

悠扬的中国风

——青花瓷的韵味美

文 / 刘海霞
聊城大学艺术学院

【摘要】《青花瓷》一曲正如其名，恰似那“自顾自美丽”的青瓷极品，洗尽铅华，古朴典雅，清新流畅。古筝撩拨，牙板清脆，琵琶淙淙，《青花瓷》的中国风分外动人。词作者用“素胚”“仕女”“汉隶”等系列词汇描摹了传世青花瓷的风采，周杰伦的唱腔柔情而古朴，略带江南戏曲的雏形，绝妙填词配复古音乐，构成了一阙佳作。

【关键词】青花瓷；中国风；韵味；周杰伦

周杰伦一曲《青花瓷》用他独具特色略带嘶哑的声音，极具穿透力的声线，声情并茂的演唱，是对我国古老文化瑰宝青花瓷极其精美的演绎，是一次难得的佳作。词作者方文山通过细腻的笔墨，把一个个青花瓷勾勒得如同亭亭玉立的少女，风味悠然，飘然若仙。通过周杰伦声情并茂的演唱，青花瓷俨然就是他梦中的情人，心中的所有。娓娓道来，犹如一声款款的情歌。原本没有生命力的瓷器瞬间得到了升华。听完这首歌，没有人不会认为，这是对青花瓷最美的赞誉。

青花瓷，又称“蓝花”、“白釉青花”或“白地青花瓷器”，有孔雀绿釉青花、豆青釉青花、青花红彩、黄地青花、哥釉青花等多个品种。它以氧化钴为原料，采用釉下彩工艺，先在瓷器胎体上描绘纹饰，再罩上一层透明釉，经高温一次烧成，因而达到永不褪色的效果。清代龚曾在《景德镇陶歌》中这样描述青花瓷：“白釉青花一火成，花从釉里透分明。可参造化先天妙，无极由来太极生。”根据目前国内发现，青花瓷始于唐，成熟于元，兴盛于明，到了清康熙发展到了顶峰。

洗尽古典的意境美

《青花瓷》里一个“等”字，唱尽多少无奈和慨叹。这一等，是无望的等，是来生的等，是明知不可等的等。可是曲中却只用淡淡的语调唱来，仿佛只是每天等待日出日落那般简单；等待的时候，可以看书写字，可以吟诗作画，可以赏花弹琴，只是时时不曾忘记等待的人。痛苦吗？不，《青花瓷》里唱得如此悠然，原来满腹的离愁别恨也可以慢慢洗淡。求不得，爱别离又怎么样呢？众生皆苦，等待也是一种美丽的心情，不如就当此生的相遇，只是为了来生的重逢埋下伏笔。这样想来，不禁释然。就算不能再相遇，也应当感恩曾经那惊鸿一瞥的际遇。

“芭蕉帘外雨声急，匆匆而过的是时间”。青花瓷里容颜旧，离去的只是我自己，而你的美丽，永远定格在永不褪色的青花瓷里，可以欣赏，可以玩味，也可以守望。第一段其实已经清晰地说明了歌词所描述的对象，“我”一边为素胚上色，一边思念一个曾经邂逅的如青花瓷一般秀丽的江南女子。冉冉檀香中，心中微酸，再也画不下去，纵是丹青圣手，瓶上的牡丹终究是不如伊人含苞待放的笑容，不知玉人生在何方，不免心自忧伤。从文笔和选用的意象来看，开首直叙，并不词藻华丽，但是已然奠定全篇清韵雅致的基调。值

尽管也出现了一些不错的作品，但总体来看，音乐创作处于瘫痪状态。文革十年的音乐创作尽管十分特殊，但仍把它划入中国现代音乐史的范畴，是因为它仍是中国改革开放之前的各项政治制度和文艺思潮的产物。

最后是中国当代音乐部分，时间是从1979年至今。目前学术界一般把中国当代音乐的开端定为1949年，笔者认为有不妥之处，“当代”顾名思义是指当前的时代，“当代音乐”自然是指我们当前时代的音乐，它应当是当前时代的政治、经济制度影响下的产物。我国从1949年建国至今，虽然根本的政治体制没有改变，但1979年前后，也就是我国改革开发之前和之后的经济体制和人们的思维观念都发生了巨大的变化，这同样也给音乐的发展造成了影响。1979年以前，中国音乐受到政治的影响比较大，这使得音乐的题材和体裁都受到了许多限制，而1979年之后，随着政治气候和经济体制的转变，音乐作品从内容到形式都有了很大的拓宽，呈现出多元发展的格局，例如作曲家开始尝试用西方的现代作曲法（例如十二音技术、电子音乐技术等）作曲，同时作曲家在创作中更加注重个性的表现，在作品内容上较少受政治的影响。

