

从古风歌曲看中国传统文化在当代的传承

肖晴元

（星海音乐学院，广东 广州 511400）

摘要：2008 年第一首古风“入圈”歌曲《倾尽天下》的发行，距离 2022 年过去 14 年；正式闯入大众视野，以歌曲《红昭愿》为代表的古风“出圈”歌曲，距今仅过去 5 年。由此看出，古风音乐是大众流行音乐中较为“年轻”的形态，在各方面都具有无限的可能性。古风歌曲创作的出发点和落脚点始终离不开传统文化，是传统文化在现当代全新的呈现方式。通过歌曲道出传统文化，让大众感受别样的传统，对促进传统文化在当代的传承起到重要作用。

关键词：古风歌曲；传统文化；中国传统绘画

DOI: 10.12184/wspzjyxWSP2634-793803.20220305

随着全球化、互联网时代进程的加速，欧美古典音乐、欧美流行音乐、日韩流行音乐等更多地传入我国并受到欢迎，在一定程度上对我国音乐创作发展带来冲击及挑战，同时也影响着我国音乐创作体裁和题材的变更。

近年来，随着《琵琶行》《红昭愿》《芒种》等一系列古风歌曲的火爆，古风歌曲越来越受到人们的关注。古风音乐作为流行音乐的一种风格，其诞生与互联网有着密切的联系。网络的无中心性、开放性，打破了古风音乐在创作、宣传等方面的界限，集各家之所长，让古风音乐呈现多元化的特点。古风音乐的创作群体也由 80、90 后拓展至 00 后，新鲜血液的加入让古风歌曲在多方面紧跟时代的步伐。古风音乐的不断流行吸引了各大音乐公司、主流媒体的关注，它们的介入赋予了古风音乐别样的含义。总体而言，古风音乐目前仍处在发展阶段，具有无限的可能性。

在古风音乐中，古风歌曲作为最突出的表现形式，很大程度涵盖了古风音乐的气质特点。本文对古风歌曲的特征加以归纳，并分析具体古风歌曲中包含的传统元素，最终梳理当前古风歌曲的发展现状，力求对古风歌曲有更为全面的认知与理解。

一、古风歌曲的特征

学界对“古风歌曲”没有明确的定义，因此笔者采用罗列的方式，将当下古风歌曲所涉及的特征进行总结。

（一）歌词

总体上具有排比、押韵的特点，通常呈现以下几种方式。

其一，直接采用中国古诗词，依词编曲。如奇然和沈谧仁的《琵琶行》，歌词采用白居易的《琵琶行》；Winky 诗的《山鬼》，歌词

使用屈原的作品《九歌·山鬼》；音阙诗听和音某论社团合作的单曲《如梦令》使用李清照的作品《如梦令·常记溪亭日暮》及《如梦令·昨夜雨疏风骤》。

其二，部分引用古诗词，确立歌曲意境。古风歌手黄诗扶的专辑《关风月·少女言寺》中收录单曲《咏鹅》及《元夜》，其歌词均采用原古诗词和加入原创词的方式结合创作。在该类的歌词编写中，涉猎的诗词通常为五言律诗、七言绝句，篇幅相比于第一类较短，为作词人提供了很大的创作空间。

其三，运用民歌材料。如游戏《寻仙》的主题曲《再逢明月照九州》，歌曲的副歌使用江苏民歌《月儿弯弯照九州》。河图的《无以为乡》，将沅陵山歌的元素融入其中，寄托了演唱者对故乡的热爱。

其四，使用“天下”“江湖”“千年”等词汇，凸显歌曲古风意境。“覆了天下也罢，始终不过一场繁华”（《倾尽天下》）；“缘起的一眼，定格了三生千年”。（《霜雪千年》）从节选的歌词中可体现该词汇受到古风创作者的喜爱。同时，该类词汇的使用，成为识别古风歌曲的“标签”。

