

试论现代流行歌曲在古代文学教学中的应用

张军委

甘肃民族师范学院文学院 甘肃合作 747000

摘要：中国最初的诗歌是和音乐、舞蹈结合在一起的，中国古代文学从《诗经》起就与音乐联称并举。现代流行歌曲作为音乐的一部分，具有音乐性、通俗性、娱乐性、可唱性、流传广泛性和对古代文学的传承性，这就决定了它在古代文学教学的各个环节都有妙用。在导入新课、讲授新课、归纳小结时使用不同的流行歌曲来丰富课堂内容，会收到许多意想不到的效果。

关键词：现代流行歌曲；古代文学教学；应用

《诗大序》曰：“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，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”^[1]中国古代文学从一开始便有“诗乐舞”一体之说，《诗经》《楚辞》《汉魏南北朝乐府》《唐诗》《宋词》等文体在创作实践中普遍依托音乐表现，被视作配合音声的合乐之诗。可见，中国古代文学与音乐在不同时代都有紧密的联系。不仅如此，近古期叙事文学中所使用的诗词曲赋多半也是能和乐歌唱的。文学与音乐在长期发展中相互依附、共存共荣，而现代流行歌曲作为音乐的一部分，完全可以运用在古代文学教学过程的每一个环节。

1 激发兴趣，导入新课，整体感悟

随着我国电视剧艺术的兴起，1986年由杨洁执导、六小龄童等主演的电视剧《西游记》在中央电视台首播，一经播出，便立刻轰动全国。电视剧《西游记》的主题歌《敢问路在何方》也风靡大江南北，至今仍传唱不衰。在讲授清代文学《<西游记>与其他神怪小说》这一章内容时，教师可以在导入环节借助多媒体播放电视剧《西游记》剧情版的主题歌《敢问路在何方》，通过熟悉的视听符号激发学生对作品情境的联想，从而为后续专题讲解营造更为生动的课堂氛围。《敢问路在何方》由许镜清负责谱曲，阎肃撰写歌词，张暴默最初演唱，这首歌曲作为1986年电视连续剧《西游记》的重要插曲同时承担主题歌功能，在第11集之后的版本中由蒋大为演唱，歌词如下：

你挑着担，我牵着马，迎来日出送走晚霞。踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发，又出发。一番番春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。敢问路在何方？路在脚下。你挑着担，我

牵着马，翻山涉水两肩霜花。风云雷电任叱咤，一路豪歌向天涯，向天涯。一番番春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。敢问路在何方？路在脚下。敢问路在何方？路在脚下。

这首歌曲在旋律层面呈现出昂扬有力的节奏特点，在意境层面营造出深沉而开阔的审美空间，从艺术表达角度充分展现取经旅途的艰辛历程并且体现师徒四人百折不挠的坚守信念，使听众在情感共鸣过程中自然而然产生敬佩之感，从长期流传的接受情形来看，这一作品逐渐被视为《西游记》的象征性符号甚至成为该作品在大众文化中的“代名词”。在课堂导入阶段，当学生完整欣赏完剧情版歌曲《敢问路在何方》之后，学生通常会在熟悉旋律的牵引下对《西游记》文本中的人物形象、故事情节产生更加浓厚的兴趣，而“兴趣是最好的老师”这一观念在此处得到直观印证，教师便可以顺势将课堂讨论自然过渡到对《西游记》人物性格塑造、情节结构设计等相关知识的系统讲解之中，使整节课程的推进呈现出层层展开、水到渠成的效果。

影视主题歌曲主要是在对原著主题进行理解、解释的基础上，将创作者的艺术构思融入音乐表达之中，主题歌通常属于词曲作者依据自身对小说原作整体内涵的把握而展开的再创作，因此其思想指向不可避免地呈现出明显的个人审美取向、主观立场。由于歌词篇幅相对短小、可承载的信息量有限，再加上主题意蕴在呈现过程中往往受到词曲作者创作取向的制约，这些因素共同决定歌曲在表现原作精神内核时通常只能凸显主题的某一侧面，在具体指向可能集中于作品的核心主旨，也可能偏向相对次要但具有鲜明特点的意义层面。

