

流行歌曲创作中戏曲音乐元素的应用探讨

恽新苗

(常州市武进区文化馆, 江苏 武进 213100)

摘要: 流行歌曲在音乐领域越来越受青年的喜爱, 越来越多的青年把目光投向了现代流行音乐, 因流行歌曲当中的词句和音调都符合当代青年的思想意识, 导致我国大多数已经渐渐淡忘的音乐发展的初始——戏曲。近年来, 有许多音乐创作者开始注重戏曲音乐元素的运用, 在流行歌曲中将戏曲音乐元素融入到其中, 而戏曲音乐元素与流行歌曲音乐元素的融合, 歌曲一经发行, 受到我国各个群众的喜爱和欢迎。因在快节奏的年代, 现代歌曲与古典歌曲的激情碰撞, 能够让老一辈和新一代人爱上这种新的音乐。鉴于此, 文章通过戏曲音乐元素在流行歌曲中的运用现状和应用价值进行分析和研究, 提出针对性解决措施, 让流行文化与古典文化有机结合, 让我国的音乐歌曲更具有民族性和审美性。

关键词: 流行歌曲 创作 戏曲音乐元素

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.28.130

一、引言

我国音乐经过几千年的洗礼, 已经拥有独特的特色和文化意义, 我国戏曲音乐中拥有自己独特的文化特色, 但现代的流行歌曲并不具备较强的艺术特色, 也没有将戏曲作为中国本地的艺术特色, 使得我国流行歌曲的词句和音调无法给人一种耳目一新的感觉, 在一定程度上会阻碍音乐事业的发展, 更不利于中国音乐的创造。基于此, 如何将戏曲音乐元素运用到流行歌曲当中, 将现代与古典文化有机融合, 是现代流行歌曲需要优化创新的部分, 体现出中国戏曲音乐元素融入到流行歌曲显得尤为重要。

二、流行歌曲创作中戏曲音乐元素的应用现状

中国戏曲音乐在中国音乐领域已经到了举步维艰的地步, 因科技技术的不断发展, 人们的生活节奏越来越快, 新的东西不断出现, 导致我国戏曲已经逐渐淡出了人们的视线。在中国各个领域中都是流行歌曲, 从事戏曲音乐创作的团队和个体音乐人数量少, 戏剧音乐类型的作品数量有限, 受众面较窄, 在华语乐坛的影响不强, 存在感很弱, 无论是生存现状还是发展前景都不容乐观。尽管也曾涌现出诸如李玉刚《新贵妃醉酒》, 周杰伦《刀马当》, 王力宏《花田错》, 吴克群《将军令》等优秀作品, 可这并不能扭转戏曲音乐创作的式微局面。虽然人们在制作音乐过程中融入了戏曲音乐元素和自己的感情与生活, 但流行音乐的制作不再是一种具有独特的色彩, 而是体现出一种舶来品。虽然流行音乐的词句和音调符合当代人们的思想和身为, 但流行歌曲在精神方面仍具有一定缺陷。因此, 我国改革开放除了要推动各个行业的改革创新, 还要解

决戏曲音乐元素在流行歌曲中应用存在的矛盾和冲突, 将二者有机融合, 通过流行歌曲传承和弘扬戏曲音乐文化元素, 使流行歌曲更具有审美性^[1]。

三、流行歌曲创作中戏曲音乐元素的应用价值

(一) 唤起民族共鸣

当今时代, 中华优秀传统文化的弘扬和传承受到广泛关注, 依托各个行业的载体进行中华优秀传统文化的融入和发扬, 我国戏曲音乐元素也不例外, 在我国流行歌曲中应用戏曲音乐元素, 而在流行歌曲中融入戏曲音乐元素, 能激起人民群众的审美愉快。当代人们生活快节奏的时代里, 流行歌曲的节奏和旋律符合当代人们的生活节奏和情感生活, 而就是需要放慢脚步倾听中华优秀传统文化的歌曲。因戏曲音乐文化节奏和旋律较慢, 将快节奏的流行歌曲与慢节奏的戏曲音乐相融合, 二者的有机融合不仅得到人们的喜爱, 其根本原因是流行歌曲与戏曲音乐的融合能为人们带来新鲜感。新的音乐形式和内容的出现, 激起了人们的好奇心, 并且每个时代都会有每个时代的歌曲, 在快节奏的时代, 融入大量戏曲音乐元素的流行歌曲, 成为新时代的音乐时尚, 并且逐渐被人们所喜爱、所传唱。

