方文山的影像志】

- 115_ 别册

卷 贰

【方道·文山流 乐谱中国风】(简谱版)

— 听觉化的文字 音符化的故事 —

	歌名	主唱	词	曲
06_	上海一九四三	周杰伦	方文山	周杰伦
08_	刀马旦	李玟	方文山	周杰伦
10_	东风破	周杰伦	方文山	周杰伦
12_	魂	信	方文山	李荣浩
14_	牡丹江	南拳妈妈	方文山	盖瑞
16_	千年之恋	信乐团 + 戴爱玲	方文山	Keith Stuart
18_	发如雪	周杰伦	方文山	周杰伦

— 双刀 属于东方的骄傲 —

22_	胡同里有只猫	温岚	方文山	周杰伦
24_	风沙	梁朝伟	方文山	陶喆
26_	菊花台	周杰伦	方文山	周杰伦
28_	青花瓷	周杰伦	方文山	周杰伦
30_	霍元甲	周杰伦	方文山	周杰伦
32_	小小	容祖儿	方文山	周杰伦
34_	周大侠	周杰伦	方文山	周杰伦
36_	千里之外	周杰伦 + 费玉清	方文山	周杰伦

— 爷爷泡的茶 找盘棋来下 —

40_	黄金甲	周杰伦	方文山	周杰伦
42_	兰亭序	周杰伦	方文山	周杰伦
44_	醉赤壁	林俊杰	方文山	林俊杰
46_	大敦煌	刀郎	方文山	刀郎
48_	茶汤	明萌派	方文山	陈子鸿
50_	鹰之恋	童安格	方文山	童安格
52_	梦红楼	黄家强	方文山	黄家强
54_	花恋蝶	南拳妈妈	方文山	詹宇豪

— 无双 武林世界里的感叹 —

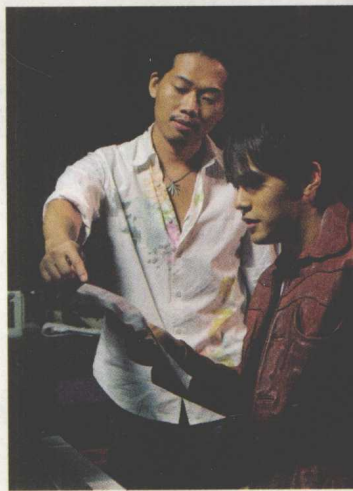
【附录】

58_	方文山历年歌词创作总表
76_	中国风歌词创作年表

78_	方文山曾获音乐奖项一览表
-----	--------------

低调的方老师出新书！原来是趁我在 LA 拍电影时偷偷地忙新书，好朋友有新的创作当然要力挺，但老实说，里面的文章有些太长，我都没看完，但就像好吃的水蜜桃一样，虽然没一口吃完，但光前面几口就可以了解它的多汁与甜度了。文山应该是我朋友圈里最会写文章的人吧！别人都叫他方老师，我这次就偏不要，因为他也不会叫我周董，礼尚往来啊！这段应该只有懂的人才懂。总觉得他是属于那种穿长袍马褂站在私塾，摇头晃脑教小孩子背诵诗书的夫子，这样的人跑来现代，还用电脑创作写歌词，看来可能真有上辈子这回事吧！否则这一切怎发生呢？应该吧！我想。有时候真的希望他专心地帮我写词就好，不要外务这么多，一下出书，一下演讲什么的，不过好朋友就是要闭起眼睛看都不看，光听到消息就要支持的那种。这本书，我祝它大大卖，还有我对里面的简谱很感兴趣，唉哟，还不错，这个点