歌曲《敢问路在何方》整体采取叙述方式构建表达结构，歌词在语言上呈现出简约特征，同时在思想内容上蕴含鲜明的哲理意味。歌词中“踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发”“风雨雷电任叱咤，一路高歌向天涯”等句式通过高度凝练的艺术表达，概括性回应了《西游记》的重要主旨之一，即肯定“师徒四人”为完成“西天取经”理想而在“九九八十一难”的历程中始终保持无畏精神并且勇于对抗诸多妖魔阻碍、持续向前的英雄气概和乐观态度。歌曲在结尾部分提出“敢问路在何方？路在脚下”，这一句将词作者对原著思想的再理解融入作品之中，表达“千里之行始于足下”的人生寓意，使主题呈现出新的阐释层面。事实上，《西游记》蕴含的思想结构具有复合性质^[2]，主题歌在篇幅和体裁限制之下无法对其全部内涵进行完整呈现。

再比如，在讲四大名著之一《红楼梦》这一章时，在课程导入环节可以先播放 87 版电视剧《红楼梦》剧情版的主题歌曲《枉凝眉》。这首歌曲是由曹雪芹作词、王立平作曲、陈力原唱的，歌词如下：

一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕，若说没奇缘，今生偏又遇着他；若说有奇缘，如何心事终虚化？啊……

一个枉自嗟呀，一个空劳牵挂。一个是水中月，一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿，怎经得秋流到冬尽，春流到夏！啊……

《枉凝眉》出现在《红楼梦》第五回，这首曲子是专门咏叹宝玉和黛玉的。曲名意为白白地皱眉头，徒然悲伤。曲子写宝黛爱情悲剧及黛玉泪尽而逝的命运。“阆苑仙葩”隐指林黛玉，“美玉无瑕”隐指贾宝玉。《枉凝眉》所表达主旨是：命运就是这样无情，追悔、痛苦、叹息、遗憾，全都无用。

缠绵悱恻的歌词加上韵味十足的旋律，让同学们的思绪一下子就聚焦到《红楼梦》小说的三重悲剧：第一重悲剧是宝黛钗爱情悲剧和大观园毁灭的悲剧；第二重悲剧是封建大家族没落的悲剧；第三重悲剧是贾宝玉和他的人生悲剧。这些悲剧，不得不令我们扼腕叹息，感慨世事无常。当然，《红楼梦》在思想内涵层面同样呈现出相当复杂的主题结构^[3]，文本通过对家族兴衰、人情冷暖、女性命运等诸多层面的细腻书写构成多重指向，而相关影视改编作品的主题歌往往只能在有限的歌词篇幅中突出其中最具代表性的核心意蕴，因此主题歌更多体现的是对作品主旨的

提炼表达，而不是对全部思想内容的穷尽呈现。在课堂讲解四大名著之一《水浒传》时，教师可以选取刘欢演唱的《好汉歌》作为导入素材，这首作品由易茗负责歌词创作、赵季平完成曲谱设计，是同名电视剧《水浒传》的主题曲，在旋律气质和歌词表达上集中彰显了梁山好汉的豪迈气概与仗义精神，不过从文本关系角度来看，《好汉歌》同样只是对《水浒传》众多思想维度中的某一主旨进行凝练阐释，而无法把握作品所蕴含的全部深层主题。

