

方文山中国风歌词的修辞艺术 ——以周杰伦演唱作品为研究范围

曹孟圆

(辅仁大学, 台湾省、新北市, 220008862)

摘要: 本文以方文山为周杰伦创作的中国风歌词为研究对象, 从传统修辞学角度出发, 探讨其歌词中多样化的修辞格运用, 包括比喻、借代、通感、拟人、排比、对仗、设问、用典等, 解析其如何建构古典意境、表现人物情感并承载文化记忆。文章指出, 方文山歌词通过形式语言的诗化运作, 不仅增强歌词的艺术表现力, 更推动了中国风流行音乐的文化传播与审美创新。本研究旨在揭示其修辞手法的语言美学特征及其在当代语境中的文化价值, 为华语歌词修辞研究提供系统范式。

关键词: 方文山; 中国风; 歌词修辞; 语言艺术; 文化意象

中图分类号: H0 **文献标识码:** A

一、引言

自 2000 年代初周杰伦与方文山联袂推出《东风破》以来, 中国风作为华语流行音乐的一种重要风格, 迅速受到广泛关注。所谓“中国风”并非指传统国乐, 而是融合中国古典文化元素与现代流行音乐形式的一种跨界创新类型。其歌词往往以古典诗词的语言、意象为素材, 配合现代旋律与编曲, 形成独具美感与文化深度的流行艺术表现。作为中国风歌词的主要缔造者, 方文山以其独特的语言风格和诗化辞章深受听众喜爱。

方文山的中国风歌词广泛运用传统修辞手法, 不仅增强了文本的表现力与感染力, 也展现出深厚的文化底蕴。其词作将修辞作为连接古今、融合雅俗、传递情感的重要工具, 具有很高的文学与语言研究价值。然而, 学界对方文山歌词的研究多聚焦于主题意象、文化符号及审美风格, 系统性的修辞格分类与功能分析相对较少。

因此, 本文拟采用传统修辞学的理论视角, 围绕方文山为周杰伦创作的若干中国风代表作, 深入分析其中主要修辞格的运用特点与语言效果, 并进一步探讨其修辞艺术在构建古典意境与文化传播方面的功能与意义。

研究目的在于厘清方文山歌词修辞系统的具体结构, 彰显歌词作为一种文学体裁的语言美学潜力, 同时丰富华语流行歌词的学术分析路径。

二、中国风歌词的美学特征与语言基础

中国风歌词的美学特征, 集中体现在其“诗意语言”与“文化意象”的融合建构之上。方文山在为周杰伦创作歌词时, 善于借用古典文学的语感与美学范式, 在三分钟左右的歌曲文本中营造出诗词般的审美氛围。

首先, 从语言结构上看, 中国风歌词常使用文言词汇、古体句法与诗化表达。如“天青色等烟雨, 而我在等你”(《青花瓷》)等句型, 即具备词句平仄、节奏整齐的韵律美, 接近传统绝句或词调格式, 体现了高度的语言工整性与节奏感。“天青色”源自宋代汝窑瓷器, 象徵典雅內斂的東方美學; “煙雨”則常見於古詩詞中, 寓意朦朧與離愁。二者結合構築詩

意畫面，傳達含蓄而深情的等待意象，展現詞中色彩與情感的文化融合。

其次，在词汇层面，歌词中常用“花”、“月”、“柳”、“霜”、“红尘”、“胭脂”、“朱砂”等文化负载浓厚的意象。这些词不仅具有图像性，更激发联觉与情感投射，形成独特的“意象叠加”美学。

再次，在叙事方式上，方文山歌词呈现出“抒情—图景—情境”的套层结构，即通过描写特定文化场景（如古街、月下、楼台），导出抒情主旨。这种叙事技法强化了歌词的可视性与可感性。

