

传播视域下文学和音乐的互融共生 ——爆红歌曲《罗刹海市》的艺术再创 及其启示

冯悦 李银波

摘要: 歌曲《罗刹海市》是中国歌手刀郎于2023年推出的全新民歌专辑《山歌廖哉》中的一首单曲, 它自发布之日起迅速在网络上爆红, 并在短时间内成为广泛热议的现象级话题。歌曲《罗刹海市》取材于中国古典短篇小说集《聊斋志异》, 是文学和音乐互融共生的典范, 突出地体现了文学作品、音乐创作、传播技术跨界融合的特点。因此, 本文认为民歌《罗刹海市》通过刀郎的艺术再创实现从文学到音乐的跨越, 再通过数智媒体语境下受众的三次创作实现迷因传播, 并进而分析其爆红的原因和启示。

关键词: 《罗刹海市》; 《聊斋志异》; 刀郎

作者: 冯悦, 武汉理工大学法学与人文社会学院新闻与传播系硕士研究生, 研究方向为跨文化传播研究。邮箱: lilaclyh@163.com。
李银波, 武汉理工大学法学与人文社会学院新闻与传播学教授, 兼武汉理工大学艺术与设计学院艺术史论教授, 主要从事艺术传播、国际传播与跨文化传播的教学与研究。邮箱: yinbo163cn@163.com

Title: The Convert and Symbiosis between Literature and Music in the Perspective of Communication: The artistic creation of the popular song "Luocha Haishi" and its meaning

Abstract: The song "Luocha Haishi," a piece from Chinese singer Dao Lang's 2023 folk music collection "Shange Liaozai," has quickly gained widespread popularity and become a topic of discussion online. Adapted from the short story "Luocha Haishi" in the classical Chinese collection "Liaozhai Zhiyi," the song exemplifies the interplay and symbiosis between literature and music, showcasing the cross-

disciplinary integration of literary works, musical creativity, and communication technology. This article argues that Dao Lang's artistic reinterpretation of the folk song "Luocha Haishi" successfully bridges literature and music, achieving widespread meme-like dissemination through audience participation and creative reinterpretation within the digital media landscape. The article further explores the reasons behind the song's viral success and its cultural significance.

Keywords: Luocha Haishi; Liaozhai Zhiyi; Dao Lang

Author: Feng Yue, a master's student at Department of Journalism & Communication, School of Law, Humanities & Sociology, Wuhan University of Technology, specializing in intercultural communication. E-mail: lilaclyh@163.com. Li Yinbo, Professor of Journalism & Communication at School of Law, Humanities & Sociology, as well as a Professor of Art Theory & History at School of Art & Design, Wuhan University of Technology, specializing in communication of arts, international & intercultural communication. E-mail: yinbo163cn@163.com

2023年7月19日,中国歌手刀郎发布了全新的民歌专辑《山歌廖哉》,其中的民歌《罗刹海市》凭其创新化表达及广泛的问题争议迅速爆红,成为社会各界热议的现象级话题。从刀郎的成名作《2002年的第一场雪》到他的爆红作《罗刹海市》,“刀郎现象”进一步延伸出“罗刹海市现象”,刀郎的音乐作品也从单一的艺术创作演变为以批判性视角抨击社会不良风气的综合性艺术表达。

诚然,新的数智媒体环境下受众参与式传播助推了民歌《罗刹海市》呈现出现象级传播态势,但该作品自身的艺术深耕才是其爆火的核心内驱力,扎根传统典藏的文化性表达、立足社会现实的批判性立场等均是歌曲内容的显著特征。因此,本文将立足于歌曲《罗刹海市》的内容再创作,进而观照传播过程中受众的多元三次创作,并在此基础上审视该歌曲爆红的原因与启示。

一、刀郎对中国传统文学作品的艺术再创作

刀郎的民歌《罗刹海市》由歌词、歌曲和演唱三部分构成。其

歌词的内容来源于中国优秀古典短篇文言小说集《聊斋志异》中的“罗刹海市”故事。但原小说是文学作品，并不是歌词，也没有配乐。刀郎将原来的小说改编成歌词，还对歌词进行谱曲，特别是刀郎独特的嗓音和演唱风格，这些都是对原作的艺术再创。因此《罗刹海市》这首民歌既扎根中国传统文化，又富有西方文化因素，从而引发国内外多级受众的不同思考和阐发，产生广泛而强烈的反响。刀郎对《聊斋志异》中的“罗刹海市”故事的再创作，实现了《罗刹海市》由文学到音乐的转变和飞跃。

（一）《罗刹海市》歌词对中国传统小说题材的延伸

《聊斋志异》又名《鬼狐传》，是由中国清朝小说家蒲松龄创作的短篇文言小说集。全书共有短篇小说四百余篇，其故事内容大多为人与人、人与鬼神之间的爱情故事，例如《青凤》《连城》等，此外还有部分作品的内容是揭露封建统治的黑暗、抨击科举制度的腐朽等。这些故事不仅关注当时社会上的重大问题并提出了批判，还描绘了一个充盈着狐鬼精怪的多彩世界。在文体上，《聊斋志异》“用传奇法，而以志怪”，是古典文言小说的集大成者。在艺术上，《聊斋志异》也常用到后世网络文学常用的“穿越”等手法，用以寄托情志。¹《聊斋志异》的面世将中国明清小说创作提升至前所未有的文学创作高度，以其细致化的故事描绘和批判性的深刻内涵而成为文学经典，在中国文学史上具有划时代的里程碑意义。

