

中国风音乐对宋词美学的传承及高职教学应用研究

周婷

乐山职业技术学院, 四川乐山, 中国

【摘要】中国古典诗词尤以宋词为代表的独特的审美范式,在我国文学长河中影响深远。然而,当前高等职业院校的词学教育却面临着接受度低、文本隔阂、教学方式固化等问题。本文尝试以周杰伦、方文山为代表的“中国风”流行音乐为媒介,分析《东风破》《青花瓷》《菊花台》等作品对宋词美学的继承,设计“感知—理解—应用—认同”的教学路径。探讨流行音乐介入宋词教学可行性的教学策略。

【关键词】国风音乐;词学美学;文化传承;高职教育;教学创新

1. 引言

词作为一种音乐文学,始于唐,盛于宋,以其“要眇宜修”[1]的文学体征成为中国抒情传统的重要体裁,影响着民族审美心理。然而,这一传统却在高职语文课堂中遭到“冷遇”,学生对宋词接受普遍冷淡,要微的语词、含蓄的情感,难以引发学生的情感共鸣。这个问题追根溯源在于教学范式与学生审美体验之间的断裂。

与课堂困境形成对照的是,周杰伦演唱、方文山作词的“中国风”流行音乐在青年群体中接受度高。自2003年《东风破》确立“三古三新”创作范式,《发如雪》《千里之外》《青花瓷》《兰亭序》等作品持续引发热潮。这些作品构建起与古典词学精神相通的审美空间。

方文山认为“宋词是最接近流行歌词的古典文学形态”。这一论断揭示出词体与生俱来的音乐属性——在宋代,词本就是配合燕乐演唱的歌辞,与当代流行歌词在文体功能上本质相通。学者指出:周杰伦作品在意象择取、情调营造、表现手法等方面,与古典诗词存在清晰的承传脉络[2]。本文试图回应:如何以青年喜闻乐见的音乐文本为媒介,重构高职词学教育。

2. 词学美学的核心维度与当代流行音乐的转换

2.1 意象系统:情感符号的建构

词体艺术最显著的审美特征,在于其高度成熟的意象体系。词人善于从自然物象与日常生活中采撷载体,形成“托物寓情”的表意符号。“杨柳”系离别,“明月”寄相思,“流水”喻愁绪,“落花”叹飘零——这些意象积淀为民族审美心理中的集体无意识。这种“不

著一字,尽得风流”的表达方式,正是中国诗学“含蓄”传统的精髓。

周杰伦系列作品对词学传统的继承,首先体现在对古典意象系统的创造性运用。《东风破》中密集呈现“灯”“窗”“月”“烛火”“酒”“琵琶”“枫叶”“古道”“荒烟”“蔓草”等传统意象,赋予文本浓郁的古典气质[3]。更为深刻的是,创作者赋予意象现代语境下的新生命:“一盏离愁”将抽象情感具象化为可触之物,“一壶漂泊”将漂泊之苦融入酒器之中。这种“以实写虚”的手法,正是对词学意象思维的精髓继承——正如李清照“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,将愁绪转化为可称量的物理存在[4]。另一首国风歌曲《菊花台》“菊花残满地伤,你的笑容已泛黄”,以物象凋零映射情感褪色,深得词学意象并置之妙。《青花瓷》“帘外芭蕉惹骤雨,门环惹铜绿”,更是将爱恋中的愁绪与古诗词中的雨打芭蕉万点愁这一意象巧妙融合。

2.2 意境生成:主客体的交融

“意境”作为词学审美的最高范畴,指向主观情思与客观物境的浑融统一。王国维《人间词话》标举“能写真景物、真感情者,谓之有境界”[1]。词体意境的营造,讲究情景交融、虚实相生。范仲淹“碧云天,黄叶地”以寥廓秋景衬托羁旅之愁;苏轼“明月夜,短松冈”以寂寥之景写哀悼之思。李清照“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”更是营造了一种寂寥冷清的境界,佳境之语,往往景语即情语,主客界限消弭于审美体验之中,给人一种如临其境的真实感和审美体验。

意境营造是“中国风”创作着力之处。《东风破》的整体氛围,与马致远《天净沙·秋思》“古道西风瘦马”的苍凉意境高度契合[5]。“篱

笛外的古道”“荒烟蔓草的年头”，共同勾勒出时空交错、寂寞凄清的感受图景。开篇“一盏离愁”，与宋末蒋捷《一剪梅·舟过吴江》“一片春愁待酒浇”跨时空呼应[6]。

《青花瓷》营造“天青色等烟雨”的江南韵味，构成清新淡雅的写意山水。“天青色等烟雨”源于柴荣对汝窑瓷器的定名“雨过天青云破处，这般颜色做将来”，后变成汝窑的烧制方法——工匠需等待特定气候条件方能烧制成功。方文山以此工艺过程隐喻恋人之间的守候，使抽象情感获得具象载体[2]。

