

當流行遇上古典

周杰倫音樂中的「中國風」元素與文化意義

報告者：朱維訢、陳玟錡

目錄

- 一、研究動機
- 二、擬定正式計畫、研究問題、研究進度表
- 三、彙整相關文獻
- 四、資料分析
- 五、研究結果與討論
- 六、評鑑與檢討
- 七、參考資料

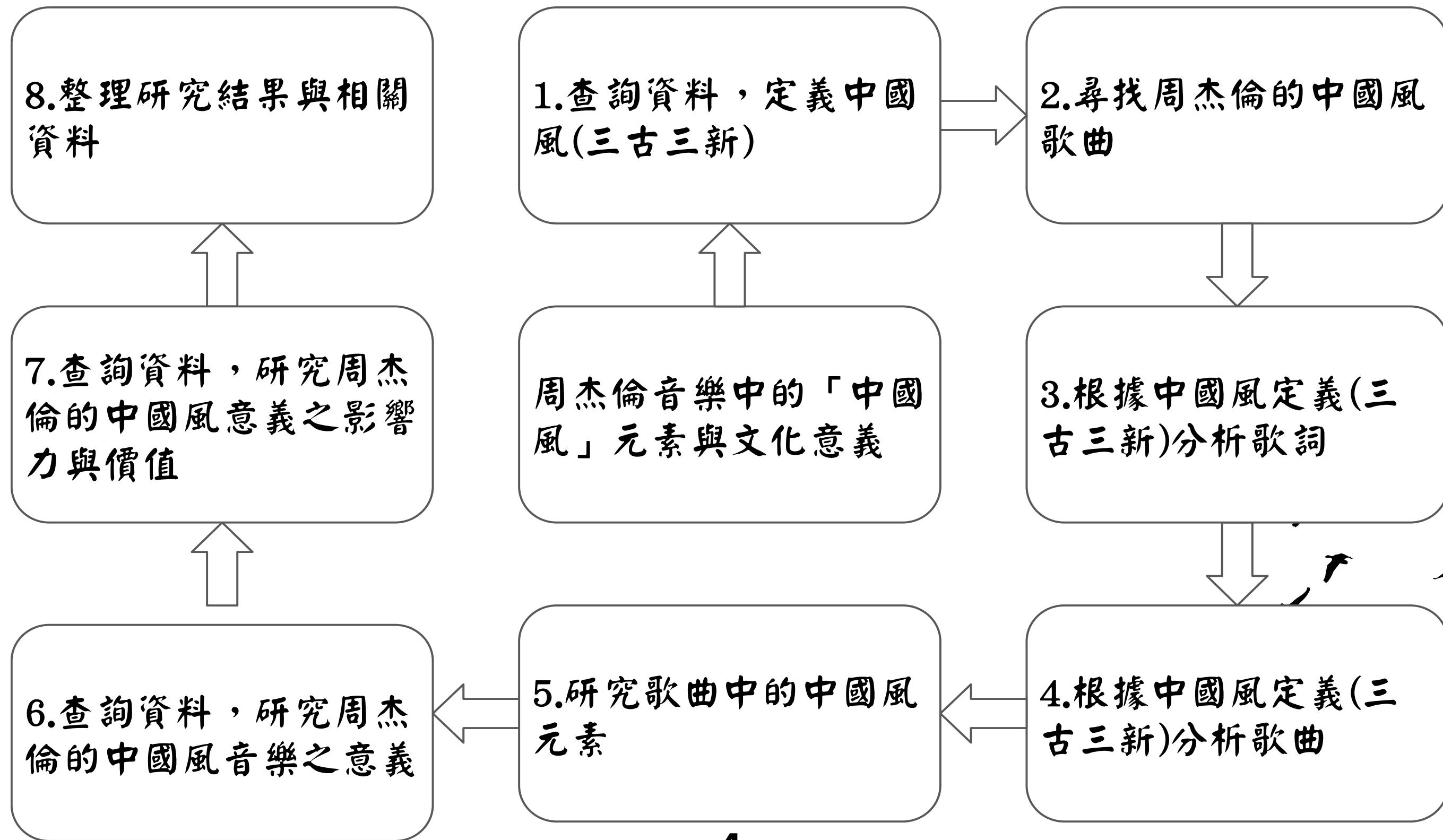

一、研究動機

我們聽過許多周杰倫的歌曲，發現有不少歌曲富有中國風的特色，因此想來探討周杰倫音樂作品中的「中國風」元素，主要目的為了解其歌曲內容，並分析歌曲意義、影響力與價值。

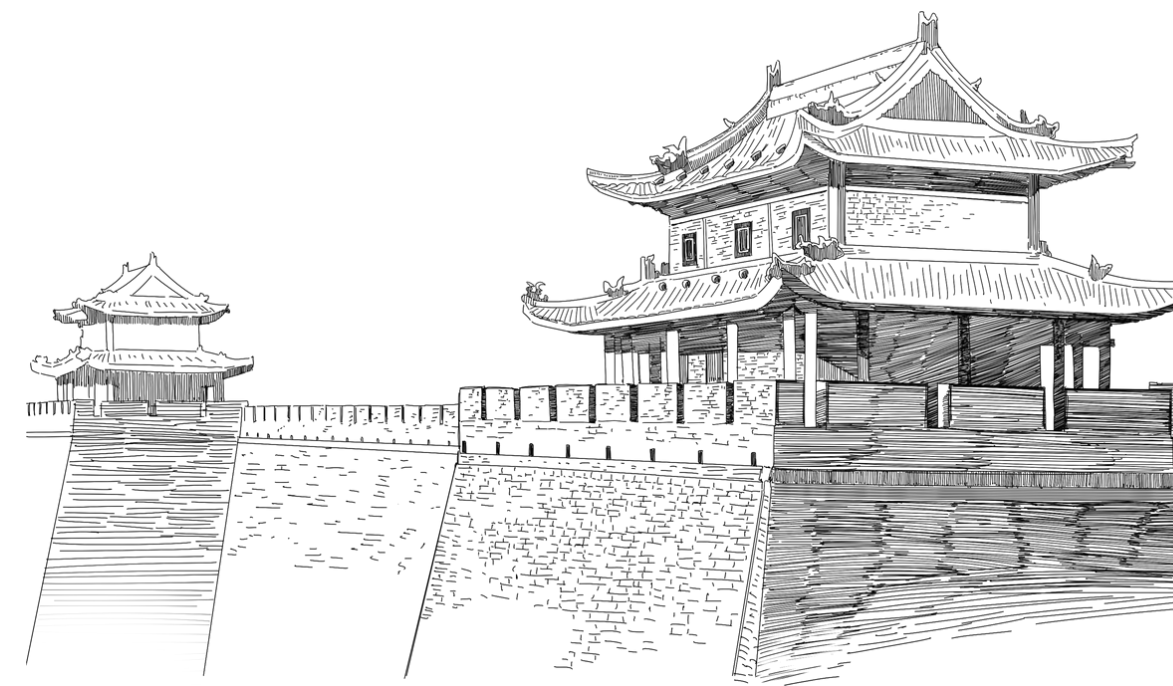
二、(一)擬定正式計畫

二、(二)研究問題

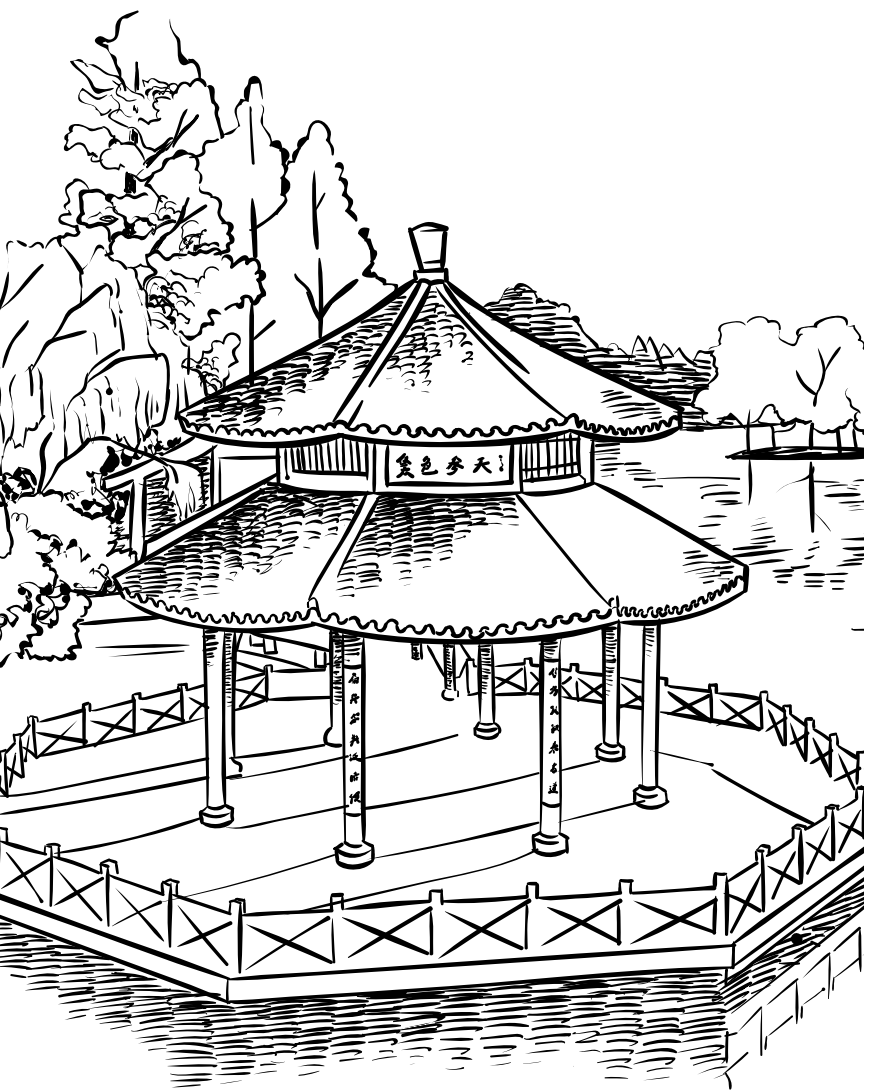

1. 周杰倫的音樂作品中，屬於中國風的為何？