2 突出重点，突破难点，掌握写法

教学重点是根据教学目标确定的最为基础和核心的内容，这些内容通常是学科中阐述的最为重要的原理或规律。教学难点则指在教学过程中学生难以理解和掌握的知识点。古代文学教学过程中难免有重难点。流行歌曲因其具有娱乐性、生活性、通俗性很适合用在古代文学教学中，以突出重点，突破难点。例如，在讲授“诗经六义”时，“风”“雅”“颂”“赋”“比”相对简单，而对于“兴”的理解就恰恰是《诗经》这一章的重点和难点。朱熹在其《诗集传》中对“兴”做出了较为简明的解释：“兴者，先言他物以引起所咏之辞也”。然而，程俊英与蒋见元两位学者认为，朱熹的解释虽简明，但未能详细阐释“他物”与“所咏之辞”之间的关系。他们进一步指出，“兴”是诗人在看到某种景物后，激发内心潜藏的情感或思想，进而产生歌唱的冲动。兴的独特之处在于它通过景物激发情感，表现了即景生情的特点，而其艺术魅力则在于诗人情感与自然景物之间的和谐契合，形成了“情景交融”的艺术境界，这也是历来为人们所推崇的艺术魅力所在。^[4]结合朱熹的解释和程俊英、蒋见元先生的解释，然后播放电视剧《平凡的世界》片尾曲《神仙挡不住人想人》，播放时须播放剧情版的歌曲。歌词如下：

山，挡不住，挡不住，挡不住，挡不住云彩。树，挡不住，挡不住，挡不住，挡不住风。神仙，挡不住，挡不住，挡不住，挡不住人想人。神仙，挡不住，挡不住，挡不住，挡不住人想人。

羊啦肚子手巾哎三道道蓝，咱们见啦面啦容易，哎哟拉话话难。一个在那山上哟，一个在那沟，咱们拉不上那话话，咱们招一招手。瞭得见那村村呀，瞭不见那个人。哎哟泪蛋蛋抛在，那个沙蒿蒿林。

这首歌曲是由贺国丰作词、胡小欧作曲、贺国丰演唱的。

歌词中，“山挡不住云彩，树挡不住风”就是朱熹定义中的“他物”，“神仙挡不住人想人”就是朱熹定义中的“所咏之辞也”。作词者首先看到了“山挡不住云彩，树挡不住风”这样的景色，触发了他思念的情绪，词人的情绪与自然景色达到了完美的契合，词作便达到了情景交融的艺术境界。看着优美的画面，听着动听的旋律，品着耐人寻味的歌词，同学们在欢乐之中不仅掌握了“兴”的真正含义，而且顺便理解了古代文学中的“兴”与流行歌曲中的“兴”是一脉相承的，同学们在以后的写作中也可以用。

流行歌曲的播放和赏析不仅可以突出教学重点，突破教学难点，也可以使同学们对古代文学中的重点写法有牢固的掌握。例如在讲授汉乐府《上邪》时，可以先讲清楚：这是一首情诗，描写了一个女子指天发誓，要与情人终身相守的信念。这首诗说了五种自然界不可能发生的事情，“山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合”，除非这五种情况同时发生，“乃敢与君别”。笔者把这种写法叫做“虚拟语气写法”。所谓虚拟语气，是“表示说话人所说的并不是事实，而是一种假设、建议或主观愿望，或表示某种强烈情感。”^[5]

在赏析完这首诗后，就可以播放流行歌曲《当》，歌词如下：

喔……喔喔喔，当山峰没有棱角的时候，当河水不再流，当时间停住日夜不分，当天地万物化为虚有，我还是不能和你分手，不能和你分手，你的温柔是我今生最大的守候。当太阳不再上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散，你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴活的潇潇洒洒，策马奔腾共享人世繁华。对酒当歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。让我们红尘作伴活的潇潇洒洒，策马奔腾共享人世繁华。对酒当歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。喔……喔喔喔，当太阳不再上升的时候，当地球不再转动，当春夏秋冬不再变换，当花草树木全部凋残，我还是不能和你分散，不能和你分散，你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴活的潇潇洒洒，策马奔腾共享人世繁华。对酒当歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。喔……喔喔喔。

《当》这首歌曲，是由琼瑶作词，庄立帆、郭文琮作曲，动力火车演唱的，同时也是电视剧《还珠格格》的主题曲。

歌词列举了 8 种自然界不可能发生的事情，歌词中表达，哪怕这 8 种情况同时发生，“我还是不能和你分手”，诉说了至死不渝的爱情。很显然，这是琼瑶老师模拟汉乐府《上邪》创作的一首歌曲，同样采用了“虚拟语气写法”。

