

第四届“卿云杯”全国通识课程论文大赛

封面样张

学校	清华大学	院系	致理书院
专业	化学	姓名	徐忻
年级	大一	任课教师	晏冰
课程名称	写作与沟通		
论文题目	“理”论“谲诳”——基于玄幻题材古风歌曲中高频词研究的超自然元素缺失与转义归因		

“理”论“讹证”

——基于玄幻题材古风歌曲中高频词研究的超自然元素缺失与转义 归因

摘要：古风歌曲近年来逐渐流行，也引发了值得关注的问题。如，其中玄幻题材作品呈现出超自然元素缺失和转义的怪象，其中转义具体表现为词义扩充。此外，玄幻题材古风歌曲中的高频词与清代妖怪题材小说中的用词有较大重合，近义词词群中的选词偏好发生了倒转。进而，古风歌曲呈现玄幻题材的样态可能是因为创作者承袭了中式重模拟、重源流的创作方式。玄幻题材之于古风歌曲类似于“意象”，只是作为唤醒印象的媒介，采取这种作法是体裁决定的。相比简单挪用西方现代文艺理论，从上述两角度解释更合理。

关键词：古风歌曲；缺失与转义；词频分析；古今比较；归因

一、绪论

“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之。”^①《毛诗序》指出了歌曲在思想情感表达方面的重要地位。无怪乎近来中国经济实力骤增，文化软实力益重，人们呼唤情志表达回归经典传统文化，古风歌曲借由发达网络媒介的传播，持续以迅猛之势由亚文化圈向主流入侵，^②已经引起了相当一部分学者在其歌词、内涵文化等方面的研究兴趣。

在歌词研究方面，吕海飞、^③罗茂蝶各自对古风歌词中典型词汇进行了详细分类梳理，进而对语音、修辞格、不规范现象略有涉及。^④此后，郑妍首次引入词频分析以研究古风歌曲的内容形式，对词汇进行大类统计，归纳了古风歌曲构成的多类型文本；^⑤叶舒阳则自建大规模语料，尽管没有提供统计数据，但语料在时间、类型上均跨度较大，分述清晰，并且研究能结合实例在韵律、语法、修辞、受众等多角度进行分析。^⑥在内涵文化方面，2008年梅雨恬的《“中国风”歌曲：传统的现代奇观——对流行歌曲“中国”意象变迁的文本分析》是其中的先行者。^⑦尔后，朱逸非等指出古风音乐源于青少年的前现代想象，^⑧范美辰归纳

^① 参见陈梦雷：《经籍典》第一百三十四卷，清雍正铜活字本，第6118页。

^② 吴奕萱、付龙：《古风歌曲的网络亚文化特质探究》，《音乐传播》，2019年第1期，第150-154页。

^③ 吕海飞：《“中国风”歌曲中文化词语研究》，硕士学位论文，云南师范大学，2015年。

^④ 罗茂蝶：《网络古风歌曲的歌词语言运用研究》，硕士学位论文，云南师范大学，2017年。

^⑤ 郑妍：《古风歌曲的文本构成与特征研究》，硕士学位论文，宁波大学，2019年。

^⑥ 叶舒阳：《基于大型曲库资源分析的“中国风”歌词研究》，硕士学位论文，山东大学，2019年。

^⑦ 梅雨恬：《“中国风”歌曲：传统的现代奇观——对流行歌曲“中国”意象变迁的文本分析》，《大众文艺（理论）》，2008年第11期，第24-26页。

^⑧ 青少年前现代想象：青少年摆脱“西方凝视”寻找身份认同的尝试，有别于对传统音乐的真正认识。参

出了意象的不确定隐喻、^①时空跨越和戏谑历史内涵三重后现代表达特点，^②开启了西方文艺理论的引入。而其它对流行音乐、受众心理、古籍考证等相关领域的研究起步更早，也可以提供较好的借鉴作用。因此，当下对古风歌曲进行深入分析是必要且可行的。

然而，纵观上述文献，虽然对古风歌曲的本体、文化内涵、社会影响全方位进行了探索，但主要以三种形式呈现：即概括性的整体之论，不能结合具体作品；主观判断下的所谓“典型性”个案讨论，在客观性代表性方面仍有待提高；以及繁复分类列举，缺乏系统性结论。此外，大多数研究着眼于使用现代语言学、文学的批评理论规范古风歌曲，与经典作品的比较也多为指出古风歌曲词作的弊病，往往忽视纯粹客观的古代文化根源的细致发掘。即便认为古风歌曲作为新兴事物有其现代性值得关注，我们也面临着与崔宰溶笔下当代网络文学批评相似的“主观臆断”困境。^③本文将尝试对上述问题作出回应。

古风歌曲发端于国产武侠、仙侠游戏、某些“御宅作品”，叙事背景与人物设定往往带有玄幻传奇色彩，^④然而大多数词作却丝毫不带有超自然元素，如热门^⑤奇幻 IP《盗墓笔记》的十二首衍生曲中仅有两首提及超自然元素。^⑥即便提及了超自然元素，也常常发生古今异义的情况。本文试图先进行词频分析，确定古风歌曲中的高频（非）超自然元素（词汇），再考证、溯源、比较其古代文学语境和当代歌曲语境中的异同，探究超自然元素内涵功能的流变，进而尝试为上述矛盾提供解释。