《兰亭序》以书法名篇为引，“无关风月，我题序等你回”，将艺术创作的飘逸与情感期待的缠绵融为一体，深得词学“起兴”之法。

2.3 语词锤炼：有限与无限的辩证

词体语言追求精炼性与暗示性的统一。词人讲究“炼字”，往往一词之警，全篇皆活。李清照“人比黄花瘦”“应是绿肥红瘦”之“瘦”字，既摹写花的形态，更传递人之憔悴；周邦彦“叶上初阳干宿雨，一一风荷举”之“举”字，动景如生，荷花亭亭玉立，王国维推之为“境界全出”[1]。这种语言锤炼的背后，是对“言有尽而意无穷”美学理想的追求。

方文山的歌词创作自觉继承词学炼字传统。据其自述，曾深入研习李清照等词人的语言技巧[7]。《东风破》“你走之后酒暖回忆思念瘦”一句，“瘦”字直接化用李清照《如梦令》“知否知否，应是绿肥红瘦”[4]。原词以“瘦”写海棠凋零，此处以“瘦”写为伊消得人憔悴，将无形心理状态转化为可感知的形体变化。

同曲中“一盏离愁”“一壶漂泊”，以量词与抽象名词的错位搭配，创造出陌生化的表达效果。《菊花台》“愁莫渡江，秋心拆两半”，巧妙利用汉字的形义关系，将“愁”拆解为“秋”与“心”，既暗合吴文英“何处合成愁，离人心上秋”的词意[8]，又赋予文字游戏以现代趣味。

在声韵层面，这些作品体现对词乐传统的尊重。《东风破》中“口”与“走”、“寞”与“我”、“喉”与“瘦”，《青花瓷》中大量的邻句押韵、一韵到底的(i韵)，使语言具有行进中的音乐美和节奏感[2]。这种对音韵形式的自觉追求，与词体“依声填词”的传统一脉相承。

2.4 抒情范式：婉约与节制的统一

词体抒情以含蓄婉约为宗，深植于儒家“温柔敦厚”的诗教传统。李清照“此情无计可消除，才下眉头，却上心头”，写相思之苦

而缠绵不失节制；柳永“便纵有千种风情，更与何人说”，写离别之痛而沉郁不堕悲凉。这种“哀而不伤，怨而不怒”的抒情品格，构成了词体含蓄婉约独特的审美标识。

《东风破》讲述错过的恋情，却未直抒胸臆，而是通过意象的累积让情感自然流露。“就连分手都很沉默”，将千言万语收束于无声，留下无尽余韵[2]。《青花瓷》的情感基调“哀而不伤”，“天青色等烟雨而我在等你”，一个“等”字道尽执着，却又“不着一字，尽得风流”。这种“发乎情止乎礼”的表达方式，正是儒家抒情传统的当代表达[2]。

2.5 个案深析：《东风破》的词学谱系

作为“中国风”创作的开山之作，《东风破》与词学传统的关联尤为深厚。从命名来看，“东风破”三字刻意模仿词牌格式（如《东风寒》《破阵子》）。方文山坦陈，歌名正是借鉴宋词而来[4]。更有考证指出，“东风破”可能化用自苏轼《蝶恋花·京口得乡书》“东风吹破千行泪”[9]——苏词以东风“吹破”思乡之泪，方词以之“吹破”离别之泪，渊源有自而转化出新。

从意象系统看，“水向东流时间怎么偷”，化用李煜“一江春水向东流”与柳永“唯有长江水，无语东流”；“谁在用琵琶弹奏一曲东风破”，令人联想晏几道“琵琶弦上说相思，当时明月在，曾照彩云归”[4]。

从艺术技法看，作品综合运用借代（“一盏离愁”代灯下离人）、对仗（“一盏离愁”与“一壶漂泊”）、起兴（以琵琶声起思念之情）、虚实相生（“岁月在墙上剥落看见小时候”实现时空转换）等词学手法[4]。

3. 教学应用

3.1 流行文化作为教学媒介的合理性

将“中国风”音乐引入高职词学教学，并非简单的课堂趣味化，而是试图沟通学生的日常审美经验与古典文本的审美通道。“中国风”音乐以其现代形式激活宋词的美学密码——含蓄婉约的情感表达、情景交融的意境追求、传统深层的文化基因。音乐文本使用当代语言，表达普遍情感，其含蓄的表达方式又为理解词学“意在言外”提供经验基础，使学习者在无意识中进入传统审美频道，进而消解认知的障碍。当学生发现喜爱的音乐作品与千年词学血脉相通时，古典文本不再是“过去的遗产”，而是与“我的生活”相关联的文化资源[7]，文化认同也由此自然生成。