(二) 传承戏曲艺术

因我国信息技术迅猛发展, 各行各业依托互联网技术操作新的方向和路程发展, 我国音乐行业也不例外, 音乐行业依托信息技术创新歌曲, 通过网络平台进行歌曲内容和背后含义的宣传和讲解, 能使人们更深、更快地了解到歌曲的内容和含义。而中华优秀传统文化依托互联网技术进行传承和弘扬, 并且相关传统文化元素也融入到了各行

各业的文化产品当中，各行各业依托产品和其他载体进行中华优秀传统文化的宣传和弘扬，起到了重要的传承作用。虽然每个时代都有自己的时代曲，但音乐领域的不断创新发展，我国戏曲音乐元素仍旧是音乐行业的时尚。将戏曲元素融入流行歌曲当中，为戏曲音乐元素穿上新的衣裳再次登上世界的舞台，被人们所喜爱、所传唱，不仅能起到传承戏曲艺术的作用，还能为人们融合出新的音乐曲目，让人们在倾听过程中感受到戏曲的魅力，了解到戏曲唱腔的艺术内涵，并且都积极主动进行中国戏曲音乐的传承和保护^[2]。

（三）推动传统创新

创新是我国当代一切事物发展的必然趋势，戏曲音乐元素与流行歌曲的融合亦是如此。正如上述所讲，每个时代有每个时代的歌曲，而我国当代人们的歌曲是流行歌曲，歌词含义浅面，符合当代人们的思想和观念，但在经历了流行音乐风暴之后，中国音乐随之兴起，中华优秀传统文化相关的音乐可视为人们对传统的召唤，也可视为在当今时代下人们对戏曲音乐存在方式的新看法。人们通过流行歌曲中融入戏曲音乐元素，依托流行歌曲这一载体进行戏曲音乐传统元素的融入，为戏曲音乐尝试新的方式再次出场，而在多元化背景下，流行歌曲中运用戏曲音乐元素进行歌词和内容的创作，都可以看作为“复古”思潮背后的创新动因。创新与固守相互相依、相互促进，因此，在我国流行歌曲不断发展壮大过程中，还要将戏曲音乐元素融入到流行歌曲中，使流行歌曲不仅拥有现代气息，还拥有古香古色的气息，给人们视觉、听觉带来新奇感受，更好地进行中华优秀传统文化的传承和弘扬^[3]。

四、流行歌曲创作中戏曲音乐元素的应用方式

流行歌曲创作中戏曲音乐元素的应用，可以采用拼贴式、贯穿式、融合式。第一，拼贴式。拼贴式是采用插入和拼贴的形式进行流行歌曲的创作，而流行歌曲创作过程中对于戏曲音乐元素的运用，拼贴式方式更简洁、便利，是通过将戏曲音乐当中的部分音乐内容截取出来，插入到流行歌曲创作内容当中，让人们了解到流行歌曲中的戏曲元素，而这能为流行歌曲增添丰富的艺术风格。第二，贯穿式。贯穿式是运用戏曲音乐元素进行流行歌曲的演唱，或者将戏曲唱腔多次贯穿到流行歌曲主旋律当中，呈现出独特的戏曲音乐风格。第三，融合式。融合式是一种新的改变手法，是将戏曲音乐元素与流行音乐元素相融合，在乐器伴奏当中使用戏曲器乐进行伴奏，音乐创作者重新在戏曲器乐伴奏的基础上填写歌词，制造出浓厚的兴趣音乐