二、语料的初步处理

选取 35 首流行古风歌曲（见附录 表 4 所选 35 首玄幻题材古风歌曲歌单），进行分词处理后，使用 ROSTCM6^⑦进行词频统计。表 1 展示的是去除如“的”、“了”等常见词，合并同义词后，词频前 24 位的语词（原始统计词频前 500 位见附录 表 5）。参考这一统计结果，最终选定超自然元素“乾坤”、“魑魅魍魉”、“苍龙（龙）”，

见朱逸非、孟庆丰、徐安诺：《古风非古——古风歌曲的音乐分析与文化研究》，《当代音乐》，2020 年 01 期，第 99-105 页。

^① 不确定隐喻：分为多重隐喻和相异性隐喻，分别指代意象本体不变在不同情境下指向多个迁移形象，和多个无关联意象组合营造复杂情感氛围。

^② 范美辰：《古典之美与后现代表达：古风歌曲审美意象研究》，硕士学位论文，辽宁师范大学，2021 年。

^③ 原文为：“后现代主义等西方现代思潮与实际中国网络文学作品的关系没有那么明显直接……研究者却依靠先入为主的常识或观念进行讨论，不去面对中国网络文学的现实。”参见崔宰溶：《中国网络文学研究的困境与突破》，博士学位论文，北京大学，2011 年，第 32 页。

^④ 参见范美辰：《古典之美与后现代表达：古风歌曲审美意象研究》，硕士学位论文，辽宁师范大学，2021 年，第 5 页。

^⑤ 热门指《盗墓笔记》为《2017 猫片 胡润原创文学 IP 价值榜》第二。

^⑥ 十二首衍生曲指《不朽》、《无邪》、《天真》、《步戏》、《假面》、《三日静寂》、《拾·间》、《烈火》、《典狱司》、《让酒》、《所信非神》、《秦岭神树》，两首含超自然元素指《所信非神》、《秦岭神树》。

^⑦ ROSTCM6 是武汉大学沈阳教授研发编码的国内目前唯一的以辅助人文社会科学研究的免费社会计算平台。该软件可以实现微博分析、聊天分析、全网分析、网站分析、浏览分析、分词、词频统计、英文词频统计、流量分析、聚类分析等一系列文本分析。

现实元素“剑（刀）”、“人间（红尘/江湖/天下/凡尘）”，进行下一步考证与分析。

表 1 所选 35 首歌曲高频词(去除常见词、合并近义词)前位 24 词频统计

词频前 8	词频	词频前 16	词频	词频前 24	词频
人间（江湖、红尘、凡尘、天下）	66	生死	19	天涯	9
剑（刀）	35	酒	19	乾坤	8
山（河）	35	一生（岁月）	18	天	8
神(仙)	32	云	16	冰	8
（明）月	27	天地	16	水	7
君	23	花	15	地	7
魑（魅魍魉）	22	血	10	爱	7
风	21	歌	9	苍龙	6

三、聚焦高频词的初步分析

本节分析围绕高频词在古代和现代文本中的语境义比较展开。《聊斋志异》和《阅微草堂笔记》是清代影响力最大的志怪传奇小说，分别代表了清代小说的两大流派；^①《酉阳杂俎》是唐代笔记小说中的突出代表；^②《山海经》则成书于先秦时期，其内容奇异广为人知。本节选取以上四书作为中国古代各时期神怪文本的代表，希望能够呈现高频词在古代文本中的样貌。而现代文本仍然选取第二节中提及的 35 首歌曲。

（一）高频词的古代神怪文本语境义

1. 超自然元素

（1）乾坤

彼丘陵三尺外，管辖由人；岂乾坤两大中，凶顽任尔？^③

一僵尸之气焰，竟能弥塞乾坤，使隔绝不通乎？^④

岂有乾坤斡转，元气鸿洞，反不能聚而上升，成至尊之主宰哉？^⑤

以上三句中“乾坤”俱指“天地”，统称“广大世界”。语词被提及时，旨在极言鬼怪邪恶势力之猖獗、波及范围广。

尚曰：“袖里乾坤真个大。”^⑥

本句中“乾坤”指“玄虚、花招”。

古代神怪文本中的“乾坤”主要指具体的“天地”、“世界”本身，已经出现

^① 参见杜治偉：《从历史视域看清代言小说的流派划分》，《古籍研究》，2020年02期，第89-95页。

^② “其书多诡怪不经之谈，荒渺无稽之物。而遗闻秘籍往往错出其中。故论者虽病其浮夸，而不能不相援引，自唐以来，推为小说之翘楚莫或废也。”参见《四库全书总目》卷十四，段成式撰：《酉阳杂俎校笺》第四册许逸民校笺，中华书局，2015年，第2172页。