（二）配器

古风歌曲的配器采用民族乐器和西洋乐器结合的方式。民族乐器以古筝、琵琶、二胡、竹笛、唢呐等为主。其中，单曲《囍》是唢呐运用在古风歌曲中的典型作品。

（三）演唱方式

古风歌曲是流行音乐风格中的一种类型，因此古风歌曲同样运用流行歌曲的演唱方式。但歌曲的“古风性”，令古风歌曲拥有了自身的特点。

其一，戏腔唱法的使用。“戏腔”是对戏曲唱法的模仿，大多数以模仿京腔为主，演唱古风歌曲时融入戏曲唱腔，是古风歌曲的一大特色，甚至是区别于非古风歌曲的重要元素。

其二，歌曲中融入说唱，在古风歌曲中又称为“古风 Rap”^[1]。例如《典狱司》《字正腔圆》两首歌曲在主歌部分均使用了大段的“古风 Rap”进行演绎。

（四）宣传方式：“线上”与“线下”相结合

（1）视觉与听觉的双重体验

古风歌曲通常配以 PV 发行。PV，全称 Promotion Video，是 MV 在日本常见称呼的略称。通常用于音乐发行时所制作的同步宣传影像，突出音乐的氛围从而促进宣传。

（2）中国原创音乐基地 5sing^[2]

作为中国最大的原创音乐平台，其中古风音乐类型成为平台的一大主打。每月精选古风歌曲榜单的列举、古风创作活动的举办，对相关歌曲翻唱版权的规范等。5sing 充分关注古风音乐的创作，通过一系列活动吸引和回馈古风原创音乐人，以促进更多音乐人加入其中，推动优质古风歌曲的出台。

近年来，一系列古风主题的综艺、晚会随之举办。如综艺《国风美少年》、共青团中央发起的中国华服日^[3]及举办的年度古风音乐会^[4]等，各方努力共促古风音乐的成长。

（五）创作群体

古风音乐的群体以年轻人为主，创作者大约为 80、90 后，如今已扩展至 00 后。早期的古风歌曲以歌手填词翻唱为主，随着古风音乐越来越受到欢迎，演唱者不再满足于翻唱，古风歌曲开始探寻原创的道路，河图、音频怪物、李常超、银临等一批原创古风歌手出现。同时古风音乐社、音乐团队^[5]也逐渐成立，为集合古风爱好者及原创曲目的推出起到了积极作用。

（六）古风歌曲的文化内涵

传达传统文化习俗节令的《二十四节气》系列歌曲；道出传统计时方法的《十二时辰》系列歌曲；书写历史人物的《沉鱼》《戏奉先》^[6]等；展现中国传统建筑景观的《藏·珍》^[7]等。古风歌曲蕴含着丰富的文化传统，通过与中国传统文化的融合，可谓是中国传统文化在当代的一种呈现方式，同时也赋予了古风歌曲更多的含义。下文从中国传统绘画方面展开探讨古风歌曲中的传统元素。

二、古风歌曲对传统文化的传承

（一）古风歌曲中的“笔墨精神”

中国传统绘画内涵丰富，其中的文化沉淀千年，承载着我国特有的思想与审美。我国的绘画“不是简单的对物像的描摹，更是对意境的构造。不追求‘形似’美，而重于其作品的意境和内涵。”^[8]画家们将内心的情感倾诉于画中，使每幅绘画展现其独特的精神，折射出时代的烙印。穿梭千年，来到文化多元化发展的当今，中国传统绘画的呈现有着更为丰富的形式。

古风歌曲，以音乐的方式歌唱着传统，与中国传统绘画中蕴含着我国传统精神内涵的形式相互联结，曲画相融，将画中之意通过音乐传送。

（1）名画七部曲——《等你来见》

《等你来见》是由古风原创社团音阙诗听发行的音乐专辑，选取了现藏于北京故宫博物院的七幅名画^[9]。将音乐与中国绘画相结合，用画谱曲，通过音乐的方式对名画进行了阐释。

本文选取播放量最高的《夜宴风波》^[10]进行具体的音乐分析。歌曲基于五代十国南唐画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》而创作，采用韩熙载的视角，并结合《韩熙载夜宴图》的绘画特点，展开对画作的时代背景、宴会中的人物、场景以及韩熙载内心情感的描绘。

《韩熙载夜宴图》是一副连环故事画，即能在一张图画上表现多个故事情节和一个事件的全部发展过程。其创作背景为南唐李煜时期，此时大宋大军压境，李煜想任用韩熙载为相，从而挽救败局，然而韩熙载深知当时宋军的整体实力。“他便通过自我放纵的方式迫使李煜放弃此念。李煜听闻韩熙载放纵的消息后便派宫廷画家顾闳中悄悄到韩熙载的家中观察他的放纵程度。”^[11]便作此图。

