

中国风歌曲分析 ——以周杰伦的《霍元甲》为例

薛人豪

（南京艺术学院，江苏 南京 210000）

摘要：音乐作为文化的一个重要表现方面，在文化传播和传承方面有着重要的作用，为文化发展浪潮下积极的强调音乐文化的发展有突出的现实价值。结合我国目前的社会发展实践做分析可知，在经济水平不断发展的情况下，国人的民族自信和文化自信有了显著加强，所以有关本土文化的内容获得了持续发展，其中就包括中国风歌曲。周杰伦是中国风歌曲的代表性创作者之一，其创作演唱在中国风歌曲在中国华语乐坛有着比较高的地位，以周杰伦的中国风歌曲创作为例对中国风歌曲进行分析，这对于当前的中国风歌曲研究与发展有积极的意义。文章分析研究相关的内容，旨在为实践提供参考与指导。

关键词：中国风；歌曲；周杰伦；《霍元甲》

DOI: 10.12184/wspcyxcx2WSP2516-415516.20220608

国风国潮的普遍发展主要受到了国家经济实力增强的影响。进入到 21 世纪之后，中国社会发生了翻天覆地的变化，中国经济成为了令世界瞩目的存在。随着经济的不断发展，中国人的文化自信和民族自信有了显著的增强，所以传统的文化内容被越来越多的年轻人所接受，因此进入到 21 世界之后，中华优秀传统文化复兴愈演愈烈。在目前的社会实践中我们可以看到，中国风歌曲、中国民族舞蹈、汉服以及其他有着浓郁中国风格与特色的事物不仅在国内盛行，更是在国际上具有了重大影响力。音乐作为文化的重要载体和文化的传播途径，在文化交流和传播中发挥着巨大的作用^[1]。中国风歌曲蕴含中国文化，加深中国风歌曲的研究，并对中国风歌曲的特点等进行掌握，这对于更好的创作、传播中国风歌曲有积极意义。

一、中国风歌曲分析

在研究中国风歌曲的实践活动中，要让具体的研究工作获得成果，必须要对中国风歌曲的定义以及中国风的发展有全面的了解，以下是具体的阐述。

（一）中国风定义

了解中国风的定义，这是研究中国风歌曲的基础。就概念解释来看，中国风这个词最早出现在西方，其起源与西方人对中华文化的迷恋和想象有显著的关系。在 18 世纪的时候，西方设计深受中国影响，所以在西方出现了对中国文化的追捧^[2]。

对中国风音乐中的“中国风”这个概念进行理解，其具体指的是以中国传统文化为底蕴的中国风味与中国意象。在 2006 年的时候，我国的音乐制作人黄晓亮在自己的博客上提出了“三古三新”的理论，目的是要使用该理论

对中国风进行界定。就具体的“三古三新”来看，其指的是古辞赋、古文化、古旋律、新唱法、新编曲、新概念^[3]。就“三古”而言，其具体指考察歌词中是否以文言文或古诗词为主要的词藻风格，内涵是否涉及中国古代文化，曲调是否有中国传统民歌的旋律唱腔；而“三新”则指的是传统的中国乐器配上新的流行元素，从而展现出古今交融的视域，给传统文化赋予新的涵义。完全符合这六项的可称之为“纯粹中国风”，某些条件不符合的则被称为“近中国风”。

基于“中国风”的音乐概念界定做分析可知，中国风流行音乐并不是一种新的音乐类型，而是指中国传统文化内置到各种音乐类型中，如周杰伦的《霍元甲》，歌曲内容是关于中国武术与中国英雄，是一首著名的中国风歌曲。对中国风流行音乐的具体发展做分析可知其主要经历了两个阶段，且产生了不同类型的歌曲，第一类是承袭传统黄梅调发展而来的唯美派，表现上以中国传统乐器为主，搭配仿古诗词的歌词创作；第二类则是来自 21 世纪的解构现象，全球化的资源被大量挪用至地文化中所产生的结果，中西合璧，饶舌节奏和西洋编曲被大量运用在中国风音乐的制作过程之中，中西乐器一同使用^[4]。

（二）中国风歌曲的发展

中国风音乐在国内流行并受到广泛认可始于 21 世纪，周杰伦可以说是其开创者，而且周杰伦是中国风音乐的引领者。基于黄晓亮“三古三新”的具体要求进行分析，纯粹的中国风音乐创作可以追溯到 2003 年，代表性作品便是周杰伦和方文山合作的《东风破》。至于更早的作品，2000 年创作的《娘子》则为近中国风歌曲。在中国风市场上，周杰伦的地位是毋

庸置疑的,大众耳熟能详的《青花瓷》、《霍元甲》、《本草纲目》等均属于中国风作品,而且深受大众喜爱^[5]。对周杰伦的中国风创作进行分析可知,2008年由方文山作词,周杰伦作曲并演唱的中国风歌曲《青花瓷》成为了台湾第19届金曲奖的大赢家,囊括了演唱类最佳作曲,最佳作词与最佳年度歌曲三项大奖。其后,周杰伦的《烟花易冷》人等中国风歌曲依旧日大受欢迎。这标志着中国风歌曲不仅在民间广为传唱,在华语乐坛上也已占有一席之地。

