

古韵新声—中国当代流行音乐创作中的传统文化融合

苗业姝

肇庆学院

DOI:10.12238/jief.v6i10.10524

[摘要] 中国当代流行音乐创作积极融入传统文化元素,展现出多元融合的态势。本文从当代流行音乐与传统文化的交织、中国传统元素在音乐创作中的文化融合以及未来发展的展望与思考等方面,深入探讨这一融合现象,分析其对音乐创作、文化传承与交流的重要意义,同时也指出面临的挑战及未来发展方向。

[关键词] 中国传统元素; 当代流行音乐; 传统音乐风格; 文化融合

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

Ancient Rhymes and New Sounds—The Fusion of Traditional Culture in the Creation of Contemporary Chinese Pop Music

Yeshu Miao

Zhaoqing University

[Abstract] Chinese contemporary pop music creation actively integrates the traditional cultural elements, showing the trend of diversified integration. This paper from the contemporary pop music and traditional culture, Chinese traditional elements in the music creation of cultural fusion and the future development of the outlook and thinking, etc., discusses the fusion phenomenon, analysis of the music creation, cultural heritage and communication, but also points out the challenge and the future development direction.

[Key words] Chinese traditional elements; contemporary pop music; traditional music style; cultural fusion.

引言

在全球化浪潮汹涌澎湃的今天,文化的多元交融已成为时代的显著特征。音乐,作为一种跨越语言和地域界限的艺术形式,在文化交流与融合中扮演着至关重要的角色。中国当代流行音乐,犹如一面镜子,映射出时代的变迁与文化的交融。它在发展过程中,积极地与传统文化相互拥抱,展现出了独特而迷人的魅力。传统文化,作为中华民族的精神命脉,承载着千年的智慧与情感。从古老的诗词歌赋到悠扬的民族器乐,从韵味十足的戏曲唱腔到丰富多彩的民间音乐,每一个元素都是历史的沉淀,是文化宝库中的璀璨明珠。在当代流行音乐的舞台上,这些传统文化元素正以全新的姿态焕发出勃勃生机。

这种融合现象不仅体现了当代音乐创作者对传统文化的深厚情感与敬意,更是时代发展的必然需求。一方面,传统文化为流行音乐提供了无尽的灵感源泉,使其在风格、内涵等方面得以丰富和深化;另一方面,流行音乐凭借其广泛的传播性和强大的感染力,成为传承与弘扬传统文化的有力载体。通过流行音乐,传统文化得以跨越时空的限制,走进当代人的生活,尤其是年轻一代的心灵,从而让古老的文化在现代社会中找到了新的传承路径与发展空间。

本文旨在深入探讨中国当代流行音乐创作中传统文化融合的现象,分析其背后的意义、表现形式、面临的挑战以及未来的发展方向。通过对这一现象的全面剖析,能够更好地理解音乐与文化之间的紧密联系,以及传统文化在当代社会中传承与创新的重要价值,同时也为音乐创作者、研究者以及爱好者提供一个全面而深入的视角,共同见证中国当代流行音乐在传统文化滋养下的蓬勃发展。

1 当代音乐与传统文化的交织

中国当代音乐创作正以前所未有的热情与深度,积极融入传统文化元素,这一过程不仅展现了音乐艺术的多元融合,更赋予了作品独特的文化韵味与深远的历史价值。在当今这个全球文化交流日益频繁的音乐领域,越来越多的创作者开始深刻意识到传统文化所蕴含的深厚底蕴和无穷魅力,他们纷纷将这一宝贵资源作为创作的重要灵感来源,通过巧妙的构思与精湛的技艺,将其融入到自己的音乐作品之中,为听众带来了耳目一新的艺术享受。

传统文化是灵感宝库,为当代音乐创作提供无尽源泉。创作者从民族音乐获取灵感,创作出诸多优秀作品。民族音乐旋律韵味独特、情感丰富,能引领听众进入想象世界。例如,一些以江