《罗刹海市》故事是《聊斋志异》中的卷四第5章的内容。该故事以主人公马骥的经历为创作主线，以其见闻和经历推动故事情节发展。书中马骥在外出经商路途中意外被大风吹至大罗刹国，该国度以丑为美、黑白颠倒，奉行“我国所重，不在文章，而在形貌”的治国策略²。在大罗刹国期间，马骥先后受到崇尚“以丑为美”的大罗刹国的村民和朝臣的排斥和孤立。后马骥随罗刹国村民乘船到海市做买卖，发现海市是一个在龙王统治下的从事珠宝买卖的国际大都市。在海市中，马骥应龙君之邀写下《海市赋》而得到

1 朱军：《作为古典文学经典的〈聊斋志异〉与网络文学的互动问题》，《蒲松龄研究》，2022年第3期，第17-29页。

2 （清）蒲松龄：《聊斋志异》，北京：中华书局，2009年，第145页。

龙君的赏识，被龙君招为驸马，与美丽的龙女成亲，赢得财富成功返回故乡。海市作为海上的一方理想净土，是马骥实现自身抱负的地方，与大罗刹国本末倒置、黑白颠倒的社会现状形成对比，大罗刹国是对作者所处时代社会现实的写照和讽刺，而海市则象征一种无法实现的空想或子虚乌有。

民歌《罗刹海市》的内容实际上只涉及原故事中的大罗刹国，并没有涉及其中的海市。民歌《罗刹海市》的歌词整体可分为三部分：罗刹国马户和又鸟的丑恶形象、中国商人马骥在罗刹国的奇怪见闻、欧洲当代哲学家维根斯坦对马户又鸟的哲学沉思。民歌《罗刹海市》的歌词是其面世以来最受关注的部分，对歌词的多角度解读也成为民歌《罗刹海市》参与多级传播循环的重要一环。该歌词集指代性、批判性、哲理性于一体，留给受众广泛的联想及创作空间。

首先，刀郎的民歌《罗刹海市》在内容上是建立在《聊斋志异》的《罗刹海市》故事之上，因此两者有些表述是相同或是相关的。如歌词的开头第一句“罗刹国向东两万六千里”，即道出民歌《罗刹海市》是小说《罗刹海市》故事的延伸。这句话基本上是引自小说原作，其中大罗刹国村民说，“尝闻祖父言：西去二万六千里，有中国，其人民形象率诡异”³。歌词第一部分描写马户“她两耳傍肩三孔鼻”，也基本上引自小说原作中对罗刹国相国的描写：“视之，双耳皆背生，鼻三孔”⁴，但略有改动。歌词第二部分开头对中国商人马骥的描写也基本上引自小说原作，歌词说：“美丰姿，少倜傥，华夏的子弟”，而小说开头第一句即说：“马骥，字龙媒，贾人子。美丰姿，少倜傥，喜歌舞”⁵。歌词中马骥的经历也与小说相似，“只为他人海泛舟搏风打浪，龙游险滩流落恶地，他见这罗刹国里常颠倒”。而且，歌词的表现手法是也基本上沿袭了原作的批判主义手法，即采用夸张、反讽和荒诞的手法，以对现实进行揭露和批判。

虽然刀郎立足于《聊斋志异》中的《罗刹海市》故事进行歌词创作，但并非对原著内容一味照搬，而是将“罗刹海市”作为叙事

3 (清)蒲松龄：《聊斋志异》，第145页。

4 (清)蒲松龄：《聊斋志异》，第145页。

5 (清)蒲松龄：《聊斋志异》，第145页。

背景，创造出许多与原著颇为不同的新意象，该歌词是对原著内容的延伸性再创。刀郎的民歌《罗刹海市》除了上述所引的与原文相同或相近的表述外，再没有与原文类似的内容和表述，其余的内容皆可谓刀郎的发挥或再创作。民歌《罗刹海市》对原作的改编与再创作表现在以下几个方面。

第一，刀郎在民歌《罗刹海市》中创造了“马户”和“又鸟”等形象。为揭露大罗刹国颠倒是非的社会风气，刀郎将小说中罗刹国的相国形象以“叉杆儿”（即妓院）老板“马户”取代并作为歌词叙事中的主人公。马户“她两耳傍肩三孔鼻，未曾开言先转腕”。同时，刀郎在歌词中还增加了“又鸟”角色，这是小说中根本不存在的形象。又鸟她“每一日蹲窝里把蛋来卧”，“红描翅黑画皮”、“绿绣鸡冠金镶蹄”。“马户”和“又鸟”相貌奇特、举止反常的角色特征，以及“马户爱听那又鸟的曲”等行为符合罗刹国以丑为美的社会现状及生活理念。