此外，中国风歌词还常出现“化用典籍”、“模拟古文”、“词性活用”等语言策略，使得歌词既具古韵，又符合现代汉语表达习惯，在雅俗之间达成平衡³。例？

因此，中国风歌词的语言基础是深植于中国古典文化语境之中的，而方文山正是通过对这一语言资源的艺术性调度，实现了现代流行文化中的古典美感再现。

三、方文山中国风歌词中的主要修辞手法分析

作为一位深具古典修辞意识的流行词作家，方文山在歌词中巧妙运用多种传统修辞格，不仅丰富了文本层次，更在有限的语言空间中创造出沉浸式的文化意境。本章从比喻、借代、通感、拟人、排比、对仗、设问、反问、用典等九种修辞格出发，分析其功能及效果。

1. 比喻与拟人：方文山擅长以器物、花卉、自然景象等具体形象比拟抽象情绪。如〈发如雪〉中的“狼牙月 夜夜忆最寒”，以“狼牙月”比喻孤绝冷冽的思念；青色等烟雨〈青花瓷〉中“帘外芭蕉惹骤雨”，则将环境物象赋予情绪色彩，形象地反映出主角的内心波动。

2. 借代与通感：如〈烟花易冷〉中“烟花易冷，人事易分”，以“烟花”象征爱情短暂，以冷暖感官触发人生况味；〈兰亭序〉中“宣纸上走笔至此搁一半”，以“宣纸”代替表达中断的情绪。狼牙月 夜夜忆最寒”

3. 排比与对仗：排比用于增强句式节奏与情绪张力，对仗增强语言的工整美。如〈千里之外〉中“天青色等烟雨，而我在等你”，在语义与结构上皆成对成行，呈现词语间的形式美与抒情性。

4. 设问与反问：常见于歌词高潮段，如〈东风破〉中“谁在用琵琶弹奏 一曲东风破？”设问制造悬念并引导情绪聚焦；反问则用于情感反思，增强语义张力。

5. 用典与化用：大量汲取唐诗宋词典故或意象，如〈兰亭序〉整体围绕王羲之“兰亭集序”构建意象系统；〈东风破〉中融入苏轼词句风骨，呈现古今情绪交错。

这些修辞不仅服务于美学表达，也在一定程度上使歌词成为流动的文化符号，促使听众在理解与想象之间建立共鸣桥梁。方文山的修辞实践，是对传统辞章艺术的现代转译，也是流行语境中诗性语言的一种复兴。

四、修辞艺术的文化意涵与传播价值

方文山的中国风歌词不仅在语言层面展现出高度的修辞技巧，更在文化层面承载着深厚的意义建构与符号功能。本章将从文化传承、审美表达、大众传播等角度，解析其修辞艺术所蕴含的文化意涵与现代表达价值。

1. 修辞作为传统文化记忆的再生产

方文山通过比喻、用典等修辞手法，将唐诗宋词、古典意象与历史典故有机嵌入歌词之中，达成对传统文化资源的活化与转化。例如〈兰亭序〉中“宣纸”、“走笔”、“搁一半”

等语词既具物质形态，也承载文化意涵，不仅隐喻未竟情感，也唤起对古典书写情境的集体回忆。这类修辞已超越装饰功能，转化为建构文化情境的表达机制。

2. 修辞建构东方审美的现代语汇

在全球化语境中，方文山通过对仗、通感、移就等修辞形式，塑造出富有意境、兼具节奏与图像的表达风格，成为东方美学在现代语境中的有效传递。例如“以景寓情”“声画合一”等修辞策略，使听者在节奏律动中体会诗意意境。这种修辞层面的美感营造，使中国风歌词兼具地域文化辨识度与国际审美传播力。

3. 修辞促进大众文化的情感共鸣

方文山歌词在修辞上融合“雅”与“俗”：既保留古典词汇的诗性底蕴，如“朱砂泪”“狼牙月”，又结合当代听众熟悉的情感表达，如“你说把爱渐渐放下会走更远”，实现文言与白话、象征与直陈之间的平衡。这种策略有效降低理解门槛，又维持了文化深度，形成大众可识别、易传播的美学语言。