南水乡为主题的歌曲,巧妙地运用了江南地区民间音乐的旋律元素,通过细腻温婉的曲调与诗意盎然的歌词,营造出了如诗如画、如梦如幻的意境,让人仿佛置身于烟雨朦胧的江南小镇,感受着那份独有的柔美与宁静。这些作品不仅展现了创作者对传统文化的深厚情感与独到见解,更通过音乐这一艺术形式,将传统文化的精髓与魅力传递给了更多听众,让人们在享受音乐之美的同时,也能深刻感受到中华文化的博大精深与独特韵味。这种将传统文化与现代音乐巧妙融合的创作方式,不仅丰富了音乐作品的内涵与表现力,更促进了传统文化的传承与发展,为中华文化的传承与创新注入了新的活力与生机。

传统乐器在当代音乐创作中的地位日益凸显,它们不仅仅是古老技艺的延续,更是连接过去与现在的桥梁,为现代音乐增添了一抹不可或缺的民族文化色彩。二胡的深情低吟、琵琶的清脆悠扬、古筝的韵味悠长……这些民族乐器的独特音色,以其难以复制的音质特性,为音乐世界带来了浓郁的民族风情,使每一首融入它们的作品都仿佛被赋予了灵魂,更加生动且富有内涵。许多流行音乐创作者深知这一点,他们巧妙地在传统乐器与现代音乐元素之间搭建桥梁,让古老的声音与现代节奏和谐共生,不仅极大地丰富了音乐的层次与情感表达,还成功地展示了传统文化的独特魅力与现代活力。比如二胡的悠扬旋律与现代电子合成器的轻快节奏交相辉映,能创造出一种跨越时空的音乐对话,让听众在享受现代音乐动感节奏的同时,也能深刻感受到二胡所带来的那份悠远与宁静,这种音乐体验无疑给人留下了深刻印象。

当代音乐创作也在积极推动传统文化的传承与发展,为古老的文化遗产赋予了新的生命与活力。通过流行音乐的广泛传播渠道,传统文化元素以一种更加亲近、易于接受的方式,触达了更多年轻听众的心灵。古风音乐便是一个鲜明的例子,这类音乐往往以古代诗词为歌词灵感,结合现代编曲技巧,创作出既具有古典韵味又不失时尚感的音乐作品。例如,《卷珠帘》等古风歌曲,以其深情而优雅的歌词、清新脱俗的旋律,不仅让听众领略到了古诗词的独特魅力。

总之,中国当代音乐创作与传统文化的交织融合,为音乐领域注入了全新的活力与广阔的发展机遇,同时也展现出了前所未有的独特魅力与深远价值。这一趋势不仅推动了音乐艺术的创新与发展,还促进了文化的传承与交流,为中华文化的繁荣与多样性贡献了新的力量。在这一交融的过程中,创作者们深入挖掘传统文化的精髓,将其与现代音乐元素巧妙结合,创作出了既具有时代感又不失文化底蕴的音乐作品。这些作品不仅丰富了音乐市场的多样性,满足了听众对于新颖、独特音乐体验的需求,同时也让更多的人开始关注并热爱上传统文化,激发了大众对于民族文化传承的责任感与使命感。此外,中国当代音乐创作与传统文化的交织,也为国际文化交流提供了新的视角与平台。许多融合了中国传统文化元素的音乐作品在国际舞台上大放异彩,赢得了全球听众的喜爱与认可,这不仅提升了中国文化的国际影响力,也为世界文化的交流与融合注入了新的活力。

