

中国国粹之一的京剧，近来成为吸引时尚青年的流行焦点。newspphoto

中国古典元素的“时尚复出”

流行乐坛风向骤变：中国古典元素不再是过时与老套，而是绝对的时髦与新锐。当嘻哈恋上京剧，当R&B迷上民族元素，当Hip-Hop爱上古典文学。越中国，越时尚；越中国，越Power……

■彦 岚

周杰伦、王力宏、陶喆，中国流行乐坛的先锋人物。

《霍元甲》主题曲、《花田错》、《Susan说》，中国古典元素的新锐复辟。

受过传统教育的艺术家们，一直苦思冥想着如何传承发扬民族音乐。而不留神，在潮流顶尖嬉戏的流行音乐人，已一头钻进了古风弥漫的典雅楼阁。随即，忽然而现的、古典而时尚的融合之作，令人惊艳。

原来，中国古典元素可以有这么多让年轻人迷恋的理由。

“双杰”力推《霍元甲》

“双杰”的惺惺相惜，武侠大片与周氏曲风的“金兰结拜”，绝对是一个出色而大胆的创意。

周杰伦为李连杰创作电影《霍元甲》

的主题曲，分文未取，也许是想圆自己一个“武侠梦”，同时也将流行音乐的中国风推向了高潮。

“我今年已经40岁，无法和现在十几岁的少男少女沟通，所以我希望通过找年轻人的偶像写主题歌，借此将影片的武学精神传递给年轻人。”李大侠云。

“我出道6年，偶像始终如一就是李连杰，他的每部片子我都看过，老早就幻想过能帮他的电影做配乐。”周小侠接招。

双方的景仰之情，溢于言表。

要说没有商业运作的考虑，那是不诚恳的表达，毕竟武侠大片也是商业大片。不过通过这一开拓性的尝试，让更多的年轻人与外国人来重新认识纯正的武术精神，的确是个高明的策划。

由此，这首主歌曲本身的成功与否

似乎已不是最重要的。在创意上，它已先胜一筹。21世纪，比人才更为宝贵的，可能就是创意了。

不过，这依然不会丝毫影响众多歌迷与潮流追随者对此曲的追捧。第一时间打开音乐试听，在一小段周杰伦标志性的“吐字不清”后，紧接着便出现了一段高亢明亮的“女声腔”，令人惊艳叫绝。这是周董首次在歌曲中秀出京剧的“女声腔”。

“命有几回合/擂台等着生死状/赢了什么/冷笑着/天下谁的/第一又如何/止干戈/我辈尚武德……”对于这首歌的歌词，周杰伦感触颇深，他与李连杰见面后即将谈话内容尽可能完整地复述给老搭档方文山，并强调要将偶像想要表达的精神比如“武德不是争第一”表现在歌词中。

不少歌迷听完这首歌后都非常激动，尤其对周董的“女声”赞叹有加。副歌部分的“霍霍霍霍霍霍霍霍，中国人永远都不低头，最强的对手就是自己。”也被歌迷称为是可以替代“哼哼哈兮”的经典之作。

不仅如此，周杰伦亲自执导主题曲MV，还在其中大跳一整段嘻哈融合中国风的舞蹈“武扇舞”。而李连杰在电影中一段耍三节棍的桥段也给了周董灵感，让他拿出收藏两年的三节棍在MV中英姿焕发地大显身手。

这套风格独特的舞源自锁舞(Locking)，其实是西方人参考中国武术演化而来的一种舞蹈。编舞老师选择了街舞风格中最接近东方武术的锁舞来贯穿整首歌的舞蹈主轴，并参考李连杰的电影作品而设计出这支创新舞步，再加上周杰伦搭配扇子的特别创意，更增添中国风味。

为了偶像李连杰，周杰伦这次可以说是整个人都“霍”出去了！

可以预见的是，此曲对于《霍元甲》、对于李连杰、对于中国武术，将产生不可思议的化学作用。中国元素，时尚的音乐表达方式，的确是个绝妙的混搭组合。

“不谋而合”的古典风潮

其实，就在近一年间，中国元素已在流行音乐的创作中大行其道。

包括周杰伦，《霍元甲》主题曲是他

观察视点

创作的中国风歌曲中的力作,之前的《娘子》、《东风破》、《发如雪》已经令人印象深刻。之外,不得不提的是同他一样在流行乐坛有着广泛拥护者的创作派音乐人,王力宏与陶喆。

王力宏,典型的ABC男孩,从小说一口流利的英语,国语也不标准。不过,从外表到才华,他一直是歌迷眼中真正的优质偶像。

最早出道的时候,王力宏将国外的Hip-Hop、或是嘻哈音乐引入中国;而现在,他又将带有中国元素的Hip-Hop带出中国,传播到世界各个角落。

从《心中的日月》专辑开始,他的创新之举愈发彰显,开创了中国少数民族音乐与嘻哈音乐的结合,以及chinked-out的曲风。并且运用了中国古代的五音阶“宫商角徵羽”的创作方法,还尝试演奏中国古典乐器——陶埙。