^③ 蒲松龄：《聊斋志异》卷三《谕鬼》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第117页a。

^④ 纪昀：《阅微草堂笔记》卷七，清嘉庆五年望益书屋刻本，第91页a。

^⑤ 纪昀：《阅微草堂笔记》卷七，清嘉庆五年望益书屋刻本，第103页b。

^⑥ 蒲松龄：《聊斋志异》卷七《巩仙》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第262页b。

的少量衍生义偏贬义。

(2) 魑魅魍魉

宝藏可远魑魅。^①

良工因言其家有古镜可验魑魅。^②

一久葬不腐者变形如魑魅，夜或出游，逢人即攫。^③

昔有神巫曰瑶，能符劾百鬼擒魑魅以无患木。^④

山南有明镜崖石方三丈，魑魅行伏了了然在镜中。^⑤

以上五句仅提及“魑魅”。该词泛指各类传说中鬼怪，具有超自然能力以害人为目标。

阳示弱而阴用强，费尽魑魅之计。^⑥

魍魉山深每昼行。^⑦

以上两句仅提及“魍魉”。该语词特指山林中的精怪，具有超自然能力，往往有害人之心。从第一句可以看出，与“魑魅”相比，“魍魉”更常用作修饰词，形容“偏邪”的方法、心理。

……如禹鼎魑魅魍魉之属……^⑧

圣人以魑魅魍魉铸于禹鼎……^⑨

以上两句将“魑魅魍魉”四字连用，该词均与“禹鼎”同时出现。由于志怪小说的特殊性质所致，在以上两句中该词确实指鬼怪。然而，传说夏禹以九牧之金铸鼎，上铸万物，示民善恶以辨之，“魑魅魍魉”即是所铸之恶的统称。故而，该语词在许多古代文本中喻指各种各样的恶人，不一定指超自然存在，甚至多指人类中的败类。如：

……白太常兄弟得复官。彼魑魅魍魉又何能于青天白日之下欺弄其伎俩为矣。^⑩

古代神怪文本语境中往往出现“魑魅”和“魍魉”的单独使用。其中“魑魅”犹多，因其指称范围更大，但仍局限于超自然生物鬼怪本身。只有“魍魉”可用作修饰词。“魑魅魍魉”合用出现很少。

(3) 苍龙（龙）

① 蒲松龄：《聊斋志异》卷二《聂小倩》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第47页a。

② 蒲松龄：《聊斋志异》卷七《宦娘》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第291页b。

③ 纪昀：《阅微草堂笔记》卷十，清嘉庆五年望益书屋刻本，第165页a。

④ 段成式：《酉阳杂俎》，明四部丛刊景明本，唐段少卿酉阳杂俎集卷之十第159页b。

⑤ 段成式：《酉阳杂俎》，明四部丛刊景明本，唐段少卿酉阳杂俎集卷之十，第49页b。

⑥ 蒲松龄：《聊斋志异》卷三《赌符》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第121页b。

⑦ 纪昀：《阅微草堂笔记》卷七，清嘉庆五年望益书屋刻本，第100页b。

⑧ 纪昀：《阅微草堂笔记》卷十四，清嘉庆五年望益书屋刻本，第244页a。

⑨ 纪昀：《阅微草堂笔记》卷十九，清嘉庆五年望益书屋刻本，第353页b。

⑩ 何三畏：《云间志略》卷二十，明天启刻本，第334页a。

见一**苍龙**自云中垂下，以尾揽江水……^①

“苍龙”指一种龙，即中国古代传说中的神兽，往往与水、降雨等有关。

在古代神怪文本中，龙出现频率并不高，多只言“龙”，而不指明为何种。而“苍龙”一词出现尤少，且出现时往往有水性特征，不可用作泛指。

2. 现实元素

(1) 剑（刀）

《聊斋志异》中用作：**仗**剑（卷一《娇娜》）、以**剑击**之（卷一《娇娜》）、刀山**剑**树（卷一《僧孽》）、**倚**剑（卷一《妖术》）、**拔**之以剑（卷一《妖术》）、**捉**剑（卷一《妖术》）、**冠**剑而作（卷四《库官》）、**按**剑（卷八《霍女》）、**跗握**（“跗”，泛指脚；“跗握”，用脚握住）而**抽**之（剑）（卷九《采薇翁》）、出佩**剑**弹之而歌（卷九《佟客》）。

《阅微草堂笔记》中用作：**掣**（抽，拔）剑（卷二）、**横**剑（卷六）、**掷**剑（卷十六）。

《酉阳杂俎》：**挺**（拔出，引拔）剑（卷十）、**挟**（怀抱）剑（卷十九）。

以上统计了《聊斋志异》、《阅微草堂笔记》、《酉阳杂俎》中所有与“剑”搭配的动词，主要表示不同持剑方式，总计 15 种。^②

《山海经》中常以“君子国”与“衣冠带剑”连用，^③可见在古代文本中，尤其是早期文本中，“剑”是文明礼仪的象征。

在所选四本书中，共出现“剑”字 133 处，出现“刀”字 281 处，出现“刀”次数远多于“剑”。其中，使用“剑”者往往为习武男子之类特殊人群，而“刀”则普遍的多，各性别和职业人群均在紧急情况下时常使用。

(2) 人间（红尘/江湖/天下/凡尘）

表 2 部分高频词在古代志怪小说中词频

书名/词频/词汇	人间	红尘	江湖	天下	凡尘
《阅微草堂笔记》	16	1	5	91	0
《聊斋志异》	23	2	5	68	0
《酉阳杂俎》	13	0	2	22	0
《山海经》	0	0	0	28	0

