

傳統文化靈感源泉 超級「神曲」橫掃全球

「國潮」雅俗共賞 刀郎流量密碼

《聊齋》的詞，東北二人轉的調，近日，沉寂已久的內地歌手刀郎推出新專輯《山歌寥哉》，一改當年豪邁粗獷的曲風、熱辣直白的歌詞和滄桑渾厚的唱腔，從傳統文化中汲取精華，加上對似有還無的隱喻，讓一曲《羅剎海市》迅速「封神」，播放量不斷飆升。在「國潮」盛行的互聯網時代，歌曲對於中國傳統藝術形式的吸收、化用和演繹，散發着濃郁的「中國味道」；而歌詞巧妙借用故事影射、諷喻，從而引發聽眾解讀，也彰顯其藝術之外的社會價值，成為《羅剎海市》引發網民轉載、模仿、傳唱的流量密碼。

大公報記者 黃寶儀

刀郎新碟 融會民間音樂風格

在新專輯宣傳語中刀郎介紹，《山歌寥哉》每首歌都對應民間曲牌，反映着中國傳統民間音樂的不同印象

《羅剎海市》

靠山調
靠山調是天津時調的主要唱腔曲調之一，也是東北二人轉的四大主調之一。

《花妖》

時調
時調小曲是中國明清時期盛行的地方戲曲劇種。源於民間歌曲，興起於明宣德、正統年間，遍布南北，品種繁多，或稱時調，或名小曲，又稱清音、清曲。

《顛倒歌》

栽秧號子
栽秧號子，流行於長江流域產米區。是農民在栽秧時唱的歌。各地稱謂不同。如四川稱插秧山歌，湖北稱栽秧歌，江西稱插秧號子等。

《珠兒》

河北吹歌
河北吹歌是流行於河北省的傳統器樂吹打樂。以吹管樂器為主，輔以打擊樂器及弦樂器，演奏曲目大多來自傳統民歌和戲曲唱腔，故名吹歌。

《畫皮》

銀紐絲調
銀紐絲調是漢族民間歌曲時調的一種，係明代俗曲，後被部分地方戲曲和說唱音樂吸收作為曲牌。

▼2012年，刀郎在歌舞詩劇《刀郎》演出現場助陣演唱歌曲。
新華社

▶近年來，融合了戲曲腔調的國風音樂備受年輕人歡迎。圖為國風歌手在表演。

對於Z世代而言，刀郎是個陌生的名字，畢竟上一次街頭巷尾都播放着他的歌，已經是10多年前的事情了。2004年，刀郎憑《2002年的第一場雪》在全國走紅，此後不斷推出原創歌曲及西北民歌翻唱歌曲，但在2012年之後逐漸沉寂。

而事實上，《羅剎海市》並不能被稱為刀郎的「復出作品」。據內地媒體報道，從2013年至2020年，曾經的「西域漢子」刀郎，隱居在江蘇蘇州從事音樂創作，並於2020年推出新作《彈詞話本》。有別於爆紅時期作品的濃郁新疆色彩，從杜十娘到《珍珠塔》，從鴛鴦枕到秦淮八艷，這些源自江南的人、事、物和傳說，都成為了他的靈感來源。刀郎受話本和戲曲的影響，從江南文化吸取了新的藝術營養，對於中國傳統文藝形式也展開了新的想像。

《羅剎海市》走紅 網民：草根逆襲

此次刀郎推出以《羅剎海市》為主打歌的新專輯《山歌寥哉》，歌曲大都以清代小說家蒲松齡創作的短篇小說集《聊齋志異》為靈感。另一方面，刀郎以「書契以來，代有歌謠」為專輯的楔子，表明自己創作的動機或靈感來自山歌。《山歌寥哉》每首歌都對應民間曲牌，反映着中國傳統民間音樂的不同面向。

如今，隨着國民經濟和民族文化自信的提升，近年國潮熱度持續高企，也讓中國傳統文化越來越受關注。《羅剎海市》的誕生，證明了中國的音樂人有能力創作出融合傳統文化的優秀作品，讓世界更多聽到中國的聲音。

事實上，當刀郎於20年前一夜走紅時，草根出身的刀郎並沒有得到主流音樂人的認可，他們認為刀郎的音樂儘管歌曲傳唱度高，但卻缺乏藝術價值。這也使得很多網民順理成章地將他的新歌《羅剎海市》解讀為一首「復仇」作品。《羅剎海市》描寫了一個「以醜為美」的羅剎國，刀郎的同名歌曲則以歌詞諷刺着黑白顛倒美醜不分的現象。

移動互聯網極其發達的今天，伴隨着歌曲的熱播，刀郎和他的歌都成為了熱議話題，被一再剖析、討論。有網民認為，這正是刀郎對於多年前自己「難以受主流認可」的一次回擊，《羅剎海市》的走紅象徵着一種「草根逆襲」，這也迎合了當下很多人的情感需求。

海外華人英譯歌詞 引發「老外」共鳴

《羅剎海市》古與今的巧妙銜接，似是而非的指向性，很容易讓人觸物生情、自然引申，引起共鳴。正如一開始只是一些華人把《羅剎海市》分享到社交媒體，並配以中英文歌詞翻譯，在看懂了歌詞，並迅速被旋律洗腦後，越來越多的老外也加入到了「轉發大軍」當中。

一曲《羅剎海市》，融合了東方傳統音樂的優雅，又融入了現代流行元素的活力，迎合不同聽眾的口味，又跨越地域和文化的差異，引起人們的共鳴。不斷飆升的播放量，彰顯了這一優秀音樂作品的魅力，也提醒人們應尊重和珍視不同文化的價值。

