

京剧元素与现代音乐的融合创新

——以《新贵妃醉酒》为例

涂 慧

黄埔区文化馆，中国·广东 广州 510700

【摘要】京剧作为中国传统戏曲艺术的巅峰代表之一，承载着深厚的文化底蕴和丰富的表演形式。然而随着时代的变迁，传统戏曲文化如何与现代音乐形式有机结合，成为了一个值得探讨的课题。近年来，越来越多音乐作品尝试将京剧元素融入现代音乐中，这种融合不仅是对传统文化的传承与发扬，也是对现代音乐创作的丰富与创新。其中，《新贵妃醉酒》作为一次成功的尝试，展现出了京剧与现代音乐融合的魅力与可能性。

【关键词】京剧元素；现代音乐；融合创新；新贵妃醉酒

引言

京剧是我国戏曲艺术的代表，道光二十年至咸丰十年间，经徽戏、秦腔、汉调的合流，并借鉴吸收昆曲、京腔之长，吸收民间曲调、北京土语而形成了京剧。作为目前中国影响最大的剧种之一、国家级非物质文化遗产，其艺术表现形式是经过我国民族艺术家多年摸索沉淀下来的精华。时代不断发展，京剧艺术也在适应时代的过程中发展和变化。

1 京剧与现代音乐融合的意义

1.1 文化传承与创新的结合

京剧作为中国传统文化的瑰宝，承载着深厚的历史底蕴和艺术价值。然而，随着时代的变迁，如何让这一古老艺术在新时代焕发出新的光彩，成为了一个亟待解决的问题。与现代音乐的融合，正是京剧文化传承与创新相结合的一种有效尝试。通过融入现代音乐的元素，京剧得以在保持自身独特魅力的同时，更加贴近当代观众的审美需求，从而在传承中实现了创新。

1.2 拓宽受众群体

传统京剧虽然深受一部分观众喜爱，但其独特的唱腔、表演程式以及文化内涵，对于年轻一代来说，往往存在一定的接受门槛。与现代音乐的结合，有效地降低了这一门槛，使得京剧的艺术魅力能够触及更广泛的受众群体。现代音乐的流行性和通俗性，为京剧的传播搭建了一座桥梁，让更多的年轻人有机会接触并喜爱上这一传统艺术形式。

1.3 丰富音乐创作的内涵

京剧与现代音乐的融合，不仅为京剧的传承与发展注入了新的活力，同时也为现代音乐创作提供了丰富的素材和灵感来源。京剧中的唱腔、节奏以及表演元素，都可以

成为现代音乐创作的宝贵资源，这种跨界的合作与尝试，不仅丰富了音乐创作的内涵，也推动了音乐艺术的创新与发展。

1.4 促进文化交流与传播

在全球化日益加剧的今天，文化交流与传播显得尤为重要。京剧作为中国文化的重要代表，与现代音乐的融合有助于其在国际舞台上获得更多的关注和认可。这种融合，使得京剧得以以更加现代、时尚的面貌呈现在世界观众面前，从而增强了其国际传播力和影响力，这对于提升中国文化的软实力，促进中外文化交流与合作具有重要意义。

1.5 激发传统艺术的新生命力

京剧与现代音乐的结合，实际上是一种传统与现代相互激荡、相互融合的过程，在这个过程中，传统艺术得到了新的诠释和表达，焕发出了新的生命力。这种融合不仅是对传统艺术的尊重和传承，更是对其未来发展的一种积极探索和尝试。通过这种方式，我们可以让传统艺术在新时代继续发扬光大，为后人留下更加丰富多彩的文化遗产。