2. 周杰倫的中國風音樂作品中，有何中國風元素？
3. 周杰倫的歌曲中，融入中國風元素的意義為何？
4. 周杰倫的中國風歌曲，有何影響力與價值？

三、彙整相關文獻

中國風的歌曲，在歌詞、編曲、演唱技巧等方面，會出現大量的中華古典文化符號。2002年，黃曉亮老師研究周杰倫的〈東風破〉，將中國風音樂的特徵定義為「三古三新」，即為古辭賦、古文化、古旋律和新唱法、新編曲、新概念。

四、資料分析

本研究將依三古三新之定義，分析並探討周杰倫的中國風音樂。

三古類別	定義	周杰倫代表作品	呈現方式
古辭賦	歌詞中會引用典故、古詩詞意境與格律。	〈青花瓷〉、〈蘭亭序〉、〈煙花易冷〉、〈菊花台〉	具詩意的意象，如「素胚勾勒出青花筆鋒濃轉淡」。
古文化	在歌詞中融入象徵中國傳統文化或技藝的元素。	〈紅塵客棧〉、〈霍元甲〉、〈煙花易冷〉、〈蘭亭序〉	背景設定在古代或江湖；敘事方式接近古文、經典故事、哲學思考。
古旋律	以中國傳統樂器演奏。用傳統五音譜曲。以地方戲曲的唱腔進行演唱。	〈東風破〉、〈髮如雪〉、〈青花瓷〉、〈千里之外〉、〈霍元甲〉	古箏、二胡、嗩吶、簫、琵琶、五聲調式（宮商角徵羽）旋律、戰鼓與鑼等武俠節奏。

三新類別	定義	周杰倫代表作品	呈現方式
新唱法	R & B和饒舌等唸白式唱法以及新發展出的流行唱腔。	〈青花瓷〉、〈蘭亭序〉、〈千里之外〉、〈髮如雪〉	周杰倫式「含糊氣聲唱法」、滑音、弱拍進入、抒情R&B語氣；有時融入戲曲裝飾音（如〈青花瓷〉的收尾顫音）。
新編曲	將中國樂器結合鋼琴、吉他等西方樂器，還有一些搖滾元素。	〈青花瓷〉、〈霍元甲〉	中西混合的製作手法：古箏主旋律、弦樂鋪陳、西方和聲進行、電子pad低頻氛圍。
新概念	以現代觀點重新詮釋傳統文化精神	〈青花瓷〉、〈蘭亭序〉、〈煙花易冷〉	用古典文化象徵當代情感；用詩詞意象包裝流行敘事。

