

刀郎《罗刹海市》对传统文化创造性转化和创新性发展探析

杨先保 杨丽娟

武汉理工大学 马克思主义学院, 湖北省武汉市, 430000;

摘要: 2023 年刀郎《罗刹海市》音乐专辑的顺利发行和广泛传播成为推进传统文化创新性发展、创造性转化进而实现现代化转向的生动例证。在媒介环境不断变化的新媒体时代, 刀郎引经据典, 吸取传统古典文学精华, 通过对传统元素的现代演绎, 对中华优秀传统文化进行创造性转化并向现代化转变。精准把握中华优秀传统文化的精髓, 持续丰富其科学内涵, 将流行音乐与传统文化融合, 带动了传统文化形态的更新与变革, 创新中华优秀传统文化新时代的话语表达形式。

关键词: 《罗刹海市》; 传统文化; 创造性转化; 创新性发展

DOI: 10. 64216/3080-1486. 25. 06. 032

2023 年, 伴随着流行音乐《罗刹海市》在市场上爆火出圈, 《聊斋志异》再一次以全新的形式进入大众视野, 在这之前已经出现了众多《聊斋志异》改编的同名影视剧、电影和音乐。中华优秀传统文化已然成为音乐寻获故事构思、歌词创作的重要来源, 《罗刹海市》取材于中国古典同名小说, 揭示了它与中华传统文化间的密切关系, 同时这也是对中华优秀传统文化进行“创造性转化与创新性发展”的实践。

1 《罗刹海市》创作简介和传统文化创造性转化和创新性发展内涵

1.1 刀郎《罗刹海市》创作简介

《罗刹海市》是刀郎于 2023 年 7 月 19 日发行的专辑《山歌寥哉》中收录的歌曲, 该歌曲自发布以来占领了各大歌曲榜单的榜首, 发布仅仅 10 天全球网络播放量到达 80 亿次, 打破了吉尼斯世界纪录。并且广大群众还对这首歌进行了不同程度的二次创作, 陆续衍生出了二胡版、京剧版、唢呐版、河南豫剧版、山东梆子版、琵琶版等版本。新加坡《联合早报》、马来西亚《中国报》都报道了该歌曲在各媒体平台上的庞大排放量, 随着时间的推移, 其播放次数和影响力不仅未见衰弱, 反而呈现出稳步递增的趋势。

《罗刹海市》是刀郎将中国优秀传统文化与流行音乐相结合的一次尝试, 由刀郎本人作词作曲, 区别与他以往的歌曲风格, 之所以引起如此大的讨论度, 与其本身的旋律音调、歌词叙事、充足的想象空间密切相关。刀郎的《罗刹海市》借鉴了蒲松龄《聊斋志异》同名小

说, 讲述了马骥在中国、罗刹国、海市三国的奇特经历。其歌词融入诸多民间俗言俚语, 曲目更采用传统二人转靠山调曲牌。刀郎凭借独特艺术手法, 将中国古典文学意象融入音乐创作, 以讽刺幽默的方式提炼文学故事精髓, 与现代音乐元素融合, 打造出别具一格且新颖动听的音乐风格。

1.2 传统文化创造性转化和创新性发展内涵

中华上下五千年发展历程诞生出的优秀传统文化是数代人文明智慧的结晶, 是中华儿女文化自信的不竭来源, 是实现伟大复兴中国梦的精神支柱。传统文化现代化以中华民族现代文明构建为目标, 是由传统向现代化转型的自我革新过程。中国传统文化要走向现代化就必须改造不符合时代发展趋势的内容和形式, 保留仍有借鉴价值的特质, 并以新思路、新机制、新方法、新理念推动其创造性转化和创新性发展。