氛围^[4]。

五、流行歌曲创作中戏曲音乐元素的应用探讨

（一）戏曲唱词在歌曲创作中的应用

新时代背景下，我国科技技术迅猛发展，科技技术为各行各业提供了新的发展手段和发展路线，而我国音乐行业在发展过程中要想创作出更具有价值的音乐曲目，需要在流行歌曲中融入戏曲音乐元素，因戏曲音乐元素是当代流行歌曲中少见的一种音乐风格，戏曲音乐元素融入到流行歌曲当中，能使我国流行歌曲形成个性化的音乐风格，还能赋予流行歌曲中戏曲层次鲜明的时代文化特征。因此，流行歌曲在创作发展过程中，要想充分将戏曲音乐元素融入到其中，赋予流行歌曲与众不同的艺术风格，需要在歌曲创作过程中增添符合歌曲艺术风格的戏曲音乐元素，并且流行歌曲与戏曲音乐元素的融合，需要符合当代社会群众的审美价值和思想观念，让社会群众能够对流行歌曲产生耳目一新的艺术感受，充分展现出现代音乐与众不同的艺术风格，增强歌曲的文化底蕴和艺术特色。因戏曲音乐属于传统文化艺术，唱词和旋律生动形象，并且在演奏过程中还能体现押韵的原则，给人和谐、优美质感，而戏曲音乐当中丰富的唱腔，能够将戏曲唱词进行深度渗透，将戏曲音乐元素融入和渗透到现代流行歌曲创作当中，不仅能让流行歌曲单一的风格得以转变展现出独特的风格，还能形成个性化的戏曲音乐风格，在流行音乐歌曲当中呈现出独特的戏歌文化。

（二）戏曲典故在歌曲创作中的应用

现代歌曲当中越来越多的歌曲当中融入现代戏曲元素，流行歌曲在创作融合当中，根据我国戏曲典故进行歌曲的创作，并且将戏曲典故改编到音乐中，为整体流行歌曲丰富人物形象和故事内容，而流行歌曲中戏曲典故的应用，能让当代社会广大群众产生不一样的艺术感受，对我国戏曲典故有全新的认识和想法，加强当代人们对戏曲音乐文化的了解和学习，同时还能增强流行歌曲的艺术感染力，广大群众不仅会认为流行歌曲中戏曲元素非常动听，还会被流行歌曲中的戏曲典故所感染，能够积极主动地在现代社会中了解戏曲音乐，并通过各种载体进行戏曲文化的传播和弘扬。大众通过流行歌曲中的戏曲典故了解到戏曲关键性人物的背后故事，会通过各个渠道翻阅有关流行歌曲中戏曲典故背后的故事，并且对戏剧典故中关键性人物的故事链条产生好奇心，不仅帮助大众树立了戏剧文化观，在流行歌曲中戏曲典故和音乐元素的渗透，还能充分发挥出歌曲的艺术感染力，在无形之中提升了广大群众的

艺术审美,同时也为我国戏曲文化的传承提供了新的发展路径^[5]。

(三) 戏曲唱腔在歌曲创作中的应用

戏剧唱腔在歌曲创作中的应用,能在流行歌曲中充分体现戏歌艺术特色的创作手法,因当今社会流行歌曲中对戏曲音乐元素的运用,运用最多的是对戏曲唱腔的应用,因戏曲唱腔能极大丰富流行歌曲的内在表现力和穿透力,帮助流行歌曲内容呈现出精神美和创造美。因我国戏曲类型多元,每一个戏曲都具备独特的唱腔,例如,西皮、二黄、吹腔等,都富有独特的表现力。所以,我国流行歌曲在创作过程中,要根据不同戏曲唱腔的艺术特点和表现力合理开发和运用戏曲唱腔,根据现代歌曲创作内容的方向和情感内容,借鉴不同戏曲唱腔和改变音调,使戏曲唱腔能与流行歌曲旋律有机融合,展现出具备艺术特色的流行音乐效果,给人以强悍的震撼力。戏曲唱腔具有独特的韵味,并且也具备独特的精神和思想,将其运用到流行歌曲创作当中,对于唱腔,最大的特点是应用到流行歌曲的表达当中,即演唱,在音乐中演唱过程中,首先要对流行歌曲进行二次创作,二次创作过程中要将戏曲的唱腔完美融入到其中,使之流行歌曲不仅具备现代气息,同时还能营造出古香古色的氛围,使人们了解到中国风的精神,并且还能达到制造听觉、视觉心情感受的目的。而将戏曲唱腔应用到歌曲创作和表达当中,最主要的优势在于能满足当代青少年群体对戏曲的好奇心,以及传统戏曲当中蕴含的审美意蕴和戏曲生命力,影响青少年以致更小的孩童对戏曲进行深入了解和认识,了解到传统戏曲当中的独特生命力^[6]。