觀察後發現〈蘭亭序〉與〈青花瓷〉兩首歌高度符合三古三新之定義。

以下依三古三新之定義分析〈蘭亭序〉與〈青花瓷〉兩首歌。

1. 蘭亭序

分類	內容說明
古辭賦	歌詞「月下門推，心細如你腳步碎」，運用了「推敲」典故。
古文化	「懸筆一絕」是指寫書法時懸肘運筆的情境，「那岸邊浪千疊」形容蘭亭序書法的壯麗、壯美。
古旋律	旋律以五聲音階構築，使用二胡等國樂器。

蘭亭序

分類	內容說明
新唱法	以「滑音」含糊的結尾。此為 R&B及嘻哈語感。
新編曲	加入「鋼琴」作為襯底音色。鋼琴也負責演唱時的伴奏。
新概念	以書法比喻男女之間的感情。傳遞知音難覓及真心難托付的感慨。

2. 青花瓷

分類	內容說明
古辭賦	「天青色等煙雨」是「雨過天青」的倒裝句，以青花瓷的雨過天青色之美，比喻女子的絕世美貌。「月色被打撈起」引用水中撈月的典故。
古文化	以中國傳統手工藝「青花瓷」為核心，將瓷器工藝作為情感隱喻。
古旋律	旋律採用宮調式五聲音階與二胡、笛子、琵琶等中國傳統國樂樂器。

青花瓷

分類	內容說明
新唱法	周杰倫的唱腔歌聲輕柔、帶氣息、節奏，與現代流行歌接近。
新編曲	以輕微的鋼琴及些許西方弦樂器伴奏。
新概念	把青花瓷與製作流程整合成愛情隱喻。