中华优秀传统文化的现代化路径是“两创”。^[1]党的十八大以来, 习近平同志提出了中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展方针, 并就“创造性转化、创新性发展”的内涵进行了一系列阐述, 指出“创造性转化”就是对于中国传统文化中符合时代发展要求和满足人民需要的部分进行借鉴和改造, 将其与新时代文化相结合, 激发其活力和创造力。“创新性发展”就是尊重中华优秀传统文化的发展规律, 赋予其新的内涵和形式, 增强其影响力和感召力”。^[2]

“两创”之间的关系是对立统一的, “创造性转化”侧重于对中国传统文化的批判性继承, 找到中国传统文化中符合时代发展的精华, 激发其活力, “创造性发展”

聚焦的是发展,对中华优秀传统文化的弘扬和延续。^[3]

“两创”是继往开来的统一体,只有尊重中华文化的发展规律,取其精华去其糟粕,为其注入新的时代内涵,中华优秀传统文化才能弘扬发展,源远流长。

传统文化是对中国历代政治、经济的反映,政治文化也属于传统文化的一部分。政治文化是特定社会政治关系的心理的精神的反映,人们认识和学习政治文化的过程就是政治社会化,同时也是政治文化传播、维持、代际传递和变迁的方式和过程。^[4]短视频和媒介等大众传播工具是政治社会化的重要途径,具有形成政治意识,维持、改变和创造社会政治文化,引导社会政治方向的作用。

刀郎的《罗刹海市》是融合传统文化与现实精神的典范,以现代音乐语言演绎传统文化精髓,以蒲松龄早期成名,中年却屡试不第,到晚年71岁才援例始成贡生这一生理想抱负无处施展的经历,来表达自己早年成名却屡受抨击的人生境遇。《聊斋志异》的科举批判精神也是刀郎对当今社会存在的一些分配不公、美丑颠倒、不良风气等现象的思考,以音乐形式表达了自己的政治态度和情感。

2 刀郎《罗刹海市》对中国传统文化创造性转化

《罗刹海市》作为优秀传统文化的代表作之一,以文本的形式存在于古籍之中,虽意蕴深厚,但传统媒介的表达方式使传统文化难以有效传播,无法满足新时代社会需求,因此刀郎通过传统元素的现代演绎,在文艺创作中,坚持创造性转化中华优秀传统文化。

2.1 歌词取材于《聊斋志异》故事内核

《罗刹海市》取材于中国清代文学家蒲松龄文言短篇小说集《聊斋志异》中的同名故事。《聊斋志异》是蒲松龄历经半生的时间搜集奇闻异事,加以粉饰润色,并寄以自己崇高的理想和反叛精神编撰而成。此书包含了大致500篇奇幻故事,大多围绕以下三个主题展开:反抗封建礼教,对自由爱情的追寻;抨击科举制度;反映封建统治的黑暗和对人民的压迫。《聊斋志异》将中国古代文言短篇小说发展到了一个新高度,已成为中国古代文言短篇小说的代表之一。

《罗刹海市》的故事主要讲述了马骥在罗刹国的经历,罗刹国是一个美丑颠倒,以容貌作为晋升标准的世

界,马骥作为一名来自中国的美男子在这里却无法生存,被视为低贱的下等人,郁郁不得志,可是当他在醉酒后将自己扮作张飞舞剑,却得到了举荐并做了官。蒲松龄通过构建虚幻世界,以马骥的经历来抨击清代人才选拔制度的僵化和不公,抒发自己一生郁郁不得志的愤懑心理,借此表达作者对清代黑暗政治及其文化鞭挞和批判和对美好生活的向往。