《韩熙载夜宴图》以时间为序列分为五段，每段通过屏风进行隔开。第一段称“听乐”，画中韩熙载坐于榻上，静心细听琵琶曲。《夜宴风波》的第一句歌词便是“琵琶声动荡玄机被暗藏”，与画作第一段的琵琶相呼应，“动荡玄机”交代了当下的社会背景，“被暗藏”指代宴会中呈现的片刻安宁。通过欢愉的宴会与动乱社会间的对比，进一步凸显南唐的衰落。

词：儒生梓归
曲：殇小谨

《夜宴风波》

第二段称“击鼓”，韩熙载听过琵琶曲后令他精神亢奋，便脱去外袍、挽起双袖为绿腰舞进行伴鼓。此段在歌曲中表现为“让独舞到访揭鼓被奏响”交代了情节，“才华沉没在嫉妒的眼光”，是何种原因让一位极具才华的人在家庭中采取放纵的方式来拒绝为朝廷继续效力？韩熙载性格耿直，在日益衰退的南唐社会中依旧保持着敏锐的洞察力，但又因此与李家

《夜宴风波》

你可问我后人怎么观光 你可懂我也不顾世俗造访 你可劝我尽情活个酣畅 别再去躲藏

副歌部分与画中的第五段“送客”相呼应，举办宴会本皆心情愉悦，而韩熙载却“姿态和目光，惨淡收场”，可见韩熙载在所谓放纵和沉沦的表面下，藏匿着不安。歌曲中大量使用第一二人称叙述，“你可夸我此人风流清旷；你可嘲我这阳谋理当呈堂。”这似乎是韩熙载

朝廷相悖。“韩熙载在南唐 946 年时曾因中原大乱上书李璟，力求乘机北伐，可却遭到了冷遇，此后南唐又采取一系列错误的决策，导致南唐奄奄一息。”^[12]“醉生梦死它有何种影响，我没忘，那是假装，说来无比勉强。”韩熙载已深知南唐衰败的重要原因，此时的他比任何人都清楚，也比他人更悲哀和无奈。

词：偏生梓归
曲：殇小谨

《夜宴风波》

我这一曲养韬光 礼仪都得当 姿态和目光 惨淡收场

我这一曲穿在夜宴后半场 你可懂我要躲藏 噢

较强节奏感的旋律与歌词的意境形成差异，《韩熙载夜宴图》中宴请宾客时的表面欢愉与韩熙载内心的煎熬产生对比。巧妙地展示了《韩熙载夜宴图》中的《夜宴风波》。

三、古风歌曲的现状反思

从前文对古风歌曲特征的总结以及具体分析立足于中国传统绘画创作的歌曲，可以看出古风歌曲的创作始终与传统文化相关，是传统文化在现当代的呈现方式。在笔者看来，这正是古风歌曲最独特的价值体现。而如何促进古风歌曲在大众流行音乐的大环境下健康发展显得至关重要，下文列举出目前古风歌曲发展所呈现的两大特点，加以梳理，尝试为古风歌曲的健康发展提出建议。

（一）受到社会各界的关注，有迈向主流音乐发展的趋势。

随着古风“出圈”歌曲的增多逐步突破“圈层”，从而引起社会各界关注，其中又以主流媒体和音乐公司为代表，共青团中央等主流媒体对古风歌曲宣传推广，与古风圈合作协办多场古风音乐盛典。由共青团江苏省委员会等联合举办的首届“少年中国国风音乐节”，邀请

对李煜又或是对后人的回应，“人生一场，别去分清真相”，通过独白的形式进行诠释，仿佛是韩氏的感叹。“你可懂我也不顾世俗造访；你可劝我尽情活个酣畅”，这可看作韩氏对自身的询问，“别再去多藏”到“你可懂我要躲藏”，进一步渲染了韩氏内心的无奈与纠结。

词：偏生梓归
曲：殇小谨

了古风圈内众多知名歌手，并对古风歌曲进行评选。

各大音乐公司推出原创古风音乐厂牌，古风音乐人的计划。网易云旗下首个国风音乐厂牌“国风堂”，通过与众国内知名国风音乐人联手打造优质单曲。其中，网易云城市单曲企划第二季《古城新韵》，“联合中国青年报推出的城市主题音乐企划第二期，邀请韩雪、万茜等共同演绎。”影视明星、偶像等各类艺人的加入，在一定程度上扩大了古风歌曲在不同圈层的影响力。

（二）仍处在发展阶段的古风歌曲，在某些方面还需努力。

（1）音乐版权问题

古风歌曲从最初的网络传播迈向主流市场，其“商业性”趋势愈发浓厚，歌曲的版权方面在某些程度上得到规范和完善，但古风歌曲陷入版权纠纷的问题^[13]时常闯入大众视野，因此古风歌曲版权方面规范需要不断关注完善。