子，改天我也来出一本我作品集的简谱书。○

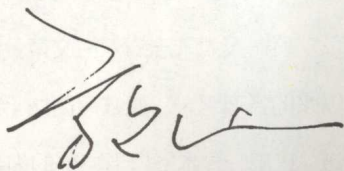


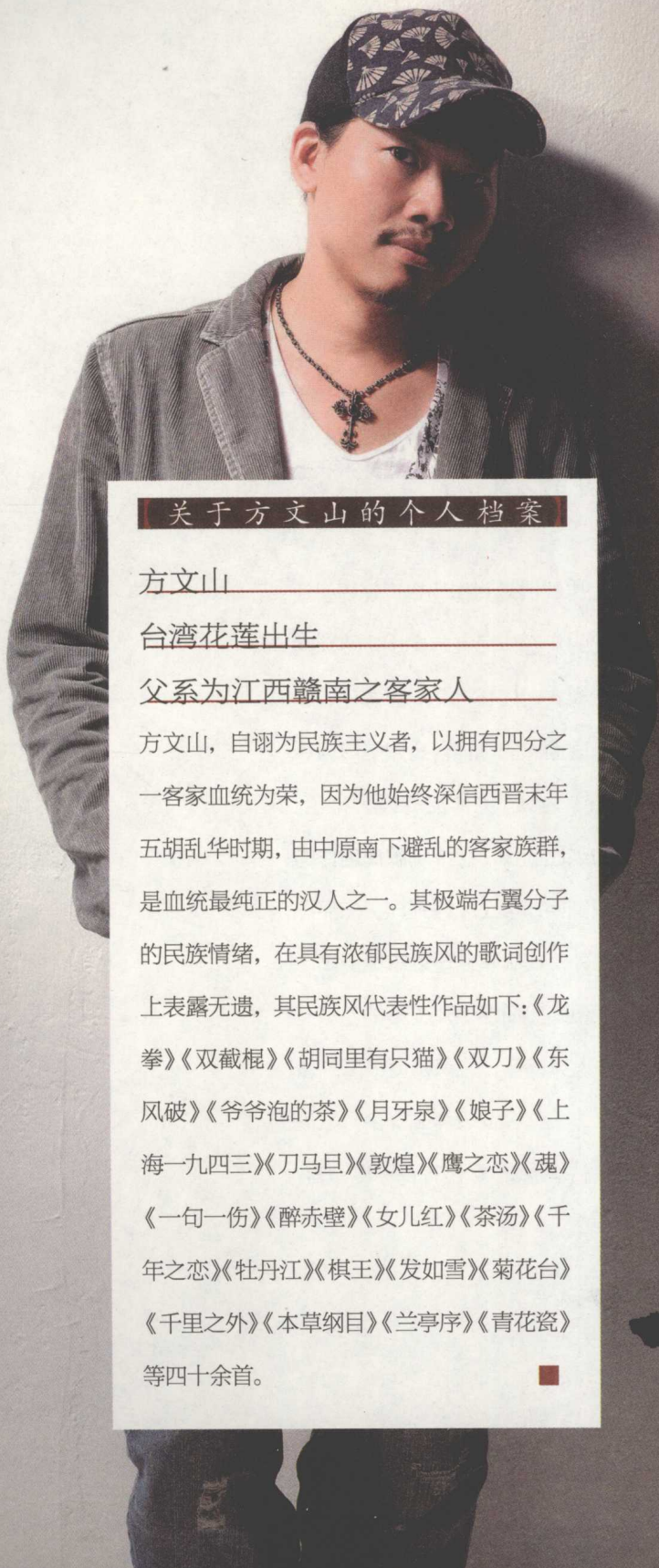
如同我在书籍封面上所用的小标题：“文字在这片疆域里，自成王道，蔚为流派。”是的，在这本书的图文疆域里，尽性驰骋的尽是我个人多元的文字创作，其主要内容有文化观察类别的文章，以及个人生活上一些较为休闲式的散文。在此，也顺道说明对于我比较擅长创作具浓厚民族风歌词的这个倾向，其实是有迹可寻的，待读者看过我这些文化观察类别的文章后也就不难理解，我之所以会创作出诸如：《东风破》《娘子》《茶汤》《敦煌》《龙拳》《发如雪》《刀马旦》《牡丹江》《上海一九四三》《菊花台》以及《青花瓷》等这类标榜民族风的歌词，可谓其来有自，因为一个人的作品相当程度会反映出个人的价值观，我想这也算是骨子里的一种宣泄吧！可以说自有记忆以来，我对一些具中华文化识别度的东西，譬如武术、书法、京剧、汉字，以及中医等即感到莫名的热爱。