《罗刹海市》的艺术性和思想性是刀郎形成了对《聊斋志异》的跨媒介改写原因,其对古典名著《聊斋志异》的改编,可以被视为一种创新的“转化”,主要体现在巧妙地将原著的主体意旨、故事内容与新时代的音乐及歌词表达相融合。刀郎对《罗刹海市》原著故事进行了有效提炼,将故事内容浓缩,夸张了罗刹国美丑颠倒,人才选拔的不公,将其作为流行音乐的素材,已然形成了极强的反差艺术。^[5]通过他个人的深度创作,那些古老神秘的志怪传奇与现代历史经验、社会现象产生了深刻的共鸣。蒲松龄将自身满腹经纶却屡试不第、最终却依靠援例获得贡生头衔的境遇,投射到主人公马骥宦海浮沉的奇幻叙事之中。刀郎通过对《罗刹海市》经典小说的当代重构,不仅折射出自身艺术生涯的沉浮轨迹,更触发了普罗大众对怀才不遇这一永恒命题的深层共鸣。歌曲符合当下时代趋势,批判和揭露了当下大众所反感的现象,如资源分配不公、审美话语权的垄断和审美风格的统一,攀附权贵和追名逐利的不良风气,讲出了民众的心声。^[6]在传承蒲松龄创作的文艺内核下有所深化,激发传统文化活力,使其能够源远流长。

2.2 充分借鉴民间俚言俗语的表现形式

蒲松龄创作的《聊斋志异》是文言文的书面语言形式,歌曲《罗刹海市》以民间话语体系为基础的语言表达。刀郎通过在歌词中运用民间俚语和俗语来表现罗刹国异于正常国度的独特之处,形成趣味的叙事表达。首先就是俚语的运用,例如,“过七冲越焦海三寸的黄泥地”的“七冲”指的是食物在人体内经历七道关卡,“三寸黄泥地”是堆积在身体里的粪便来代指罗刹国,“苟苟营”指的是“蝇营狗苟”,“三更的草鸡打鸣当司晨”是取自成语“牝鸡司晨”,指的是指的是母鸡早上打鸣,“黄蜂尾上针”指的是最毒妇人心,“一丘河”指的是“一丘之貉”。^[7]其次,还有一些民间的俗语,例如:三孔鼻、媒蛋儿、鞋拔、腭等,都展现了刀郎对人性复杂的思考和批判社会存在的不良行径。

流行歌曲中方言的运用使歌曲成为文化身份的一种代表。民间俚言和俗语赋予了音乐浓厚的民族文化色彩,彰显了中国文化独有的魅力,表达了对国家地方文化和传统文化的自豪感和自信心,传承了地方文化,也让听众在自己所熟知的文化环境中产生强烈的文化认同感。在形式上,俚言俗语与流行音乐的结合,打破了流行音乐多使用白话的语言模式,给听众带来新鲜感和文化碰撞的魅力。同时将民间俚语和俗语与雷鬼音乐元素巧妙融合,创造了一种融合流行与传统的全新音乐生态,这种雅俗共赏的音乐风格也给音乐创作带来了更多可能性。在内容上,俚言俗语承载民族文化丰富了歌曲的主题和内涵。比如“老粉嘴”、“把蛋来卧”、“叉杆儿”指代社会上存在的那些两面三刀的阴险之人,这些俗语成为了刀郎传递批判精神和正能量价值取向的载体,使歌曲在具有趣味性的同时,更能引发大众思考现实问题。

2.3 反讽、隐喻等修辞手法延用

《罗刹海市》延用了“以反彰正”的讽刺手法,反讽是中国传统文学艺术中的重要修辞方式,它通过正话反说矛盾的陈述或情况揭示与表面真实情况不同的现实。《罗刹海市》灵感源自富含讽喻意味的中国古典文言小说,它通过一系列充满戏谑色彩的符号元素构建叙事框架,同时运用尖锐且富有刺激性的言辞,巧妙地实施了反语讽刺。^[8]

