

唐宋诗词与中国网络古风歌词的融创
(2005-2018)

The Fusion and Creation of Tang and Song Dynasty Poetry and Chinese Online Ancient
Style Lyrics (2005-2018)

戴佳雯

DAI JIAWEN

21ALB00792

指导教师：陈明彪 师

拉曼大学中文系

荣誉学士毕业论文

**A RESEARCH PROJECT SUBMITTED IN
PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR
THE BACHELOR OF ARTS (HONOURS) CHINESE STUDIES
DEPARTMENT OF CHINESE STUDIES
UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN
APRIL 2025**

唐宋诗词与中国网络古风歌词的融创
(2005-2018)

The Fusion and Creation of Tang and Song Dynasty Poetry and Chinese Online Ancient
Style Lyrics (2005-2018)

戴佳雯

DAI JIAWEN

21ALB00792

指导教师：陈明彪 师

拉曼大学中文系

荣誉学士毕业论文

**A RESEARCH PROJECT SUBMITTED IN
PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR
THE BACHELOR OF ARTS (HONOURS) CHINESE STUDIES
DEPARTMENT OF CHINESE STUDIES
UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN
APRIL 2025**

Copyright Statement

© 2025 Dai , JiaWen. All rights reserved.

This final year project report is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Arts (Honours) Chinese Studies at Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR). This final year project report represents the work of the author, except where due acknowledgment has been made in the text. No part of this final year project report may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author or UTAR, in accordance with UTAR's Intellectual Property Policy.

目次

宣誓	iii
摘要	iii
致谢	iv
第一章 绪论	1
第一节 课题背景	1
第二节 研究动机与目的	2
第三节 前人研究回顾	3
第四节 研究范围与方法	6
第五节 论文架构与研究难题	7
第二章 唐诗宋词的艺术特征	10
第一节 唐诗的艺术特征及审美追求	10
第二节 宋词的艺术特征与审美内涵	14
第三章 中国网络古风歌曲的兴起与发展	18
第一节 启蒙期 (2005 年-2007 年)	18
第二节 初创期 (2007 年-2010 年)	20
第三节 成熟期 (2010 年-2017 年)	21
第四节 多元发展期 (2017 年-至今)	22

第四章 中国网络古风歌词与唐宋诗词的融创类型	24
第一节 直接引用或化用诗句	24
第二节 意象的继承与转化	26
第三节 诗句或题材的继承与演变	27
第五章 唐宋诗词与中国网络古风歌词融创的意义与挑战	29
第一节 古今融合的文化意义	29
第二节 融合过程中面临的现实问题与挑战	30
第三节 未来的发展建议	32
第六章 结论	33
参考	35
附录	38

宣誓

谨此宣誓：此毕业论文由本人独立完成，凡文中引用资料或参考他人著作，无论是书面、电子或口述材料，皆已注明具体出处，并详列相关参考书目。

姓名：戴佳雯 DAI, JIAWEN

学号：21ALB00792

日期：2025年5月1日

摘要

中国网络古风音乐是数字时代下传统文化与现代艺术融合的典型产物。随着中国网络古风音乐的兴起，创作者将唐宋诗词的诗句、意象、意境融入了诗歌的创作当中。本文以 2005 年至 2018 年的中国网络古风歌曲为研究对象，系统梳理了古风歌词对唐宋诗词的三种融创方式：直接引用或化用原句、意象的继承与转化以及诗句或题材的继承与转变。其次，在总结古风歌词与诗词结合所蕴含的文化认同与审美时，发现中国网络古风歌曲在发展过程中已经逐渐变得商业化，并且在商业化的驱动下造成了歌词辞藻堆砌以及歌曲题材同质化等问题。以此，本论文针对创作者文化素养不足、题材重复率高以及市场化影响等问题提出了三点建议：一是加强古典教育，提升创作内涵；二是构建评价与反馈机制；三是鼓励题材多元化发展，丰富古风音乐的表现形式。通过这些举措，旨在实现古风音乐在你传承与创新中的良性发展，使唐宋诗词在数字时代焕发新生。

【关键词】：中国网络古风歌词 唐宋诗词 数字时代 文化消费 文化认同

致谢

行文至此，落笔为终。从前总认为来日方长，如今却也到了我执笔于此。二十余载的求学生涯即将落下帷幕，在此之前，我曾看过许多令人为之一动的致谢内容，也曾在内心预想过许多遍我将会写怎样的致谢内容，但真到这一刻，我的心中百感交集却不知如何描述，回首在拉曼中文系三年的生涯，对过往种种既有不舍，也有万般感激。

首先我由衷的感谢我的论文指导老师，陈明彪老师。从论文的选题、内容方向的确定，到论文撰写期间对每一章节内容的修订，无论何时陈老师总会认真提供意见，并对论文内容耐心审查，并提供正确的修改方向，让我能够明确方向，并不断改进。

再者感谢我的父母对我二十余年的培养，每当我对学业感到焦虑时，父母总是第一个站出来给予我鼓励的人，给我提供意见，却也信任我自己做出的每一个决定，他们的信任与支持亦是我在异国他乡求学最大的底气。

其次，我想感谢我的爱人沈先生，在我焦虑的低谷，如同璀璨恒星用光亮照亮我昏暗的心房，给了我追寻自由的勇气和迎接每一个春天到来的希望。这一路，闪电拂过星辰有无数个瞬间，感谢我们都在同一片星空下，都在彼此身边。

最后，再次由衷感谢为我提供过帮助的各位，以及二十三岁的自己。

第一章 绪论

“古风音乐”是随着中国网络发展而出现在大众视野中的一种曲风，从一开始仅仅只是作为“仙侠类手游”的配乐或是“Role-Playing Game”(及“角色扮演游戏”，以下简称“RPG”)的衍生曲，到逐渐成为了一种独立的曲风，期间历经了十余年的光阴。它是一种以古典文化作为创作灵感的歌曲，且大多数用的是古筝、笛子、扬琴、箫等中国传统乐器作为歌曲配乐，以“古文”或是“仿古文”创作出一种具有古典韵味的歌词。在“古风音乐”的发展过程中，唐诗宋词作为有格律、韵律的一种文学体裁，逐渐被歌手融入进歌词的创作当中，也将“中国网络古风歌曲”推到了新的高度。

第一节 课题背景

随着现代社会的发展，加之互联网不断的更新迭代，娱乐方式也愈发多样化，各式各样的游戏、小说百花齐放。同时短视频与音乐软件的兴起，越来越多的音乐种类出现在了大众的视野当中，如摇滚乐、流行乐等曲种，其中“古风音乐”，便是在各种游戏、小说中衍生出的一种曲风。

“古风音乐”这一概念最早出现在2005年，那时“RPG”以及仙侠类小说层出不穷，玩家与读者也不在少数，其中一些有音乐与文字功底或是对音乐感兴趣的玩家就会自发的根据游戏或小说中的剧情，利用已发行的歌曲，改编其中的歌

词进行二次创作。¹最初这一形式的音乐仅仅只在玩家或是读者之间流传，但随着“古风音乐”的发展壮大，一些喜爱中国古典文化的网络歌手就会自己作词作曲，再加上中国短视频软件与音乐平台的传播，“原创古风歌曲”这一概念出现在了大众的视野中，且拥有了越来越多的支持者，以此在中国音乐软件分类中便拥有了独属于“古风歌曲”的分区。

第二节 研究动机与目的

最初“中国风音乐”与“古风音乐”的分界线较为明显，“中国风音乐”的歌词虽然包含了古典的韵味，但其歌词更偏向于白话文，而“古风音乐”的歌词句式更加偏向文言文或“半白半文”的句式。但随着中国网络古风音乐的壮大，虽然给其带来了由小众走向大众的成功，但让“古风音乐”与“中国风音乐”的界限趋于模糊，甚至是混为一谈。

另外，部分网络歌手开始将创作“古风歌曲”作为一种出名的门路，为了迎合听众所谓“高雅”的喜好，这些歌手所创作的歌词大多是辞藻的堆砌与杂乱的意象。这些歌曲通常只要达到“旋律好听”这一种条件，再配上一些精心拍摄的MV，就能在网络平台上获得不错的点击量与流量，但若是细细品味，往往就能发现其并没有什么深层的含义，只是为了达到让歌词听起来更“有韵味”、“更高级”的目的。²从最初创作者会根据诗词的意境或是运用诗词中出现的不同的意象创作歌词到如今部分创作者不顾诗词本身的意境或意思硬是融入进歌词当

¹ 王操，〈网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析〉，《艺术评鉴》，2020年第5期，页187。

² 李雅欣，欧阳国婷，〈消费文化视角下的古风流行歌曲〉，《文学教育》，2015年第5期，页50。

中，或是胡乱的堆叠意象，也让中国网络古风歌曲在创作上经历了一个巨大的转变，这一转变也让如今的网络古风歌曲变得鱼龙混杂。

通过观察不同时期中国网络古风歌曲的变化以及创作者将歌词与唐宋诗词的融创程度，能够看出唐宋诗词与网络古风歌词融合时所构成的文化意义。另外，从当代中国民众对于网络古风歌曲的选择以及对于不同类的网络古风歌曲的喜爱程度来看，也能够清楚其在融创过程中所遇到的问题及挑战。

第三节 前人研究回顾

郭晴在〈谈古风歌词对古典诗词的传承〉中言及现当代的古风歌词在与诗词融创时主要是以诗歌直接传承，以及诗歌间接传承为主要流派，其中主要传承分为诗词的化用和题材的延续。她在文中谈到古风歌词创作的首要方法就是诗词典故的巧妙化用，并且这也是评判一首古风歌曲成功与否的重要标准。诗词若是能够巧妙化用，做到与歌词的巧妙融合，那么整首歌曲的歌词就能变得生动且活泼。题材延续是将诗词以另外一个视角或是以多重视角去叙述“全新的故事”，这种将传统的题材融入歌词中做到继承与演变的网络古风歌也占大多数。诗歌的间接传承则是将诗词中的意象或是意境套用进古风歌曲中，形成一种艺术境界。这一篇文章当中详细介绍了古风歌词对于古典诗词的两种传承方法，并各自举了清晰的例子前来佐证观点，但缺点在于这篇文章发布的时间较早，17年以后又出现了许多不同的方式将诗词与歌词融合创作，这篇文章也就在歌词创作方法中出现了一些局限性，所以在参考时还需加以其它学者的观点意见作为辅助。