2 新贵妃醉酒的创作思路和音乐表现

2.1 创作思路

首先，作品在选题上便颇具匠心，它选取了京剧经典剧目《贵妃醉酒》作为创作蓝本，这一故事本身便充满了戏剧性以及情感张力。在现代音乐的重新诠释下，古典故事得以焕发新的光彩，同时也为现代观众带来了一个全新的欣赏角度。其次，在音乐风格上，《新贵妃醉酒》大胆创新，把京剧的唱腔、节奏与现代流行音乐的旋律、编曲技巧相全部都结合到了一起，这种跨界的尝试让歌曲既留下了京剧的韵味，又兼具现代音乐的流畅与动感。京剧唱腔的独特魅力与现代音乐的和声、配器相互辉映，共同构建了一个丰富多彩的音乐世界。此外，在歌词创作上，

作品也充分体现了古典与现代的融合，歌词中既保留了京剧《贵妃醉酒》中的经典词句，又融入了现代诗歌的写作手法，使得歌词既具有古典诗词的韵味，又易于被现代观众所理解和接受。这种古今交融的歌词写作方式，不仅丰富了歌曲的内涵，也使得其在传唱过程中更具感染力。另外，值得一提的是，《新贵妃醉酒》在创作过程中还最大限度重视了受众的需求，作品在保持京剧艺术特色的同时也注重了流行音乐的传播特点和受众的审美习惯，这种以受众为中心的创作理念，让歌曲在推出后第一时间走红，受到了大范围的好评和喜爱。总而言之，《新贵妃醉酒》的创作思路可以概括为“古典与现代的完美交融”。作品通过选题、音乐风格、歌词创作以及受众需求等多个方面的综合考虑，成功地将京剧元素与现代流行音乐相结合，打造出了一首既具有古典韵味又充满现代气息的音乐佳作，创作思路不仅为传统戏曲文化的传承与发展提供了新的思路，也为现代音乐创作注入了新的活力。

2.2 音乐表现

基于旋律层面而言，《新贵妃醉酒》巧妙地融合了京剧的唱腔与现代流行音乐的旋律。歌曲开头，京剧的唱腔高亢激昂，仿佛将听众带入了那个华丽的宫廷之中。而随着音乐的不断推进，现代流行音乐的旋律逐渐融入，与京剧唱腔形成了和谐的共鸣，这种旋律上的跨界融合，既保留了京剧的韵味，又增添了现代音乐的时尚感。在节奏方面，歌曲同样展现出了精湛的技艺，京剧中的板式节奏与现代流行音乐的节拍巧妙地交织在一起，使得整首歌曲在节奏上既有京剧的顿挫感，又不失现代音乐的流畅性。特别是在副歌部分，歌曲的节奏加快，京剧唱腔与现代音乐元素的结合更加紧密，为听众带来了一种全新的音乐体验。此外，歌曲在音色和音效的运用上也颇具匠心。传统京剧乐器的音色与现代电子音效相互辉映，既丰富了音乐的层次感，又使得整首歌曲在听觉上更加立体和饱满。这种音色的跨界融合，不仅展示了传统与现代音乐之间的和谐共生，也为听众带来了一次耳目一新的音乐之旅。在演唱技巧上，《新贵妃醉酒》同样可圈可点，演唱者不仅需要具备扎实的京剧唱腔功底，还要能够灵活地运用现代流行音乐的演唱技巧。歌曲中的每一个转音、每一个气口都经过了精心的设计和打磨，使得整首歌曲在演唱上既有京剧的韵味和技巧，又不失现代音乐的流畅与自然。