第二，歌词以马骥的视角对“马户”和“又鸟”进行描写，并以他的口吻对罗刹国黑白颠倒的社会现实进行抨击。例如，“他见这罗刹国里常颠倒”，感叹“勾栏从来扮高雅，自古公公好威名”，以“勾栏”、“公公”、“高雅”、“好威名”等作为类比罗刹国黑白颠倒的意象表征，通过反讽的手法宣泄对罗刹国本末倒置、以丑为美等社会现象的不满及无奈情绪。再例如他责问“岂有画堂登猪狗，哪来鞋拔作如意”，以反问句式抨击“又鸟”无论如何粉饰自己，自身的丑恶本质仍旧无法改变的事实，也同样是对罗刹国固有现状的抨击和批判。马骥的这些所见所闻所思所叹也是原小说中没有的，而是刀郎的发挥和创作。

第三，民歌《罗刹海市》再借用当代西方哲学家维特根斯坦的眼光对罗刹国的反常现象再次发问，将“马户”和“又鸟”上升到哲学高度，更将“那马户又鸟”问题上升为“我们人类根本的问题”。这也是小说原作中没有的内容。这一升华，不仅突破了小说或歌词对“马户”和“又鸟”及对罗刹国就事论事的批判，更揭示了该现象的普遍性与实质，从而使民歌《罗刹海市》打破地域和文化界限，具有了世界意义和人类意义，也为该民歌走出中国、走向世界创造了条件。这一升华，比小说结尾处作者蒲松龄发出的感叹

“呜呼！显荣富贵，当于蜃楼海市求之耳”⁶更加深刻，更有价值。

（二）《罗刹海市》歌曲结合中西音乐要素

民歌《罗刹海市》在作曲上也有重要创新，它在传统中国民族音乐的基础上加入了西方音乐的成分。

首先，《罗刹海市》歌曲在器乐上是中国的吹拉弹唱同西方器乐的相互配合。

民歌《罗刹海市》是立足于中国民俗小调的音乐创作，其对于中国传统民间器乐的运用自然是情理之中。歌曲演奏中使用的传统民间器乐包括：京胡、二胡、扬琴等弦乐器，唢呐、笛子等管乐器，以及锣、鼓、京板等打击乐器，将中国民间传统的“吹拉弹唱”均体现在同一首歌的演奏之中。与此同时，该歌曲还吸收了一些西洋乐器，特别是西方电贝司的使用有效地发挥该乐器过渡和衔接歌曲旋律的功能，不仅丰富了音色，更增添了乐曲的西洋音乐风味，使该歌曲以中国民间器乐为主调的同时也带有异域情调，以体现故事的异域、奇幻和荒诞色彩。在现有实践中，电贝司主要应用于现代乐队的弹唱中并且承担低声部的伴奏任务，但在《罗刹海市》歌曲中该乐器同中国传统民间乐器的配合一定程度上拓展了中国民间音乐的空间，使得该歌曲不仅让中国听众感到亲切和易于理解接受，更能吸引外国听众，让它走出中国走向世界，从而获得更多听众，传播范围更广泛。

第二，《罗刹海市》歌曲在编曲上是中国天津小调与西方雷鬼音乐的综合应用。

民歌《罗刹海市》的编曲主要取自天津地区的民间曲艺小调——靠山调。靠山调原是修鞋匠人休息时自娱自乐的清唱小调，逐渐形成乡土气息浓郁的民间小调，也成为天津的主要唱腔曲调之一。⁷靠山调后传到北京和东北，京韵大鼓和东北二人转也采用此调演唱，为广大中国人民所熟悉。《罗刹海市》以靠山调为主，故在整个歌曲的节奏韵律上符合大众审美口味，并且易于学习、朗朗

6 (清)蒲松龄：《聊斋志异》，第148-149页。

7 曹玉文：《刀郎〈山歌寥哉〉的宏大宇宙（知识帖）》，2023年07月30日，网址：<https://mp.weixin.qq.com/s/feJvgXFC94kcIcmlrT0j3g>，取用日期：2023年07月30日。

上口。

雷鬼音乐是一种由斯卡(Ska)和洛克斯代迪(Rock steady)音乐演变而来的牙买加流行音乐。雷鬼音乐结合了非洲传统节奏、美国的蓝调及原始牙买加民俗音乐,这种风格包含了“弱拍中音节省略”,“向上拍击的吉他弹奏”以及“人声合唱”。歌词强调社会、政治及人文的关怀。⁸雷鬼音乐的编曲主要侧重于对电贝司、打击类乐器及键盘的综合使用,再配合人声吟唱进而实现其音乐特点的契合。雷鬼音乐最早起源于社会底层人民的抗议,是该群体表达不满情绪的民间艺术形式,因此雷鬼音乐兼具批判性、通俗性、革命性、指向性、跨文化性等显著特征。

中国天津小调及西方雷鬼音乐的综合应用,在民歌《罗刹海市》的音乐演奏中有多处体现。天津民俗小调婉转随意,雷鬼音乐自由热烈,两者的融合兼顾了东方民间音乐的内敛和西方音乐的奔放,既体现了中华文化的内核,又突出异域风情和喜剧效果,是不同音乐文化结合出的多元音乐表达。这无疑是刀郎的创新,更是中西方文化交融下音乐形态的创新。