蒋媛媛在《唐宋词对当代古风歌词的影响研究》指出“唐宋词的题材对古风歌词影响巨大.唐宋词在艳情、闺情、羁旅、咏怀、亲情、人物等多种题材上都对古风歌词产生了影响，其中以艳情、闺情、羁旅和咏怀题材为最。除此之外，祝颂、咏物、节序等题材几乎对古风歌词没有影响。”这一篇论文除了分析唐宋诗词中的每个题材对于网络古风歌曲的影响之外，还进行了个案分析——将有影响的诗人与被这些诗人影响的创作者逐个进行分析，由此引发了作者对于唐宋词对网络古风歌手在创作过程中的影响进行了相关的思考。文章逻辑清晰，观点明确，深度剖析出了唐宋诗词在当代古风歌词中的应用。

辛芸和王秋雁在<唐宋词对古风歌曲的影响研究>中提到“唐宋词对古风歌词的意象影响，还体现在古风歌词文本的直接引用、化用和用典。”这一观点的提出对于唐宋诗词在古风歌词中的化用就相对完整一些，也提出了一个新方法，即“用典”。这篇文章提出“唐宋词因为篇幅关系不如散文能够长篇大论，则通过用典的方式来扩充表达的内容。古风歌词篇幅加长但也偏爱用典，增加古典韵味。”此外，这篇文章还提出了唐宋诗词在文体和韵律上对古风歌词的影响。这篇文章提出，现代的古风歌受到了唐宋词的影响，在歌词上会采用三字格和五言、七言等结合，不仅如此，也需要注意韵律的表达。

李雅欣与欧阳国婷于<消费文化视角下的古风流行歌曲>中提到“古风流行歌曲是在消费社会的确立、大众文化成为时代大方向的社会背景之下产生的，它的产生与发展受到消费社会的生产方式和大众媒体的传播方式的影响。”这篇文章中指明了古风歌曲的影响因素与不足之处，随着经济的增长，人们在物质生活丰富的基础上，大众对于艺术的需求也在转变，网络古风歌作为跃入大众视野的歌曲类别，从前以“舒缓”为基调的特征在为了迎合听众时也越来越不明显，它

的商业生存压力要求其满足更多消费者的个性化需求，导致创作层面受到商业化过度影响。也就导致了如今古风圈“挂羊头卖狗肉”的行径。该文章准确的阐述出了如今古风圈面临的困境与压力，也解读出了现当代的人们对于艺术的不同追求以及心理。

杨羚在《数字媒介环境下“古风音乐”的艺术流变和价值转向》中提出了古风歌曲的接受群体的多样化，不再向从前只局限于青少年或小众群体，其接受范围的扩展增强了民族群体的文化认同，具有了更为积极的社会价值。并且古风音乐的教育价值从纯粹娱乐转变为寓教于乐，许多学校在教学时也会将古风歌与诗词相结合，这表明古风音乐在教育领域也具有潜在的应用价值。但为了使古风音乐在数字媒介环境中更健康地发展，网络歌手们也需要提升创作水平，并引入专业艺术批评的指引，另外学界应关注并进行相应的研究与探索，推动古风音乐与其他文化艺术的交流与融合。这篇文献说明了当代古风歌的一种新的发展，也提出了古风歌的未来发展方向。

王操在《网络古风音乐的发展历程》中说到古风音乐是古典民族音乐文化与现代流行音乐结合的产物，为传统音乐文化的传承和发展提供了新的思路。古风音乐通过现代音乐形式，使传统文化元素得以在年轻一代中传播，增强了文化自信和民族认同感。但是随着古风音乐的流行，一些作品开始商业化，一些创作者只记得通过歌集、演出、漫展活动等方式扩大影响力，但也并不一定是坏事，随着古风音乐的多元化和商业化，其在年轻群体中的影响力将进一步扩大，有望成为连接传统文化与现代流行文化的重要桥梁。但本文认为，过度的商业化也将会导致“古风不古”，未来“古风音乐”或许会变得不再是传统意义上的“古风音乐”。

第四节 研究范围与方法

本文主要论述的是“古风歌词”与诗词的融创，首先，古风歌曲最早流行于网络，在 2010 年至 2017 年，“古风歌曲”正式走进大众视野的这段时间，有代表性的古风歌手，例如田卓（河图）、向异（银临）、王敬轩（妖扬）等，大多数都是出身于网络歌手，并且在古风歌曲中有代表性的也是网络歌曲；其次，由于唐宋诗词的体裁多种多样，大部分的创作者在创作时都会选择融入唐宋诗词歌词中，唐宋诗词在古风歌曲中影响巨大。³因此，在研究范围的选择上，本文选择了具有代表性的研究对象，即网络古风歌曲以及唐宋诗词在歌词创作上的融创。

在研究方法的选择上将运用到文献分析法与计量分析法，文献分析法是将有关联的文献进行系统的收集、分析，根据所收集的文献分析出自己的观点，有助于本文的观点探讨以及分析。计量分析法则通过数据收集，通过数据的分析来确保可以得到较为准确的讯息。确定以“唐宋诗词”与“古风歌词”为研究中心后，通过阅读唐宋诗词的相关文献，再收集相关的文献以及资料，细致认真的去解读、分析文献，再归纳所收集文献中的有关研究主题的部分，正确且全面的了解本篇论文所要研究的主题。再通过计量分析法，收集歌词中含有“唐宋诗词”的“网络古风歌曲”，统计出研究所需的数据，分析出 2005 年至 2018 年以来古风歌词在与唐宋诗词融创时的演变。

³ 蒋媛媛，《唐宋词对当代古风歌词的影响研究》（南宁：南宁师范大学硕士学位论文，2022 年），页 1。

第五节 论文架构与研究难题

本文主要将探讨唐宋诗词在网络古风歌词中的融创以及发展。论文将分为六个部分来处理。第一章为绪论，共分为四节。第一节为研究目标，介绍了本论文的研究动机与目的，由于“古风歌曲”这一类型的歌词在这21年间不断发展变化，且对这一课题的研究也较为稀少，所以本文决定以唐宋诗词在古风歌词中的融创以及发展为出发点，通过观察不同时期中国网络古风歌词的变化与当代中国民众对于网络古风歌曲的选择以及对于不同类的网络古风歌曲的喜爱程度，理解中国网络古风歌曲在文化传承上的意义以及遇到的问题与困难。第二节则是前人研究回顾，介绍前人对这一课题的研究。第三节则是研究范围与方法，确定了以2005年网络古风歌曲出现初期到2018年古风歌曲出现鱼龙混杂这一情况为节点，运用到文献分析法与计量分析法分析出2005年至2018年以来古风歌词在与唐宋诗词融创时的演变及其带来的问题与影响。第四节则是论文架构，大致介绍论文的主体内容。

第二章将介绍唐宋诗词的艺术特征与美学价值，从文学艺术角度剖析唐诗宋词的意境美、情感美、语言美，为分析其与歌词的融合提供论据。本章将从三个方面展开探讨。首先从唐诗在文学艺术上的特征与审美追求入手，谈论其凝练的语言与对格律的追求，在四言、五言、七言诗中的格律规范与节奏美以及其语言的高度凝练和对于平仄、对仗的注重；其使用山水、月色、边塞、离愁等丰富的意象与各类写作手法结合，营造出各类风格的意境；在情感表达时的多样性。其次探讨宋词的艺术特征与审美内涵，分析其词体的音乐性与节奏美、对于情感的

描写以及对于意象、情景的融合和语言风格的精炼。最后从以上两点总结出网络歌词在融入诗词时更偏向于选择唐宋诗词的原因。

第三章为中国网络古风歌曲的兴起与发展。其大致可分为四个阶段：首先是 2005 年~2007 年的启蒙阶段，这一时期游戏爱好者们或仙侠小说读者会通过填词二次翻唱的形式创作出一首“古风歌”，由于这个时期无论创作者还是听众，基本都来自游戏圈或小说圈，所以无论创作水平高下，都仅限于在圈子中传播。第二阶段是 2007 年~2010 年，属于初创阶段，这一阶段不再局限于用已有的旋律二次创作，渐渐的开始有了原创曲目，唐宋诗词也开始融入进歌词创作中，例如音谋论与音阙诗听的〈如梦令〉，便是将李清照的三首词加上原创编曲，成为了一首“古风歌曲”。第三阶段便是 2010 年~2017 年，这段期间为网络古风歌曲的壮大时期，许多优秀的作品层出不穷，古风歌曲也迅速的出圈，被更多的人所认识。第四阶段便是 2017 年往后，古风音乐开始多元化发展，以“舒缓”、“唯美”、“文言文句式”的标签已经慢慢被摘下，但它也在这一阶段开始步入商业化，创作者强行为自己的歌曲打上了“古风”的标签，开始模糊“古风”这一概念。从歌词来看，其部分歌手在创作上开始堆砌辞藻，而不顾其中内涵。例如 2018 年〈吹梦到西洲〉，这首歌一问世便舆论便分为了两极化，而其中的“支颐听秋水问蜉蝣”，便是融入且化用了苏轼〈前赤壁赋〉中的“寄蜉蝣于天地”，看似没有问题，但从整首歌来看，似乎只是为了堆砌一些华美的辞藻，并无深层的含义在内。所以本章将主要介绍古风歌曲歌词发展的过程以及在此期间唐宋诗词与其的融创。

