

流行音乐创作中民族音乐元素的融合策略与实践分析

邹联丰

郑州铁路职业技术学院, 河南郑州, 450002;

摘要: 在文化多元化发展的当下, 流行音乐作为大众文化的重要组成部分, 正积极寻求与民族音乐元素的融合, 以丰富自身内涵、提升文化价值。本文深入探讨流行音乐创作中民族音乐元素的融合策略, 从旋律、节奏、乐器、歌词等多个维度展开分析, 并结合具体的音乐作品案例进行实践剖析, 指出当前融合过程中存在的问题, 提出相应的解决对策, 旨在为流行音乐创作与民族音乐传承发展提供有益的参考, 推动二者在融合中实现更好的发展, 促进民族文化的传播与弘扬。

关键词: 流行音乐; 民族音乐元素; 融合策略

DOI: 10. 64216/3104-9702. 25. 03. 043

引言

随着全球文化交流频繁, 流行音乐受众广泛, 但部分作品在国际化、市场化中陷入同质化, 缺乏文化内涵与艺术魅力。民族音乐是文化瑰宝, 有极高价值, 却在现代社会面临传承挑战, 受众缩小。在此背景下, 将民族音乐元素融入流行音乐, 是推动流行音乐创新和民族音乐传承的重要途径, 能为流行音乐注入活力, 促进民族文化传播, 增强文化自信。本研究深入分析流行音乐创作中民族音乐元素的融合策略与实践, 有助于丰富相关理论, 完善音乐融合理论体系, 为后续研究提供参考。实践上, 能为流行音乐创作者提供融合思路和方法, 助其创作有民族特色的作品, 也能为民族音乐传承开辟新路径, 扩大受众群体, 提高影响力, 推动民族文化繁荣。

1 流行音乐创作中民族音乐元素的融合策略

1.1 旋律融合策略

旋律是音乐的灵魂, 民族音乐的旋律往往具有独特的民族风格和地域特色, 是民族音乐元素中最具代表性的部分之一。在流行音乐创作中, 对民族音乐旋律的融合可以采用以下几种策略:

其一, 直接引用民族音乐的经典旋律。许多民族音乐作品拥有广为流传的经典旋律, 这些旋律具有深厚的群众基础和强烈的民族认同感。将这些经典旋律直接融入流行音乐创作中, 能够迅速引起听众的共鸣, 增强流行音乐的民族特色。例如, 歌手周杰伦的《青花瓷》中, 就融入了中国传统民族音乐的旋律元素, 其旋律优美典雅, 充满了东方韵味, 使得这首歌曲一经推出便受到了广大听众的喜爱。

其二, 对民族音乐旋律进行改编与创新。在保留民族音乐旋律核心特征的基础上, 结合流行音乐的旋律创作特点, 对民族音乐旋律进行适当的改编和创新。可以通过调整旋律的节奏、音高、音程关系等, 使民族音乐旋律更加符合流行音乐的审美需求, 同时又不失民族特色。比如, 将民族音乐中较为悠长、舒缓的旋律进行节奏上的压缩和加快, 使其更具动感和活力, 适应流行音乐节奏特点。

其三, 提取民族音乐旋律的核心动机进行创作。民族音乐旋律往往具有独特的核心动机, 这些核心动机是民族音乐风格的集中体现。创作者可以提取民族音乐旋律中的核心动机, 将其作为流行音乐旋律创作的基础, 进行拓展和延伸, 创作出既具有民族特色又符合流行音乐风格的新旋律。这种方式能够使流行音乐与民族音乐在旋律上达到深度融合, 形成独特的音乐风格。

1.2 节奏融合策略

节奏是音乐的骨架, 不同民族的音乐具有不同的节奏特点, 这些节奏特点反映了各民族的生活方式、文化传统和情感表达。在流行音乐创作中, 融合民族音乐节奏可以从以下几个方面入手:

首先, 借鉴民族音乐的独特节奏型。各民族音乐都有其标志性的节奏型, 如蒙古族音乐中的“长调”节奏, 具有自由、舒展的特点; 藏族音乐中的“踢踏舞”节奏, 活泼欢快, 富有动感; 维吾尔族音乐中的“赛乃姆”节奏, 节奏鲜明, 充满激情。将这些独特的民族音乐节奏型运用到流行音乐的创作中, 能够为流行音乐增添浓郁的民族风情, 使音乐更具特色和感染力。例如, 凤凰传奇的《最炫民族风》就融入了多种民族音乐