第三,刀郎的独特演唱也是民歌《罗刹海市》的重要组成部分。

刀郎略带沙哑的嗓音增添了该歌曲的沧桑感,他那稍带西方说唱音乐的节奏和批判风格更使其具有与众不同的魅力。加上刀郎曲折的人生经历,以及中国歌坛的不良环境,特别容易唤起刀郎的中国粉丝们广泛的情感共鸣及对他的深深同情。

正是以上这些内容因素使《罗刹海市》一炮打响,一鸣惊人,迅速成为网络上下爆红的流行歌曲,并形成举世瞩目的“罗刹海市现象”。这一现象是从文学到音乐转换的结果,也是文学与音乐互融共生的结果。

二、受众对民歌《罗刹海市》的三次创作与迷因传播

艺术离不开传播,民歌《罗刹海市》爆红正是传播的结果。特别是在当今的数智网络媒体时代,《罗刹海市》形成举世瞩目的“罗刹海市现象”,更离不开受众在其传播过程中的各种再创作,

8 Hey B:《什么是雷鬼音乐?》,《乐器》,2014年第6期,第78-79页。

在此我们将其统称为“三次创作”。

理查德·道金斯(Richard Dawkins)于1976年出版的《自私的基因》(*The Selfish Gene*)一书中提出迷因理论。他认为,迷因作为一种基本文化单位,经历复制、变异后进入传播。它既可以被理解作为一种生物的、文化的复制与模仿因子,亦可被理解作为一种复制理念或模式。⁹

民歌《罗刹海市》就是这次“罗刹海市现象”出现的迷因。民歌《罗刹海市》爆红除了其自身的内容因素外,受众对该作品的延伸性创作也成为其爆红和“罗刹海市现象”出现的重要推动力。广大受众在刀郎的艺术创作基础上对民歌《罗刹海市》进行令人惊叹的多维多元再创作,呈现出“《聊斋志异》原创《罗刹海市》小说文本→刀郎对民歌《罗刹海市》的艺术再创→受众对民歌《罗刹海市》的三次创作”的多级创作与传播过程,充分体现迷因传播的效果。

无数网民对民歌《罗刹海市》内容进行的三次创作主要聚焦于该民歌的音乐再创作、内容再解读、事件再审视等,分别涉及传播内容的能指、所指、外延等方面。更有多方网络媒体平台将民歌《罗刹海市》作为模仿因子开展三次创作,例如抖音短视频平台发起“用100种方式演绎《罗刹海市》”的视频再创作挑战等。这使得民歌《罗刹海市》的传播范围更广泛、传播受众更繁多、传播形式更丰富、传播效果更显著,从而极大地推动了《罗刹海市》在数量和质量上的病毒式升级和传播。

(一) 受众对《罗刹海市》音乐的再创作

受众对民歌《罗刹海市》在音乐方面的再创作辐射范围较为广泛,以中国传统戏曲、民俗小调、流行音乐、地方方言等形式来对民歌《罗刹海市》进行音乐再创作而形成的新版《罗刹海市》作品层出不穷。

首先,以传统戏曲对《罗刹海市》的音乐进行改编。中国五大戏曲分别为京剧、豫剧、越剧、黄梅戏、评剧,在民歌《罗刹海

9 张佩豪:《迷因理论下舆论存在形态的新表征与风险审视——以东京奥运会期间爆火的“吴京表情包”为例》,《新闻研究导刊》,2021年第17期,第48-50页。

市》持续走红的过程中，五大戏曲吸收并立足刀郎《罗刹海市》的原生歌词，对其进行音乐方面的各种改编和再创，从而出现民歌《罗刹海市》的各种戏曲版。其中，再芬黄梅公馆在抖音短视频平台发布“黄梅戏版-《罗刹海市》”¹⁰；京剧演员吴昊于7月27日发布的京剧版《罗刹海市》在抖音平台获得124.6万次点赞¹¹；自媒体博主“戏曲-大武生-孙书旭”则以豫东调的豫剧唱法来改编罗刹海市¹²；“越剧伊人”¹³、“灯个哩个灯（聆韵评弹）”¹⁴则分别以越剧、评剧等特色性唱腔对该作品进行改编并于抖音平台获得了较高的点赞量。中国五大传统戏曲对于《罗刹海市》音乐的改编与再创，不仅仅是民歌《罗刹海市》在迷因时代传播背景下的多形态延伸，更是传统戏剧时代化创作和创新性传承的有益尝试。

其次，以流行音乐对《罗刹海市》的音乐进行再创。与现当代流行音乐结合也同样是受众对《罗刹海市》音乐进行再创作的一个重要方向。在流行音乐改编中，主要是将民歌《罗刹海市》的歌词用其他流行音乐的编曲来重新进行演唱。例如，抖音短视频平台的自媒体博主“渣渣与脆脆 Shark”将周杰伦的歌曲作品《给我一首歌的时间》同《罗刹海市》结合¹⁵，以周杰伦演唱的方式进行呈现。歌手周杰伦作为华语乐坛代表性人物，其歌曲传唱度极为广泛，因此该再创视频在抖音平台获得了43.1万次的点赞。除此之外，同类型改编还有歌手杨坤的作品《无所谓》、电视剧《西游记》的主题曲《敢问路在前方》等等，均由自媒体平台用户自行创作、改编并发布。