第四章将介绍三种网络古风歌词语唐宋诗词的融创类型，即：直接引用或化用诗句、对唐诗宋词其中意象的继承与题材的继承与演变，并举出例子论证。

第五章为唐诗宋词与中国网络古风歌词融合的意义与挑战。本章将提出唐诗宋词在与中国网络古风歌曲的融创过程中所构成的意义与挑战,并提出对于未来其发展的路径与建议。

第六章为结语,将总结上述分析内容做出一个总结。

在研究难题上,由于笔者的研究范围在于2005年至2018年间的中国网络古风歌曲,且它的歌词需与唐宋诗词进行融创,需耗费大量的时间与精力去寻找与之相关的古风歌曲,并将时间限制在2005年至2018年间创作并发布的网络古风歌曲,并且古风歌词在与唐宋诗词的融创过程中改变了诗词或意象原本表达的内容,因此需要逐步分析每句歌词所包含的含义,并与其引用的诗词或是意象进行对比。其次,近些年对于中国网络古风歌曲的研究较少,且大多数的研究较为碎片化,因此寻找资料的难度也随之提升。

第二章 唐诗宋词的艺术特征

唐诗宋词是中国古典文学的巅峰。其中唐诗的格律严谨、意象恢弘以及意境深远，严格的平仄、对仗与押韵让唐诗在朗诵与吟唱时拥有极强的音乐性。宋词在承袭唐诗艺术风格的基础上，更强调其音乐性与情感的抒发。要理解中国古风网络歌词在融入诗词时为何更偏向于选择唐诗宋词，就需要先理清诗词本身的艺术特征与美学价值。本章将从唐诗的艺术特征及审美追求，宋词的艺术特征与审美内涵加以探讨。

第一节 唐诗的艺术特征及审美追求

唐代是中国古典诗歌发展最为繁荣的时期，这一时期的主要形式可分为古体诗与近体诗，古体诗包含了五古与七古，近体诗包含了五绝、七绝、五律、七律这些诗歌形式。⁴但由于近体诗拥有韵律严格与节奏感强的特点，歌手们在创作中国网络古风歌词中化用的大多数是近体诗的词句，所以这一部分将围绕近体诗展开叙述。

首先近体诗对于格律有严格的要求，韵就是唐诗格律中的基本要素之一，诗人在诗词中通常需要做到押韵，即韵母要相同。⁵诗韵中分为了 106 个韵，即平声 30 韵，上声 29 韵，去声 30 韵与入声 17 韵，但近体诗中的绝句与律诗一般都

⁴ 王力，《诗词格律》（北京：中华书局，2009），页 19-20。

⁵ 王力，《诗词格律》，页 3。

只押平声韵，其次唐诗中对仗与平仄也是重要的因素，并且在创作时需要遵守这些规则，例如白居易的〈钱塘湖春行〉：

孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。

几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥？

乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。⁶

从这首诗中能够看出诗人在押韵上皆是平声韵，并且在“几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥”与“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄”中使用了对仗的方式，在平仄上虽未完全依照“平仄”常格而来，但也进行了“拗救”⁷的方式，增强了音韵的变化与节奏感。由此可见，诗人在严格的格律框架下创作的律诗绝句对平仄、对仗与押韵进行了精心的处理，营造出音乐性的韵律美，也使诗歌在朗读时产生了节奏感与音乐美。

其次便是唐诗在意象中的运用，诗人在创作过程中将自己的主观情感融入客观物象，或是借客观意象抒发自己的主观情感，它是主观情感与客观事物的融合，也是诗歌创作中的重要部分。⁸唐诗的题材繁多，有山水田园、边塞征战、宫廷宴赏等，诗人在其中运用的具体意象自然也就丰富多彩。意象可分为自然界的、社会生活的、人类自身的、人所创造出来的以及人虚构出来的，其中一个物象更是可以构成不同的意象。⁹例如“烟”这一意象，在李商隐〈锦瑟〉中“沧海月

⁶ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》（北京：中华书局，2013），页4977。

⁷ 诗词中不依照常格的句子称为“拗句”，而通过特定方式调整平仄以补救拗句，称为“拗救”。

⁸ 袁行霈，《中国诗歌艺术研究》（北京：北京大学出版社，2005），页63。

⁹ 袁行霈，《中国诗歌艺术研究》，页54。

明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”¹⁰描绘出了阳光下玉石上泛起的烟雾，但也引发了诗人对于美好事物的易逝，人生无常的感慨。而在杜牧《江南春》中的“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”¹¹描摹了江南烟雨朦胧中的楼台景象，展现了烟雨江南的诗意美。王维《使至塞上》中的“大漠孤烟直，长河落日圆”¹²中的“孤烟”营造出了苍茫辽远的意境，也通过这缕在广阔天地间升腾的“孤烟”，表达了诗人的孤独与思绪的飘零。总体而言，唐诗中的意象具有丰富的层次性与象征性，它们在诗人对于物象的描写中隐含着他们所要表达的情感与哲思，形成了情景交融的风格体系。唐诗中丰富的意象的运用，并且运用比兴等手法，为诗歌营造了不同的意境，也为后世歌手们创作网络古风歌曲时提供了灵感与素材。

最后便是唐诗中情感表达与写作风格的多样化。上文提到，唐诗的体裁繁多，诗句之中所表达的感情也不尽相同。初唐时期的杨炯所作的《从军行》：“烽火照西京，心中自不平。牙璋辞凤阙，铁骑绕龙城。雪暗凋旗画，风多杂鼓声。宁为百夫长，胜作一书生。”¹³此诗写出了作为文官投笔从戎，赶赴边塞的决心，风格刚劲豪迈，意境雄浑大气，充满了昂扬之气与朴实自然的爱国情怀。卢照邻的写作风格较为多样化，有时诗风淳朴清新、富有民歌情调，有时却写得刚劲雄奇。¹⁴例如卢照邻的《梅花落》：“梅岭花初发，天山雪未开。雪处疑花满，花边似雪回。因风入舞袖，杂粉向妆台。匈奴几万里，春至不知来。”¹⁵与《陇头水》写道：“陇阪高无极，征人一望乡。关河别去水，沙塞断归肠。马系千年树，

¹⁰ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页 6194。

¹¹ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页 6009。

¹² 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页 1279。

¹³ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页 515。

¹⁴ 冷成金著，《唐诗宋词研究》（北京：中国人民大学出版社，2005），页 19。

¹⁵ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页 525。

旌悬九月霜。从来共鸣咽，皆是为勤王。”¹⁶这两首诗的写作风格便完全相反，〈梅花落〉通过梅花这一意象用细腻的描写展现出了梅花与雪相交融的美景，与对边塞将士深切关怀的细腻感情；而〈陇头水〉用刚劲的笔触，描写出了边塞的荒凉景象与士兵的思乡情，也抒发了士兵为国征战，以身报国的悲壮情怀。盛唐时期的孟浩然写了大量的田园山水诗，也表达了自己向往隐逸山水田园的情感与旷达的心境，并且孟浩然的山水诗常常营造出了一种清幽的艺术境界。¹⁷例如〈秋登兰寄张五〉：“北山白云里，隐者自怡悦。相望试登高，心随雁飞灭。愁因薄暮起，兴是清秋发。时见归村人，沙行渡头歇。天边树若荠，江畔洲如月。何当载酒来，共醉重阳节。”¹⁸将隐逸与放情、执着与旷达和谐融合了起来¹⁹，其中不仅表达了对于友人的思念，同时也有对自然的喜爱与超尘脱俗的心境，利用对于环境的描写，达到了情景交融，浑然一体的境界。而在李白的时代，社会与现实给了他自由与理想，他将自己的激情与浪漫、欢乐与痛苦、追求与思考写进诗中，其作品带有纯真而又超越的色彩。²⁰以他所作的其中一首〈寻雍尊师隐居〉为例：“群峭碧摩天，逍遥不记年。拨云寻古道，倚石听流泉。花暖青牛卧，松高白鹤眠。语来江色暮，独自下寒烟。”²¹此诗将高山耸立，逍遥自在的景象描绘了出来，“花暖”、“青牛卧”等词语的运用让语言风格变得明丽爽朗，还引用了老子乘坐青牛西游、苏耽成仙又白鹤来迎这两个道家典故增加了诗歌的文化内涵，并且将自己的逍遥自适通过山水中的怀古念远表达了出来。

¹⁶ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页 516。

¹⁷ 冷成金著，《唐诗宋词研究》，页 35。

¹⁸ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页 1623。

¹⁹ 冷成金著，《唐诗宋词研究》，页 36。

²⁰ 冷成金著，《唐诗宋词研究》，页 64。

²¹ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页 1863。

总体而言，唐代诗歌以格律美、意象美以及情感丰富与写作风格多样形成了意境深远、音韵和谐的审美追求，为宋词以及后世的诗歌发展提供了基础。

第二节 宋词的艺术特征与审美内涵

进入晚唐五代后，宋词词体经过改造也变得愈发的成熟，与唐诗相比，宋词不仅有诗歌独立的艺术性，也有了作为音乐的实用功能，且宋词的使用性广泛，朝廷、聚会、还是民间歌楼艺人的卖唱都会用到词，无论是在民间，还是在皇城，抑或是士大夫的聚会上，都能见到宋词与歌曲的融合。²²由此可见，宋词的发展让它在朗诵与演唱中有了天然的韵律优势。

另外，宋词的意象描写细腻，抒情氛围浓郁，并且宋词在发展过程中，出现了新的意境、语体与风格。在风格上，可以分为婉约派与豪放派。婉约派以李清照为代表，李清照在创作时会将她的生命与情感历程融合进自己的词中，借用日常生活中的起居环境、行动、细节等细腻描写表达出她的内心世界。²³在南渡前李清照的词大多描写闺房生活，抒发出她相思、闲适与闲愁的情怀，其中与丈夫赵明诚离别时期所作的〈一剪梅〉：

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼。花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头，却上心头。²⁴

²² 刘大杰著，《中国文学发展史（中）》（上海：复旦大学出版社，2011），页159。

²³ 袁行霈主编，《中国文学史（第三卷）》（北京：高等教育出版社，1998），页133。

²⁴ 唐圭璋编纂，《全宋词》，（北京：中华书局，1999），页1204。

用“红藕”的凋零、冰冷的“玉簪”作为意象描写，不仅刻画出了周围冷清的景象，也渲染出了词人内心的孤独；借“大雁”、“落花”这两个意象，表达了词人内心的孤寂以及对丈夫的思念。但李清照并非大门不出，二门不迈的闺阁女子，她也常常出门感受自然的美好。²⁵以她所作的〈如梦令·常记溪亭日暮〉这首词为例：

