

理论研究

巴渝地区民歌改编与表演创新融合研究

彭红梅

四川文化艺术学院 四川绵阳 621000

DOI: 10.12238/jief.v6i8.9652

[摘要] 文章以巴渝地区民歌为研究对象, 深入分析其艺术特点和文化内涵, 探讨了在现代社会背景下进行改编与表演创新的必要性。通过对音乐元素创新融合、表演形式多元化探索、跨界合作与艺术形式融合以及数字技术应用等方面的研究, 提出了一系列具有可操作性的创新策略, 旨在促进巴渝民歌的传承与发展, 增强其在当代社会的生命力和影响力, 为传统文化的创新发展提供新的思路和方法。

[关键词] 巴渝地区民歌; 改编; 表演; 创新融合

Research on the integration of folk song adaptation and performance in Bayu

Peng Hongmei

(Sichuan Institute of Culture and Art, Mianyang, Sichuan 621000)

[Abstract] This paper takes the folk songs in Bayu area as the research object, analyzes their artistic characteristics and cultural connotation deeply, and discusses the necessity of adaptation and performance innovation under the background of modern society. Through the music elements innovation fusion, performance form diversified exploration, cross-border cooperation and art forms and digital technology application research, put forward a series of operational innovation strategy, to promote the inheritance and development of the folk songs, enhance its vitality and influence in contemporary society, for the innovation and development of traditional culture to provide new ideas and methods.

[Key words] Folk songs of Bayu area; adaptation; performance; innovation and fusion

引言:

巴渝民歌作为中国非物质文化遗产的重要组成部分, 其传承与创新关乎中华文化的多样性和生命力。然而, 随着社会的快速变迁和年轻一代审美取向的改变, 巴渝民歌的传统表现形式难以满足现代受众的需求, 面临着被边缘化的风险。文章旨在探索巴渝民歌改编与表演创新的有效途径, 以期在保持其文化本质的同时, 提升其在当代社会的吸引力和影响力。

一、巴渝地区民歌分析

巴渝地区民歌作为中国西南地区独特的文化瑰宝, 承载着丰富的历史文化内涵和艺术价值, 其类型主要包括山歌、情歌、劳动号子、仪式歌等, 每种类型都具有鲜明的地方特色和艺术魅力。山歌以其高亢嘹亮的音色和自由奔放的旋律见长, 常见于巴渝山区农耕生活中; 情歌则以细腻婉转的曲调和深情款款

的歌词著称, 体现了当地人民对美好爱情的向往; 劳动号子反映了巴渝人民在繁重劳作中的精神面貌, 节奏鲜明有力; 仪式歌则与当地的宗教信仰和民俗活动密切相关, 具有浓厚的神秘色彩和仪式感。

从艺术特点来看, 巴渝民歌呈现出独特的音乐语言和表现手法。在音阶上, 多采用五声音阶, 辅以滑音、颤音等装饰手法, 形成了独具韵味的音色效果。旋律走向常见大跳和起伏变化, 充分展现了巴渝地区独特的地理环境和人文气质。在节奏方面, 巴渝民歌灵活多变, 既有舒缓悠长的抒情曲调, 也有节奏鲜明的劳动歌曲, 反映了当地人民丰富多彩的生活状态。歌词内容涵盖广泛, 既有对自然景观的赞美, 也有对人生哲理的思考, 更有对爱情婚姻的细腻描绘, 体现了巴渝人民丰富的情感世界和深厚的文化底蕴^[1]。

值得注意的是,巴渝民歌在演唱技巧上也独具特色。“回音”唱法是其中最为典型的代表,歌手通过巧妙运用山谷回声效果,创造出独特的音响效果,展现了人与自然的和谐共生。此外,巴渝民歌还常见“对唱”形式,体现了当地人民的智慧和幽默感。这些独特的演唱方式不仅丰富了民歌的表现力,也为后世的音乐创作和表演提供了宝贵的艺术素材。