至于一些关于生活情趣类的散文随笔，其内容有从歌词内容所衍生出的议题，如《曾经太过年轻》，以及《有些感情保持微笑路过就好》等；有专门研究女生包包的文章《只要是可爱的有什么不可以》，与讨论都会特有的孤寂感《节日恐慌症》，以及洋洋洒洒近万字关于自家装潢的专文《方道文山流之私部屋》，甚至还有浅谈血型的文章《B型偏多的北一女中》等等。其内容可谓包罗万象、天马行空，也可以说很“方文山”。因为我本身就是这样的人，除了为人熟知的歌词创作外，我对很多事物都保持着高度的兴趣，很喜欢观察与比对不同类别的人事物。其实创作来自于观察，从事文字创作者的先决条件即在于，你要有能力将你所观察到的画面，转化为文字式的叙述，然后读者再借由阅读，将你文字上的叙述在他的脑海里转换为画面。越是具扎实文字功力的作者，越是能精准完成此一传递讯息的文字要求。

这些散文随笔与文化观察类的文字创作，大部分选辑取材自我的部落格（博客），还有些则是节录发表在报章杂志的专栏文章。除此之外，本书的内容还有三大区块，一是我个人从事音乐创作以来的各项纪录，如歌词创作年表、得奖与入围纪录等。另外还有二十多首中国风歌词作品的简谱，这部分是本书相当特殊的内容，因为一般的简谱书是将同年度或同月份发行的音乐创作

集结成书，市场面还没看过将同一作者的音乐创作集结成书的。除以上文字与简谱内容外，本书还有相当多的图片档案，这些图片有我私人的生活写真，对外演讲及出席活动的照片，还有与其他艺人朋友互动的合照等等。可以说这本综合式像个人杂志书的《方道·文山流》比较接近“真实的方文山”，因为一般人对“方文山”这三个字的印象，几乎就等同于“中国风”。其实，除了专业填词的工作外，我也写文章、演讲、出书、创作诗集等，也收藏与研究民俗文物，喜欢模型，甚至还因而自行搭建出一整座“长安城”，还有对影像有着专业级的兴趣（我有编导证），明年度的计划则是执导开拍一部具音乐元素的纯爱电影《听见下雨的声音》。最后，我想说的是，透过中国风的歌词，你可能认识了我，但透过本书，你可以比较接近事实地了解我。





关于方文山的个人档案

方文山

台湾花莲出生

父系为江西赣南之客家人

方文山，自诩为民族主义者，以拥有四分之一客家血统为荣，因为他始终深信西晋末年五胡乱华时期，由中原南下避乱的客家族群，是血统最纯正的汉人之一。其极端右翼分子的民族情绪，在具有浓郁民族风的歌词创作上表露无遗，其民族风代表性作品如下：《龙拳》《双截棍》《胡同里有只猫》《双刀》《东风破》《爷爷泡的茶》《月牙泉》《娘子》《上海一九四三》《刀马旦》《敦煌》《鹰之恋》《魂》《一句一伤》《醉赤壁》《女儿红》《茶汤》《千年之恋》《牡丹江》《棋王》《发如雪》《菊花台》《千里之外》《本草纲目》《兰亭序》《青花瓷》等四十余首。

【创作状态中的方文山】

颠覆华语歌词传统情爱写作场景，开拓引领全新填词空间的新锐作词家方文山，熟稔网络时代的思考模式，擅长将文字图像化。其天马行空充满画面感的歌词，宛如电影场景般的文字剪接，为其个人作品的最大特色。其自成一格的歌词创作，在传统歌词创作的领域中，旗帜鲜明，个人风格强烈，作品识别度极高。另外，其从职业背景歌词韵脚中所衍生出的“素颜韵脚诗”，则无疑的是一股旗帜鲜明，个人风格强烈，识别度极高的新兴新诗流派。个人迄今发表约 270 余首歌词创作，其中所谓中国风之类型作品约 40 余首。