在歌曲中也多处使用反讽手法,如“岂有画堂登猪狗?哪来鞋拔作如意?”,“画堂”指高雅的地方,“猪狗”在这里指代粗俗的形象,“鞋拔”是一种脱鞋工具,“如意”是称心如意的东西,高雅场合出现不合时宜的人,解决问题也没有合适的工具。以反问的方式暗示了一些社会现实,讽刺在一些场合人们过分追求物质财富而忽视精神修养,从而使得场合变得不相称,以反问的方式加强了否定力度和讽刺意味。“勾栏从来扮高雅,公公自古好威名”,勾栏是烟花巷柳,公公是清代宦官,烟花巷柳都是高雅之地,宦官都有了好的名声,可想而知当时宦官当道,社会风气糜烂。刀郎借此反讽当今社会一些人为获取名利不择手段,违背初心和道德,使得社会存在机会不平等现象,引发浮躁、功利,追求表面虚荣的社会风气。

在《罗刹海市》中大量使用《聊斋志异》相关的隐喻折射现实社会,开篇就是“罗刹国向东两万六千里,过七冲越焦海三寸的黄泥地”、以三寸黄泥地隐喻罗刹国是一个腌臢之地。^[9]同时也隐喻了

对当今音乐行业领域或者其他领域存在一定社会乱象。两耳傍肩三孔鼻、马户驴叉鸟鸡、叉杆儿,这一系列意象都是刻画马户形象,马户指的是故事中的相国,因为其奇丑无比的相貌做了罗刹国的高官,以此隐喻当时的清朝社会是非不分,科举制度的不合理与僵化,借此讽刺那些迷失自我、盲目自大的人和当代现实选拔不公、是非颠倒等现象。

2.4 传统民间曲牌的传承

刀郎在《山河廖哉》的专辑中写道:在中国传统民间音乐的流传演变中,遵循“同源共祖、曲调沿用、用中有变、变不离宗”的创作理念。《山歌寥哉》中的 11 首歌曲均各自采用了一支民间曲牌。

《罗刹海市》融入了天津靠山调,其唱腔高亢嘹亮、节奏明快,具有浓郁的地方特色,以民间曲牌来讲民间故事。在保留传统曲牌音乐风格的同时,又加入了流行音乐的元素,例如电子乐器、打击乐、流行编曲等,将传统曲牌与流行音乐相结合,这首歌曲既继承了传统音乐的精髓,又符合当代大众的对音乐的审美,为传统曲牌注入了新的活力。

刀郎采用了抒情细致的曲调配合流行唱腔,区别于传统曲牌唱法,加之叙事性的表达,使刀郎的音乐在独具艺术风格的同时,触达大众内心深处,打破了天津靠山调的传统唱法,创造出奇特的音乐效果,具有极高的辨识度。《罗刹海市》不仅传承了民间曲牌,还对传统文化进行创新,赋予了其新的时代内涵,给大众带来全新的音乐体验。

3 刀郎《罗刹海市》对中国传统文化创新性发展

传统文化只有在动态发展中才能保持其生命力和优越性,创新性发展中华优秀传统文化,需要在新时代的实践中精准把握中华优秀传统文化的核心要义,赋予其全新的时代内容,将传统文化与各种媒介形式和传播方式相结合,更新传统文化的时代样态,在形式和内容层面实现双重超越。

3.1 精准把握中华优秀传统文化的精髓,持续丰富其科学内涵

蒲松龄描写的《罗刹海市》以主人公马骥在罗刹国与海市所经历的种种际遇为主线,罗刹国被详尽地勾勒为一个道德混沌、黑白不分的虚幻国度,与之形成鲜明对比的是政治清明、秩序井然的海市。然而,在刀郎的音乐演绎中,他更多地聚焦于对罗刹国这一复杂社会环境的深刻剖析与细腻描绘,海