周杰伦作为杰出音乐人,对音乐市场有着巨大的影响,而且其本身的音乐极具代表性,所以周杰伦成为了中国风音乐的突出代表。将周杰伦作为中国风音乐的代表,不仅仅是因为其音乐作品有浓郁的中国风,更重要的是中国风作品在其专辑中占有一定的比例^[6]。从2000年到2014年,周杰伦一共发行13张专辑,且每一张专辑当中都有至少一首中国风歌曲。时至今日,华语乐坛最受欢迎的中国风音乐作品中依然有周杰伦的作品上榜。结合实践做分析,周杰伦的中国风作品之所以能够受到观众喜欢,主要是因为其中的传统文化底蕴,营造出了一中中国的独特氛围,与华人扎根于内心与血脉的文化传承和价值观念相契合。从这个意义上说,中国风音乐的长盛不衰彰显了传统文化的生命力。

二、中国风歌曲分析——以周杰伦的《霍元甲》为例

周杰伦作为中国风歌曲的代表人物,其创作的中国风歌曲深受大众喜爱。分析研究周杰伦中国风歌曲的特点,这对于进一步的了解周杰伦的中国风音乐创作有积极意义。以下是基于《霍元甲》的周杰伦中国风歌曲分析。

(一) 音乐制作分析

要分析周杰伦中国风音乐创作,首先需要从音乐制作入手做具体的分析。结合整体研究进行讨论可知,周杰伦在音乐制作的过程中会融入多种元素,所以周杰伦的中国风音乐作品存在着丰富性和多元化特点。从音乐市场入手做分析可知,流行音乐是一种替换率极高的商品,一般的偶像歌手大约红个两到三年,很快就会过气^[7]。周杰伦之所以能够引领华语流行音乐乐坛这么多年,在于他在音乐中始终关注当下的生活面貌与社会问题,尝试了多元议题与曲风,以天马行空的想像力和创造力形成了强烈的个人特色,并在自身的不断成长与完善中成为一代人共同时代记忆的歌手。

对周杰伦的《霍元甲》进行分析可知其中所添加的元素是比较多的。就目前的研究来看,《霍元甲》当中的主要元素有:1)中国传统

音乐的特点。对《霍元甲》当中的中国传统乐器表现比较的突出,比如古筝、二胡、锣鼓等在《霍元甲》中有比较多的体现。2)唱腔。品味《霍元甲》会发现这虽然是一首现代歌曲,但是在演唱的时候却模仿了京剧唱腔,这使得歌曲的演唱具有了浓郁的中国特色^[8]。3)《霍元甲》中融入了中国武术的影子,比如“霍霍”的练拳声能够瞬间将听众带入传统文化的氛围中。就中国音乐的特点来看,其实中国音乐是旋律音乐,这种旋律的主要色调是单纯、柔美、秀丽与娴静,琴声不是在剧烈的舞蹈中,而是在静静的凝望中断裂的。周杰伦在创作的过程中却推陈出新,将不同的元素进行了融入,这使得周杰伦的中国风歌曲既有强烈的个人特色,又有浓郁的中国风味。总的来讲,周杰伦的中国风音乐中,始终贯穿着对中国传统文化的认同,不仅体现在音乐制作中,也表现在歌词的内容中。

(二) 歌曲内涵分析

周杰伦的中国风歌曲,在内涵方面也是值得深究的。简单来讲,周杰伦的中国风歌曲,无论是爱情主题,还是家国主题,都始终贯穿着忠的价值观。“忠”字在论语中出现了18次,是孔子思想中重要的一个方面。曾子认为,孔子的思想之道就是“忠恕而已矣”。“尽心曰忠”,“忠”指的是人内心真诚对人对事的态度。在以儒家思想为代表的中国传统文化中,“忠”之尽心竭力、公而无私不仅体现在人与人之间,还体现在个人与国家、个人与民族之间。

就《霍元甲》这首歌曲的分析来看,“霍元甲”这个名字就具有审议^[9]。首先,“霍元甲”这个人物是历史正是存在的,而且是一名非常有名的爱国武术大师,“精武体育会”便是其创办的。了解霍元甲这个人物的生平会发现其突出特点是“爱国”,所以仅仅是将霍元甲这个名字作为歌曲的名字,《霍元甲》这首歌就已经有了爱国的意味。其次,从歌词来看,其既是对霍元甲本身的描述,也是对中国武术的描述,更是对中华文化的描述,可以说,从《霍元甲》中,我们可以感受到周杰伦非常强调民族精神以及爱国情怀。最后是从文化觉醒的角度进行分析,《霍元甲》这首歌将强势文化视为敌人,号召全体华人的爱国意识,身为华人就应该知道自己的文化根源,不要崇洋媚外,懂得珍惜老祖宗的智慧。这些中国风的流行歌曲讴歌的情感就是忠,忠于爱人,忠于祖国,忠于自己的出身和文化传承。