如表 2 所示，词汇“人间”、“红尘”、“江湖”、“天下”随文献年代久远而整体出现频次呈下降趋势；除“人间”与“天下”外，其余词汇出现频次均极低，而“凡尘”一词在四份文献中均没有出现。

^① 蒲松龄：《聊斋志异》卷四《龙取水》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第 163 页 a。

^② 此处即后文古代文献中的词频数据来源于爱如生的正文检索功能。

^③ 参见郭璞：《山海经传》海外西经第七、海外东经第九、大荒东经第十四，明四部丛刊景明成化本。

……且江湖水寇半伊同党。^①
……欲请公子持泛江湖……^②
……辄放荡江湖间不以官职自守。^③

以上三句中“江湖”都指自然景观，泛指大河与湖泊。

……昔从荡子流落江湖……^④
……江湖中呼为娃草……^⑤

上二句中“江湖”义为“民间”。

……知江湖游士自有此种稿本转……^⑥

此句中“江湖游士”连用，泛指行走四方各地的术士。

在古代志怪小说文本中，“江湖”主要以本义（即指自然景观）出现，较常见引申义为“民间”，中性词甚至在一部分语境中呈贬义。

（二）高频词的现代古风歌曲语境义

1. 超自然元素

（1）乾坤

蛇眉铜鱼藏着乾坤。（《秦岭神树》^⑦）
在歌词里自有乾坤。（《麒麟》）

上二句中“乾坤”指玄妙关巧、值得探究之处。

乾坤在，浩然客谈笑时生死轻薄。（《朝闻道》）
内力将乾坤腾挪。（《冠世一战》）

上二句中“乾坤”指“天地”本身。语词被提及时意在营造广阔空间氛围，突出赞美主人公气宇轩昂、从容潇洒、能力卓绝。

乾坤八千年若倏忽。（《易太初》）

结合语词来源歌曲名称，笔者猜测该句中“乾坤”取自《易》中乾卦、坤卦，意在营造劲健流动的境界，引起观众玄思，然而具体含义不明，词性不明，句子成分不明。

（2）魑魅魍魉

我曾覆手镇魑魍。（《葬仙·记狠人大帝》）

上句仅使用“魑魍”二字，用“魑魍”泛指各种鬼怪邪祟。

魑魅魍魉一剑破万法。（《长生诀》）
邪魅魍魉怪。（《生死江湖》）

^① 蒲松龄：《聊斋志异》卷三《庚娘》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第111页b。

^② 蒲松龄：《聊斋志异》卷九《刘夫人》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第378页a。

^③ 蒲松龄：《聊斋志异》卷十二《田子成》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第489页b。

^④ 蒲松龄：《聊斋志异》卷八《霍女》，清乾隆十六年铸雪斋抄本，第318页a。

^⑤ 段成式：《酉阳杂俎》，明四部丛刊景明本，唐段少卿酉阳杂俎集卷之十第159页b。

^⑥ 纪昀：《阅微草堂笔记》卷二十一，清嘉庆五年望益书屋刻本，第375页a。

^⑦ 以下歌曲详细信息参见附录表4歌单。

以上二句中，第一句为“魑魅魍魉”四字连用，第二句将“魑”改作“邪”，可视作四字连用的变体，可以一起分析。此处“魑魅魍魉”与前述“魑魅”同义，也泛指各种邪祟鬼怪，多有超自然能力与害人之心。

(3) 苍龙

纵使我双掌倚天苍龙伏获。（《冠世一战》）

碎逆鳞，屠苍龙。（《神墓战歌》）

以上二句明确提及“苍龙”，用于泛指恶龙，借以表现主人公之勇武。

百鸟朝凤，蛟龙斗海，鲲鹏天地巡。（《华乐记》）

上句用“蛟龙”特指海中之龙，作为并列给出的神兽意象之一，用以塑造烂漫奇谲的世界观。

2. 现实元素

(1) 剑（刀）

所选 35 首歌曲歌词中常用作：刀光剑影、剑气、铸剑锋、仗剑、论剑、拆剑招、御剑、横剑、剑影、剑光。可见“剑”的搭配中，动词搭配仍较多，种类多样，持剑动作本身描述不多，存在较多与剑术相关的行为，而对于特定行为描述是固定单一的；名词词组也不少。事实上，“剑”字单独使用的情况才是主流。