市未得到一字一句的直接描述。

蒲松龄以《罗刹海市》不仅抨击了清代科考选拔制度的不公，封建社会对农民的压迫，还表达了对自由爱情的向往和清明社会的渴望，而在刀郎的歌词中，前者被强调，后者被省略。歌曲取材于原作又不拘泥于原作，不仅精准把握中华优秀传统文化原著的精髓，还在简略情节的同时延伸了故事内涵，他以聊斋故事为叙事原点，将其与个人话题、社会命题、人类命运紧密相连。例如“西边的欧钢有老板，生儿维特根斯坦”，表明对无法说清楚之事保持沉默，以维特根斯坦的哲学理论表明自己对于社会争议的态度。“他言说马户驴又鸟鸡，到底那马户是驴还是驴是又鸟鸡，那驴是鸡那个鸡是驴那鸡是驴那个驴是鸡，那马户又鸟，是我们人类根本的问题。”刀郎将一个古典文学的具体故事抽象为现代话语，透过文学问题看到现代社会的本质，表达了对人类未来命运的思考。

将中国优秀古典文学与时代内容相结合，既彰显了传统文化的深厚底蕴与历久弥新的魅力，又进一步拓展了传统文化的深度与广度，让其能够顺应时代潮流，不断发展演进。其对传统文化的深耕，正好弥补了流行音乐领域传统文化缺失的空白，对一些歌手的音乐创作方向有所启发，给在音乐中传承中国文化带来更多成功的可能。推动了传统文化在国外的传播，增强中国文化自信。这不仅赋予了《聊斋志异》新的时代内涵，也让《罗刹海市》在音乐史上拥有了独特的地位与意义。^[10]

3.2 流行音乐与传统文化融合，拓宽中华优秀传统文化的外延样态

随着新媒体时代的发展，中国优秀传统文化依靠新兴媒介进行跨媒介叙事，焕发新的生机和活力。

《聊斋志异》以中国古典文言小说的形式存在，而刀郎创作的《罗刹海市》是流行音乐，与其源流体裁存在着本质的不同。中国古典文学过去的传播媒介形式较为单一，传统文化中的优质内核难以得到广泛传播，逐渐被遗忘。只有将新兴科技与优秀传统文化相结合，拓宽中华优秀传统文化的外延样态，例如音乐剧、影视剧、游戏和音乐等多种媒介传播形式，中华传统文化才能得到创新性发展。

刀郎以流行音乐为载体，歌词文本继承中国古典小说《聊斋志异》的思想内涵，并对原有故事进行了“二创”式的跨媒介（从文字媒介到音乐媒介）再叙事。^[11]《罗刹海市》是以大众媒介为载体的音

乐话语表达，流行音乐与传统文化的融合，不仅丰富了音乐的内涵和思想性，也进一步创新了中华优秀传统文化新时代的话语表达形式，探索出了文化创新的新路径。^[12]

3.3 文化价值多维度拓展，挖掘中华优秀传统文化的价值空间

《罗刹海市》走红之后，引发了网友群众对歌曲的深度解读。《罗刹海市》的歌词文本正是通过制造语言上的含混、意象上的隐喻与反讽的修辞方式结合，音乐形式继承民间音乐，故事内核以花面逢迎，世情如鬼的同名志怪小说为蓝本，歌词内容警醒大众，使其具有极强的可阐释空间。音乐作品包含着的内在意蕴与真实情感从创作者传向听众，在一定程度上共情互通，又因不同的理解而产生激烈的碰撞。^[13]

《罗刹海市》歌词中对现实社会的嘲讽，对不公事实的批判，道出了底层民众的心声。在这个“罗刹海市”里，你看到混沌颠倒的罗刹国，他看到德不配位的不公现实，对于艺术的不同解读都投射出了读者的个人思想、经历和愿景。刀郎通过这首歌不仅传达了蒲松龄期盼世事公平、人才选拔公正、政治清明的政治态度和情感，还以此警醒大众反思我们现处社会的不公，抨击有才者不得重用等现象。