中国当代音乐近30年的发展历程中，笔者认为有四点值得一提：一是80年代以来，随着传播媒介的不断发展，港台音乐文化的传入，大陆的通俗音乐创作，尤其是通俗歌曲创作得到了长足的发展。从80年代的校园民谣、影视抒情歌曲到90年代的各种歌星、演唱组合，发展态势十分迅猛；二是通俗音乐以外的各类严肃音乐创作发展相对滞后，尤其是90年代以来，几乎没有出现什么具有影响力的作品。此外，民族民间音乐也因受到市场经济的影响呈下滑趋势，当然近几年由于得到各方面的重视又有所好转；三是我国的音乐理论研究取得了很大的发展。目前，全国各音乐学院都开设了音乐理论系，其学科分类包括音乐史学、音乐美学、音乐心理学、民族音乐学、世界民族民间音乐等等，各学科分支均有专著发表，取得了相当的成果；四是中国音乐与世界音乐的交流日渐增多。这具体表现为中外音乐团体的交流演出日渐频繁，许多中国音乐家在国际大赛中获奖，提高了中国音乐在世界音乐中的地位，国外的许多音乐理论成果被介绍进来，为推动我国的音乐理论研究起到了积极的作用。

3. 结束语

前文笔者谈到，历史本身是一个延续的过程，因此任何历史分期都不能代表历史的本来面目。对于中国近现代和当代音乐的分期不仅同样具有这一问题，而且还有它自身的特殊性，因为这段历史毕竟离我们不太远，我们很难用比较客观的、历史的眼光去给它做出界定，因此笔者在文中的种种看法亦只能代表个人的观点，至于究竟应该如何，仍有待于时间和历史的检验。

参考书目：

1. 周青青等编著《音乐学的历史与现状》，2003年8月，人民音乐出版社
2. 汪毓和《中国近现代音乐史》2002年10月，人民音乐出版社、华东出版社

作者简介：刘大坚（1972-），男，星海音乐学院音乐学系讲师，主要从事中国民族音乐和中国音乐史的教学和研究（广州 510500）

Music Forum 音乐论坛

得一提的是“去到”是典型的台湾的说法，改成“去了”更符合内地的语言习惯。

“天青色等烟雨而我在等你”全文的点睛之语，优雅而深情。有人误认为“天正在等烟雨”等说法，是因为对青花瓷还缺少一定的了解。“天青过雨”是青花瓷上品中的上品，存世极少，也是最美丽的颜色。这种釉色必须在烟雨天才烧出来。所以说，烟雨天是出现天青色的决定性条件之一。“天青色等烟雨”不但诗化了语言，而且串联“而我在等你”彰显出伊人于“我”而言多么的可贵。再加上动人优美的旋律，令人如闻天籁。“炊烟袅袅升起隔江千万里”画面感极强，一石三鸟，既描述江南美景，也是青花瓷上的常见景色，更以景衬情，唯美的场景给思绪抹上了淡淡的伤感。“在瓶底书汉隶仿前朝的飘逸就当我为遇见你伏笔”依然秉承一边勾勒青花一边展开思绪，而伏笔一词其实对以后的结局作了暗示。“我”是否与曾经邂逅的女子缘一面呢。

“天青色等烟雨而我在等你

月色被打捞起晕开了结局

如传世的青花瓷自顾自美丽你眼带笑意”

同样的旋律再次吟咏，一个“晕”堪称绝妙，什么是晕？当把一滴墨汁滴入一碗清水，看他缓缓扩散，这就是晕。人说：“佳句本天成，妙手偶得之。”在朦胧的月光下，结局竟真的被打开了？朝思暮想的伊人看到了么？“如传世的青花瓷自顾自美丽你眼带笑意”本句是一个标准的倒装，是的，看到了，如真似幻，似乎一切都融入了江南的美景里，似乎是个喜剧结局，然而笔者更倾向于认为这是“我”久念成痴，眼前出现了幻觉，朦胧月光消逝，不过更相思。

“色白花香的锦鲤跃然于碗底

临摹宋体落款时却惦记著你

你隐藏在窑烧里千年的秘密

极细腻犹如绣花针落地

帘外芭蕉惹骤雨门环惹铜绿

而我路过那江南小镇惹了你

在泼墨山水画里你从墨色深处被隐去”

倒叙手法，交待和伊人匆匆相见，匆匆话别的来龙去脉，依然是一边勾勒一边追忆，不得不说方文山有着天生的对文字的敏感，连续三个惹字用得极妙，虽然“帘外芭蕉惹骤雨”活剥自前人诗句，顺便说说，这种方式也叫做“无理而妙”，最早来自元曲，显然骤雨不是芭蕉惹来的，这样说没有道理，但是味道就出来了。