10 再芬黄梅公馆：《罗刹海市黄梅戏完整版》，2023年08月01日，网址：<https://v.douyin.com/iJHfswX8/>，取用日期：2023年08月05日。

11 京剧·吴昊：《你们要的京剧版〈罗刹海市〉来啦》，2023年07月27日，网址：<https://v.douyin.com/iJHaC2gA/>，取用日期：2023年08月05日。

12 戏曲大武生孙书旭：《你们要的完整版豫剧豫东调罗刹海市在这里》，2023年07月29日，网址：<https://v.douyin.com/iJHaKvVt/>，取用日期：2023年08月05日。

13 越剧伊人的作品：《越剧版罗刹海市》，2023年07月27日，网址：<https://v.douyin.com/iJHmMdAc/>，取用日期：2023年08月05日。

14 灯个哩个灯（聆韵评弹）：《你们要的罗刹海市来了》，2023年07月25日，网址：<https://v.douyin.com/iJHm8NU8/>，取用日期：2023年08月05日。

15 渣渣与脆脆 Shark：《假如周杰伦唱罗刹海市》，2023年07月31日，网址：<https://v.douyin.com/iJHPqyWd/>，取用日期：2023年08月05日。

再次，以各种方言或外语对《罗刹海市》的歌词进行翻译和演唱。对于《罗刹海市》的改编还体现在本土化的语言表达上。一方面，受众使用各种中国地方性方言对《罗刹海市》的歌词进行改编和演唱。中国纷繁复杂的方言种类为《罗刹海市》的地方性转化培植了优渥的语言环境，目前已经先后出现了闽南话、上海话、绍兴白话、四川话、陕西话、朝鲜语、湖南话等数十种方言版的《罗刹海市》。例如，自媒体博主“秦武大王”发布的方言版《罗刹海市》¹⁶，用陕西话对该歌曲进行演绎。这是民歌《罗刹海市》地方性再创造的重要路径。另一方面，一些受众还将《罗刹海市》的歌词用各种外语加以翻译和演唱，进而实现其跨文化传播。语言作为跨文化传播的第一道关卡，是实现内容产品海外落地的关键一环。《罗刹海市》在面向海外受众进行传播的过程中纷纷出现了英语、越南语、日语、德语等多个语言版本的延伸作品，在符号层面上消解了传播阻碍，进而为其国际性解读提供了机会。

最后，多重器乐再演绎。作品本身对于中西方乐器及音乐形态的综合使用是其创新音乐形态、促进其跨文化传播的重要一步。受众在对《罗刹海市》进行再创作中，多种器乐的再演绎也同样成为其延伸性作品的重要形式。例如，抖音博主“新晟古筝”¹⁷、“唢呐-小南”¹⁸分别以中国传统乐器古筝、唢呐等演绎《罗刹海市》，而博主“澎湃”则用西洋乐器萨克斯演奏了《罗刹海市》¹⁹。除此之外，琵琶、长笛、小提琴等中西器乐对《罗刹海市》的改编也层出不穷。

（二）受众对《罗刹海市》歌词内容的再解读

《罗刹海市》批判性、指代性、暧昧性的歌词给予受众无限的

16 秦武大王：罗刹海市陕西方言版，2023年07月31日，网址：<https://v.douyin.com/iJH5VDfp/>，取用日期：2023年08月05日。

17 新晟古筝：《罗刹海市 古筝》，2023年07月29日，网址：<https://v.douyin.com/iJHmq65E/>，取用日期：2023年08月05日。

18 唢呐-小南：《你们点的唢呐版罗刹海市，刀迷们你们听几遍了？》，2023年07月27日，网址：<https://v.douyin.com/iJHmf4kw/>，取用日期：2023年08月05日。

19 澎湃：《罗刹海市 萨克斯独奏》，2023年08月05日，网址：<https://v.douyin.com/iJHueHF4/>，取用日期：2023年08月05日。

想象空间及再创空间，对其内容的解读也成为现象级话题。

一方面，国内受众对于民歌《罗刹海市》的内容解读主要指向中国娱乐圈和“刀郎隐退”风波。

首先，民歌《罗刹海市》中对“勾栏”、“未曾言来先转腕”等意象的描绘让一众网友将歌词内容解读为对音乐节目《中国好声音》转椅式选拔形态及对其导师团中的某些音乐人的讽刺，也有受众将矛头指向中国整个娱乐圈。

其次，受众对于民歌《罗刹海市》的多级创作不仅仅局限于该民歌自身，其创作背景所涉及到的外延事件也陆续成为受众进行再度创作的内容源泉。其中，由歌手刀郎自身引发的话题——“隐退风波”则在短时间内极大聚合了受众的求知欲及遍在情绪，并成为受众再创作的一个重要方向。集体记忆的共享性、群体性使得传播内容在潜舆论逐渐走向显化的阶段能够触发受众的情感共鸣，不断放大为群体受众的遍在情绪，进而外显化为各种情绪表达行为，即将潜在的情绪外化为舆论场域中的各种实际行动。刀郎作为爆火的公众人物于十年前在走向事业巅峰时选择逐渐淡出娱乐圈的行为让无数音乐粉丝费解，因此民歌《罗刹海市》引发了刀郎的粉丝们对其隐退风波的刨根问底，从而成为唤起广大受众共同记忆的重要契机。许多网络直播者及博主发布分析和评论性文字或视频或音频，认为《罗刹海市》的歌词暗讽一众音乐人。