【职场阅历中的方文山】

◎文字著作

2001年《半岛铁盒图文书》、2004年《演好你自己的偶像剧》、2006年《关于方文山的素颜韵脚诗》、2008年《中国风》《青花瓷》等著作。



◎音乐奖项

台湾地区部分，曾连续八届入围台湾金曲奖最佳作词奖，并先后以《威廉古堡》《青花瓷》荣获最佳作词奖，其入围作品如下：《娘子》《上海一九四三》《爱在西元前》《爷爷泡的茶》《东风破》《止战之殇》《发如雪》《菊花台》等。荣获数届中华音乐人交流协会年度十大单作词奖，其入围作品如下：《印第安老斑鸠》《威廉古堡》《东风破》《牡丹江》《菊花台》等。入围第 42 届金马奖最佳原创电影主题曲《飘移》，荣获第 44 届金马奖最佳原创电影主题曲奖《不能说的秘密》等。



◎影像经验

曾执导周杰伦专辑内《珊瑚海》《兰亭序》，以及孙楠《痛快》等 MV 之拍摄，2008 年参与香港星皓电影公司分段电影《爱到底》之导演与编剧工作。拥有台湾编剧学会颁发之编导证与台湾“新闻局”所核发之导演证。

◎戏剧演出

曾在周杰伦音乐单曲《珊瑚海》MV里饰演男主角，在“新闻局”宣传创作短片中饰演导演，以及参与《屏风表演班》舞台剧演出，在剧中分饰三角，分别为阿文、廖添丁、南京客等，还有在电视剧《雄猫人》片中客串杀手。



◎演讲活动

曾受邀至海峡两岸一百多所学校与机关团体演讲，历年来大小演讲场次超过二百多场，其中包括两岸知名学府如台湾大学、政治大学、北京大学、东北大学等。其演讲内容主要分三大类：一为文学类别如《诗词欣赏与创作》，还有以励志为主体之演讲如《人生的学习与成长》，第三部分则为文化观察的演讲如《一个没有质感的民族》等。

【关于方文山的创作大事记】

- 1996 自修创作完成《五胡天下》电影剧本。
- 1997 因投稿歌词创作而加入吴宗宪的唱片公司“阿尔发唱片”，同年与公司签下词曲经纪代理约。
- 1998 任职“阿尔发唱片”公司版权部主任，结识周杰伦，开始与之搭配展开词曲创作生涯，同年主编《吴宗宪的深情记事》一书。
- 1999 发表第一首歌词作品《落雨声》(台语)，收录在江蕙《半醉半清醒》专辑，同年亦发表第一首中国风创作《胡同里有只猫》，收录于温岚(Landy)《第六感》专辑。参加台湾“中国文艺协会”编剧班、“联合文学文学营”等写作班。
- 2000 开始与周杰伦合作包办其个人专辑内之词曲创作，陆续创作出《完美主义》《娘子》《斗牛》《印第安老斑鸠》《反方向的钟》等歌词作品。
- 2001 《娘子》歌词创作首次入围金曲奖，同年同张专辑内之《印第安老斑鸠》亦获“中华音乐人交流协会”年度十大单曲。
- 2002 《威廉古堡》首次获得金曲奖最佳歌词人奖，该张专辑内《爱在西元前》《上海一九四三》等亦同时入围该年度之金曲奖，成立“华人版图出版社”担任总编辑，出版《半岛铁盒》个人首部著作，同年与周杰伦连袂举行个人首场签书会。获东吴中文系张曼娟老师邀请第一场专题演讲《从流行歌词中解构时代语言》。
- 2003 首次为平面媒体《中国时报》撰写韵脚诗专栏，《爷爷泡的茶》入围第15届金曲奖最佳作词，同年创作《布拉格广场》《双刀》《河滨公园》等37首创作生涯年度最多产之歌词作品。
- 2004 出版《演好你自己的偶像剧》，分别在台湾与内地举办个人单独签书会，创作大陆中央电视台中秋节晚会主题曲《幸福翅膀》，执导首支影像创作《哈里路亚》(MVI 未发表)，《东风破》入