4. 修辞与新媒体语境中的传播互动

在数字语境中，歌词的修辞意象不仅存在于听觉维度，还扩展至视觉传播与文化创意中。如“天青色等烟雨”等典型修辞句常被用于网络社群图文、短视频标题、文创产品包装等，使歌词中的修辞成为文化传播的节点符号。修辞因此成为“可被转述与重构”的文化装置，在多模态语境中不断生成新的意义。

综上所述，方文山将传统修辞艺术转化为一种富有传播力的文化语言，使中国风歌词超越娱乐层面，成为文化记忆、审美经验与传播策略的交汇点，展现了修辞在当代表达中的独特价值。

五、结语

作为中国风流行歌词的重要创作者，方文山在其作品中融合传统文化意象与现代语言策略，构建出兼具诗性与传播力的歌词风格。本文从传统修辞学视角出发，系统分析了其作品中的比喻、借代、通感、排比、设问、用典等修辞手法，揭示其在语言表现、美学建构与文化传播方面的综合价值。

语言层面上，方文山通过对古典修辞格的创造性运用，实现了流行语境中的语言诗化；审美层面，他赋予歌词以画面感与节奏性，延续并更新了中国诗词的意境传统；传播层面，其修辞结构强化了歌词的文化辨识度与跨媒介传播潜力，使其作品兼具文学性与通俗性，成为连接传统与现代、东方与世界的重要文化桥梁。

尽管本文已初步建构出方文山歌词修辞的分析框架，但因篇幅与资料限制，尚未涵盖其全部作品，也未深入探讨多模态传播（如MV、演唱风格、受众反馈）与国际传播路径，未来研究可在此基础上进一步拓展。

总体而言，方文山的歌词创作不仅是对语言之美的追求，更体现出对传统文化精神的现代诠释。他的修辞实践为当代华语流行歌词树立了审美与文化融合的典范，也为学术研究提供了值得深入挖掘的对象与路径。

。

参考文献

- 【1】 陆山花, 方磊. 论方文山的歌词艺术[J]. 丽水学院学报, 2010, 32(6): 46–50.
- 【2】 黄雅婷, 康艳艳. 素颜韵脚的诗意美——论方文山引领的中国风歌词创作的美学意蕴[J]. 华中人文论丛, 2013, 4(3): 72–75.
- 【3】 吴高园. 当代流行音乐中的“中国风”[J]. 硕博论坛, 2010(3): 168–170.
- 【4】 任毅. 方文山：中国风诗歌的古典传承与现代性[J]. 文学院教育, 2022(9): 59.

The Rhetorical Artistry of Vincent Fang’s “Chinese-Style” Lyrics: A Study of Songs Performed by Jay Chou

Cao MengYuan

(Fu Jen Catholic University, TaiWan / XinBei, 220008862)

Abstract: Focusing on the Chinese-style lyrics that Fang Wenshan composed for songs performed by Jay Chou, this article, working within a classical-rhetorical framework, examines the diverse deployment of rhetorical figures—including metaphor, metonymy, synesthesia, personification, parallelism, antithetical parallelism, rhetorical question, and classical allusion—so as to analyze how these devices construct a classical poetic ambience, articulate character emotions, and carry cultural memory. The article argues that the poeticization of formal language in Fang’s lyrics not only enhances their artistic expressivity but also advances the cultural circulation and aesthetic innovation of Chinese-style popular music. The study aims to elucidate the linguistic-aesthetic features of these rhetorical strategies and their cultural significance in contemporary contexts, thereby offering a systematic paradigm for research on rhetoric in Chinese-language lyrics.

Keywords: Fang Wenshan; Chinese-style; rhetoric of lyrics; verbal artistry; cultural imagery.