常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，
争渡，惊起一滩鸥鹭。²⁶

其中“溪亭”、“日暮”、“藕花”、“鸥鹭”这些意象不仅细腻描绘了词人所处的自然环境，还通过象征与隐喻传达了词人的心境与情感。“日暮”代表了时间的流逝，暗示诗人对于美好时光的珍惜与怀念；“溪亭”、“藕花”则描绘了自然的美景与宁静的生活，表达了诗人对这二者的向往，这些意象通过细腻的描写，共同构成了一幅生动的画作，生成了一幅充满了自然美景的意境也准确的表达出了词人对自然景象的喜爱与对美好时光的珍惜。

但是在南渡后李清照的心境与词境则是发生了很大的转变，词境从轻快变为凝重。²⁷从〈声声慢〉一词就能够看出：

²⁵ 袁行霈主编，《中国文学史（第三卷）》，页133。

²⁶ 唐圭璋编纂，《全宋词》，页1202。

²⁷ 袁行霈主编，《中国文学史（第三卷）》，页134

寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。乍暖还寒时候，最难将息。
三杯两盏淡酒，怎敌他、晚来风急！雁过也，正伤心，却是旧时相识。
满地黄花堆积，憔悴损，如今有谁堪摘？守着窗儿，独自怎生得黑！
梧桐更兼细雨，到黄昏、点点滴滴。这次第，怎一个愁字了得！²⁸

从堆积的“黄花”、飞过的“大雁”以及“乍暖还寒”的秋天景象渲染出了凄凉孤独的意境，用凋零的黄花象征自己的憔悴孤独，从前的“大雁”表达的是对丈夫的思念，而如今的大雁表现的却是家国之痛。词人通过对这些意象与景物的细腻描写，描绘了一幅孤寂悲苦的意境，也细腻的表达出了词人对于国破家亡的复杂情绪。

豪放派的代表人物则是辛弃疾，由于他的生长环境影响，他词中的忠义天性亦是他的本性，即使是仕途失意，也不忘为民族事业而奋斗。²⁹其中的一首〈清平乐·独宿博山王氏庵〉就表达出了他对家国的担忧与自身壮志难酬的感慨：

绕床饥鼠，蝙蝠翻灯舞。屋上松风吹急雨，破纸窗间自语。平生塞
北江南，归来华发苍颜。布被秋宵梦觉，眼前万里江山。³⁰

他利用“老鼠”、“蝙蝠”、“急雨”、“破窗”等意象的细腻描写，塑造出了凄清、荒凉的意境，也利用这些意象象征了当时社会的腐败与国家的动荡不安，慷慨激昂的表达了他自身的情感。

²⁸ 唐圭璋编纂，《全宋词》，页 1209。

²⁹ 叶嘉莹，《唐宋词十七讲》，（北京：北京大学出版社，2007）页 317-318。

³⁰ 唐圭璋编纂，《全宋词》，页 2536。

综上所述，通过对唐诗“格律美”、“意象美”、“情感丰富”以及宋词的“音乐美”、“意境美”、“情感柔情细腻或慷慨激昂”的分析，可以看出，唐宋诗词以其严格的形式、深邃的意境与其丰富的情感表达，将中国古典文学的审美推向了高峰。在现代，几乎每位网络古风歌曲的受众都对唐诗宋词耳熟能详，因此将其融入进歌词中能够让听众迅速的产生文化共鸣；其次，唐诗宋词具有先天的韵律与节奏优势，在朗诵时也具有节奏美，创作者使用这些文本能够在现代旋律中保留诗词原有的韵味与节奏感的同时还能降低创作难度；再者，唐宋诗词中山水、花鸟等意象正好为创作者提供了丰富的审美元素，或是直接汲取诗句中“以景寓情”、“托物言志”的写作手法，让自己的歌词达到“有深度”、“有内涵”的境界。综上所述，唐宋诗词凭借其文学权威、音乐基础以及丰富的意象与写作手法的优势，也就自然而然成为了中国网络古风歌词融入传统诗词元素时的首选。

第三章 中国网络古风歌曲的兴起与发展

中国网络古风歌曲的发展大致可分为四个阶段，即启蒙期、初创期、成熟期以及多元化时期。它从最初仅作为二次元³¹圈层中的一种亚文化表现，随着歌曲词曲的成熟与发展，其逐渐突破小众界限，成为一种具有广泛影响力的音乐类型。本章将梳理中国网络古风歌曲在中国网络平台中的发展脉络。

第一节 启蒙期（2005年-2007年）

2005年-2007年可以称得上是“古风歌曲”的启蒙时期。这一阶段还未有原创性的“古风歌曲”出现，几乎所有的网络歌手都是将一些已经出现的歌曲重新填词、翻唱，随后再发布在网络之上。³²大部分歌曲创作的初衷是因为个人对于“RPG”的热爱或是为武侠小说中角色的爱恨情仇所吸引，这些玩家或读者便会以游戏或小说中已有的故事线或是人物经历为基础进行一些同人创作，歌曲就是其中一种创作类型。音乐爱好者也会借由这个机会为喜欢的角色作词，将已经发布的歌曲重新填词、翻唱，再发布到音乐平台，这些往往是由作者独自一人完成，但也确实涉及了版权问题，只是当时人们的版权意识仍较为薄弱，且这一圈子的受众范围较小，并且大多数的“古风歌曲”并非是发布在“酷狗音

³¹ ACG，即 Animation、Comics 与 Games 的首字母缩写，由于早期 ACG 作品的呈现形式主要是平面视觉，所以在汉语中，常常被动漫爱好者戏称作“二次元世界”，简称“二次元”。

³² 王操，〈网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析〉，页 187。

乐”“QQ 音乐”这一类的大平台上，而是发布在分贝网、翻唱网这一类的平台内，所以此事也就未被大众大肆宣扬并批判。³³

早期的古风歌手以田卓（河图）、董贞、心然为代表，其中以心然以 2005 年翻唱的〈守候〉为代表，这一首歌是当时“古风歌曲”最早的作品之一，甚至可以称为是当时的启蒙之作。³⁴而这一方法在未来的十年内也依旧有沿用，例如 2013 年蔡明希（不才）所创作的〈参商〉的编曲，便是借由电视剧《凰图腾》的片尾曲〈诺〉改编而成；小说《魔道祖师》的同人衍生曲〈草木〉是将日本歌手三代目所创作的〈花火〉重新填词创作翻唱而来；以及在中国盛极一时的〈我的一个道姑朋友〉亦是日本歌手田井中彩智所作的〈一番星〉重新填词创作后，再由歌手以冬翻唱后爆火全网。但这一时期对于唐宋诗词化用进歌词中的作品较少，且大多数是使用了意象的化用，例如《仙剑奇侠传三外传》主题曲的翻唱版本，其中的“长亭外”一句就化用了李白〈菩萨蛮·平林漠漠烟如织〉中的“长亭更短亭”³⁵，描绘出了一个离别的景象。

总体而言，在“古风歌曲”的启蒙这一时期，古风歌手二次创作的内容主要是以原曲为基础重新填词、演唱，再传至网络，所以它的难度不高、门槛较低，且这一类歌曲的翻唱者与受众都是来自仙侠类游戏或小说的玩家及读者，听众都对其中的游戏人物与古风场景抱有情怀，所以即使当时的质量良莠不齐，也依旧会在一经发布后获得大多数人的喜爱与关注。另外当时古风歌词大部分以“文言文”或是趋近于文言文的“白话文”居多，且对唐宋诗词的化用多是使用了诗词中的意象或是意境来增强古典韵味，但还未大规模将诗词融入进歌词当中。

³³ 王操，〈网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析〉，页 187。

³⁴ 杨羚，〈数字媒介环境下“古风音乐”的艺术流变和价值转向〉（吉林：东北电力大学硕士学位论文，2024），页 30。

³⁵ 张璋，黄畚编，《全唐五代词》（上海：上海古籍出版社，1986），页 35。

第二节 初创期 (2007年-2010年)

2007年-2010年是古风圈的初创阶段。这一阶段属于古风歌曲的初创阶段，由于分贝网被下架后，5sing原创音乐经历了前两个网站的崛起与衰败，它也吸取了教训，每个用户都可以自由上传自己的作品到主页，但音乐的性质也将分为“原创”、“翻唱”、“伴奏”这三类，在用户上传了自己的歌曲后，审核员也将严格审核将歌曲放在三类中的哪一类别，这一做法也避免了许多版权混淆的问题。³⁶

此外，部分歌手也发现，若只是拘泥于填词翻唱这一阶段，便只能将自己的曲风固定在别人的曲谱之下。随着时代发展，人们对于版权问题愈发重视，若只是一味的根据原曲填词、翻唱，还会因此牵涉版权问题，导致自己所填的词、翻唱的曲目下架，于是网络上的部分制作人便起了自己编曲、作词的想法，自此网络中出现原创古风音乐作品和古风音乐原创团队。³⁷随着古风爱好者群体的不断扩大以及音乐制作和编辑软件的出现，网络原创歌手的数量开始增加，他们开始自行编曲、自行作词，创造出了许多优秀的歌曲作品。自此，古风原创歌曲逐步登上了舞台，期间也创作出了〈如梦令〉、〈倾尽天下〉等具有代表性的作品，唐诗宋词慢慢的被融入进了这一歌曲中。比如音阙诗听所唱的〈如梦令〉将李清照所作的宋词直接化为歌曲，或是〈倾尽天下〉这一类模仿了杜甫与李商隐的语言风格所创作的歌曲。

³⁶ 杨羚，《数字媒介环境下“古风音乐”的艺术流变和价值转向》，页 31。

³⁷ 王操，《网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析》，页 187。

第三节 成熟期 (2010年-2017年)

这一阶段是“古风歌曲”的成熟期与壮年期。这期间所创作的网络古风音乐作品的数量和热度发生了快速飙升，古风歌曲创作人的数量也在短时间之内快速扩大，而且随着2010年以后仙侠武侠玄幻类游戏、小说、电视剧等内容的猛增，古风音乐也顺着这一趋势通过同人创作的方式快速发展³⁸，但随之而来的却是古风音乐受众快速低龄化。