2.3 文化传递

《新贵妃醉酒》是把京剧当做主要的灵感来源，是对中国传统戏曲文化的一种致敬以及传承，京剧作为中国其中一个国粹，有着非常丰富的历史底蕴以及较高的艺术价

值。而这首歌曲和京剧元素之间发生碰撞，把戏曲精髓还有现代音乐相结合到一起，让京剧的独特魅力能够在新的音乐载体上再次焕发光彩。这一传递手段，既使得年轻人变得越来越开始接受京剧，同样还给京剧传承带来了充足的活力。而且，歌曲里面所传递的文化内涵丰富而深刻，歌词以古典诗词的形式，描绘了宫廷中的情感纠葛和人物的内心世界，展现了古代文化的韵味和美感。通过现代音乐的表达方式，这些古典文化元素得以在新的语境中重新解读，使得听众能够在享受音乐的同时，感受到中国传统文化的深厚底蕴。不仅如此，《新贵妃醉酒》还表达出一种跨界的艺术思想，这首歌曲进一步突破了传统与现代、古典与流行之间的束缚，用全新的艺术形式为所有人呈现出传统文化带来的魅力。这种跨界尝试手段，既给每一个艺术创作带来了大量的可能性，也让大众对传统文化的了解变得愈发多元化以及深入。

3 京剧元素与现代音乐融合创新面临的挑战

第一，京剧与现代音乐在风格、节奏、旋律等方面存在显著差异，如何实现两者的有机融合是一大难题。京剧唱腔独特，节奏复杂，而现代音乐则更加注重简洁明快的旋律和节奏。在融合的时候，不仅要留有京剧自身的韵味，还应该达到现代音乐的审美要求，这就要创作者拥有足够的音乐功底，以及对两种艺术形式的正确理解。不然的话融合就会出现不伦不类的现象，既丧失掉京剧精髓，也无法真正被观众所认可接纳。

第二，观众群体的变化同样是融合创新要解决的挑战，现阶段，观众审美需求变得越来越多样，对传统文化无法全面接受。年轻人往往更喜欢流行音乐这一类，而对京剧等相关传统戏曲却没有多少认知。所以在融合创新期间，怎样吸引年轻人的关注，使其体会京剧的魅力，是一个需要快速处理的问题，这就要求创作人员在留有京剧元素的同时融合进一些现代流行元素，从而创造出一个传统、时尚兼顾的作品。

第三，是文化传承与创新的平衡问题战。京剧是中国传统文化的关键组成内容，历史文化内涵极为辽阔。在融合创新的时候，怎样在弘扬京剧文化精髓的过程中又和现代音乐进行完美结合，这一问题就需要做好认真权衡。一般来说，过度创新会导致京剧自身韵味被覆盖，而太保守则会使得融合没有任何新意，所以相关创作者一定要在尊重传统的前提下展开创新，让融合作品不仅具备京剧的独一无二的魅力，又表现出良好的艺术风貌。

4 京剧元素与现代音乐的融合创新——以《新贵妃醉酒》为例

4.1 京剧唱腔与流行唱法的结合

在《新贵妃醉酒》中，京剧的经典唱腔以及流行唱法之间的完美结合给这部作品加入了一种全新的味道和意境。京剧唱腔有其绝对独一无二的韵律和节奏，表演者往往借助非常细腻的声腔变化还有独特的语调来表达自己的情感；而流行唱法更加注重的是情感的直接传达和旋律的简单直白。所以，在演唱《新贵妃醉酒》时，歌手就可以在保持京剧传统唱腔的前提下融入流行音乐中的旋律变化和情感表达方式。如，对传统京剧唱腔的节奏以及旋律给予合理调整，让其和现代流行乐的节奏感之间相结合，形成一种在尊重传统的同时又具有足够现代感的音乐风格。不仅如此，流行乐的和声编排与京剧的声腔相结合，可以使原本层次分明的京剧唱腔更加丰富多彩，带给听众耳目一新的感觉，这种十分多元化的演唱方式不仅可以最大限度越来越多吸引年轻观众的注意，也为京剧的传承与创新开辟了一条全新的道路。