另一方面，国际受众对于该作品的解读主要聚焦于各国的政治局势。由于以总统拜登为首的美国民主党的党徽为驴，对应着歌词中的“马户”及“驴”，因此美国受众将歌词“每一日蹲窝里把蛋卧”解读为“窝在白宫里筹划阴谋诡计”，而歌词中的“不管你咋样洗呀那也是脏东西”，则被美国解读者将其引申为美国历史上的屠杀印第安人事件，进一步表明“史书可以掩盖，历史无法磨灭”。在德国，德国选择党领袖爱丽丝·魏德尔在其视频中称“我发现这首歌完全是为我们德国创作的，完全符合德国现实”，她将《罗刹海市》与德国政治局势相结合，认为歌词中的“马户”可以用来指代德国首相朔尔茨，而“马户”与“又鸟”的行为描绘了德国目前的政治局势，即“基民盟已经沦为绿党右翼，自民党裹挟社民党”。

基于《罗刹海市》的通俗表达和深刻内涵，受众在原有歌曲的基础上不断再创，使刀郎的民歌《罗刹海市》成为迷因被无限复制

和改编，从而成为“罗刹海市现象”。同时受众也将自身角色不断地转化，由既有的接受者转变为推动传播进程的传播者，基于自身参与式需求参与传播互动，这使得该民歌本身适应再创的语境不断被加强，《罗刹海市》的传播层级也不断提升。

三、民歌《罗刹海市》再创及其爆红的原因分析

2023年“罗刹海市现象”是作为音乐人的刀郎对作品内容进行深耕的结果，也是新的数智媒体赋能下形成的迷因传播效果。作品《罗刹海市》的爆红和“罗刹海市现象”的出现，存在多种内部及外部因素。其基于中国传统文化的再创是《罗刹海市》爆红的内在驱动力，而其通过数智网络媒体的迷因传播则是其爆红的外部驱动力。

（一）扎根于中国文学经典：易于唤起受众的共同文化记忆

《聊斋志异》作为中国明清时期短篇文言小说的巅峰之作，在中国文学史上有着举足轻重的地位。特别是该书不少内容进入中小学教材，在中国读者中的普及度极高。而且，近百年来，随着报刊、广播、电影、电视等媒介的发展，该书中的许多故事被这些媒体转载、改编，成为家喻户晓的作品，如电影《倩女幽魂》、电视剧《聊斋》等。因此该书在中国人中的知名度、认同度极高，易于唤起中国人共同的文化记忆。这是民歌《罗刹海市》爆红的最根本原因，也是风靡的其内在动力之一。

虽然《罗刹海市》这一篇故事并没有进入中小学教材，也几乎没有被其它媒体转载或改编，但由于它出自《聊斋志异》，同样会因《聊斋志异》而为中国受众所认可，易于接受并产生情感共鸣。即使人们没有读过，再去读一遍也非常容易。尽管故事发生在异域，但是其故事中包含丰富的中华文化元素，如描写罗刹国时有天子、国王、搢绅大夫、宰相、上卿、龙、凤、礼等元素，甚至有张飞、弋阳曲；在描写海市时有龙君、龙宫、世子、都尉、砚、毫、纸、墨、赋、孝等元素。这些元素都是中华文化的重要符号，能为中国读者所认同和接受。

而且，《罗刹海市》这一篇故事本身还带有强烈的异域色彩，罗刹国是与中国在是非美丑等观念上相反和对立的一个荒诞之国，

而海市又是一个与中国仙尘相隔的神话世界。这些因素不仅适合作者表达对现实的批判，也有利于作品跨越国界和文化边界进行传播。以此为基础的民歌《罗刹海市》自然具有同样的特点。

（二）内容与形式的创新：数智时代打破同质化的关键

数智时代使得传播主体走向多元化，传播的话语权也走向下沉并成为舆论场域的常态，这一方面使得网络传播内容的浅层化、同质化倾向加剧，另一方面由于数智传播消解了受众的被动地位、并给予受众更多的参与式互动体验，异质性、创新性的内容更容易吸引受众的眼球，更易成为广受关注和热议的网络爆款。因此传播者利用新颖的传播内容和方式以吸引受众注意力至关重要。

如前所述，《罗刹海市》在歌词、编曲、价值取向等方面的创新是该作品成为传播迷因的前提，也是其成为现象级传播话题的重要基础。在歌词方面，刀郎立足传统文化典藏进行内容的二次创作，从而延伸出“马户”、“又鸡”等原本不存在的人物意象；在编曲方面，该作品将中国民间的“吹拉弹唱”器乐同西方乐器相结合，将中国民间山歌中的靠山调同西方雷鬼音乐相结合，是中西多重音乐元素的综合应用；在价值取向方面，《罗刹海市》摒弃了传统音乐创作中直接弘扬“真善美”的主流趋向，转而以抨击“假恶丑”和批判社会不良风气及社会现实，成为广大受众宣泄情绪的突破口。这些内容上的创新，也是其爆红并成为传播迷因的内在驱动力之一。