创新是要有勇气与智慧的,《心中的日月》让人听得心中有古典,但耳中却有新意,听者的肯定给予王力宏的则是坚持下去的信心。

于是,就有了近期更为精彩的《盖世英雄》专辑。

“我最近很迷京剧、昆曲,才发现它有多好,简直是一个被荒废的武功。能够把它的一些吸引我的地方加在我的歌曲里面,我觉得是非常开心的,而且确实有许多新鲜的听觉,新鲜的突破……”

主打曲《花田错》的宣传带中,他自言自语般地说着自己的奇思妙想,语调是轻松而带着笑的,像个孩子忽然发现了一个被藏起来的玩具,很天真,很欣喜。

在时髦的节奏与二胡的伴奏中,听着他说话,你会不经意地与他一起开心起来。感受其中的新意,也能体会王力宏的心意。

之所以选择京剧,是因为王力宏觉得,京剧的唱腔最能代表中华的声音。在西方文化环境中长大的他,相当了解西方人的想法,对他们来说,书法、中医、京剧,并称中国的三大国粹,神奇的力量连西方人也为之着迷,可见京剧的伟大无远弗届。

有不少人认为,在古典与流行的结合中,“R&B教主”陶喆的创作所表现出来的更为深刻。

一向以精致“学院派”R&B著称的陶喆,在年度大碟《太平盛世》中巧妙融入中国传统文化元素,如《孙子兵法》、京剧《苏三起解》等,使得整张唱片非常跳跃抢眼,一经推出就销售强劲。

作为一个成熟的音乐人,他强调,我不是为了融合而融合,比如说最近流行中国风就一定要加一些民族元素在里面,融合的关键要在精神上,这样才可以对新一代歌迷有好的引导作用。

陶喆以《Susan说》的创作过程为例,“这首歌最开始是想写一个经典的爱情故事,很自然想到了《苏三起解》,然后才考虑那段流水是不是也可以放到歌里……结果歌曲出来后,大家都很意外,认为我应该是美国的、洋化的,但实际上我的家庭非常传统,我要表达的中国传统文化的东西已经深深浸入到骨子里了。”

周杰伦在《霍元甲》中的“女声”与陶喆在《Susan说》中的尝试有异曲同工之妙。不过,陶喆唱功与创作的深厚底蕴或许都要胜过周董一筹。

也许是在创作先锋的带动下,更多的新人也以此向先辈挑战,最出挑的就是林俊杰创作的《江南》,也将他的名字带到了大江南北。

就连来中国发展的韩国小妮子张娜拉最近推出的第二张中文专辑《功夫》也主打中国风。在此之前从未听说过古筝的她,在录制专辑过程中了解了古筝的历史并听到它的声音之后,就被古筝给“震”住了。

流行乐坛涌起一阵“不谋而合”的古典风潮,一时间,古典之风席卷耳畔。

古典气质融入现代生活

也许是古典带动了流行,又也许是流行更带动了古典。

年轻人对流行的事物总是最敏感的,既然如今走在时尚最前端的音乐人们都玩起了古典,这也就成了他们重新认识古典的时尚理由。

当古典以“玩”(Play)的方式,而不是从小在父母打骂下的“学”,其中的乐趣也自然盎然而生。

宋薇是在咨询公司做HR的,别人也许不知道衣着入时的她学习古筝已有2年了。她说,自己平时工作很忙,不停地

与客户打交道,心态比较浮躁。弹古筝的时候,可以让她忘掉一切,完全沉浸在琴声之中,一颗心也可以沉静下来。而且,现在中国元素的古典音乐又那么流行,她也就越学越感兴趣了。

近几年,或许是在流行的带动下,二十多岁的白领女性对古筝表现出异乎寻常的热情。除了培养气质的目的以外,学习和演奏民乐也是她们舒缓工作压力的有效渠道。同时,有文艺才能,也能使她们在单位里更引人注目,获得成就感和满足感。

除了古筝,学二胡、扬琴、笛子的年轻人,如今也比比皆是,而且一说起自己的这些特长,他们都觉得很有格调。

还有一些在外企工作的高级白领会在难得的休息日,拜访专业的京剧老师,学点纯正的京剧。“懂一点京剧,有一点中国文化底蕴,会让我在和老外交谈、交往时多个话题,多些面子……”洋派的Jacky最近十分着迷地学着京剧,还推荐几个朋友一起去学。

白天,在写字楼,也许你是律师、电脑工程师、公关经理;晚上,你自弹自赏,沉浸在古乐器带来的古雅幽静的氛围中,忘却竞争和压力,净化身心,荡涤灵魂。

也许真的是越“古”越时尚了,看来不久的将来,或许会有人这样描述一类时尚人群:他们不是在学古乐器、唱戏曲,就是在去学的路上。

中国古典元素的“时尚复出”,对于年轻人来说,远比说教和灌输,要来得轻松而具有时尚气质。

周杰伦的“武扇舞”中国味十足。 本刊资料