“尊重音乐传播源头、音乐创作表演私人权利，音乐作为‘商品’才能为音乐受众提供无数次唱奏表演服务，创造无数次商品价值和使用价值。”^[14]因此对于侵权问题，需要增强对知识产权的关注和保护，加大对侵权行为的处罚，

维护原创音乐人的合法权益。表演者需尊重原创的成果,听众需具备一定的鉴别能力,了解基本的著作权知识,明确抄袭、合理使用等含义,共促古风歌曲的健康发展。

(2) 大众理解偏差

“情节性”是古风歌曲区别于其余大众流行歌曲的特点之一,又可称为歌曲的“前置性交代”,具体表现为每首歌曲都有一个专门撰写的文案和故事情节的设定。因此,欣赏古风歌曲有着一套特有的方式,但此方法目前似乎只停留在古风爱好者的认知里,也就容易导致外界对古风歌曲歌词的不恰当评价。“歌词坚决将‘不说人话’坚持到底,‘故弄玄虚’”。虽然此类观点显然有失偏颇,但这正是古风歌曲需要解决的问题,如何消除与普通听众之间的“隔阂”?对当下古风歌曲的发展尤为重要。

“我当以,冠姓我炎黄始终,后浪必击海奔涌,源远流长则无穷,点不熄星火在胸,继坚韧不拔之勇,向前程旭日开弓,唯心声震耳欲聋,我辈不同。”^[15]歌曲抒发了青年一代对创造未来的憧憬、勇气与决心,即便艰难险阻,仍努力前行。这与古风歌曲的发展历程不谋而合,从早期歌曲的填词翻唱,到如今原创音乐的蓬勃发展;从没有舞台到专场音乐会的举办,古风歌曲承载着青年对传统文化的热爱,将极具中国气质的歌曲给予盛放。

参考文献:

- [1] 将古风歌词运用说唱的方式演绎,主要在歌词方面区别于传统的说唱。
- [2] 目前隶属于广州酷狗计算机有限公司。5sing 网址: <http://5sing.kugou.com/index.html>
- [3] 中国华服日,由共青团中央于 2018 年发起,选定每年的农历三月初三为“中国华服日”,旨在不忘根本,以期继续前进。
- [4] 2018 年《YY 新春拜年歌会》;2019 年《华乐纪》;2020 年《春晖纪》。
- [5] 如墨明棋妙原创、音阙诗听等原创音乐社团。
- [6] 2020 年 9 月 25 日发行,以吕布为原型展开创作。
- [7] 2020 年 11 月 27 日发行,大司乐坊原创音乐团队为纪念紫禁城建成 600 年而作。
- [8] 杨强立:《论中国画的艺术审美特征》,《文艺论坛》,2020 年第 2 期。
- [9] 分别为《泸汀密雪图》《韩熙载夜宴图》《潇湘奇观图》《玉洞仙源图》《千里江山图》《纨扇仕女图卷》及《听琴图》。
- [10] 截止至 2022 年 3 月,《夜宴风波》两版视频在 b 站播放量共达 82 万,QQ 音乐收藏数约 100 万。
- [11] 余辉:《故宫藏画的故事》,北京:故宫出版社,2014 年 7 月,第 57 页。
- [12] 同上。
- [13] 《红昭愿》是否抄袭《Midnight fantasy》的争论《芒种》被各大卫视侵权后的维权等问题。
- [14] 曾遂今:《音乐传播学理论教程》,北京:中国传媒大学出版社,2013 年 11 月,第 106 页。
- [15] 音阙诗听单曲《我当以》,2020 年 11 月 1 日发行。

- [16] 董静姝《当代中国“古风音乐”的文化意义、困境和出路》,载《音乐传播》2019 年第 1 期。
- [17] 朱逸非、孟庆丰、徐安诺《古风非古——古风歌曲的音乐分析与文化研究》,载《当代音乐》2020 年第 1 期。
- [18] 杨艺《中国原创音乐基地 5sing 的运营机制探究》,载《传播与版权》2019 年第 5 期。

(基金项目:2021 年广东省大学生创新项目:从古风歌曲看中国传统音乐在当代的新发展;项目编号: S202110587029。

作者简介:肖晴元(2000-01),女,汉族,籍贯广东乐昌,本科,研究方向:中国传统音乐,民族音乐学。)