（三）批判性的深刻主题：易于引起关注和共鸣

改革开放以来中国社会有些方面无疑存在各种各样的不良现象和问题，特别是中国歌坛也存在不公正不合理的现象，并引起广大歌迷的失望和不满。刀郎的《罗刹海市》民歌横空出世，以批判性的视角抨击当今社会的一系列不良现象，引起了受众的广泛共鸣。民歌《罗刹海市》深刻而具有批判性的主题是延伸内容深度的重要手段。

从歌词来看，民歌《罗刹海市》揭露的主要是罗刹国娱乐圈的乱象，那里被“马户”和“又鸟”把控，黑白颠倒、美丑颠倒，弄得一团乌烟瘴气。由于该民歌很容易使人联想到作者刀郎于2010年的流行歌曲大赛中遭受的不公正对待，因此其批判性的主题和内

容受到刀粉们的喝彩与欢呼。

该歌词批判“黑白颠倒、本末倒置”的社会不良现象，符合历时性视域下中国自始至终批判“假恶丑”社会现象的价值取向，也是共时性视域下抨击社会转型期不良现象的时代呼号。因此该民歌也受到所有遭受不公的受众和心怀正义的受众的点赞支持和转发。

（四）通俗的表达：易于传播和再创

民歌《罗刹海市》除其内容因素外，其通俗音乐的表现形式更使它增加了对受众群体的辐射广度。它以山歌为音乐形式，使得内容表达通俗易懂。这主要体现于两方面：一是歌词的通俗表达。尽管立足于指代性、讽刺性极强的文言小说“罗刹海市”，但刀郎在歌词上并没有沿用文言文表达，也没有采用古典诗歌或现代诗歌的语言表达，而是采用通俗的白话文甚至俗语或俚语来叙述。例如，歌词中说：“苟苟营当家的叉杆儿唤作马户”，“老粉嘴多半辈儿以为自己是只鸡”，“不管你咋样洗呀那也是个脏东西”，等。这种通俗易懂的表达为受众特别是普通劳动大众理解该民歌内涵扫清了语言障碍，在读懂文字表达的基础上能进一步理解《罗刹海市》的深刻寓意及内涵。

二是音乐形式的通俗表达。民歌《罗刹海市》是中国民间靠山调同西方雷鬼音乐的创造性结合，具有通俗易懂、节奏简单、易于传唱等现实特点。中国的靠山调起源于民间，也主要在民间流传，原来在天津一带的劳动人民中传唱，后传到北京和东北，京韵大鼓和东北二人转也采用此调演唱，在中央电视台特别是春晚节目中频繁出现，成为全中国人民所熟悉的民间小调。雷鬼音乐与靠山调一样起源于民间，以电贝斯为主要乐器，节奏明快，内容通俗，多表达下层劳动人民的悲苦、不满和抗议。雷鬼音乐于上世纪六十年代出现在拉美的牙买加，迅速在欧美流行，它是西方国家音乐爱好者所熟悉的音乐。民歌《罗刹海市》采用靠山调同雷鬼音乐相结合的音乐形式使得其在普及过程中朗朗上口，相较于审美需求较高的音乐作品更易于传唱，从而有利于它的流行。

（五）多级传播：易于形成迷因

民歌《罗刹海市》的通俗音乐形式有利于它实现再次创作，为受众进行创造性转化提供机会；而其深刻的批判性主题又引发受众

的广泛关注和共鸣，成为受众进行再次创作的驱动力；数智网络媒体更为受众对该民歌进行改编和传播提供了技术手段和传播渠道。因此，广大受众出于“使用与满足”的需要，不仅大量点赞或转发，借助该作品宣泄自身情绪，还对该民歌进行无数改编或再创作，以表达自己的心愿和呼声，进而成为《罗刹海市》实现多级传播中的一个又一个环节。而民歌《罗刹海市》在无数次复制、转发和改编中迅速形成迷因传播。受众创作者不仅仅为了说悲与苦、写假丑恶，不仅仅为了宣泄一些牢骚情绪、悲愁情感，而是要通过中国传统文化中反讽的艺术路径，以反彰正，建构群体性的正向审美情感和正确价值判断。²⁰

民歌《罗刹海市》极大地聚合了广大社会遍在的不满情绪，成为受众抨击社会不良现象的宣泄口，极大地扩大了该作品多级传播主体的范围及数量。受众的再次创作是《罗刹海市》成为迷因传播的重要因素，也是其成为迷因传播的强大驱动力。受众对该民歌的暧昧符号的开放性解读使得民歌《罗刹海市》在传播中与不同的领域和人物层级相结合，基于不同的社会语境在解码的意义构建中将编码符号不断的创作和延伸。各级传播主体以民歌《罗刹海市》中的内容意向作为符号，借由“指代”“类比”等创作手法将音乐表达融入社会生活之中，该民歌中的讽刺语境为传播活动提供了创作和叙事的倾向性，在该民歌批判性情绪的影响下，初级受众受到极大感染并在角色定位上转化为次级传播中的传播者，将同类情绪不断延伸和扩散。该作品以遍在性共鸣引发社会舆论场域多主体、多领域、多角度解读，进而不断延伸《罗刹海市》的传播链条、丰富传播效果、造就现象级传播态势。