入围第 15 届金曲奖最佳作词。

2005 执导影像创作《珊瑚海》MV,《飘移》词曲创作入围第 42 届金马奖最佳原创电影主题曲,《止战之殇》入围第 16 届金曲奖最佳作词。

2006 出版《关于方文山的素颜韵脚诗》文字作品,展开“素颜韵脚诗”校园巡回演讲,包括“建国中学”等共六所学校,《发如雪》歌词创作入围第 17 届金曲奖最佳作词,获邀参与诚品读书节与台北诗歌节等讲座,同年第 26 届香港电影金像奖最佳原创电影歌曲入围《菊花台》《霍元甲》等二首创作。

2007 成立“第一人称传播事业有限公司”,任职发行人,赴北京大学演讲《一个没有质感的民族》,获高中母校成功工商颁发杰出校友奖,受邀联合文艺营担任讲师,参与富邦基金会粉乐町 OPEN 公仔创作,开始撰写《ELLE》杂志韵脚诗专栏,该年度之中国风代表作《菊花台》入围第 18 届金曲奖最佳作词,以及荣获“中华音乐人交流协会”年度十大单曲。

2008 出版个人著作《青花瓷》《中国风》,受“康轩文教”邀请参与国中国语文的讲习,巡回二十多所国中演讲,创作《千山万水》奥运歌曲,赴台北故宫博物院演讲《流行音乐与传统书法的邂逅》,同年《青花瓷》与《不能说的秘密》分获金曲奖最佳作词人奖与第 42 届金马奖最佳原创电影主题曲奖,自《娘子》起歌词创作已连续八届入围金曲奖,参与《屏风表演班》舞台剧演出,执导影像创作《兰亭序》MV,开拍电影《爱到底之华山 24》。

2009 元旦汉字文化节担任开笔官,出席电影《爱到底》香港与台湾首映,参与“听障奥运”与“全民影音创作”等公益活动,受邀《TVBS 杂志》(台湾)与《君子》杂志(内地)撰写专栏。分别受邀参与台湾与上海世博会主题曲创作。参与央视浙江端午节活动演讲,创作内地 2009 年中秋节主题曲《秋冷了月光》。担任台湾新流感 H1N1 公益推广大使,浙江余杭西溪创意市集嘉宾。

- 01.25 南山人寿(台北)演讲 / 《成功追逐自己的梦》
- 01.28 耕莘文艺营真理大学 / 《韵脚诗》
- 02.15 南山人寿(台中)演讲 / 《成功追逐自己的梦》
- 03.07 东海大学演讲 / 《音乐与文学的对话》
- 03.11 康轩研习讲座中兴国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 03.13 自由时报台南成功大学 / 《我的事业生涯》
- 03.18 自由时报嘉义中正大学 / 《我的事业生涯》
- 03.20 康轩研习讲座敦化国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 03.24 高雄正修科技大学 / 《流行音乐歌词创作》
- 03.29 南投暨南大学 / 《创业与事业》
- 04.01 康轩研习讲座仁和国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 04.07 康轩研习讲座大伦国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 04.09 南一讲座信义国小 / 《隐藏在流行音乐中的文字秘密》
- 04.10 北京新浪网 / 出席李欣频新记者会
- 04.12 南山人寿(高雄)演讲 / 《成功追逐自己的梦》
- 04.15 康轩研习讲座锦和国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 04.16 康轩研习讲座永康国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 04.17 台中惠文高中 / 《漫谈中国风歌词》
- 04.21 康轩研习讲座铭传国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 04.23 台中大甲高中演讲 / 《国语文学习》
- 04.28 康轩研习讲座南兴 & 竹南国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 04.29 康轩研习讲座明德高中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 04.30 嘉义稻江科技暨管理学院 / 《一个没有质感的民族》
- 05.06 康轩研习讲座大有国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 05.07 南一讲座后埔国小 / 《隐藏在流行音乐中的文字秘密》
- 05.12 桃园八德国中演讲 / 《人生的学习与成长》
- 05.13 康轩研习讲座光武国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 05.17 内地重庆晚报(名人堂演讲) / 《漫谈中国风歌词创作》
- 05.20 彰化明道大学 / 《一个没有质感的民族》
- 05.21 康轩研习讲座龙冈国中 / 《流行土壤中的古典养分》
- 05.23 高雄师范大学 / 《漫谈中国风歌词》