五、研究結果與討論

(一)歌曲

周杰倫的中國風歌曲有〈青花瓷〉、〈千里之外〉、〈蘭亭序〉、〈髮如雪〉、〈霍元甲〉、〈東風破〉、〈煙花易冷〉、〈紅塵客棧〉等。

(二)歌曲分析

本次研究主要分析了〈青花瓷〉和〈蘭亭序〉兩首歌，依照三古三新定義找出了其中的中國風元素。

(三)意義

1.文化意義

使年輕世代以流行音樂接觸傳統文化。

2.音樂意義

在華語樂壇開啟「**中國風**」流行。

3.美學意義

器物與文化意象作為**情感的隱喻媒介(借物言情)**。

4.身份意義

周杰倫的**中國風**以東方語法為主，使**流行音樂不必依附外來框架**，強化華語音樂文化的自我定位。

(四)影響力與價值

1.影響華語樂壇

周杰倫之後，眾多歌手陸續創作中國風歌曲。

2.影響音樂產業

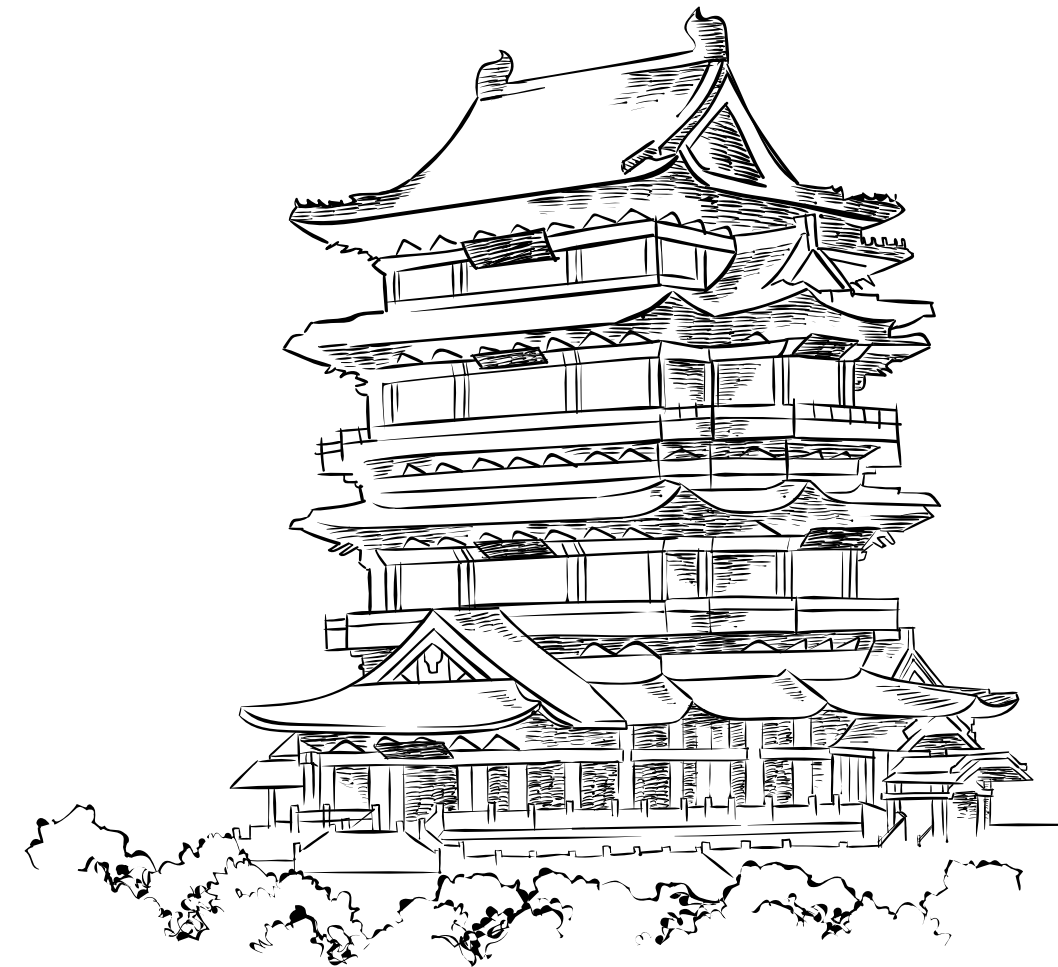
中國風成為一種可被市場辨識的風格標籤。

3.跨文化傳播

中國風讓非華語聽眾能明顯感受到「東方特色」，
提升國際上對華語音樂的認識。

六、評鑑與檢討

我們在分析資料時，部分資料來源帶有主觀評論，可能影響分析的全面性。我們必須找出更多專家訪談或文本分析，以提升研究深度與可信度。

七、參考資料

(一)單篇論文與學術論文

- 1.劉兆恩(2012)。古典文學的鑄鑄與創生—論李臨秋〈望春風〉的中國風。問學集，(19)。
- 2.鐘傑聲(2008)。後殖民之歌：臺灣流行音樂的中國風。嘉義：南華大學傳播管理學研究所碩士論文。
- 3.戴瑜慧(2019)。從中國有嘻哈到中國新說唱：軟實力政策、網路市場與嘻哈次文化的共生。中國大陸研究第62卷第3期

(二)網路資料

- 1.黃曉亮:給「中國風音樂」下一個定義
(取自 http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c5bfba01006z7.html.)
- 2.大巨蛋開唱第一人？周杰倫「4大曲風」回顧，從東方到西方每首都是經典！
(取自POPDAILY網路新聞<https://www.popdaily.com.tw/life/1511421>)

3.當R&B遇上古辭賦：深度解密「中國風歌曲」風靡華語樂壇的祕密

(取自UpToGo

<https://uptogo.com.tw/%E5%A8%9B%E6%A8%82/%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E9%A2%A8%E6%AD%8C%E6%9B%B2/>)

4.中國風音樂蔚然成風

(取自中國央視網

<https://big5.cctv.com/gate/big5/news.cctv.com/2024/01/24/ARTI7MVb5fYezad74FKiiJyu240124.shtml>)

5.青白流淌下的思念---方文山：青花瓷(原文+翻譯解析)

(取自痞克邦 <https://rueylin0119.pixnet.net/blog/post/278024144>)

6.周杰倫的《蘭亭序》背後到底講的是一個什麼樣的故事？

(取自每日頭條 <https://kknews.cc/zh-tw/culture/2v42pmr.html>)

7.周杰倫的蘭亭序，化用了哪些典故與詩詞

(取自YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=b3TKE4G-EU0>)

Thank You