(三) 歌曲影响分析

周杰伦中国风歌曲的研究,非常重要的一项内容是对其影响力的研究,基于《霍元甲》进行分析,周杰伦的中国风歌曲创作,其主要的表现力表现在两个方面。

第一是周杰伦的中国风歌曲在弘扬中华优秀传统文化方面，在唤醒民族意识等方面表现出了巨大的作用。虽然流行音乐不过是条“小船”，但同样也承载着人心民风，关注它，是百姓的要求，更是音乐学家、人文学者的责任。”流行音乐的传播其实也是文化与思想的传播。周杰伦的中国风歌曲的内容主要有三类：一是以中华民族的历史和著名人物为主题。这类歌曲通过描绘中国历史上曾遭受的失败和曾经创造的辉煌，旨在唤醒我们当今的民族骄傲和国家意识。二是以传统文化内涵的事物，如武术、中药等为主题。通过这些具体传统文化的传播，来歌颂中国文化，提升中华民族的文化自信，给予中华民族在全球化的竞争下更多的力量。三是以民族特色的传统事物为主题，如龙、春联、老街坊等。这一类的事物里有着所有中国人的共同记忆，歌曲通过对历史的检视，发现那些被遗忘的美好，即使在一些观念上有差异的华人，也能在此中获得不同的感动。这些中国风歌曲通过各种形式，提醒我们中国传统文化中蕴含着无穷的智慧和能够起到提升华人凝聚力的作用。在流行音乐中融入传统文化的内涵，流行音乐的受众在聆听音乐的过程中，便能潜移默化地受到中国传统文化的浸润。

第二是周杰伦的中国风歌曲创作作为中国流行音乐注入了新的活力。从传统文化中挖掘素材，将使得流行音乐涉及的题材越来越广泛，底蕴越来越丰厚。中国流行音乐的发展需要借鉴西方的先进经验，但是，中国的传统文化同样不可忽视。中国是世界文化发达最早的国家之一，音乐在中国也有着深厚的历史。早在古商时期就已产生鼓、磬、钟等击乐器和柷、椌等管乐器^[10]。周秦、两汉、魏晋、隋唐、宋辽、明清，每一个朝代的音乐都有新的发展。无论是从思想上还是仅从音乐本身来说，中国传统文化都是一座宝库，值得我们挖掘和学习的地方很多。传统文化的融入，必然能给当今的流行音乐注入新的活力。

三、结束语

综上所述，周杰伦是中国音乐的代表性人物之一，其在华语乐坛有着举足轻重的地位，且周杰伦的音乐作品在中国流行音乐的发展历史上留下了浓墨重彩的一笔，所以对周杰伦的音乐创作进行分析与讨论有突出的现实意义。在周杰伦的音乐作品中，中国风音乐作品的比重是比较高的，分析周杰伦中国风音乐作品的创作风格以及中国风音乐作品的创作影响力，这对于进一步的认知周杰伦的音乐价值意义显著。文章以《霍元甲》为例对周杰伦的中国风音乐作品进行分析，旨在为实践提供参考与指导。

参考文献：

- [1] 严嘉澍. 民族音乐与流行音乐的整合探究——以“中国风”歌曲为例[J]. 江西电力职业技术学院学报, 2021, 34(08): 144-145.
- [2] 安然. 许嵩把岳飞的词谱成中国风歌曲[J]. 初中生, 2021(22): 45.
- [3] 王睿凯. 诗歌灵动散文化，水到渠成现美文——巧用中国风歌曲诗化学生的语言表达[J]. 课外语文, 2021(10): 7-8.
- [4] 车文斯. “中国风”歌曲在流行音乐演唱专业教学中的应用价值[J]. 中国文艺家, 2020(09): 91-92.
- [5] 王永宏. 浅析中国风歌曲对高校古典诗词教学的促进作用[J]. 名作欣赏, 2020(05): 178-179.
- [6] 舒耘华. 中国风歌曲对古典诗词教学的辅助功用探析[J]. 名作欣赏, 2019(26): 33-34.
- [7] 刘嘉宁, 王欣昕. 域性、族性视角下的中国当代流行音乐研究——读施咏《中国风流行歌曲鉴赏指南》[J]. 中国音乐, 2019(04): 172-175+187.
- [8] 高妍. 接通传统经典 走向当代流行——读施咏《中国风流行歌曲鉴赏指南》[J]. 交响(西安音乐学院学报), 2019, 38(02): 130-133.
- [9] 刘雯婷. 中国风元素在当代流行音乐中的应用——以周杰伦歌曲为例分析[J]. 艺术品鉴, 2019(05): 150-151.
- [10] 蒋彦廷, 张健铖. 基于统计分析的“中国风”歌曲词汇研究[J]. 成都理工大学学报(社会科学版), 2019, 26(05): 68-75.

（作者简介：薛人豪（2001-07），男，汉族，籍贯江苏南京，本科，研究方向：流行音乐，中国风。）