的节奏元素,其节奏明快、动感十足,深受听众喜爱,广泛流传于各个场合。

其次,融合民族音乐的节奏韵律。民族音乐的节奏韵律往往与民族的语言、舞蹈等密切相关,具有独特的韵律感。在流行音乐创作中,可以借鉴民族音乐的节奏韵律,使流行音乐的歌词朗诵和旋律演唱更具民族特色。例如,在歌词的创作上,可以结合民族语言的声调特点,使歌词的节奏与民族音乐的节奏韵律相契合;在旋律演唱上,可以借鉴民族音乐的演唱技巧,如滑音、颤音等,增强音乐的韵律感和表现力。

最后,创新民族音乐节奏的组合方式。在借鉴民族音乐节奏的基础上,结合流行音乐节奏特点,对民族音乐节奏进行重新组合和创新。可以将不同民族的音乐节奏进行融合,或者将民族音乐节奏与流行音乐中的摇滚节奏、电子节奏等相结合,创造出新颖独特的节奏效果。这种创新的节奏组合方式能够打破传统音乐节奏的束缚,为流行音乐带来新的活力和创意。

1.3 乐器融合策略

民族乐器是民族音乐的重要载体,不同的民族乐器具有独特的音色和演奏技巧,能够展现出浓郁的民族风格和地域特色。在流行音乐创作中,合理运用民族乐器,能够丰富流行音乐的音色层次,提升音乐的艺术表现力。

一方面,可以在流行音乐的编曲中加入民族乐器的演奏。例如,在流行歌曲的前奏、间奏或尾奏部分,使用古筝、二胡、琵琶、笛子等民族乐器进行独奏或合奏,能够营造出独特的音乐氛围,增强音乐的民族特色。如歌手孙燕姿的《遇见》中,就运用了古筝的演奏,为歌曲增添了一份古典的韵味。此外,在流行音乐的伴奏中,也可以将民族乐器与现代电声乐器相结合,如将二胡的旋律与吉他、贝斯、鼓等乐器的节奏相结合,形成独特的音色组合,使音乐更加丰富多样。

另一方面,可以对民族乐器的演奏技巧进行创新和运用。民族乐器具有丰富的演奏技巧,如古筝的摇指、滑音,二胡的揉弦、颤音,琵琶的轮指、扫弦等。在流行音乐创作中,可以将这些独特的演奏技巧运用到民族乐器的演奏中,或者将其与现代音乐的演奏技巧相结合,创造出新颖的音乐效果。例如,在电子音乐中,使用民族乐器的采样音色,并通过现代电子音乐制作技术对其进行处理和变形,使其产生独特的音色效果,为电子音乐增添民族特色。

1.4 歌词融合策略

歌词是流行音乐表达情感和传递信息的重要载体,将民族文化元素融入流行音乐的歌词中,能够使流行音乐更具文化内涵和民族特色。

首先,可以在歌词中融入民族的历史文化、神话传说、民间故事等内容。通过歌词的叙述,将民族的历史文化和传统故事展现给听众,使听众在欣赏音乐的同时,了解和认识民族文化。例如,歌手林俊杰的《江南》歌词中,“风到这里就是粘,粘住过客的思念,雨到了这里缠成线,缠着我们留恋人世间”,描绘出了江南水乡的美丽景色和人们的情感,蕴含着中国传统文化中对江南水乡的喜爱和向往之情。

其次,运用民族语言或方言进行歌词创作。民族语言和方言是民族文化的重要组成部分,具有独特的语音特点和文化内涵。在流行音乐歌词中适当运用民族语言或方言,能够增强歌曲的民族特色和地域特色,使听众感受到浓郁的民族风情。例如,歌手宋祖英的《辣妹子》中,就融入了湖南方言中的“辣妹子”一词,生动形象地展现了湖南妹子的性格特点,歌曲也因此具有了鲜明的地域特色,深受听众喜爱。

最后,借鉴民族文学的表现手法进行歌词创作。民族文学具有丰富的表现手法,如比喻、拟人、夸张、象征等,这些表现手法在民族民间诗歌、谚语、故事等文学形式中广泛运用。在流行音乐歌词创作中,借鉴这些民族文学的表现手法,能够使歌词更加生动形象、富有感染力,同时也能够体现出民族文化的特色。例如,歌词中运用比喻的手法,将民族的某种情感或事物比作自然景象或具体事物,使歌词更具意境和美感。

2 流行音乐创作中民族音乐元素融合的实践分析

2.1 国内案例分析

2.1.1 《茉莉花》相关融合作品

《茉莉花》是中国著名民间小调,旋律优美、民族特色浓郁,国内外影响广泛。众多流行音乐创作者将其旋律元素融入作品创新。彭丽媛演唱的《茉莉花》保留原曲经典旋律,重新编曲并加入现代管弦乐伴奏,音色丰富饱满,兼具民族韵味与现代音乐气势,是民族与流行音乐融合的经典。此外,周杰伦《烟花易冷》隐约有《茉莉花》旋律片段,增添古典韵味。

2.1.2 《阿刁》(赵雷演唱版本)