2 中国传统元素在音乐创作中的体现

2.1 运用中国传统音乐的风格之美

汉族音乐是中华文化宝库中的明珠,其魅力在于独特风格、深厚底蕴和丰富表现形式,以五声调式体系为核心的韵律美尤为突出。古代音乐家凭借对五声调式的运用创作了许多传世佳作,如《广陵散》和《阳关三叠》。汉族音乐在旋律创作上注重音与音的逻辑关系,如《渔舟唱晚》和《二泉映月》,通过音程安排与节奏处理传达深刻情感与意境。其节奏注重稳定与变化,和声虽以单声部为主,但在汉民族调式中和谐构成与运用有独特之处,不同调式有不同和弦进行与和声语汇,使音乐表达更细腻丰富。汉族音乐的节奏与和声,同样具有独特的韵味与美感。在节奏上,汉族音乐注重节奏的稳定与变化,通过不同的节奏型与速度变化,营造出丰富的音乐氛围与情感色彩。在和声上,汉族音乐虽然以单声部旋律为主,但在创作中国汉民族音乐作品时,也可以用汉民族和声进行创作,使得音乐在层次上更加丰富、饱满。在参考西方的功能和弦体系前提下,汉民族调式中,和弦的构成与运用有其独特之处。例如,在宫调式中,VI—I的进行是五声调式旋律性的强进行,其和弦组成音全部是五声正音,因此十分和谐。在徵调式中,V—I的进行具有上升、阳刚的气质,而IV—I、II—I的进行则更多地表现了徵调式的柔和性格。商调式、羽调式和角调式也各有其独特的和弦进行与和声语汇,这些和声语汇的运用,使得汉族音乐在表达上更加细腻、丰富。

运用中国传统音乐元素创作的作品风格,宛如一股清泉,不仅极大地丰富了音乐的精神内核,更为现代音乐创作注入了深厚的文化底蕴,强化了歌曲的古典韵味与特殊美感。这种创作手法不仅体现了对传统的尊重与传承,也展现了音乐创新与传统融合的无限可能。在当今社会,无论是学院派的资深音乐人,还是非学院派的流行歌手,都对中国传统音乐保持着浓厚的兴趣和深切的情怀,这份情有独钟不仅体现在他们对传统音乐的深入研究上,更体现在他们的音乐创作中。歌手周杰伦便是将中国传统音乐元素融入现代流行音乐的典范。他的作品如《东风破》、《菊花台》、《发如雪》等,无不展现出对中国传统音乐的深刻理解与创新运用。在这些歌曲中,他巧妙地运用了中国汉民族调式来创作旋律,使得曲调既具有现代感又不失古典韵味。同时,他还巧妙地加入了中国传统民族乐器的演奏,如古筝、二胡、琵琶等,这些乐器的加入不仅为歌曲增添了独特的音色,更将听众带入了一个充满中国传统元素的音乐世界,让人仿佛穿越时空,感受到了千年文化的深邃与魅力。《东风破》以其悠扬的古筝旋律和深情的歌词,讲述了一段跨越时空的爱情故事,让人在聆听中感受到了中国传统音乐独有的温婉与柔情;《菊花台》则以二胡的悠扬与哀怨,搭配周杰伦独特的嗓音,将战场上的离别与思念之情表达得淋漓尽致;《发如雪》中,古筝与琵琶的交织,如同一幅幅水墨画卷,缓缓展开,让人在悠扬的旋律中领略到了中国传统美学的独特韵味;这些作品不仅赢得了广大听众的喜爱与认可,更在全球范围内传播了中国传统音乐的美,让世界看到了中

国音乐的独特魅力与无限可能。它们不仅是中国传统音乐与现代流行音乐融合的典范,更是中国音乐文化自信与创新的生动体现。在未来,我们有理由相信,会有更多的音乐人加入到这一行列中来,用他们的音乐才华与创作热情,为中国传统音乐的传承与发展贡献自己的力量。

2.2 运用中国传统文学的歌词之妙

传统文化元素在音乐歌词中的应用和创新,为现代音乐增添了独特的中国意味。古诗词与现代白话文歌词的融合,打造出了别具一格的音乐作品。例如,苏轼的《水调歌头》在宋代作为曲词演唱,“但愿人长久,千里共婵娟”寄托了古人的团圆渴盼。而王菲的《但愿人长久》在现代依然是中秋节的必备曲目,寄托了当代人对“人长久”的渴望。除了直接引用古诗词,还有化用、合用等创新方式。方文山在《发如雪》中对多首古诗词和古典元素的化用,如“发如雪”化用自李白的“朝如青丝暮成雪”,“繁华如三千东流水”则来自传统文化中对流水东去、繁华易逝的感触。这种将中国传统元素化用进歌曲歌词的方式,与现代音乐创作巧妙结合,焕发出了传统文化在新时代的新活力。许嵩的国风作品如《断桥残雪》《庐州月》等,也在轻吟浅唱、淡淡忧伤的创作风格中融入了“断桥”“残雪”“月”等中国传统文化的经典元素,呈现出独特的古风与现代结合的美感。