其次，随着二次创作的作品增多，创作者们将自己的作品上载至网易云、哔哩哔哩、5sing等使用者较多的网络平台，网络古风音乐被更多的人看见，其知名度也快速上升，古风音乐作品与网络平台相互配合，双方互相成就。³⁹此时许多优秀的创作人与网络歌手在这段期间横空出世，最开始就存在的网络歌手也不断精进自己的技术，创造出更多好的作品。

这一时期对于诗词在歌词中的融创方式也变得更加多样化。吴炜（小曲儿）的〈清平误〉便融入了诗词进行创作。例如开头与结尾的戏腔便是直接将李煜〈浪淘沙·帘外雨潺潺〉中的“梦里不知身是客，一晌贪欢”⁴⁰、〈虞美人〉中“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”⁴¹以及〈浪淘沙·往事只堪哀〉里的“想得玉楼瑶殿影，空照秦淮”⁴²作为歌词。

³⁸ 王操，〈网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析〉，页188。

³⁹ 王操，〈网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析〉，页188。

⁴⁰ 张璋，黄畚编，《全唐五代词》，页478。

⁴¹ 张璋，黄畚编，《全唐五代词》，页444。

⁴² 张璋，黄畚编，《全唐五代词》，页477。

第四节 多元发展期 (2017 年-至今)

从 2017 年之后,这一时期是古风音乐的多元化发展时期,但这时期的古风歌曲也有一些“随心所欲”的迹象,在创作的过程中也与早期的古风歌曲越离越远。这一阶段的第一个特点是不再局限于使用传统乐器进行配乐,在创作过程中创作者会将现代西洋乐器融入了歌曲之中,甚至歌词也完全使用白话文,音乐源流上开始融入欧美流行音乐元素。这一期间网络上出现了大量 EDM (电子舞曲)风格和迪斯科“高燃曲风”的古风音乐,对比之下,此前的古风音乐“慢节奏”、“舒缓”、“古朴古韵”、“仿古韵文”的重要标志逐渐消失,对“古风歌曲”这一界定开始模糊起来。⁴³

此阶段的第二个特点就是古风音乐开始商业化,从最初抒发对于角色与故事的喜爱,变成了赚钱的工具,以〈红昭愿〉〈芒种〉为代表的一批歌曲成功“出圈”,即走出古风圈,通过出歌集、商业化演出、漫展活动等为大众所熟知。并且“古风”标签开始模糊化,有许多本不属于古风圈的流行音乐制作人或对这个圈子并不了解的歌手涌入古风圈,甚至出现“古风”标签牵强现象,部分自称是“古风圈”中的音乐制作人或歌手为了赚“古风歌曲”所带来的收入,而给自己强行打上了古风标签,或给他们创作的歌曲打上古风标签,但他们在歌曲的创作上并不专心,而是专注于出漫展、搞活动等,两相比较之下,这些歌手对于参加活动所付出的精力远比他们在词曲创作上要多得多。⁴⁴

这个阶段亦有融入唐宋诗词的古风歌曲,但大多数是创作者随意将不明意思的诗词融入歌曲之中,随后强行为这首歌打上独属于这首歌的含义,例如上述提

⁴³ 王操,〈网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析〉,页 187。

⁴⁴ 王操,〈网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析〉,页 188。

到由王敬轩（妖扬）与黄诗扶演唱的〈吹梦到西洲〉，歌词乍听唯美，且意思幽深，且有多处运用典故、诗词，但若从整首歌的歌词看，这首歌其实堆砌了许多的诗词典故，但也失去了原本的歌曲要表达的意思。

只是这些歌曲中也不乏优秀的作品，例如 2018 年由择荇作词，银临填曲的〈何以歌〉，此歌为小说《魔道祖师》同名广播剧的主题曲，其中“林泉渡水/白云载酒”、“百鬼过荒城/第几次将横笛吹彻”⁴⁵将唐宋诗词中常见的“山水”、“美酒”、“笛声”意象融入歌词，以“竹笛声”、“荒城”等词语象征命运对于情感的反复牵引，表现出对“生死不羁”执念难解的情怀。

从上述内容观之，2005 年至 2018 年，中国“古风歌曲”发展的这十三年间，古风歌坛从一开始的只会单调填词，到之后的风格多元，在发展的过程中也在不断的变化和革新，从 2010 年到 2017 年的“巅峰”时期，到现在的良莠不齐，与如今的社会现象其实息息相关。而不同的古风歌词对于唐宋诗词的融创方式也各不相同，接下来将会在第四章谈到中国网络古风歌词与唐宋诗词融创的具体类型。

⁴⁵ AKI 阿杰，〈何以歌〉，QQ 音乐，检索于 2025 年 4 月 1 日，https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=O9fxo8tIOJOB

第四章 中国网络古风歌词与唐宋诗词的融创类型

前文中提到唐宋诗词是随着中国网络古风歌曲的发展被慢慢融入进歌词中的，其类型也在发展过程中日益增多，本章将会讲述三个具体的融创类型：直接引用或化用诗句、对于唐宋诗词中的意象的继承与转化以及对唐宋诗词的表达方式与语体风格的模仿。

第一节 直接引用或化用诗句

在具体的创作过程中，直接引用或是化用古典诗词无疑是最直观的传承方式，创作者们会将诗句直接引用或是化用进自己所创作的歌词当中，这不仅能够让歌词更加凝炼简洁，增加自身的感染力，也能够增强歌词的文学色彩，便于创作者表达情感。⁴⁶除了前文提及的〈如梦令〉与〈清平误〉直接引用了诗词外，奇然与沈谧然的许多歌曲，如〈琵琶行〉也是将白居易原作直接加上音调编成歌曲，利用白居易〈琵琶行〉的长篇叙事架构与凄婉情怀，在现代音乐与戏腔的配合下再现了当时的场景与感受。HITA 演唱的〈赤伶〉中的一句“位卑未敢忘忧国”亦是直接引用了陆游〈病起书怀〉中的“位卑未敢忘忧国，事定犹须待阖棺”⁴⁷一句，带入曲中分析体现了虽然身为戏子，在家国动乱时依旧忧国忧民，正如陆游在诗中体现的即便是身处地位的位置，也依旧不忘忧国忧民的心态。这句的引用不仅增加了感染力，也增加了其文学色彩。

⁴⁶ 杨永鸽，〈古风流行歌曲歌词的特征与审美内涵〉，《音乐舞蹈》，2022年第22期，页147。

⁴⁷ 钱锺书选注，《宋诗选注》（北京：人民文学出版社，2016），页202。

除了直接引用诗句外，便是化用或是改编诗句融入进歌词当中。⁴⁸如择荇作词，HITA 等人演唱的〈少年中国〉，歌词中化用了多首诗词：“听悲笳画角吹过万里风/卷过旌旗重/待我拉开这张弓”⁴⁹与“高歌酹酒/来者相候/唤我今日/长缨在手”⁵⁰化用了贺铸的〈六州歌头〉“笳鼓动，渔阳弄，思悲翁。不请长缨，系取天骄种，剑吼西风”⁵¹；“怒海如沸/搏云击月/我举火向雪原/长庚星不肯灭”⁵²化用了李白〈答王十二寒夜独酌有怀〉中的“北斗错落长庚明”⁵³的悲慨，歌词中充满了中华民族的自豪感，并且歌词中化用了大量诗词，不仅展现了中国的灿烂文化，也通过这种方式激励了青少年奋发图强。这首歌通过古风歌曲的形式，号召了当代中国的年轻人需要有强烈的责任感与使命感，承担国家的未来。

另外，河图所演唱的〈隐〉中的“借我一程珠箔飘灯/隔雨相望寥落白门”⁵⁴化用了李商隐〈春雨〉中的“红楼隔雨相望冷，珠箔飘灯独自归”⁵⁵一句，并且歌词中保留了诗句中保留“珠箔飘灯”的意象与“隔雨相望”的朦胧意境，将原诗中诗人所表达的失意文人的惆怅转化为了以现代视角所叙述的离别故事。HITA 的〈因缘劫〉中的“千山冥冥恨离别”⁵⁶提炼了姜夔〈踏莎行〉“淮南皓月冷千山，冥冥归去无人管”⁵⁷一句，将原诗中诗人对逝去恋情的追忆转化为了江湖之中的爱恨纠缠。这些都是直接或是间接化用了唐宋诗词中的诗句或词，为

⁴⁸ 郭晴，〈谈古风歌词对古典诗词的传承〉，《教育教学论坛》，2016年第42期，页91。

⁴⁹ 银临，〈少年中国〉，QQ音乐，检索于2025年4月15日，https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=dSEeJXJfjuyH

⁵⁰ 银临，〈少年中国〉，QQ音乐。

⁵¹ 唐圭璋编纂，《全宋词》，页693。

⁵² 银临，〈少年中国〉，QQ音乐。

⁵³ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页1826。

⁵⁴ 河图，〈隐〉，QQ音乐，检索于2025年4月15日，https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=WCEE0qJbjknO

⁵⁵ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页6240。

⁵⁶ HITa，〈因缘劫〉，QQ音乐，检索于2025年4月15日，https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=lLoGdOA8Ft5a

⁵⁷ 唐圭璋编纂，《全宋词》，页2798。

诗词添加上配乐后重现了当时的场景与感受，或是利用诗句中的句子表达出自己所创作的歌表达的情感，也利用诗句将诗句中的故事拓展或转化，将完整的故事以歌词的形式展现在了听众的面前。

第二节 意象的继承与转化

中国网络古风歌词对于唐宋诗词当中的意象的选取，这一类融创方式借用了古典诗词中的意象或主题，并非是上一种方法一样将诗句直接化用或运用。⁵⁸古风歌词对唐宋诗词意象的大量使用，再加上对唐宋诗词的引用化用，以及歌词作者蕴含的情意，最终组成了具有古典韵味的意境。创作者在古文阅读中提炼出其中的意境，再结合自身对传统文化的理解或是自身经历进行创作。