赵雷演唱的《阿刁》是融合藏族音乐元素的流行歌曲。前奏用藏族乐器扎念琴演奏,独特音色带入藏族文

化氛围。旋律借鉴藏族民歌特点,高亢悠扬、充满力量感。歌词表达对自由、坚强的向往,契合藏族文化对自然、自由的崇尚。此歌融合藏族音乐元素,展现其独特魅力,赋予流行音乐新内涵。推出后受听众喜爱,是流行与民族音乐融合的成功案例,推动了藏族音乐传承发展,让更多人关注藏族音乐和文化。

2.2 国外案例分析

2.2.1 恩雅(Enya)的音乐作品

恩雅是爱尔兰著名新世纪音乐歌手,其作品融合大量爱尔兰民族音乐元素。她借鉴该民族音乐的旋律、节奏和乐器等元素进行创作,歌曲旋律悠扬婉转,如《Orinoco Flow》充满神秘气息。乐器运用上常用爱尔兰竖琴、锡哨等,还运用合唱形式营造空灵氛围。恩雅将爱尔兰民族音乐与新世纪流行音乐完美融合,形成独特风格,拥有大量全球听众,推动了爱尔兰民族音乐传播,也为流行音乐创作提供新思路。

2.2.2 保罗·西蒙(Paul Simon)的《Graceland》专辑

保罗·西蒙的《Graceland》专辑是融合南非祖鲁族音乐元素的流行音乐专辑。他与祖鲁族音乐家合作,将祖鲁族音乐的节奏、旋律和乐器等元素融入创作。祖鲁族音乐节奏感强,传统乐器音色独特。专辑中《You Can Call Me Al》采用祖鲁族音乐节奏型,搭配电声乐器,风格独特,深受听众喜爱。该专辑成功打破文化和地域界限,促进不同文化交流融合,让更多人了解非洲民族音乐,为其传播发展做出重要贡献。

3 流行音乐创作中民族音乐元素融合存在的问题

3.1 融合表面化,缺乏深度

当前,部分流行音乐融合民族音乐元素仅停于表面,未深入挖掘其文化内涵。创作者简单堆砌拼接元素,未将民族音乐精神、审美与流行音乐理念融合。如一些歌曲仅在奏乐或歌词上稍作体现,整体仍保持传统流行模式,缺乏深度感染力,无法实现有机结合。

3.2 过度商业化,忽视民族音乐本质

受市场经济影响,部分创作者为逐利,过度关注市场反响和商业价值,忽视民族音乐本质。融合时按市场需求改造包装元素,甚至扭曲内涵特色以迎合大众。如一些歌曲过度融合电子、摇滚等音乐,掩盖民族音乐原

有音色风格,损害其文化价值,作品也缺乏艺术魅力和内涵,难以长远发展。

3.3 创作者对民族音乐了解不足

部分创作者对民族音乐认识不深,未全面掌握其文化背景、历史传统和艺术特色。融合时凭主观感受创作,未系统研究分析元素,导致作品缺乏民族特色内涵,甚至误解误用元素。如使用民族乐器不了解技巧音色,借鉴旋律不了解内涵情感,致使融合后的元素缺乏特色感染力。

4 结语

流行音乐创作者应当强化对民族音乐的研习与探究,深度洞悉民族音乐的文化背景、历史传统、艺术特质以及情感表达方式。可借助走访民间艺人、搜集民间音乐资料、参与民族音乐研讨会等途径,积累丰富的民族音乐素材,发掘民族音乐背后所蕴藏的文化精神与审美理念。在融合民族音乐元素时,需将民族音乐的文化内涵与流行音乐的创作理念相整合,不仅要在形式层面融合民族音乐元素,更要在精神层面彰显民族音乐的文化价值。举例而言,在创作以民族历史文化为主题的流行歌曲时,要深入钻研民族的历史事件、人物事迹和文化传统,把这些内容融入歌词与旋律之中,让歌曲能够真切反映民族的历史与文化,传递民族的情感与精神。流行音乐创作者应树立正确的创作观念,在追求商业价值的同时,充分重视民族音乐的文化价值。要认识到融合民族音乐元素不仅是为了迎合市场需求,更是为了传承和弘扬民族文化,推动民族音乐的发展。在创作过程中,要合理把控民族音乐元素的融合程度,既要考量听众的审美需求和市场反馈,又要维系民族音乐的本质特征和文化内涵。

参考文献

- [1]王斌.论流行歌曲创作中民族音乐元素的运用[J].企业家天地:中旬刊,2010.
- [2]杨富博.传统与现代:民族音乐元素与流行音乐融合实践[J].喜剧世界(中旬刊),2024(4):0142-0143.

作者简介:邹联丰,1971年3月,男,湖南新化,硕士研究生,教授,研究方向:音乐教育。