①

文本中持剑者身份性别不明，多为好侠尚义之士。

参与统计 35 首歌曲中出现“剑”字 26 次，而“刀”出现 9 次，“剑”出现次数远多于刀。^②

(2) 人间（红尘/江湖/天下/凡尘）

表 3 所选 35 首古风歌曲中部分语词词频

人间	红尘	江湖	天下	凡尘
20	13	16	11	7

如表 3 所示，泛指人世的语词在现代玄幻题材古风歌曲中相当常见，其中“人间”和“江湖”出现次数最多。

生死江湖向颠簸。（《生死江湖》）

千里雪，江湖事，不过古道足痕。（《拂世之剑》）

寒铎再出江湖，付身家国。（《冠世一战》）

以上两句中“江湖”泛指四方各地。

传言道江湖年少，不谙世事繁华。（《明月天涯》）

上句中“江湖”指四方流浪的谋生者，走卒贩夫、游方术士、武士仙侠。

这江湖已明澈，何须提灯访因果。（《朝闻道》）

① 此处搭配为笔者手动统计。

② 此处与以下歌词中词频数据来源于 ROSTCM6 词频统计。

本句中“江湖”由“民间”之义引申而来，当解作“民间事”。

现代玄幻题材古风歌曲中的“江湖”内涵相当丰富，都是抽象含义，从社会到人群到事件皆可指代。

（三）古今文本的对比——高频现实元素和超自然元素的相似与差异

1. 高频现实元素和超自然元素的相似

首先，从前述分析中可以看出，尽管《山海经》、《酉阳杂俎》、《聊斋志异》和《阅微草堂笔记》的文本量存在差异，^①所有选定词语都可以在《聊斋志异》与《阅微草堂笔记》中找到，而在《酉阳杂俎》与《山海经》中，则多少不出现某些词汇。因而，可以认为现代古风歌曲中的语词与清代小说用词重合度最高。

然而，对比表2与表3可以非常直观看出，即便在《聊斋志异》中，这些高频词的出现频次仍然是远低于现代古风歌词中的出现频次。^②此外，就近义词词群来看，古代文本中“剑”少“刀”多，“魑魅”、“魍魉”拆分使用多“魑魅魍魉”合并使用少，而现代文本中“刀”少“剑”多，“魑魅魍魉”合并使用多拆分使用少，作者的选词偏好发生了倒转。

值得注意的是，语词的转义似乎与这种选词偏好的倒转有着紧密联系，主要表现为词义扩充。在古代文本中受到偏好的词在古代语境中的词义相较于其近义词是更笼统并接近于本义的，而出现较少的词则往往专门性更强或带有引申义。譬如常见的“刀”的使用群体是遍布各年龄、性别、阶层的，而略少见的“剑”则往往由特殊侠士群体使用；“魑魅”、“魍魉”都指鬼怪本身，其中犹以无需特指“山林中”的“魑魅”多见，而作为“禹鼎”典故化用的“魑魅魍魉”则少见多了。相较之下，现代文本虽然对古代文本中的少见词青眼有加，却在词义上取消了它们的专门性。譬如“魑魅魍魉”被作为鬼怪的统称在现代文本中被广泛使用。

事实上，在近义词词群之外看，词义扩充也在现代文本中普遍存在，甚至词的感情色彩^③也会发生变化。譬如，“乾坤”在古代文本中多指“天地”，在现代文本中则显得难以捉摸了，除“天地”之外，也常指巧妙之处，还有《易太初》中不知所云的用法；又如过去“苍龙”往往指与水的特性有关的龙，而如今则扩充成了龙的泛称；又如“江湖”一词在古代文本中多指自然景观，虚指时还存在比较广泛的贬义用法，而如今则见不到指自然景观的用法了，虚指时人事物皆可指称，完全成了中性词。

^①《山海经》的文本量在3万字左右，《酉阳杂俎》在13万字左右，《聊斋志异》在49万字左右，《阅微草堂笔记》在40万字左右。

^②35首古风歌曲共计11215字，为单本古代神怪小说的十到一百分之一，而高频词出现频次绝对值相近，故有此语。

^③指词的褒贬义。

2. 高频现实元素和超自然元素的差异

现代文本往往倾向于选择具有中国文化内涵的超自然元素，即其中概念和物象是完全中国独有的。譬如“乾坤”首先指天地，进而对玄妙关巧之处的延申这一思维方式是中国式的，而“魑魅魍魉”和“苍龙”，更毋庸置疑是中国本土的精怪了。相比之下，现实元素则倾向于只拥有中国式的形式，即既没有明确的出处典故，也不是中国独有的概念。最突出的就是以“人间”为代表的组词，无论是作为对人的世俗气的表达，还是作为对士的豪侠情的慨叹，都是普世的。

四、矛盾现象的可能解释

（一）西方现代文艺理论解释矛盾的困境

如绪论所述，目前大多数对于文艺作品的讨论倾向于套用西方现代文艺理论，比如范美辰通过后现代主义视角观察古风歌曲中的意象。^①然而，笔者遗憾地发现，就“玄幻题材古风歌曲中超自然元素缺失与转义”这一问题来说，这类理论只是貌似有理，实则并不准确。