四、“《罗刹海市》现象”的启示

民歌《罗刹海市》的爆红或“《罗刹海市》现象”，为数智媒体时代的传播活动，特别是为新时代的文化产业的发展提供了丰富的启迪。

在数智媒体时代，媒体必须深刻把握基于新媒体平台的中华优

20 徐望：《符号叙事的主体自觉——歌曲〈罗刹海市〉传播现象与得失评析》，《长江师范学院学报》，2023年第1期，第96-106页。

秀传统文化与受众关系,实现更为精准有效的传播,让中华优秀传统文化真正成为大众精神的源头活水。²¹民歌《罗刹海市》作为中华优秀传统文化创造性转化的成功典范,为中华优秀传统文化依托新媒体进行传播提供了全新的路径选择。以优秀文化的深厚底蕴为创作源泉和创作背景,深入体察优秀传统文化的精神内涵并对其进行创造性、时代化转化,运用极具民族特色的文化符号作为传播载体,有助于实现传统文化同新媒体环境的协调互动。这不仅是对优秀文化的发掘及传承,也同样是各级媒体丰富传播内容、提升传播深度和广度的有效路径。

创新无疑是中华传统文化典藏再生、丰富和发展的重要途径。民歌《罗刹海市》的创新体现在多方面,不仅是在形态、内容上创新,更是古今结合、中西结合、通俗性和哲理性结合。传统文化经创新后不仅更符合新时代消费者的需求,也更符合其消费特点,更符合新媒体的传播特点。

“走群众路线”是新闻传播活动实现传播目标和效果的重要途径,这不仅要求以广大受众“喜闻乐见的内容和形式”来辐射和影响社会大众,更要求传播活动满足受众的认知、情感等多方面需求。民歌《罗刹海市》的通俗化表达极大消解了传播盲区,并在通俗性基础上传递极具批判性和哲理性的深刻内容和思想,这一由表及里的叙事策略既回避了通俗叙事中的单一表达,又淡化了批判表达中的说教色彩,使得内容辐射范围更为广泛、传播效果更加深远。

任何传播不能脱离社会,不能脱离时代语境。民歌《罗刹海市》针对社会中存在的突出问题,以批判性视角借用指代性内容影射社会不良现象,引起社会的广泛共鸣和强烈关注,这是其迷因传播的重要动力。它同时代旋律、社会现实接轨,在实现经济效益的同时,也作为公共传播内容极大彰显了舆论和教育功能,具有极高的社会价值和现实意义。

在数智媒体时代,各级传播主体都参与到传播过程中,受众不仅有能力生产信息,也有渠道传播信息,在技术赋能下实现了多主体的多级传播。因此媒体的话语权已成功让渡给传播过程中的各级

21 廉卫东:《媒体如何推动中华优秀传统文化“两创”进程》,《青年记者》,2023年第9期,第75-76页。

受众，传受双方之间的固有界限变得模糊。受众已成为信息生产和传播的重要主体，全民参与式传播已经成为现实。这种新媒体语境特别有利于迷因的形成。因此各媒体不仅应生产出具有特色性、时代性、现实性的新闻传播作品，更应巧妙利用受众的参与式传播达到更理想的传播效果，实现经济利益与社会价值的最大化。

“新京报快评”说到，流行乐坛需要像刀郎这样的声音，需要一首《罗刹海市》来涤荡心灵，欢迎刀郎归来，是因为人们对“以丑为美”的风气已经忍受太久了。²²《罗刹海市》的爆红不仅仅是其本身基于文学典藏内容的深厚底蕴，更是时代所需、社会所盼、民心所向，是其作为公共议题履行教化功能和社会责任。然而，我们也应以辩证的视角看待新媒体环境下爆红产品的优势及不足，以发展的眼光看待其价值取向和路径选择，这样才能立足既有实践优化叙事形态及传播路径，才能扎根传统文化讲好中国故事，才能依靠多方合力助力中国新闻传播事业欣欣向荣。

参考文献

1. (清)蒲松龄：《聊斋志异》，北京：中华书局，2009年。
2. Hey B：《什么是雷鬼音乐？》，《乐器》，2014年第6期。
3. 廉卫东：《媒体如何推动中华优秀传统文化“两创”进程》，《青年记者》，2023年第9期。
4. 徐望：《符号叙事的主体自觉——歌曲〈罗刹海市〉传播现象与得失评析》，《长江师范学院学报》，2023年第1期。
5. 朱军：《作为古典文学经典的〈聊斋志异〉与网络文学的互动问题》，《蒲松龄研究》，2022年第3期。
6. 张佩豪：《迷因理论下舆论存在形态的新表征与风险审视——以东京奥运会期间爆火的“吴京表情包”为例》，《新闻研究导刊》，2021年第17期。

22 新京报评论：《罗刹海市刷屏，刀郎归来并非为“复仇”》，<https://news.qq.com/rain/a/20230724A05SNX00.html>，2023-07-24。