(四) 戏曲音乐素材在歌曲创作中的运用

因我国戏曲音乐具有良好的历史背景与完整的故事结构,所以戏曲音乐相较于流行音乐,戏曲音乐工具有深层次的情感,在视觉和听觉方面更能打动人心。因此,我国流行歌曲在创作过程中,要想更好地利用戏曲音乐元素创作出更具戏曲性的流行歌曲,需要音乐创作者深入分析和了解戏曲音乐素材具备的独特艺术特色和风格,合理运用戏曲音乐素材进行流行歌曲的创作,使人们在聆听过程中能很容易的融入到歌曲故事当中,与歌曲当中戏曲音乐元素产生共鸣。而这不仅有利于人们对我国各种戏曲音乐的深层次理解,还能使中国音乐在世界乐坛再放出光彩,对传承和弘扬中华优秀传统文化具有十分重要的作用。将戏

曲音乐素材运用到流行歌曲创作中,除了要传承戏曲艺术还要推动传统创新,因为当今时代创新是一切事物发展的必然趋势,也是流行歌曲发展的必然趋势,正如每个时代都有每个时代的“外壳”,而这也是当今人们求同存异的心理,也是为了更好迎合事物发展的趋势。因为流行歌曲起源于欧美,传入我国时很快被嫌弃了音乐浪潮,但随着社会经济的不断发展,越来越重视对传统的宣传和弘扬,而中国风的兴起可以视为人们对传统的召唤,将戏曲音乐元素融入到流行歌曲当中,为流行歌曲尝试新的发展形势。采用戏曲传播的形式或者融入戏曲音乐元素,安排传统再次出场,而这些都是可以看作中国风的兴起,中国风背后的创新动力。无论如何,创新和固守相辅相成,无法分割,将戏曲音乐素材融入到流行歌曲的创作和表达过程当中,二者能够继续生根、发芽、壮大^[7]。

六、结语

戏曲音乐元素在流行歌曲中的运用是多种多样的,音乐创作者进行流行歌曲创作过程中,对于戏曲音乐元素的运用,要把戏曲音乐元素中的优点运用到其中,在不影响戏曲音乐精髓的前提下,将二者融合,让现代流行歌曲与戏曲音乐把握住自己的优点。戏曲音乐元素的恰当运用,不仅能丰富流行歌曲的文化底蕴,还能提高流行歌曲的意义深度和艺术深度,对于提高流行歌曲的审美性和民主性也具有重要现实意义。

参考文献

- [1]林艳琍.中国钢琴音乐中戏曲音乐元素的运用探索[J].戏剧之家,2022(21):51-54.
- [2]周婷婷.中国戏曲音乐元素在钢琴音乐创作与演奏中的应用及教学研究[J].四川戏剧,2021(02):195-197.
- [3]魏娟娟.中国戏曲音乐元素在中国钢琴音乐中的体现[J].国际公关,2020(09):260-261.
- [4]方新佩.民族音乐元素在当代流行歌曲创作中的应用分析与研究[J].湖南科技学院学报,2019,40(09):120-122.
- [5]项征.谈戏曲音乐元素在钢琴伴奏中的运用[J].艺术科技,2019,32(13):120.
- [6]王和.戏曲音乐元素在流行歌曲中的融合运用[J].浙江艺术职业学院学报,2018,16(02):55-60.
- [7]高英.中国当代流行歌曲中的戏曲音乐元素运用研究[J].艺术研究,2018(01):216-217.