二、巴渝地区民歌改编与表演创新融合的必要性

(一) 文化传承与发展的内在需求

随着社会的快速变迁,年轻一代对传统文化的认同感日渐淡薄,传统民歌的生存空间不断萎缩。在这一背景下,对民歌进行创新改编和表演创新,成为了文化传承与发展的必然选择。文化传承的内在需求要求对传统民歌进行适应时代发展的改编。通过融入现代音乐元素,如电子音乐、流行音乐的节奏和旋律,可以吸引年轻一代的关注,使他们更容易接受并喜爱这些传统艺术形式。这不仅能保持民歌的原始精髓,还能使其焕发新的生命力。通过将现代音乐元素与传统民歌相融合,可以赋予古老的歌谣新的生命力,使其更易为当代人所接受和传播。同时,表演创新能够为民歌注入新的表现形式,使其在现代舞台上焕发出新的魅力,从而扩大受众群体,提高民歌的社会影响力。这种传承与创新的有机结合,既能够满足文化传承的内在需求,又能够推动巴渝民歌在新时代的持续发展,实现传统与现代的完美对话^[2]。

(二) 现代审美需求与传统艺术的矛盾

随着社会的进步和科技的发展,人们的审美观念和艺术鉴赏能力也在不断变化。传统巴渝民歌虽然具有深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,但其原始形态往往难以满足现代人多元化、个性化的审美需求。现代受众习惯于快节奏、多元素的艺术表现形式,对音乐的编排、和声、配器等方面都有了更高的要求。这种审美需求与传统民歌的表现形式之间形成了一定的矛盾。为了解决这一矛盾,对巴渝民歌进行创新改编和表演创新就显得尤为重要。通过引入现代音乐元素,如流行、爵士、电子等风格,可以丰富民歌的音乐语言,增强其表现力和感染力。同时,在表演形式上融入现代舞台艺术的手法,如多媒体技术、现代舞蹈等,能够提升民歌的视觉冲击力和艺术感染力。这种创新不仅能够满足现代人的审美需求,还能够传统与现代之间架起一座桥梁,使巴渝民歌在保留其文化精髓的同时,焕发出新的艺术魅力。

(三) 市场经济环境下的生存压力

在市场经济的大环境下,传统艺术形式面临着巨大的生存压力。巴渝民歌作为非物质文化遗产的重要组成部分,其传承和发展不仅需要文化部门的支持,更需要市场中获得生存空间。然而,由于传统民歌与现代娱乐产业存在一定的距离,其

市场竞争力相对较弱。为了应对这一挑战,对民歌进行创新改编和表演创新成为了必然选择。通过创新,可以提高民歌的市场吸引力,使其更好地适应现代文化产业的发展需求。例如,将民歌元素融入流行音乐创作,可以开拓新的市场空间,吸引更多的商业投资^[3]。同时,创新的表演形式也可以增加民歌的舞台表现力,提高其在文化演出市场中的竞争力。这种创新不仅能够为民歌艺术家提供更多的就业机会和发展平台,还能够推动相关产业链的形成,如音乐制作、演出策划、文化旅游等,从而为巴渝民歌的传承和发展提供更加稳固的经济基础。

(四) 全球化背景下的文化交流与融合

在全球化的大趋势下,文化交流日益频繁,不同地区、不同民族的文化相互碰撞、融合,形成了丰富多彩的文化景观。巴渝民歌作为中国传统文化的重要组成部分,在这一背景下既面临挑战,也迎来了新的发展机遇。通过创新改编和表演创新,可以增强巴渝民歌在国际文化交流中的竞争力和影响力。例如,将巴渝民歌与世界音乐相结合,可以创造出具有独特魅力的跨文化音乐作品,吸引国际听众的关注。同时,创新的表演形式也可以突破语言和文化的障碍,使巴渝民歌更容易被不同文化背景的观众所理解和欣赏。这种创新不仅能够推动巴渝文化走向世界,还能够促进中国传统文化与世界文化的对话和交流。通过吸收和借鉴国际先进的音乐理念和表演技巧,巴渝民歌可以在保持自身特色的同时,不断提升其艺术水平和表现力,从而在世界文化舞台上占有一席之地。

