

赵照参加2024中华经典诗词论坛： 古诗词是郑州音乐人的丰饶宝藏

许多听众初识赵照，缘于那首《当你老了》。

“当你老了，头发白了，睡意昏沉；当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春……”

这首改编自爱尔兰诗人叶芝同名诗歌的作品，以直击心灵的歌词和旋律，与听众同频共振，也让赵照一夜成名。

此后，他频繁亮相央视《经典咏流传》舞台，借助现代编曲和唱腔设计，细腻勾勒出隐藏在诗词背后的万千思绪，探索着诗乐融合的最新实践。

日前，2024中华经典诗词论坛在郑州举办，记者以此为契机，专访独立音乐人赵照，听他讲述关于诗与乐、创作与生活的故事。

行走在浪潮之外，与诗人对岸执笔

若要评判一个创作者的水平，稳定产出高质量作品，算得上一个重要的衡量标准。从20岁开始写歌至今，赵照发行了《大经厂》《糙》《赵照》《简歌集》《夜郎》等多张个人专辑，还持续推出众多单曲，在音乐道路上稳步前行。

特别是他2013年创作的《当你老了》，火遍了大江南北，也让他被冠以“民谣诗人”的称号。对此，赵照却淡然回应说：“不诗人，不民谣，不摇滚，不艺术，不偶像。无所谓标签和形容，我只是尽力按自己的想法和方式唱自己想唱的歌而已。”这份超脱，又让他有了“五不先生”的雅号。

近年来，他不断尝试新的音乐

场景，将诗与乐巧妙融合，创作出了一系列令人耳目一新的作品。从《茅屋为秋风所破歌》《把酒问月》《行香子》，到《雨巷》《乡愁》，这位歌者与诗人对岸而坐，执笔写词作曲，牵引往昔与今日的互文，传递着中国诗学文化的意境美学。

“首先我喜欢诗，这种喜欢可能是骨子里的。再一个，在音乐创作中，我需要一些歌词是具备诗性的。诗词有平仄、清浊、轻重之分，音乐有旋律和节奏之美，两者存在很高的契合度。”在赵照看来，诗词是音乐的灵魂，旋律则是它的骨肉和外衣，“把肌肉练得越好，把衣服穿得越合适，就越能保护好灵魂，越能表现灵魂。”

中原民谣是汉语的另一种表达形式

不久前，赵照受邀到访郑州，亮相2024中华经典诗词论坛“诗乐融合，赋能大众文化”专题讨论，并以一首重新演绎的《声律启蒙》惊艳四座。他透露，从创作首张专辑起，自己就一直在思考怎么让中文语言和音乐结合起来，“有时候会出来一个答案，有时候还会推翻这个答案，一直到2015年创作出《声律启蒙》。”

《声律启蒙》原为清代进士车万育所著的启蒙读物，用以训练儿童应对、掌握声韵格律。赵照将旧词新排，采用五声调式，模仿古人吟诗时的腔调，赋予其浓厚的古典韵味。他干净温暖的嗓音，更让整首歌显得意境深远，流露出“随心所欲不越矩”般的洒脱与自由。

赵照将这首歌视为自己结合古代音律和中原民谣的一次尝试。“创作时，我脑海中浮现了许多中原的意象。比如木鱼和琵琶。木鱼代表儿童，琵琶代表女子，还有箫代表男子，古琴代表老者。”他把旋律中出现的乐器赋予了象征意义，以此向中原古文化致以深沉的敬意。

中原地区是中国诗歌的重要发源地，自《诗经》以来，3000年的诗韵犹如璀璨星河，映照出人类最真挚

的情感。唐风宋韵在此碰撞、融合、发展、繁盛，杜甫、白居易、刘禹锡、李商隐、欧阳修、苏轼等文坛巨匠在这片土地上仰观天地，寄情山水，将中国诗词文化推向高峰。

身为山东人，赵照深感山东与河南在民俗和文化上有着诸多共通之处。他鼓励郑州本土的音乐人深入挖掘古诗词等文化素材，以免“灯下黑”，忽视了身边的丰饶宝藏。

“古诗词中的意象，放在现代歌曲的语境中，依然具有强大的生命力，只是表达方式有所不同。音乐文化的发展需要我们所有人共同探讨、争论，然后创作出更有效的成果，才是我想看到的。”赵照如是说。

他表示，尽管古风音乐近年来风靡一时，但许多作品只是将雅致的词句融入现代音乐的节奏和编曲中。而他，更希望探索的是符合中原文化语境的中原民谣。

“我所理解的中原不仅是中原地区，更指代我们汉民族。中原民谣是汉语的另一种表达形式，把汉语用五声调式做出来，就是中原民谣。”赵照进一步解释说，中原民谣的核心在于“学字”，即重新学习和理解汉字，让歌词与旋律达到和谐统一。

真正的音乐人应该具备匠人精神

在郑州参加活动间隙，赵照偶然间读到李商隐的《夕阳楼》，“欲问孤鸿向何处，不知身世自悠悠”，诗句中的意境让他瞬间就有了悲怆的感觉。

这种悲怆关乎年纪：“可能只有到中年的时候，才有这种凄凉的感觉。”更关于人生境遇：“当你觉得最宝贵的东西都离开了的时候，需要重新去定义自己的时候，就会有一种无依无靠的感觉。”

迈入中年的门槛，赵照直言自己或许已经到了创作的瓶颈期。“我一度认为自己不会有瓶颈，当然我还很坚定地认为，自己会一直一直创作下去，创作已经变成我的一种习性。”他透露，自己正在筹备两张关于诗与歌的专辑，计划把曾经的作品进行重新编排或整合，使之形成统一的概念和主题。

“我的标准很简单，就是要符合自己当下的状态，让创作随着个人状态而流动。”而自然和放松，是

赵照理想创作环境的两个关键词。他习惯在创作前先彻底放松下来，听音乐、品茶，做自己喜欢的事情，让自己全然进入创作的情境。“音乐可以通过和声、速度、节奏以及对每个字的精心揣摩，去捕捉这些情绪的脉络。情绪越细致入微，创作可能也就越精准。”

面对当前音乐的流行趋势，赵照表示：“很多人一窝蜂地跟着算法、潮流去做那些千篇一律的歌曲。我并不排斥音乐的商业化，毕竟大家都在追求音乐的效率和即时性，想让自己的歌曲第一时间受到听众的喜爱。这是时代的潮流，但真正的音乐人应该具备匠人精神，坚守住最初的快乐，沉下心来，用一种放松的状态去做歌。”

“路漫长，脚印总没有错。”不为外界喧嚣所动，去探索、去尝试、去创作，只为最纯粹的音乐理想，正是赵照对这个世界的真诚相待。

记者 张晓璐/文 赵照官微供图

赵照