在学习《上邪》时，可以在学习之前和学习之后各播放一遍剧情版的歌曲《当》，加深对“虚拟语气写法”的理解和应用。同样，在学习敦煌曲子词《菩萨蛮·枕前发尽千般愿》也可以播放流行歌曲《当》。敦煌曲子词《菩萨蛮·枕前发尽千般愿》原文如下：

菩萨蛮

枕前发尽千般愿，要休且待青山烂。水面上秤锤浮，直待黄河彻底枯。

白日参辰现，北斗回南面。休即未能休，且待三更见日头。^[6]

此词写法受汉乐府《上邪》影响，写的是男女间的爱情盟誓。为了表达对爱情的坚贞不渝，全词叠用六件自然界不可能发生的现象作为坚贞爱情的保证。在学习这首词时，播放剧情版的《当》，肯定会加深同学们对于“虚拟语气写法”的掌握，而且同学们会很自然地得出结论：不同时期的文学作品有继承和发展的关系。

3 巩固复习，归纳小结，熟练背诵

有些流行歌曲作词者本身就是古代文学家，在赏析完诗歌以后，可以播放由诗歌本身改编的现代流行歌曲。例如在学习李清照词作《一剪梅·红藕香残玉簟秋》时，可以播放由安雯演唱的流行歌曲《月满西楼》，歌词如下：

月满西楼

红藕香残玉簟秋。轻解罗裳，独上兰舟。云中谁寄锦书来？雁字回时，月满西楼。

花自飘零水自流。一种相思，两处闲愁。此情无计可消除，才下眉头却上心头。

《月满西楼》是一首以古典诗词为歌词的歌曲，其歌词是由两宋之际著名女性词人李清照所创作的《一剪梅·红藕香残玉簟秋》改编。歌词和李清照词作一模一样，只不过在改编成现代流行歌曲时把歌曲命名为《月满西楼》，这首歌曲由苏越谱曲。词作通过细腻的笔触描绘了秋天的景色以及词人内心深处的相思之情。在欣赏优美旋律的同时，同学们很自然地就记住了歌词，李清照词作《一剪梅·红藕香残玉簟秋》的背诵问题就迎刃而解了。再比如《明

月几时有》，这首流行歌曲又叫做《但愿人长久》，其歌词是由北宋文学家苏轼所创作的《水调歌头·明月几时有》改编而来，由梁鸿志作曲，邓丽君演唱。这首歌是邓丽君的经典歌曲之一，后来被很多人翻唱，其中包括王菲。不论是邓丽君演唱的版本还是王菲演唱的版本，同学们多听几遍就记住了苏轼的词作，何乐而不为！

总而言之，现代流行歌曲在古代文学教学的各个环节都有妙用，在导入新课、讲授新课、归纳小结时使用不同的流行歌曲来丰富课堂内容，会收到许多意想不到效果。

参考文献：

- [1] 见于《诗·大序》《礼记·乐记》等
[2] 袁行霈. 中国文学史 [M]. 北京: 高等教育出版社
2005 年 7 月第 2 版第 140 页注释 14。

[3] 袁行霈. 中国文学史 [M]. 北京: 高等教育出版社
2005 年 7 月第 2 版第 301 页 –306 页。

[4] 程俊英、蒋见元. 诗经注析 [M]. 北京: 中华书局
2005 年 7 月第 1 版第 3 页。

[5] 赵俊英. 现代英语语法 [M]. 北京: 商务印书馆 2022
年 3 月第 1 版第 341 页。

[6] 袁行霈. 中国文学作品选注 (第二卷) [M]. 北京: 中
华书局 2007 年 6 月第 1 版第 595。

作者简介：张军委 (1981—)，男，甘肃省永登县人，
甘肃民族师范学院讲师，硕士研究生。

基金项目：2022 年度甘肃省哲学社会科学规划一般项
目《当代甘肃乡村叙事中的妇女主体性问题研究》(项目
批准号 2022YB055)。