4.2 京剧表演与现代演绎的融合

京剧的表演艺术比较注重动作与表情的丰富性，通常用夸张的肢体语言和生动的面部表情来传达角色的内心情感；现代音乐表演则是把重点放在了人与人的互动，以及现场氛围的渲染方面。在《新贵妃醉酒》中，表演者可以将京剧表演艺术的精髓与现代演绎手法相结合，创造出一种新的艺术表现形式。具体而言，对于《新贵妃醉酒》的演绎，演员可以在保持京剧的基本元素的前提下，引入现代舞蹈元素来增强表演的表现力，如，演员可以在演唱过程中配合现代舞蹈的动作，使得整场演出既有京剧的传统韵味又充满现代气息。同时，利用现场多媒体技术，如投影、LED灯光等来烘托表演的氛围，加强观众的沉浸感。此外，演员在表演中与乐器演奏者的互动，加深了观众对作品的理解和感受，让现代音乐与京剧表演有机结合，形成一种多维度的艺术体验。

4.3 京剧器乐在现代音乐中的应用

《新贵妃醉酒》在音乐配器上选择了二胡、古筝、箫、琵琶、埙、鼓、竹笛等京剧常用的乐器，辅以电吉他。中国的民族乐器，历史悠久，如古筝自古有“群声之主，众乐之师”的美称，是一种表达情感极致入微的乐器。在《新贵妃醉酒》中，古筝琶音短促而有力，韵味悠长把忧愁哽咽的思绪表达了出来，不断回忆以前的时光，流露出孤独与寂寞。琵琶在长轮之中带弹挑，表现力丰富，发音清脆、明亮。竹笛发音动情，音色高亢清亮，具有独特的

时代性，能够营造出悠远的意境。《新贵妃醉酒》使用了多件传统民族乐器，演绎出了传统雅乐的庄严肃穆感。将民族元素融入民族化旋律之中，通过熟悉的民族化旋律音阶、调式以及音乐的律动来传达民族感情。电吉他在全曲中起辅助作用，通过制造失真、电流、哇音等音色带动音乐走向，并通过激昂的律动感，将情绪推向高潮。埙、箫、鼓作为中国风的代表乐器，运用它们自身民族风格的特点，把形式与内容充分结合。将流行乐器与中国传统戏曲器乐相结合，在一定程度上为我国戏曲音乐带来了新的审美，促进和带动人们通过戏曲风格的音乐更好地了解传统戏曲文化。流行乐器也在一定程度上弥补了过去由于传统民族器乐的单一而无法完成的戏曲创作。

结语

综上所述，习总书记在党的二十大报告中指出：“以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化”。中国文化博大精深，中国戏曲吸收了中国美学的精神滋养，为人们提供了精神食粮。在中华文明赓续传承的历史长河中，人们要不断吸取经验，坚持创造性转化、创新性发展，让京剧艺术穿上新衣，以更加光彩夺目的形象面向大众，迎来新的发展机遇。

参考文献：

- [1] 张瑞. 民族声乐作品演唱中京剧唱腔风格的运用分析——以歌曲《梅兰芳》《贵妃醉酒》为例[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2024, 45(01): 74-78.
- [2] 王欣. 京剧唱腔在民族声乐演唱中的借鉴与应用——以《贵妃醉酒》为例[J]. 音乐天地, 2022(07): 46-49.
- [3] 徐文佳. 陈怡作品中京剧元素与现代技法研究[D]. 山东艺术学院, 2023.
- [4] 闫懿新. 扬琴协奏曲《凤点头》音乐风格研究[D]. 吉林大学, 2022.
- [5] 吴婧茜. 京剧《贵妃醉酒》中的场景及人物狂欢艺术解读[J]. 大众文艺, 2021(20): 98-99.
- [6] 葛欢欢. 京剧引入高中音乐课堂研究——以《贵妃醉酒》《智取威虎山》为例[J]. 艺术评鉴, 2021(07): 171-173.
- [7] 詹文婷. 浅谈京剧《贵妃醉酒》对民族声乐作品《贵妃醉酒》演唱的积极影响[J]. 黄河之声, 2020(21): 28-29.
- [8] 张柳. 创作歌曲融入京剧元素艺术分析和演唱研究[D]. 南昌航空大学, 2022.