

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，促进民族文化传承，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一部分。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，适应流行音乐的节奏特点。

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，结合流行音乐的节奏特点，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。