《罗刹海市》植根于中华优秀传统文化，以社会主义核心价值观为指引，满足人民的精神文化需求，同时深入思考并积极回应社会现实问题，兼具文化传承与时代关怀。《罗刹海市》在国际的广泛传播，不仅因为它展现了中国优秀传统文化的内核和智慧，更在于以玄幻色彩的故事和朴实无华的语言让大众看到文字背后触及到的普遍人性关怀与道德标准，看到个体在社会中的遭遇，契合了当代大众内心的想法。现象级传播的《罗刹海市》不再只是一首简单的流行歌曲，更是一部融合了文学与现实价值的审美作品。这也让我们反思中国文化在全球舞台的呈现，在传播推广中国文化时，尽管存在语言和文化背景的差异，但人们所传达的美好情感与愿景具有共通性。

4 结语

中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展是一个持续不断地实现文化现代化转向以满足人民精神需求的过程。刀郎创作的《罗刹海市》延伸出一系列《聊斋志异》志怪小说、方言俚语、地方词牌等古典文学知识，使那些沉睡于历史长河深处的优

秀传统文化逐渐展现出其崭新的光辉和价值,激发了人们对传统文化的兴趣与传承。中国优秀传统文化是在过去特定的经济基础和历史条件下孕育、发展并演变而来,有其所属时代的光辉,同时也带有时代局限性,并包含了一些与新时代不相适应的内容。

传统文化现代化需要转变陈旧形式,结合新媒体传播方式,拓展外延样态,以更好地适应现代化进程。文学与音乐的创新性的融合方式不仅有效降低了文化传播的门槛,使其更加易于触达,而且也极大地减轻了年轻一代理解传统文化的难度。刀郎的《罗刹海市》,为传统文化的创造性转化和创新性发展提供了新路径,在保持文化精神的同时,可以与多种文化形式进行大胆的融合创新,创造出丰富多样且独具匠心的文化作品。这种创新不仅限于音乐领域,还可以拓展到其他文化领域,让传统文化的精髓得以源远流长,焕发新的生机与活力,推动中国文化的繁荣发展。

参考文献

- [1]朱悦文,何影.“第二个结合”推动中国文化现代化的价值指向及实践进路[J].现代交际,2024,(10):63-75+123.
- [2]中共中央宣传部.习近平总书记系列重要讲话读本[M].北京:学习出版社、人民出版社,2016.
- [3]周蔚华.着力推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展[J].中国编辑,2023,(12):15-17.
- [4]王浦劬.政治学基础[M],北京:北京大学出版社,2020.
- [5]张宝,张书畅,谢馨莹.讲好中国古代文学故事的进路与思考——从神曲《罗刹海市》谈起[J].吕梁学院学报,2024,14(03):28-33.
- [6]石明.以“流行”节拍打造优质作品——以《罗刹海市》为例试解媒体融合作品“流量密码”[J].传媒论坛,2024,7(06):87-89.
- [7][8]孔纤纤.含混、隐喻、反讽:新批评视角下刀郎《罗刹海市》解读[J].天津音乐学院学报,2024,(02):17-22.
- [9]陆紫婷,白志如.《山歌寥哉》媒介话语意义的生产和再生产[J].长江师范学院学报,2024,40(4):107-115.
- [10]孙智勇,庞忠海.《山歌寥哉》的跨媒介意义与刀郎的歌词创作转向[J].文艺争鸣,2024,(10):199-203.
- [11]徐望.符号叙事的主体自觉——歌曲《罗刹海市》传播现象与得失评析[J].长江师范学院学报,2024,40(04):96-106.
- [12]李研.新媒体时代中国古典文学《聊斋志异》的跨媒介叙事——以音乐专辑《山歌寥哉》为例[J].长江小说鉴赏,2024,(07):116-119.
- [13]傅守祥,彭家琦.论刀郎作品《罗刹海市》的文艺互文与内涵增殖[J].浙江艺术职业学院学报,2024,22(04):69-76.

作者简介:杨先保(1968-10-10),男,汉族,湖北京山,湖北省武汉市武汉理工大学马克思学院,副教授,博士。主要研究方向:政治学理论。

杨丽娟(2000-3-8),女,汉族,四川达州,湖北省武汉市武汉理工大学研究生。主要研究方向:政治学理论。