三、巴渝地区民歌改编与表演创新融合策略

(一) 音乐元素的创新融合

巴渝民歌的创新融合需要在保留其独特魅力的基础上,引入现代音乐元素,以增强其艺术表现力和吸引力。这种融合可以从两个主要角度展开:一是传统与现代音乐语言的交融,二是音乐结构和编曲的创新。在音乐语言方面,可以尝试将巴渝民歌特有的五声音阶与现代和声体系相结合,创造出既有传统韵味又富有现代感的音乐效果。例如,在保留民歌原有旋律的基础上,添加爵士和声或流行音乐的和弦进行,可以赋予传统曲调新的色彩和情感层次。同时,可以借鉴世界音乐的创作理念,将巴渝民歌的独特音色与其他民族音乐元素融合,创造出具有跨文化特色的新作品。在音乐结构和编曲方面,可以打破传统民歌单一的曲式结构,引入现代音乐的复杂结构和编排技巧。例如,可以采用主题变奏、复调写作等技法,丰富民歌的音乐织体;也可以通过引入电子音乐元素,如采样、循环等技术,为传统民歌注入新的活力。此外,在配器方面,可以尝试将传统民族乐器与现代西洋乐器相结合,如将巴渝地区独特的吹奏乐器与电吉他、电子合成器等现代乐器融合,创造出独特的音响效果。这种创新不仅能够拓展巴渝民歌的表现空间,还

能够吸引更广泛的听众群体,尤其是年轻一代的音乐爱好者。

(二) 表演形式的多元化探索

巴渝民歌的表演创新需要突破传统的表演模式,探索多元化的艺术表现形式。这种探索可以从舞台呈现和表演形式两个方面进行创新。在舞台呈现方面,可以借鉴现代舞台艺术的设计理念,通过灯光、舞美、多媒体等技术手段,营造出与民歌内容和情感相呼应的视觉环境。例如,可以利用LED大屏幕技术,将巴渝地区的自然风光、民俗文化等元素融入表演背景,强化民歌的地域特色和文化内涵。同时,可以探索沉浸式表演的可能性,打破舞台与观众之间的界限,让观众成为表演的一部分,增强互动性和参与感。在表演形式方面,可以尝试将民歌与其他艺术形式相结合,如舞蹈、戏剧、现代舞等。例如,可以将巴渝民歌与当代舞蹈相融合,通过舞者的肢体语言诠释民歌的情感内涵,创造出视听结合的艺术效果。另一个创新方向是探索民歌的戏剧化表演,将民歌编排成一个完整的故事情节,通过戏剧化的手法展现巴渝地区的历史文化和民俗风情。此外,还可以尝试将民歌融入现代音乐剧的创作中,创造出具有巴渝特色的大型舞台作品。这种多元化的表演形式不仅能够丰富民歌的艺术表现,还能够吸引不同年龄层和文化背景的观众,扩大巴渝民歌的影响力。