例如银临的〈锦鲤抄〉中便借用了“鲤鱼”这一意象。在苏轼的〈水龙吟·小沟东接长江〉中“但丝莼玉藕，珠粳锦鲤，相留恋，又经岁”⁵⁹，其中的锦鲤是乡村闲适生活的伴侣，象征着寻常的乡村生活；蔡伸的〈南乡子·木落雁南翔〉中的“锦鲤殷勤为渡江”⁶⁰，这一句中的锦鲤是传书的信使，也是与友人伤感离别的代表；另外“锦鲤”也是一种代表富贵的象征，在黄滔的〈成名后呈同年〉有“虽惭锦鲤成穿额，忝获骊龙不寐珠”⁶¹，一句，诗人在这一句中表达了虽未向锦鲤一般跃过龙门，却也获得重要成就的一种谦逊，而其中的“锦鲤”的意象直接表达出了与富贵的关系与象征。

⁵⁸ 辛芸，王秋雁，〈唐宋词对古风歌词的影响研究〉，《今古文创》，2023年第12期，页27。

⁵⁹ 唐圭璋编纂，《全宋词》，页357。

⁶⁰ 唐圭璋编纂，《全宋词》，页1316。

⁶¹ 孙通海、王海燕编，《全唐诗》，页8203。

在〈锦鲤抄〉中银临借用了蔡伸词中“锦鲤”代表离别的这一含义，但银临将蔡伸对朋友的不舍转化为歌词中对爱人的不舍。这首歌描绘出了锦鲤与画师之间的故事，锦鲤与画师日久生情，日夜修炼幻化成人的锦鲤刚能够同爱人相见，却又因战乱无奈分开。歌词中也通过回忆梦境的方式，展现出佛教中缘起生灭法和虚妄的观念。此外，歌词中通过画师对锦鲤的执念，也展现了人类对于美好事物的追求。银临通过这些意象不仅丰富了歌词的情感表达，还通过佛教的哲学思想，深化了对生命以及情感的探讨。

第三节 诗句或题材的继承与演变

此外，以唐宋诗词的主题作为创作基础，保留诗词和核心感情的基础上为该题材赋予全新的主题视角与情感叙事思路，以贴合现代听众的歌曲审美。⁶²在这一过程中创作者们通常会选取一些具有共鸣性的主题，例如边塞征战、英雄侠义、家国情怀等，通过故事化的叙事或是多视角描写将感情层层递进。

以 HITA 演唱的〈赤伶〉为例，其中将陆游的〈病起书怀〉中的题材与情感进行了继承与演变，将京剧唱腔与中国抗战时期背景相结合，重塑出了民族大义与个人牺牲的情感，营造出强烈的时代悲怆与英雄叙事。并且歌词中直接引用了〈病起书怀〉中“位卑未敢忘忧国”⁶³一句，通过第一视角的人称贯穿全歌，既描写了戏子在戏曲生涯中的哀伤，也描写出了侵略者入侵国家时戏子的甘愿牺牲，将即使是作为地位最低的戏子，在面对侵略者时依旧能够与之同归于尽的决绝在歌词中表现出来，形成了内外情感张力的对照。

⁶² 郭晴，〈谈古风歌词对古典诗词的传承〉，页 91。

⁶³ 钱锺书选注，《宋诗选注》，页 202。

再看小曲儿所演唱的〈清平误〉则是以南唐后主李煜的词作为灵感创作的歌曲，歌词中以李煜的经典词句作为线索，将词句巧妙的编织进歌词的叙事当中，以现代视角叙述了李煜的一生。歌曲以“误”为关键词，点出了李煜深陷权利漩涡，本为文人却被迫承担帝王责任的无奈，〈清平误〉则将这种“错位”的命运作为核心思想展现出来。

综上所述，纵观网络古风歌词的创作实践，无论是对唐宋诗词的“照搬照抄”或是化用后使用，还是对意象、主题的巧妙提炼，抑或是对诗词题材的继承与演变，都能够体现出当代创作者或是听众对于传统文学的深度认同。这些融合既保全了诗词的文化核心，也在现代音乐中赋予了传统文学新的生命力，为传统诗词在网络时代的传播提供了多元路径，但其中也不乏会带来些许问题与挑战，这一部分将会在第五章具体提到。

第五章 唐宋诗词与中国网络古风歌词融创的意义与挑战

网络的快速发展带来了中国网络古风歌曲的巅峰,完成了传统文化与当代艺术的融合,让中国网络古风歌曲又在一定程度上推动了传统文化的兴起与传播,但与此同时,中国网络古风歌曲的快速发展、出圈也带来了各式各样的问题与挑战。本章将聚焦于唐宋诗词与中国网络古风歌词融合所带来的意义以及挑战,剖析中国网络古风音乐在文化传播中所带来的价值与困境。

第一节 古今融合的文化意义

“古风音乐”不仅仅是一种音乐类型,更是一种文化的传承方式。首先,古风音乐对于文化的传承与传统的弘扬是起到了推动作用,将传统文化以现代的方式传播,并且从静态文本到动态音乐的转变,完成了从文化到传播媒介的升级。⁶⁴其次,“古风音乐”通过对中国传统文学的运用以及传承,能够更深入的让听众了解古典文化。此外,“古风音乐”的配乐常常使用的是中国传统乐器或是“宫”、“商”、“角”、“徵”、“羽”这五个中国传统的音调,并在其中添加了一些电子音乐、摇滚音乐等与古风音乐融合。⁶⁵这一方式不仅为古风音乐创造了更多中的可能,也更容易被现代人所接受并认同,促进了文化与艺术的融合,并且加深了中国民众的中华文化认同以及国家文化软实力与民族的文化自信。

⁶⁴ 杨羚,《数字媒介环境下“古风音乐”的价值转向》,页 27。

⁶⁵ 杨羚,《数字媒介环境下“古风音乐”的价值转向》,页 28。

此外,这种融合在中国的教育上提供了寓教于乐的作用。由于“古风音乐”融入了大量的中国传统元素,尤其是古诗词与传统乐器,青少年在作为听众的过程中,不仅能够感受到中国传统文化的魅力,而且青少年对于古诗词的记忆也会更加的深刻,其也有助于青少年增加文化自信与民族认同感。⁶⁶

中国网络古风音乐经过发展,如今在当代社会中已经起到了重要的作用。它将诗词与现代歌曲结合,不仅建立了现代与过去的联系,也推动了传统文化的传承与发展。⁶⁷在传播过程中不仅仅激发了中国民众的文化认同,将“汉服”等古风元素的事物以这样的方式让它们再次复兴,拉近了年轻人与传统文化的距离,例如近些年重新走入中国大众视角的汉服、古典舞、传统乐器、绒花工艺等,“古风圈”的传播,将这些传统服饰与文化再次展现在人们的面前,并且许多人也会将这些传统服饰、文化带向国际舞台,在无形之中便增加了人们对于民族文化的自信。但在传承过程中也要更加关注中国网络古风音乐的健康发展,接下来将会论述中国网络古风音乐在发展过程中遇到的问题与挑战。

第二节 融合过程中面临的现实问题与挑战

在中国网络古风音乐彻底爆火出圈后,随之也带来了一系列的问题与挑战。首先,近些年的部分创作者其实对于诗词歌赋等并不了解,或是欠缺文化功底与文学素养,导致了意象冗杂堆叠,句式杂乱无章,句意无法匹配等问题。以〈吹梦到西洲〉为例,这首歌不仅融入且化用了苏轼〈前赤壁赋〉中的“寄蜉蝣于天地”,还堆叠了许多复杂的意象。从整首歌来看,这些意象的堆叠与诗句的化用

⁶⁶ 杨羚,《数字媒介环境下“古风音乐”的价值转向》,页 32。

⁶⁷ 杨羚,《数字媒介环境下“古风音乐”的价值转向》,页 28。

似乎只是为了堆砌一些华美的辞藻，但这首歌并未展现出什么深层含义，缺乏了诗词背后的哲理与感情，并且“仿古文式”的流行，却也让没有文化底蕴的创作者所创作的词只能停留在好听但空洞的层面上。

其次，中国网络古风音乐在创作上也存在了局限性。由于近些年网络古风音乐的受众大多数为青少年，且结合了流行音乐的特点，所以和唐宋诗词丰富的题材分类对比，无论是边塞征战，或是行旅闺怨，最终大多数古风歌曲中展现出来的中心情感大多数只有一种，即爱情，并且是悲伤的爱情。在这些歌曲中，江湖儿女常为爱所困，深闺之中总有人在等待远征的爱人。⁶⁸而题材的重复也是造成上述所说的歌词堆砌辞藻却空洞的其中一点原因，当创作者未能将歌词的创作聚焦在一个新主题，并且还不能在重复的主题中融入新意、递进情感时，堆砌辞藻就成了创作过程中不可避免的问题，歌词也会变成在毫无层次变化中的“堆砌”文本。

再者，中国网络古风音乐的不足之处主要是因为它收到“商业化”的过度影响。换言之，“古风音乐”其实本质上还是一种服务于大众的消费品，听众通过古风音乐达到放松身心的目的，创作者们也会因为这一“消费品”达到成名或取得收入。⁶⁹就像上文提到的，一些“自称”古风歌手的人，反而对漫展或是一些活动更感兴趣，反而对他们所创作的作品质量并不上心，此后古风音乐开始商业化，这一类型的音乐也从最初抒发对于角色与故事的喜爱，变成了创作者们赚钱的工具。

