

试析中国当代流行音乐中的“民族化模式”审美特征

周白玉

四川轻化工大学音乐学院

DOI:10.32629/jief.v2i2.631

[摘要] 随着社会文化的不断发展,我国流行音乐也在发生着变化。从题材、创作形式、表演方式等多个方面都呈现出多样化的趋势。20世纪后期至今,流行音乐人开始向民族音乐寻找灵感,一大批具有民族特色的流行音乐不断涌现。为使流行音乐更加符合国人的视听要求,在创作中逐渐走出了一条新颖的民族化发展道路,其有意识的将各种中国文化元素通过歌词、作曲、编曲、配器等方式融入其中,形成了独具中国风格的流行音乐样式。

[关键词] 中国流行音乐;民族元素;审美

中国当代流行音乐在发展过程中以传统的审美精神、情感为出发点,挖掘和利用本民族丰富的民间音乐资源,采用借鉴民族传统音乐文化的手法、语言等创造出新的音乐表现形式,经过流行音乐和民族音乐融合的具体实践后,最终形成了一种流行音乐民族化的方向,创作出民族特色与现代流行音乐结合的新风格。

1 中国流行音乐中的民族元素审美分析

“越具有民族性的东西就越具有世界性”,毫无疑问,正是因为中国流行音乐与民族元素的完美融合,才使得中国流行音乐始终保持独特的艺术魅力。

1.1 古典诗词运用之美

毫无疑问,古典诗词在中国流行音乐中的运用比比皆是,例如,王菲《但愿人长久》,其运用当代流行音乐的韵律和演唱风格,借用中国宋代文学家苏轼的一首古诗《水调歌头》作为歌词进行演唱,反应出中国古代诗词与当代流行音乐的融合,深受各界群众的喜欢;周杰伦《菊花台》中典型歌词“雨轻轻弹,朱红色的窗”和《青花瓷》中典型歌词“冉冉檀香透过窗,心事我了然”,也运用古代词赋的特点;电视剧《三国演义》的插曲《滚滚长江东逝水》就是选自杨慎《临江仙》,在该曲的演绎上杨洪基即表现出歌曲的古典苍茫之感,又彰显了豪迈奔放的现代之情,使得该曲一经问世就取得极大的成功。众所周知,任何一种文化都离不开传统文化作为支撑,中国流行音乐通过对现有古诗的风格和内容进行有效的借鉴,在某种程度上体现了中国流行音乐的民族性。

1.2 民族乐器使用之美

中国的民族乐器历史悠久、种类繁多,不仅有着独特的音色,而且具有丰富的表现力,因此运用民族乐器来丰富自身的多样性和创作更加个性化的音乐成为流行音乐的又一重要选择。例如,《离歌》中前奏、间奏、尾声处如泣如诉的二胡演奏十分到位地照应了作品所言“想留不能留才最寂寞”的落寞之情,强化了流行音乐的中国特色;《青花瓷》使用了二胡、琵琶、扬琴等中国传统乐器,塑造出一种现代时尚、轻灵淡雅、古今结合、古典浓郁、旋律优雅和缓的意境。此外,一些流行歌曲的经典之作《又见炊烟》、《我只在乎你》等作品,也加入了古筝、二胡、扬琴等民族乐器,得到了重新的演绎和诠释;林俊杰的歌曲《不死之身》加入了笛子、箫、箫等乐器;韩红的《天路》加入了笛子的声部;《尘埃》全曲贯穿了民族管弦乐和古筝乐器;阿牛的《桃花朵朵开》运用喜庆的民族打击乐器。中国流行音乐在配器上广泛加入民族乐器,使得当代流行音乐的“旋律线”更富有歌唱性和抒情性,个性化的音色为流行音乐增添新的色彩,推动流行音乐“民族化风格”创作。

1.3 中国戏曲借鉴之美

中国流行音乐从八十年代“西北风”作品之后,到今天发展成成熟的阶段,作品中借鉴戏曲风格的元素。如,王力宏的《在梅边》,则借用了汤显祖的《牡丹亭》的故事情节,模仿该剧唱法由慢到快的特点,将昆曲

的唱腔及该剧的特点与流行音乐完美结合;《西厢》中运用了黄梅戏的唱腔深化了流行音乐的审美内涵,促进了其与传统戏剧结合的多元化发展,体现出中国流行音乐与民族情结的结合;刘欢的《情怨》,运用京剧的甩腔特点,京剧韵味十分浓烈;信乐团的《OneNightIn北京》在作品中运用“京剧唱腔”与西方摇滚音乐完美结合,弘扬了“国粹”京剧的独特魅力。可见,中国流行音乐通过对戏曲元素的借鉴,作品更具有民间民俗性,体现出音乐作品中民族音乐元素的多元化。

2 民族音乐与流行音乐依存发展

流行歌曲中无处不在的民族风格借助于“流行这一快速通道广泛迅速地传播开来,并感染着整个民族,加固着民族情节,将极大地促进国家、民族的文明和发达。”流行歌曲本身的生命力也将在民族化的道路上更加旺盛。它之所以成为大家音乐文化生活中较受欢迎的一种音乐形式,除题材、内容方面,就其旋律方面来说它具有大众所能接受、且倍感亲切优美的民族民间音乐语言,通俗易懂、近语言化声情并茂的演唱,宣泄性的音调和活潑动感的节奏,贴近大众的世俗音乐的审美意识。民族音乐与流行歌曲的有效结合,不仅有利于民族音乐的传播,也有利于流行歌曲的健康发展。著名的青年古筝演奏家袁莎在不久前举办独奏音乐会时说到,周杰伦在歌曲《菊花台》中对古筝的使用让更多的青年人了解了古筝,作为民族音乐工作者,她非常感谢周杰伦对民族音乐传播作出的影响。

中国民族音乐存在了数千年,它不仅反映了不同历史时期人们的精神面貌,也用音乐这个特殊的方式记载着不同历史时期人们的日常生活和人文背景。可以说,中国民族音乐经过几千年的发展已经形成一个特点比较鲜明的体系。而中国的流行音乐可以说是在西方强势文化冲击下的派生物,虽然众多音乐人可以借“流行音乐”的形式来表现生活和情感,但是作为音乐它已经不再是一种宜于实现超越性的艺术,而是一种在人们日常生活中加以消费的使用价值。虽然中国流行音乐有时也显得很贴近人们的生活和情感世界,但是在精神特征本质的缺陷方面却显得比较极端和盲目。毫无疑问,流行音乐核心的美学品质依然是中华民族的文化 and 音乐的体现。它的生存与发展依然是民族音乐的扩张与延伸。而且随着流行音乐的不断成熟,在其内部活跃着更多的民族音乐元素。

[参考文献]

- [1]张娟.中美流行音乐对比研究[J].戏剧之家,2020(08):61.
- [2]李小莹.当音乐艺术遇上“黑科技”[J].音乐生活,2020(03):23-25.
- [3]赵艳玲.论音乐课堂结束语优化[J].当代音乐,2020(03):59-60.
- [4]孙雨.论如何欣赏流行音乐[J].黄河之声,2019(24):134.

作者简介:周白玉(1982—),女,汉族,四川自贡人,四川轻化工大学,副教授,硕士研究生,研究方向:音乐美学,音乐教学法,民族民间音乐等。