(三) 跨界合作与艺术形式的融合

跨界合作是推动巴渝民歌创新发展的重要策略,它能够促进不同艺术形式之间的交流与融合,为民歌注入新的活力。这种跨界合作可以从两个层面展开:一是与其他音乐流派的合作,二是与非音乐领域的艺术形式的融合。在音乐流派的合作方面,可以尝试将巴渝民歌与流行音乐、摇滚、爵士等现代音乐风格相结合,创造出兼具传统韵味和现代气息的新作品。例如,邀请知名流行音乐人或摇滚乐队对经典巴渝民歌进行改编和演绎,可以吸引更多年轻受众的关注,同时也能为传统民歌注入新的音乐元素和表现力。在与非音乐领域的艺术形式融合方面,可以探索民歌与视觉艺术、文学、影视等领域的跨界合作。例如,可以邀请当代艺术家为民歌创作视觉艺术作品,通过绘画、雕塑、装置艺术等形式,将民歌的情感和意境可视化,创造出跨感官的艺术体验。另一个创新方向是将民歌与文学创作相结合,邀请作家根据民歌主题创作短篇小说或诗歌,通过文字进一步阐释和延伸民歌的内涵。此外,还可以尝试将民歌融入影视创作,如制作以巴渝民歌为主题的纪录片或音乐电影,通过影像艺术展现民歌的文化背景和艺术魅力。这种跨界合作不仅能够拓展巴渝民歌的艺术表现形式,还能够促进不同艺术领域之间的交流与互鉴,为民歌的创新发展注入新的思路和动力。

(四) 数字技术在民歌传播中的应用

在数字化时代,利用先进的数字技术对巴渝民歌进行创新

传播和推广,是提升其影响力和吸引力的重要策略。这种数字化创新可以从两个主要方面展开:一是利用互联网平台进行民歌的传播和互动,二是运用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术创造沉浸式体验。在互联网平台传播方面,可以充分利用社交媒体、音乐流媒体平台等渠道,将巴渝民歌以更加多元化和个性化的方式呈现给受众。例如,可以通过短视频平台推出民歌翻唱挑战活动,鼓励用户创作和分享自己演绎的巴渝民歌,从而扩大民歌的传播范围和影响力。同时,可以开发专门的巴渝民歌数字音乐库和在线学习平台,为感兴趣的听众和学习者提供丰富的音频资料和教学资源。在虚拟现实和增强现实技术的应用方面,可以创造出全新的民歌欣赏和学习体验。例如,可以开发巴渝民歌VR体验馆,让观众通过虚拟现实设备置身于巴渝地区的自然和人文环境中,身临其境地感受民歌的魅力。同时,可以利用AR技术开发民歌互动学习应用,用户可以通过手机或平板电脑扫描特定图像,触发虚拟的民歌表演或文化解说,使学习过程更加生动有趣。此外,还可以探索利用人工智能技术进行民歌创作和改编,如开发基于机器学习的巴渝民歌生成系统,让AI与人类艺术家合作创作新的民歌作品。这种数字技术的创新应用不仅能够提高巴渝民歌的传播效率和覆盖面,还能够为传统文化注入新的活力,吸引更多年轻人参与到民歌的传承和创新中来。

四、结语

通过对巴渝地区民歌改编与表演创新融合的深入研究,我们不仅看到了传统文化在现代社会中焕发新生的可能性,更认识到了文化传承与创新之间的辩证关系。巴渝民歌的创新发展路径揭示了一个重要的文化发展规律:只有在保持文化本质的基础上进行创新,才能实现传统文化的真正活化。这种创新不是对传统的简单复制或表面改造,而是对文化内核的深刻理解和创造性转化。我们期待,通过持续的探索和实践,能够为世界文化的多样性发展贡献中国智慧。

[参考文献]

- [1]董树嘉.巴渝民歌合唱创作与研究[C]//2023文学与文化发展研讨会论文集.2023.
- [2]孙健.巴渝民歌海外传播的时代价值[J].新传奇,2023(10):76-78.
- [3]邱双.近十年巴渝民歌研究述评与思考[J].今古文创,2024(22):103-105.

作者简介:彭红梅(1977.8-),女,汉族,山东章丘,硕士研究生,教授,研究方向:音乐表演(声乐演唱与教学)。

项目名称:四川省教育厅高等学校人文社会科学重点研究基地“巴渝民间艺术研究中心”项目《巴渝民歌改编与表演创新融合研究》成果之一,项目编号:BYMY22B06