⁶⁸ 曾宪哲，〈浅谈网络古风音乐对发扬中国传统文化的作用〉，《中国民族博览》，2018年第5期，页155。

⁶⁹ 李雅欣 欧阳国婷，〈消费视角下的古风流行音乐〉，《文学教育》，2015年第5期，页51。

第三节 未来的发展建议

对于古风歌曲未来的发展，首先最重要的一点便是加强古典文化教育，提升创作者的文化底蕴。很多创作者们只能写出华美空洞的词，其中很关键的原因就在于他们的文化底蕴与文学素养不高，故在创作歌词时只会堆砌辞藻或是出现大量却无内涵的用典、引用诗句。⁷⁰由此可以看出鼓励学习古典文学，提升文化鉴赏能力与创作深度就显得至关重要。其次，构建古风歌词创作与评价的专业机制，并让专业的团队对这些古风歌词进行深度的分析与评价，并建立反馈机制，让创作者更清楚的了解自己所作的词的反馈与评价，以便他们能够改进自己的创作水平以及对诗句的深度理解。⁷¹再者，需要开放思维，打破固有的以“爱情”为中心的题材，在歌词中注入新意，侠客也可以潇洒闯荡江湖，不必为了爱情困于一隅；将士也能够在沙场上为国热血奋战，可以跳出爱情的束缚，为自己建功立业，为国家保卫疆土，撕掉一些为了爱情无病呻吟的标签，打破题材的局限性。

综上所述，古风歌曲在文化认同、审美传承等方面带来了深远的影响，它不仅让唐宋诗词以更多不同的方式得以重现，还为传统美学在网络时代的传播提供了新的路径，但要真正的实现“古为今用”，这一路上还需要长久的发展，能够在“复古”与“创新”中找到平衡，将更多优秀的网络古风歌曲带入人们的视野。

⁷⁰ 李雅欣 欧阳国婷，〈消费视角下的古风流行音乐〉，页 51。

⁷¹ 杨羚，〈数字媒介环境下“古风音乐”的价值转向〉，页 38。

第六章 结论

中国网络古风歌曲的诞生与演变是传统文化在数字时代的一次深刻觉醒。它从游戏与小说的同人创作中萌芽,逐渐成长为一种承载着古典意蕴的独立音乐形式,这一形式既映射了年轻一代对历史文化的认同与想象,也揭示了传统文学在现代媒体中的生存韧性。本文聚焦于唐宋诗词与中国网络古风歌曲的融合创作,通过梳理其发展历程、分析融创类型、探讨其带来的文化意义与困境,从多方面解读“古风音乐”这一文化类型。

从中国网络古风音乐的发展过程来看,这一类型的音乐十余年的发展史本质上是一种传统与现代的对话。从二次创作的填词翻唱到原创音乐的崛起,再到多元风格的尝试,古风音乐一直在探索着古典美学的现代表达。无论是《赤伶》等作品的对唐宋诗词句子的直接引用,还是《锦鲤抄》对“锦鲤”意象的哲学重构,亦或是《清平误》以李煜的词为基础的叙事创新,都体现出了诗词从静态文本向动态艺术的转变,用旋律、戏腔、电子音效等现代手段赋予诗词新的生命力。唐诗的格律美与宋词的音乐性恰好为这种跨界融合提供了天然的条件基础,王维笔下“大漠孤烟直”的苍茫,李清照词中“雁字回时”的婉约,在古风歌词中被解构为了江湖侠气或是爱恨纠葛,既降低了创作门槛,又唤起了听众对于古典文化的记忆。

正因如此,古风音乐的流行悄然重塑着当今社会的文化图景,它让经典诗词通过网络媒体重新回到大众视野,让青少年在旋律中感受诗词的韵律;让汉服、传统乐器、绒花、点翠等重新走入了大众眼中,构建起一种兼具复古情怀与现代

审美的文化认同，由此能够看出古风音乐不仅是文化传承的载体，更是将传统美学带入生活中的桥梁。

但桥梁的建造也并非一路平坦。当古风音乐从小众圈层走向大众平台时，商业化与低质化的问题也随之而来，为迎合创作流量，堆砌意象或诗句的同时却剥夺了意象与诗句本身的含义；题材同质化将大部分的古风音乐禁锢在了“爱情悲剧”这一题材中，鲜少触及边塞诗的壮阔或是咏史诗的深层，这些困境也暴露出了在如今的“快餐文化”下，古风歌词如何既能够保留古典内核，又能够适应现代化的传播规律这一问题。对此，古风音乐的未来需要在保留其原有韵味以及诗句原有含义的情况下进行创新，创作者们也需要提高文化底蕴，避免对诗词的碎片化消费，唯有如此，中国网络古风音乐才能摆脱“文化快消品”的标签，真正的成为能够连接古今的艺术媒介。

总而言之，中国网络古风音乐作为传统文化复兴的缩影，即是年轻一代的文化自觉，也是古典文学在数字时代下的一种创造性转化。它证明了诗词之美能够跨越时空洪流，在现代的旋律中焕发新生，但在这过程中，创作者们唯有坚守文化根脉、提升创作质量，古风音乐才是真正意义上成为连接古今的桥梁，而非昙花一现的潮流。

参考书目

专书

钱锺书选注，《宋词选注》，北京：人民文学出版社，2016。

冷成金著，《唐诗宋词研究》，北京：中国人民大学出版社，2005。

刘大杰著，《中国文学发展史（中）》，上海：复旦大学出版社，2011。

唐圭璋编纂，《全宋词》，北京：中华书局，1999。

孙通海，王海燕编，《全唐诗》，北京：中华书局，2013。

王力，《诗词格律》，北京：中华书局，2003。

叶嘉莹，《唐宋词十七讲》，北京：北京大学出版社，2007。

袁行霈，《中国诗歌艺术研究》，北京：北京大学出版社，2005。

袁行霈主编，《中国文学史（第三卷）》，北京：高等教育出版社，1998。

张璋，黄畬编，《全唐五代词》，上海：上海古籍出版社，1986。

期刊论文

曹宪哲，〈浅谈网络古风音乐对发扬中国传统文化的作用〉，《中国民族博览》，2018年第5期，页154-156。

郭晴，〈谈古风歌词对古典诗句的传承〉，《教育教学论坛》，2016年第42期，页91-93。

李雅欣、欧阳国婷，〈消费文化视角下的古风流行音乐〉，《文学教育》，2015年第5期，页50-51。

王操, 〈网络古风音乐的发展历程与基本属性剖析〉, 《艺术评鉴》, 2020 年第 5 期, 页 186-188。

辛芸、王秋雁, 〈唐宋词对古风歌词的影响研究〉, 《今古文创》, 2023 年第 12 期, 页 26-28。

杨永鸽, 〈古风流行音乐歌曲歌词的特征与审美内涵〉, 《音乐舞蹈》, 2016 年第 22 期, 页 147-149。

学位论文

蒋媛媛, 《唐宋词对当代古风歌词的影响研究》, 南宁: 南宁师范大学硕士学位论文, 2022。

杨羚, 《数字媒介环境下“古风音乐”的艺术流变和价值转向》, 吉林: 东北电力大学硕士学位论文, 2024。

网络资料

银临, 〈牵丝戏〉, QQ 音乐, 检索于 2025 年 4 月 1 日,

https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=O9fxo8tI0J0B

银临, 〈少年中国〉, QQ 音乐, 检索于 2025 年 4 月 15 日,

https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=dSEeJXJfjuyH

AKI 阿杰, 〈何以歌〉, QQ 音乐, 检索于 2025 年 4 月 1 日,

https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=O9fxo8tI0J0B

河图, 〈隐〉, QQ 音乐, 检索于 2025 年 4 月 15 日,

https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=WCEE0qJbjknO

HITA, 〈因缘劫〉, QQ 音乐, 检索于 2025 年 4 月 15 日,

https://c6.y.qq.com/base/fcgi-bin/u?__=ILoGdOA8Ft5a

附录

歌词与诗词或意象的融创

类型	歌名	歌词	引用/化用的诗句或意象	出处或创作说明
直接引用	〈琵琶行〉	〈琵琶行〉全文	〈琵琶行〉全文	白居易 〈琵琶行〉
	〈赤伶〉	“位卑未敢忘忧国”	位卑未敢忘忧国	陆游 〈病起书怀〉
化用诗句	〈少年中国〉	听悲笳画角吹过万里 风/卷过旌旗重/待我拉 开这张弓 高歌酹酒/来者相候/唤 我今日/长缨在手 怒海如沸/搏云击月/我 举火向雪原/长庚星不 肯灭	笳鼓动，渔阳弄，思悲 翁。不请长缨，系取天 骄种，剑吼西风 北斗错落长庚明	贺铸 〈六州歌头〉、李白 〈答王十二寒夜独酌有 怀〉等
	〈隐〉	借我一程珠箔飘灯/隔 雨相望寥落白门	红楼隔雨相望冷，珠箔 飘灯独自归	李商隐 〈春雨〉
	〈因缘劫〉	千山冥冥恨离别	淮南皓月冷千山，冥冥 归去无人管	姜夔 〈踏莎行〉
意象继承与	〈锦鲤抄〉	/	锦鲤意象	将原本表达离别与富贵

转化				的锦鲤, 转化为对恋人的不舍, 并添加了佛学观点
题材继承与演变	〈赤伶〉	/	延续“忠义”题材	陆游〈病起书怀〉 将诗人忠心转化为戏子 牺牲精神
	〈清平误〉	/	重新构建李煜的一生	李煜《浪淘沙》《虞美人》 等 借李煜词构建他一生的 悲剧性命运

网络古风歌曲部分作品

〈隐〉河图 (2014 年)

我一生无题 多情都不提/看多画楼歌台景 惯多赋别离/浮萍无踪迹 汲汲空浮名/
我愿醉后复醒 当垆仍是你/借我一程/珠箔飘灯 隔雨相望 寥落白门/又辗转几度
光阴几轮/叹风华一瞬 涤荡浮尘/信托孤鸿 不去不问 一杯清茶 了我长恨/席上
管弦声 清清冷冷/点透灵犀铭刻此夜星辰/旧时节雨纷纷 黄叶下青苔痕/隔墙问
白头人 可有人寻问/你已乘鲤鱼去 只留红泪一滴/落一砚朱笔临霜化绝句/旧庭
门影深深 西窗缠绕枯藤/今年忆前年春 夜雨忆星辰/若早知意难平 夙梦空付流
景/不如就与你执手锦瑟不相离/晴夜花著锦 相对摇烛影/庭前瑟瑟树影移 一桃
复一李/你灯下裁衣 覆一生记忆/去时花满枝垂地 归来雨满襟/借我一程 珠箔飘
灯 隔雨相望 寥落白门/又辗转几度 光阴几轮/叹风华一瞬 涤荡浮尘/信托孤鸿
不去不问 一杯清茶 了我长恨/席上管弦声 清清冷冷/点透灵犀铭刻此夜星辰/旧