◀小觀眾在遼寧省圖書館觀賞《聊齋志異》等古籍。
新華社

中國風歌曲 經久不衰

台灣

20世紀

- 鄉愁歌謠：《鄉愁四韻》羅大佑
- 武俠歌曲：《神鵲俠侶》金珮珊
- 古詞古韻：《獨上西樓》、《人面桃花》鄧麗君

21世紀

- 京劇中國味：《霍元甲》周杰倫
- 嘻哈中國風：《將軍令》吳克群

香港

20世紀

- 國語中式小調：《知道不知道》劉韻
- 粵語中式小調：《啼笑姻緣》仙杜拉

21世紀

- 國風流行曲：《悔過詩》張敬軒

內地

- 國風流行曲：《西廂》後弦；《清明雨上》許嵩
- 古風國潮曲：《牽絲戲》《傾盡天下》《赤伶》《錦鯉抄》《武家坡2021》

大公報整理

刀郎「不回應」神秘感添熱度

沉默是金

一千個讀者眼中就會有一千個哈姆雷特。隨着《羅剎海市》的走紅，網民關於歌詞的「諷刺」、刀郎的「復仇」等猜測持續不斷，在爭議話題連日發酵之後，刀郎經紀團隊出面表態，稱關於《羅剎海市》以後都不會有公開回應。刀郎的態度不僅沒有為這場狂歡畫上句號，反而更增加神秘感，為歌曲再添幾分熱度。

《羅剎海市》在各大社交平台刷屏，很多人因為這首歌去重溫了刀郎在樂壇的沉浮故事。「那馬戶不知道它是一頭驢，那又鳥不知道它是一隻雞。勾欄從來扮高雅，自古公公好威名」這句歌詞，究竟有

沒有「諷刺」？如果有，又諷刺了誰？其實，無論是資深樂迷，或是與刀郎有多年交集的歌手，都認為「刀郎不可能寫歌罵人」。刀郎經紀人團隊也正式表態，表示針對《羅剎海市》「目前我們統一對外不會有任何東西（回應）」，並強調這是刀郎和經紀公司的共同態度。

有意思的是，「不公開回應」的態度，反而使事件更添神秘，讓更多網友更加關注、討論這首「神曲」。也許，網友們關心的並不是刀郎真正的態度，而是《羅剎海市》剛剛好趕上了公眾情緒正需要一個出口，「對號入座」更符合各自的心態而已。

驀然回首 出道「神曲」評價兩極

前塵往事

香港人可能不知道刀郎的名字，也沒有聽過《2002年的第一場雪》。事實上，這首令刀郎一炮而紅的歌曲，其粵語版正是由「校長」譚詠麟所翻唱，名為《說不出的告別》。彼時刀郎在港台音樂界獲得了廣泛的支持和讚譽，與他在內地得不到主流認可的境況截然相反。

《2002年的第一場雪》作為刀郎的第二張專輯；「校長」譚詠麟更為直接，先是翻唱了《2002年的第一場雪》，又親自去新疆找刀郎合作。

▲刀郎（左）和作為嘉賓的東北演員小瀋陽在演唱會上合唱歌曲。
新華社

一首「神曲」，在沒有任何資金宣傳的情況下，實現270萬張的正版銷量。然而他雖然有民眾追捧，卻在內地主流音樂人間得不到認可，其作品也被稱為內地最早的「洗腦神曲」。與此同時，港台資深音樂人和藝人紛紛向刀郎伸出了橄欖枝：曾志偉曾經公開表示「我和家人都是刀郎的粉絲，希望有一天他可以重新回到這個舞台」；李宗盛親自操刀，為刀郎打造了第二張專輯；「校長」譚詠麟更為直接，先是翻唱了《2002年的第一場雪》，又親自去新疆找刀郎合作。

據說，刀郎2004年送給譚詠麟的主打歌《披着羊皮的狼》是他精心創作的。而據譚詠麟在內地綜藝自述，為了不辜負刀郎的期望，自己把這首歌聽了「超過一兩千遍」，盡量把它唱得完美無缺。然而頗為諷刺的是，這首歌在內地推出之後，長期被視為「網絡神曲」和「爛大街」的手機鈴聲，並未受到應有的尊重。

磨刀十年 用音符寫下一字一句

歌迷心聲

「你是我的情人……」從前聽刀郎的歌，人們能聽到西北蒼涼的風聲，愛恨情仇都直來直往。與之相比，《羅剎海市》被許多老歌迷評價「曲風大變」。喜歡刀郎20年的骨灰級歌迷陸宇表示：「《羅剎海市》跟他（刀郎）之前的曲風差別太大了。剛開始聽的時候，我還懷疑過是不是他寫的，怎麼刀郎的風格變成這樣了？」

「他之前都是翻唱一些西北民歌、紅歌，或者自己製作的關於愛情的歌曲。《羅剎海市》的曲風則是跟地方曲藝相融

合，帶有批判意味和嘲諷意味的主調，製作水準也跟以前不一樣了。」陸宇直言：「刀郎的作曲唱功一流，但作詞多了一些土氣和地氣，少一點精緻和高雅。現在證明他的最後一塊短板也被補齊了。」

此次《羅剎海市》的歌詞讓觀眾刮目相看，和十幾年前「無盡的消魂」等歌詞相比，《羅剎海市》在這詞造句上無疑厚重得多。正如網友評價：我以為刀郎封刀了，原來他是在磨刀。斬新回歸，刀郎用音符寫下自己磨刀十年的一字一句。

中新網