3.2 “感知—理解—应用—认同”教学模型

基于上述分析,本文以“感知—理解—应用—认同”的方式来探讨教学模式:

首先,以《东风破》导入,不提前介绍宋词,而是引导学生描述情绪体验与视觉想象,捕捉“灯”“月”“酒”“琵琶”等意象,初步建立音乐与词学的关联。再播放《青花瓷》,聚焦“等”“惹”等字的情感内涵,体会“炼字”的魅力,唤醒审美感知,将学生带入与词学相通的审美情境,让学生在情感浸润中建立审美连接,建立初步感知。

再次,将《东风破》“思念瘦”与李清照“人比黄花瘦”“绿肥红瘦”的“瘦”字对比,《东风破》“水向东流”与李煜“一江春水向东流”、柳永“无语东流”的意象对比;《东风破》“一盏离愁”与蒋捷“一片春愁”的意境对比,让学生对比研读,直观把握“物象—意象—意境”的生成机制,深入文本理解。

接着,在学生理解词学手法后,进行轻量级的创作实践。两项活动较为可行:一是歌词仿写,例如将李清照《一剪梅》“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”改写为当代歌词格式;二是意象组合练习,给出“月”“柳”“酒”“雁”等经典意象,要求学生用其中两个以上意象写一句表达离别之情的句子。这类活动门槛低、反馈快,学生参与度较高。山东旅游职业学院在《声声慢》教学中曾引入崔开潮作词、万茜演唱的流行版本,通过声势训练感受音乐节奏,实现古典文学与现代音乐的融合体验[10],也是可借鉴的做法。

最后引导学生思考:为什么今天的歌词还在用千年前的方式表达情感?这一环节不求标准答案,而是通过三个问题引导学生讨论:

历史追问:宋词本是唱出来的,今天的歌词和宋词在功能上有什么相似?

情感追问:《青花瓷》中的“你”和戴望舒《雨巷》中的“丁香姑娘”,为什么都是“美丽而飘渺”的?

身份追问:学习宋词,除了考试,和自己有什么关系?

通过“感知—理解—应用—认同”的课堂设计,学生领悟到从宋词到元曲再到当代流行歌曲,中国音乐文学脉络绵延不绝,正如方文

山指出“诗词本一家,宋词词牌在宋代本就可配乐演唱”[7],证明传统在当代的生命力。千年过去,人们仍以相似方式表达情感,《青花瓷》中的“你”与《雨巷》中的“丁香姑娘”同属“美丽而飘渺”的审美对象。学习词学不仅是知识获取,更是“认祖归宗”——认识文化血脉,确认情感方式,在识别“中国人怎样表达情感”中确立文化身份。

4.结论

“中国风”音乐与宋词在意象、语言、意境、抒情方式上存在清晰的承传关系,这为高职词学教学提供了可资利用的文本资源。本文设计的“感知—理解—应用—认同”教学路径,在实践中初步验证了以流行音乐为媒介降低古典文本接受门槛的可行性。需要指出的是,本研究的教学实践仍限于短期课堂实验,学生从“听懂歌词”到“读懂宋词”之间的迁移机制,以及不同专业背景学生的接受差异,仍有待后续进一步研究探讨。

参考文献

- [1]王国维.人间词话[M].北京:中华书局,2009.
- [2]朱婉莹.论周杰伦歌曲的中国风[J].美与时代·下,2024(2):45-48.
- [3]赵澜涛.日月潭水洗青瓷——浅析周杰伦歌词对古典诗歌的传承[J].时代文学,2009(10):21-23.
- [4]李清照.李清照集校注[M].:王仲闻,校注.北京:人民文学出版社,1979.
- [5]肖通,陈正博.从《东风破》看方文山歌词对宋词的接受[J].文学教育,2017(19):56-58.
- [6]蒋捷.一剪梅·舟过吴江[M]//竹山词.南京:江苏古籍出版社,2018:23.
- [7]方文山.中国风:歌词里的文字游戏[M].长沙:湖南文艺出版社,2013.
- [8]吴文英.唐多令·惜别[M]//梦窗词集.上海:上海古籍出版社,2015:156.
- [9]苏轼.蝶恋花·京口得乡书[M]//苏轼词集.上海:上海古籍出版社,2016:89.
- [10]徐颖杰.国风之美,韵动心灵——《声声慢》国风音乐赏析课侧记[EB/OL].山东旅游职业学院:2024-12-08.