以后现代主义视角为例，表面上，古风歌曲中的意象常常与古义错位，看似符合用词随意、意义模糊的后现代性特点。^②然而细究起来，由3.2.1.1和3.2.1.3可见，玄幻题材古风歌曲对于古代词汇的移用实际上是有所克制的，而且时常用于突出赞美主人公的特质。即使用于塑造印象，其背后也不是对意义的消解，而更多是引导人们认同某种价值观，譬如《冠世一战》中的反抗、《朝闻道》中的勇敢等。这些价值的提出往往也并不是空穴来风，而是基于某些现实问题。如在3.2的分析中，可以看到“魑魅魍魉”这类琐碎而难缠的“敌手”，也许反映了现代人普遍的庸常但难以忍受的生存焦虑；而“乾坤”和“苍龙”则凸显出对个人实力的向往，也许反映了现代社会集体关系削弱下的个人生存方式。而由于玄幻题材的特殊性，所谓的古代语词本来就没有史实背景，如今依托于完整IP设定的再使用与其说是内涵丧失和断章取义，倒不如说是文化传承与背景补完。更不要说这一理论完全不能解释玄幻题材古风歌曲中超自然元素缺失的原因。如果仅仅因为词语转义这种形式上的解构倾向（何况词义随时代变迁也不是现代社会的专利），就将整个问题的解答与碎片化、扁平化、狂欢化的后现代主义特征联系起来，那显然是不合理的。

当然，由于中国现代古风歌曲的特殊背景和属性，它在何种程度上受到过去世界和现在社会的何种影响大概不可草率决定，所以我们不妨先缩小范围，从观察中国文学的创作传统和作品体裁本身开始尝试。

（二）新的尝试

1. 中国文学的创作传统

^① 范美辰：《古典之美与后现代表达：古风歌曲审美意象研究》，硕士学位论文，辽宁师范大学，2021年。

^② 参见杰姆逊演讲：《后现代主义与文化理论》，唐小兵译，北京：北京大学出版社，1997年，第202页。

玄幻题材古风歌曲首先是古风作品，是一种自发的对中国文化、民族传统的回归。从这个角度说，创作者应当认同中国传统的思维方式和价值取向，有相当可能呈现出与中国古典文学相似的创作方式，这恰恰是古风歌曲古典性和民族性的体现。

值得注意的是，中国有浓厚的重摹拟、重源流创作传统。一方面，中国古代主流价值观遵循儒家思想，因而主流创作理念势必受到孔子提倡“述而不作”、重视教育、推崇“仁厚”的学术风格影响。另一方面，《庄子·天下篇》也存在“拟古”观点。^①那么，重摹拟、重源流创作传统兴盛就很合理了。事实上，中国文学批评方法中就历来有“推源溯流”一法，而宋玉摹拟屈原，清浙西派推崇“双白词”，摹拟现象历朝历代屡见不鲜，可见有此传统是确凿的了。^②

故而，一种可能的原因是，部分古风歌曲呈现玄幻题材的样态不是作者有意为之的结果，而是创作者承袭了中式重模拟、重源流创作方式的产物。在 3.3.1 中已得出结论现代玄幻题材古风歌曲的用词和清代妖怪题材短篇小说有较大重合。而清代小说发扬了唐代的志怪精神，吸取了宋元描摹世情的经验，继承了明代小说的教化功能，使得妖怪题材成为重要成熟的借鉴对象。^③也许古风歌曲模拟语词的同时还沿袭了经典题材本身。

2. 体裁限制

3.3.1 中的另一重要结论是现代古风歌曲在超自然元素选词上偏好具有特殊含义的专门语词，并存在鲜明的词义扩充现象。如果将这一结论简单视作今人对古代语言文化的认识鄙陋，进而推出玄幻题材古风歌曲中的超自然元素缺失和转义仅仅是因为今人学识所限或是态度不端，显然是极不负责任的。事实上，这里恰恰透露出歌词作为一种特殊文学形式的体裁特点，揭示了古风歌曲在选材选词上的又一思路。

首先，必须承认的是，歌词的创作有着篇幅限制。当然不否认叙事歌的存在，但“歌以咏志”，歌曲的主要目的还是抒情性的而非叙述性的。其次，音乐是即时、流动的艺术，感知只发生在兔起鹘落的一瞬。尽管 3.3.2 得出结论超自然元素往往是具有中国文化内涵的，但对于听众来说，感知发生时是全然不依赖对这种内涵的细致思索和清晰理解的，因而它们就同现实元素一样仍只起到形式上的作用。听众在乎的只是“有中国文化内涵”这样一个事实，进而获得某种精神冲击或唤起某种经验印象。印象天然是朦胧的，简而言之，冲击具体是什么是不被重视的。这样看，词汇含义的随意扩充和转移实际上正是这种接受的朦胧状态的

^① 原文为：“悲夫！百家往而不返，必不合矣。后世学者，不幸不见天地之纯，古人之大体，道术将为天下裂。”参见方勇译注：《庄子》，北京：中华书局，2015年，第568页。

^② 参见张伯伟：《中国古代文学批评方法研究》，北京：中华书局，2002年，第134、135、151页。

^③ 参见王子成：《文言传奇集的编撰与明清“传奇体”小说的经典化》，《九江学院学报（社会科学版）》，2023年第4期，第63页。

反映，反而具有合理性。而 3.2.1 的分析已经指明了各元素的渲染目的，再思考其中《易太初》中“乾坤”语焉不详，看似荒谬，实则兼具劲健流动是相当成功的。因而，有这样一种可能性，古风歌曲中的任何元素都只是“意象”，作为唤醒印象的媒介，所谓玄幻题材也是如此，即当听众在了解某作品乃一玄幻题材作品时，其内心已然进入创作者所要营造的情感氛围与奇谲世界观，则该题材的使命已经达成，至于之后作品中是否真的出现超自然元素则不再必须了。专门性语词与玄幻题材毋庸置疑是对于天性猎奇的人类冲击力最大的，也可进一步证明这一理论。