2.3 运用中国传统民族乐器之韵

流行音乐人与民乐演奏家的跨界合作,如同一场跨越时空的音乐盛宴,将传统民乐乐器与现代流行音乐元素巧妙融合,为传统民乐注入了新的活力与生机。这种合作不仅打破了传统与现代之间的界限,更让古老的音乐遗产在现代社会的舞台上焕发出了璀璨的光芒。

在现代音乐中,这种传统与现代的融合得到了更为广泛的体现。传统乐器在流行音乐作品中的运用,也极大地丰富了音乐的层次与表现力。例如,在某首热门歌曲中,二胡的悠扬旋律与现代乐器的节奏完美融合,形成了一种独特的音乐语言。二胡的音色独特而富有感染力,它能够深情地诉说故事,也能够激昂地表达情感。当它与现代乐器如电子琴、吉他等相结合时,既保留了传统音乐的韵味与情感深度,又赋予了音乐更加现代、更加多元的表现力。这种融合不仅让听众在聆听中感受到了传统文化的魅力与底蕴,更让他们在现代音乐的节奏中找到了共鸣与感动。流行音乐人与民乐演奏家的合作,以及传统乐器在流行音乐作品中的运用,都是对中国传统音乐文化的传承与创新。它们不仅让古老的音乐遗产在现代社会中焕发出了新的生机与活力,

更让全世界的人们都能够感受到中国传统音乐的独特魅力与无限可能。

2.4 运用中国传统戏曲唱腔之精

戏曲唱腔是国粹精华,在现代音乐中的融入如点睛之笔。许多现代音乐作品借鉴戏曲旋律、节奏和发声技巧,如李玉刚《新贵妃醉酒》将京剧唱腔与流行音乐结合,流行唱法与戏腔交替,充满古典韵味和视觉冲击力。现代音乐节目在呈现形式上创新,将戏曲表演形式与现代音乐演出结合,营造独特氛围,还借助现代科技手段再创造戏曲表演形式,使传统戏曲艺术在现代社会焕发光彩,让全世界感受中国传统文化魅力。

3 结语

中国当代音乐创作融入传统文化元素意义重大。一方面,有助于传承弘扬中华民族优秀传统文化,在全球化时代避免其被遗忘和边缘化,增强民族自豪感和文化自信心;另一方面,为音乐创作带来灵感和创新空间,传统文化的音乐素材、审美观念和思想内涵为当代音乐创作提供动力。然而,这一融合面临挑战。需在保持传统文化特色与满足现代听众审美需求间找到平衡,避免过于保守或迎合市场。同时,传统文化传承创新需要专业人才和技术支持,当前此类人才相对匮乏制约了发展。尽管如此,前景依然广阔,随着对传统文化重视和音乐品质要求提高,越来越多创作者关注并融入传统文化元素,科技进步也提供更多创作可能性。未来应继续坚持融合方向,创新突破,寻找传统文化与现代音乐最佳结合点,加强传统文化学习传播,提高全社会认识尊重,为音乐创作提供资源和灵感,推动中国音乐事业繁荣发展,提升中国音乐国际影响力。

[参考文献]

- [1]李顶.“文化自信”视域下现代流行歌曲演唱与中国传统戏曲音乐巧妙融合——以歌曲《武家坡2021》为例[J].戏剧之家,2024,(15):74-76.
- [2]戴海霞.中国传统文化与当代流行音乐的融合与发展探究[J].参花(下),2023,(07):110-112.
- [3]王达嫻.美育视角下诗词艺术在器乐专业教学中的融合探究[J].大众文艺,2023,(12):163-165.
- [4]林韵.中国流行音乐中传统与现代的融合发展[J].艺术大观,2023,(17):46-48.

作者简介:

苗业姝(1991--),女,彝族,河南商丘人,硕士研究生,职称:助教,研究方向:作曲与作曲技术理论。