国风正浓的音乐美

从《爱在西元前》、《东风破》、《发如雪》、《千里之外》、《菊花台》，一直到现在的《青花瓷》，这应该是一条路线，一条以安静温柔曲风制胜的柔美曲谱。歌者沉浸其中，而听者又能从中读懂很多梦中向往的东西，比如千万年前的爱情，比如江南的烟雨迷蒙。

对周杰伦的中国风一向是很期待的，毕竟在我看来可以称得上是始祖的他，总该拿些有力道的地方出来，这种力道可以体现在对音乐的理解力，创造力或是感召力。

有人说，是方文山成就了周杰伦，因为几乎周董所有被奉为经典的歌曲词作者都是方文山，也有人说，方文山的才华只有到了周杰伦那里才得到了最大限度的释放。总之，在音乐界，这是一个无法再完美的组合，一个足以令许多自诩自己为中国风正宗的音乐人汗颜的音乐流派。他们的理念就是从中国传统意境中寻求一种与现

代人生存状态相契合的完美的点，所以，我们在青花瓷中听到的尽是满腔的忧郁和箜篌之音，有些韵脚让我们这些生活在每天烦躁的环境中的俗人自心灵底处产生一种净化的美感！

青花瓷以颜料书画，外辅以釉，高温灼烧，颜色鲜亮素雅，历久弥新。古人专门有诗歌称赞：白釉青花一火成，花从釉里透分明，可参造化先天妙，无极由来太极生。想必词作者也是深谙其中的奥义，才妙手书成这样的佳作。

青花瓷写的是书画的意境，抒的是对恋人的思恋，婉约内敛，好像细腻温婉的江南女子，瓷器的流传给人的印象是古旧、内涵、文化、风韵，这里传达的却是另一种感情，一种半遮半掩的迷离，欲说还休的踌躇。爱换用另外的方式表达，不去大书特书如何海誓山盟，如何天荒地老，而是简简单单的一颦一笑，眉目间便多了几分柔情与眷挂。

看到了烟雨朦胧，月色凄迷，便看到了江南。最迷恋江南的悠悠山水，小镇上的习习民风，灰墙黑瓦，剥落的泥墙皮，连青石下的苔藓似乎都是几千年来说不尽的喜忧情愁。青花瓷，自古流传，也多在南方，北方虽有，却缺少了许多韵味。当这样的泥胎在元明时代繁盛一时的时候，试问谁会将当时的名贵典藏于绝代佳人划在一处，藏娇不比藏瓷，红颜易逝，情难绵长。而这里恰是以青花瓷比人，一样的历久弥新，一样的清新传世，一样的窈窕宁静，一样的温婉动人。

旋律怎么才能形容优美，无外自然，使人身临其境。昆明湖畔的徘徊还尚显得有些急切稚气，青花瓷旁的守望便是无比的顺理成章。旋律原来可以不温不火，如水样慢慢渗透倾泻，娓娓道来，滴滴点点，不由引人轻声哼唱，反反复复，回味无穷。

这样的旋律，才是中国风，才最贴近江南。

细雨中，伴着小桥流水般醒目纯净的旋律，恣意的思念等待缓缓流淌，说不完的梦里水乡，道不尽的痴恋滋味……

结束语

论意境，《青花瓷》宛然一出烟雨朦胧的江南水墨山水，水云萌动之间依稀可见伊人白衣素袂裙带纷飞；论词句，《青花瓷》却是一幅笔端蕴秀临窗写就的素心笺，走笔曲折只因心似双丝网，中有千千结；论曲调，《青花瓷》仿佛微风中静静流淌石上的山泉溪涧，清冷透亮而又蜿蜒回环多有不尽之意；《青花瓷》一曲正如其名，恰似那“自顾自美丽”的青瓷极品，洗尽铅华，古朴典雅，清新流畅。古筝撩拨，牙板清脆，琵琶淙淙，《青花瓷》的中国风分外动人。词作者用“素胚”“仕女”“汉隶”等系列词汇描摹了传世青花瓷的风采，周杰伦的唱腔柔情而古朴，略带江南戏曲的雏形，绝妙填词配复古音乐，构成了一阙佳作。

【参考文献】

- [1] 林颖辉. 陈年的青花瓷[J]. 北方音乐, 2008, 3: 42-43
- [2] Swvague. 聆听《青花瓷》万般柔情化作云淡风轻[J]. 流行歌曲(艺考), 2008, 2: 59
- [3] 乐茂顺. 程云. 青花瓷的原料及绘制工艺与时代特色[J]. 中国陶瓷, 2007, 43(2): 56-57

【作者简介】刘海霞 (1978-), 女, 硕士, 聊城大学艺术学院教师, 讲师

E-mail: wangweitao@lcc.edu.cn; haixiaowu@163.com