时节雨纷纷 黄叶下青苔痕/隔墙问白头人 可有人寻问/你已乘鲤鱼去 只留红泪
一滴/落一砚朱笔临霜化绝句/旧庭门影深深 西窗缠绕枯藤/今年忆前年春 夜雨
忆星辰/若早知意难平 夙梦空付流景/不如就与你执手锦瑟不相离/旧庭门影深深
西窗缠绕枯藤/今年忆前年春 夜雨忆星辰/若早知意难平 夙梦空付流景/不如就
与你执手锦瑟不相离/我一生无题 心事难题/我落款名隐 留残荷听雨

〈锦鲤抄〉银临（2017年）

蝉声陪伴着行云流浪/回忆开始后安静遥望远方/荒草覆没的古井枯塘/匀散一缕
过往/晨曦惊扰了陌上新桑/风卷起庭前落花穿过回廊/浓墨追逐着情绪流淌/染我
素衣白裳/阳光微凉 琴弦微凉/风声疏狂 人间仓皇/呼吸微凉 心事微凉/流年匆忙
对错何妨/你在尘世中辗转了千百年/却只让我看你最后一眼/火光描摹容颜燃尽
了时间/别留我一人 孑然一身/凋零在梦境里面/萤火虫愿将夏夜遗忘/如果终究要
挥别这段时光/裙袂不经意沾了荷香/从此坠入尘网/屐齿轻踩着烛焰摇晃/所有喧
嚣沉默都描在画上/从惊蛰一路走到霜降/泪水凝成诗行/灯花微凉 笔锋微凉/难绘
虚妄 难解惆怅/梦境微凉 情节微凉/迷离幻象 重叠忧伤/原来诀别是因为深藏着
恋/你用轮回换我枕边月圆/我愿记忆停止在枯瘦指尖/随繁花褪色 尘埃散落/渐渐
地渐渐搁浅/多年之后 我又梦到那天/画面遥远 恍惚细雨绵绵/如果来生太远寄
不到诺言/不如学着放下许多执念/以这断句残篇向岁月吊唁/老去的当年 水色天
边/有谁将悲欢收殓/蝉声陪伴着行云流浪/回忆的远方

〈琵琶行〉奇然、沈谧仁（2017年）

【奇然】浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。醉不成欢惨将别，别时茫茫江浸月。忽闻水上琵琶声，主人忘归客不发。寻声暗问弹者谁？琵琶声停欲语迟。【沈湜仁】移船相近邀相见，添酒回灯重开宴。千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。转轴拨弦三两声，未成曲调先有情。弦弦掩抑声声思，似诉平生不得志。低眉信手续续弹，说尽心中无限事。轻拢慢捻抹复挑，初为霓裳后六么。【奇然】大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，如私语。嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘，落玉盘。【沈湜仁】间关莺语花底滑，幽咽泉流冰下难。冰泉冷涩弦凝绝，凝绝不通声暂歇。别有幽愁暗恨生，此时无声胜有声，胜有声。银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣，刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛，如裂帛。东船西舫悄无言，唯见江心秋月白，秋月白。（念白）沉吟放拨插弦中，整顿衣裳起敛容。自言本是京城女，家在虾蟆陵下住。十三学得琵琶成，名属教坊第一部。曲罢曾教善才服，妆成每被秋娘妒。【奇然】五陵年少争缠头，一曲红绡不知数。钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。【沈湜仁】今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。弟走从军阿姨死，暮去朝来颜色故。【奇然】门前冷落鞍马稀，老大嫁作商人妇，商人妇。商人重利轻别离，前月浮梁买茶去，买茶去。【合】去来江口守空船，绕船月明江水寒，江水寒。夜深忽梦少年事，梦啼妆泪红阑干，红阑干。【奇然】我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识！我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓江地低湿，黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。【沈湜仁】春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。岂无山歌与村笛？呕哑嘲哳难为听。今夜闻君琵琶语，如听仙乐耳暂明。【合】莫辞更坐弹一曲，为君翻作琵琶行，琵琶行。感我此言良久立，却坐促弦弦转急，弦转

急。凄凄不似向前声，满座重闻皆掩泣，皆掩泣。座中泣下谁最多？江州司马青衫湿，青衫湿。【奇然】江州司马青衫湿。

〈赤伶〉 HITA (2018 年)

戏一折 水袖起落/唱悲欢唱离合 无关我/扇开合 锣鼓响又默/戏中情戏外人 凭谁说/惯将喜怒哀乐都融入粉墨/陈词唱穿又如何/白骨青灰皆我/乱世浮萍忍看烽火燃山河/位卑未敢忘忧国/哪怕无人知我/台下人走过 不见旧颜色/台上人唱着心碎离别歌/情字难落墨/她唱须以血来和/戏幕起 戏幕落 谁是客/啊/浓情悔认真/回头皆幻景/对面是何人/戏一折 水袖起落/唱悲欢唱离合 无关我/扇开合 锣鼓响又默/戏中情戏外人 凭谁说/惯将喜怒哀乐都藏入粉墨/陈词唱穿又如何/白骨青灰皆我/乱世浮萍忍看烽火燃山河/位卑未敢忘忧国/哪怕无人知我/台下人走过 不见旧颜色/台上人唱着 心碎离别歌/情字难落墨/她唱须以血来和/戏幕起 戏幕落 终是客/你方唱罢我登场/莫嘲风月戏 莫笑人荒唐/也曾问青黄/也曾铿锵唱兴亡/道无情 道有情 怎思量/道无情 道有情 费思量

〈少年中国〉 HITA 等 (2018 年)

少年智则国智/少年富则国富/少年强则国强/少年独立则国独立

HITA/小爱的妈: 怒海如沸 搏云击月/我举火向雪原 长庚星不肯灭

清弄/许多葵: 鸡唱黄河 霜冻未解/我回身一抱拳 朝故乡道个别

橙翼/陈鹏杰: 听悲笳画角吹过万里风/卷过旌旗重 待我拉开这张弓

奇然/阿册: 问满城铁甲谁取天骄种/谁敢缚苍龙 造就不世出英雄

萧忆情/排骨教主：时龙战于野/其血玄黄/奔雷摇北斗/便拍马飞渡/击楫中流/恭迎
我神州

萧忆情/排骨教主/HITA/爱妈/清弄/许多葵/橙翼/陈鹏杰/奇然/阿册：教百川参拜
关河俯首/热土长留/莫等到 廉颇老 再为江山寿

慕斯小乖/五年/孙翔：高歌酌酒 来者相候/唤我今日 长缨在手

绯村柯北/上古：故国登临 不及领略/我匆匆歃过血 旧风景未忘却

银临/不才：乾坤万卷 胸中醒觉/我投笔换戎装 向烽火赴个约

小千/阿杰：听悲笳画角吹过万里风/卷过旌旗重 待我拉开这张弓

蛙蛙/贰婶：问满城铁甲谁取天骄种/谁敢缚苍龙 造就不世出英雄

音频怪物/李常超：时龙战于野/其血玄黄/奔雷摇北斗/便拍马飞渡/击楫中流/恭迎
我神州

音频怪物/李常超/绯村柯北/上古/银临/不才/小千/阿杰/蛙蛙/贰婶：教百川参拜 关
河俯首/热土长留/莫等到 廉颇老 再为江山寿

合：时大争之世/鹿鼎春秋/会猎于诸侯/便九天揽月/五洋擒蛟/庇佑我神州/教尘寰
不老/初心不灭/长锋不朽/莫等到/古人云/白我少年头

猫饭/灰老板：高歌酌酒 来者相候/唤我今日 长缨在手

〈吹梦到西洲〉黄诗扶、妖扬（2019年）

（妖扬）无何化有 感物知春秋/秋毫濡沫欲绸缪 搦管相留

（黄诗扶）留骨攒峰 留容映水秀/留观四时曾邂逅 佳人西洲

（妖扬）西洲何有 远树平高丘/云闲方外雨不收 稚子牵牛

（黄诗扶）闹市无声 百态阴晴栩栩侔/藤衣半卷苔衣皱 岁月自无忧

(妖扬) 驾马驱车 尚几程扶摇入画中 咫尺

(黄诗扶) 径曲桥横 精诚难通

(黄诗扶、妖扬) 盼你渡口 待你桥头/松香接地走/挥癯龙绣虎出怀袖/起微石落
海连波动/描数曲箜篌线同轴/勒笔烟直大漠 沧浪盘虬/一纸淋漓漫点方圆透/记我
长风万里绕指未相勾形生意成 此意 逍遥不游

(妖扬) 日月何寿 江海滴更漏/爱向人间借朝暮 悲喜为酬

(黄诗扶) 种柳春莺 知它风尘不可救/绵绵更在三生后 谁隔世读关雎

(妖扬) 诗说红豆 遍南国未见人长久 见多少

(黄诗扶) 来时芳华 去时白头

(黄诗扶、妖扬) 忘你不舍 寻你不休/画外人易朽/似浓淡相间色相构/染冰雪先
披琉璃冑/蘸朱紫将登金银楼/天命碧城灰土 刀弓褐锈/举手夜古泼断青蓝右/照我
萤灯嫁昼只影归洪流/身魂如寄 此世 逍遥不游

(黄诗扶) 情一物 无木成林无水行舟/情一事 未算藏谋真还谬/情一人 积深不厚
积年不旧/情一念 墨尽非空 百代飞白骤 划地为囚

(妖扬) 蓝田需汲酒 惟琼浆能浇美玉瘦/至高者清难垢 至贵者润因愁/痴竭火 知
她不能求/醉逢歌 知他不必候/只约灵犀过隙灵光暗相投

(黄诗扶、妖扬) 万籁停吹奏/支颐听秋水问蜉蝣/既玄冥不可量北斗/却何信相思
最温柔/顾盼花发鸿蒙 怦然而梦/你与二十八宿皆回眸/系我 彩翼鲸尾红丝天地
周/情之所至 此心 逍遥不游