笔者坚称，这样的手法是出于体裁的限制，不得不诉诸于“意象”以强化表现张力的结果，而非受制于创作者的能力。也许确实不能断言创作者是否精准了解所用词汇在古代语境中的含义和一般用法，但是，他们能够对这些词汇进行一定转义并引起了听众的共鸣，那么，就有理由承认至少在歌词创作这一领域他们是有技巧性并且相当成功的。可以看到 3.2.2.1 中表示持剑方式的动词搭配虽然减少了，但对于剑的使用方面的搭配实际是被拓宽了的，大概可以侧面反映创作者的独特思考。而诉诸“意象”显然与作者能力没有必然联系。毕竟，与歌词最相近的文学类型当属诗歌，而诗歌中的意象运用是相当常见的。“意象”本身就是中国古典诗词中的重要组成部分，是中国古代文学批评中历来关注的对象，甚至在还存在直接以罗列意象进行评论的形式。^①当然，“中国文学的创作传统”在这一点上不是起到显著影响的。

五、结语

最后，词频分析、古今对比也许并不是研究古风歌曲的最佳方式，但至少为玄幻题材古风歌曲中超自然元素缺失与转义的真实现象提出了两个基于创作传统和作品体裁的较合理解释，大概可以证明我们不必也不能过度依赖于西方文艺理论观点。同时，比起赘述对现代古风歌曲的指斥，笔者衷心希望以上的全部论述更能够体现出其价值，并为其本身乃至同类型的文艺创新提供一些借鉴。

毕竟，一切过往皆为序章，未来终要到未来中去找寻。

参考文献

- [1]柳犁：《有关国内古风音乐研究现状的述评(2000—2020)》，《艺术教育》，2021年01期，第41-44页。
- [2]陆正兰：《流行歌曲与音乐文化的符号域》，《贵州社会科学》，2015年08期，第4-9页。
- [3]邵燕君编：《网络文学经典解读》，北京：北京大学出版社，2016年。
- [4]唐小兵编：《再解读：大众文艺与意识形态（增订版）》，北京：北京大学出版社，2007年。

^① “‘意象批评’法，就是指以具体的意象，表达抽象的概念，以揭示作者风格所在。”参见张伯伟：《中国古代文学批评方法研究》，北京：中华书局，2002年，第197、198页。

- [5]王夫之：《周易内传》，清道光二十二年船山遗书本。
- [6]王夫之：《周易外传》，清道光二十二年船山遗书本。
- [7]王夫之：《周易稗疏》，清康熙三十九年昭代丛书本。
- [8]胡艳琳：《文学现代性中的生态处境》，博士学位论文，北京大学，2013年。
- [9]刘点点：《跨媒介时代的文化产业》，博士学位论文，北京大学，2011年。
- [10]肖婷：《青少年对流行音乐“中国风”的文化解读》，硕士学位论文，复旦大学，2011年。
- [11]张帅：《计算机辅助宋词研究》，硕士学位论文，北京大学，2013年。
- [12]周煜：《南齐书高频字词汇研究》，硕士学位论文，北京大学，2007年。
- [13]龙家庆：《数字人文方法论应用及审思——对“最佳应对 COVID-19”获奖项目的分析》，《图书馆论坛》，2023-08-28[2024-01-20]，<https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.G2.20230828.1426.008.html>。

附录

表 4 所选 35 首玄幻题材古风歌曲歌单

歌曲名称	歌手	来源
精卫	30 年前五十年后	2023.10 网易云音乐国风榜
踏山河	七叔（叶泽浩）	2023.10 网易云音乐国风榜
所信非神	八千夭	2023.10 网易云音乐国风榜
秦岭神树	阿云嘎	2023.10 网易云音乐国风榜
广寒谣	伊格赛听/不靠谱组合	2023.10 网易云音乐国风榜
成仙	王朝 1982	2023.10 网易云音乐国风榜
求神呐	潇然	2023.10 网易云音乐国风榜
麒麟	早安	2023.10 网易云音乐国风榜
幽狐	董贞	2023.10 网易云音乐国风榜
凤凰劫	河图	知乎推荐频率较高歌手
龙妖	河图	知乎推荐频率较高歌手
华乐记	Winky 诗	知乎推荐频率较高歌手
百鬼夜行	Winky 诗	知乎推荐频率较高歌手
青丘	Winky 诗	知乎推荐频率较高歌手
孟婆	黄诗扶	知乎推荐频率较高歌手
白素贞	董贞	知乎推荐频率较高歌手
易太初	董贞	知乎推荐频率较高歌手
生灵子	董贞	知乎推荐频率较高歌手
神墓战歌	董贞	知乎推荐频率较高歌手
菩提雪	东篱	知乎推荐频率较高歌手
青城山下白素贞	银临	知乎推荐频率较高歌手
不老梦	银临	知乎推荐频率较高歌手
洛神赋	银临	知乎推荐频率较高歌手
朝闻道	音频怪物	知乎推荐频率较高歌手
长生诀	西瓜 JUN	知乎推荐频率较高歌手
明月天涯	五音 JW	知乎推荐频率较高歌手

拂世之剑	音频怪物	知乎推荐频率较高歌手
生死江湖	李超常	知乎推荐频率较高歌手
不谓侠	萧忆情 Alex	知乎推荐频率较高歌手
田螺	王梓钰	网易云音乐企划-妖仙风华录
镇世	KBShinya	网易云音乐企划-妖仙风华录
冠世一战	言和	哔哩哔哩 2019 拜年祭
葬仙	叶里、苑舍	知名游戏配乐
战惊天下	蔡翊昇	知名游戏配乐

表 5 所选 35 首玄幻题材古风歌曲高频词前 500 位词频统计

词频前 100	词频	词频前 200	词频	词频前 300	词频	词频前 400	词频	词频前 500	词频
我	163	留	10	愈	6	指	5	星火	4
的	132	枯	10	清	6	大	5	穿	4
一	75	伴	10	底	6	倏忽	5	澄澈	4
过	58	神	10	弹	6	渐	5	不负	4
谁	50	神仙	10	年少	6	高	5	不忍	4
有	49	血	10	快	6	谓	5	盏	4
是	45	处	10	唯	6	凭	5	任侠	4
你	45	一生	10	妖魔	6	江山	4	罢	4
在	38	哟	10	入	6	倏	4	遗忘	4
人	37	呀	10	意	6	枝桠	4	面	4
不	36	渡	10	声声	6	飞天	4	合	4
了	33	纵	9	就	6	人世	4	叱咤	4
与	33	夜	9	日月	6	色	4	南	4
为	32	能	9	牵挂	6	从来	4	脸	4
矣	32	明月	9	折	6	千万	4	离别	4
再	32	记	9	挑	6	雷峰塔	4	田螺	4
嗨	30	将	9	先	6	玉	4	原野	4
也	30	把	9	从前	6	劫	4	明	4
如	27	相逢	9	兮	6	带	4	雾	4
要	26	刀	9	一世	6	阴阳	4	龙	4
剑	26	歌	9	黄沙	6	月色	4	晚	4
下	25	寒	9	一人	6	少林	4	盅	4
这	24	天涯	9	命	6	总	4	情	4
几	24	身	9	永生	6	哭	4	惊涛	4
着	24	做	9	若	6	伏获	4	缘	4
破	23	千里	9	灭	6	闯	4	点石成金	4
上	23	深	9	最	6	浊	4	长安	4
他	23	可	8	痴	6	天道	4	长生	4

君	23	共	8	英雄	6	管	4	剑锋	4
来	22	见	8	化作	6	瞧	4	扬扬	4
出	22	魑	8	马	6	素	4	一身	4
风	21	个	8	信仰	6	映	4	一并	4
之	21	后	8	时间	5	前尘	4	虽	4
中	20	望	8	记得	5	阴	4	一念	4
人间	20	乾坤	8	怎	5	天命	4	幽	4
生死	19	且	8	六	5	温柔	4	一山	4
又	19	天	8	茶	5	忘	4	一刻	4
皆	19	和	8	魂	5	春秋	4	躲	4
太	19	踏	8	散	5	欢喜	4	叫醒	4
酒	19	唱	8	侠	5	就任	4	谈	4
生	19	敢	8	上面	5	妙不可言	4	九州	4
只	18	饮	8	裂	5	江南	4	迎	4
那	18	住	8	魔	5	洗	4	本	4
听	18	浩然	8	说	5	想	4	九天	4
月	18	求	8	虚	5	故人	4	险	4
里	18	开	8	聚	5	故乡	4	金戈	4
似	17	朵	8	前世	5	撕裂	4	回忆	4
成	17	魑	8	云雾	5	们	4	双掌	4
而	17	光	8	惊天	5	战马	4	啸	4
曾	16	手	8	气	5	坛	4	重	4
云	16	好	8	此	5	灯	4	匆匆	4
去	16	冰	8	鹤	5	勒	4	奈何	4
问	16	待	8	坐	5	叹	4	铠甲	4
天地	16	亦	8	春	5	令	4	点	4
她	16	被	8	此战	5	躁	4	物	4
江湖	15	满	8	闻	5	哪	4	尘沙	4
都	15	岁月	8	星	5	算	4	倚天	4
无	15	久	7	霜	5	泪	4	外	4
花	15	画	7	柳	5	广寒	4	誓言	4
向	15	万里	7	舟	5	空	4	白衣	4
心	15	难	7	已	5	武当	4	易	4
看	15	愿	7	看不	5	日	4	越	4
山河	15	凡尘	7	刀光剑影	5	彻	4	孟婆	4
尽	14	水	7	众生	5	者	4	繁华	3
作	14	地	7	雪	5	飒飒	4	卧	3
道	14	事	7	荒	5	座	4	寻觅	3
念	14	爱	7	菩提	5	喝	4	祈	3
三	14	远	7	忽	5	狼烟	4	寻常	3
还	14	自	7	但	5	怪	4	草木	3
啊	13	正	7	世人	5	纵使	4	挽	3
世	13	对	7	年华	5	飞	4	争	3
到	13	双	7	走过	5	邪	4	沉	3

