

现代音乐中的古典元素研究分析

谢建洲

红河学院音乐舞蹈学院 云南 红河 661100

摘要:人们的生活离不开音乐这一催化剂,现代社会所发展的音乐文化呈现出了多元化、多样性的趋势,且音乐存于人们生活,丰富人们的生活,充实人们的精神世界,成了不可或缺之物。针对此,本文基于现代音乐中的古典元素进行了研究,其中包括古典音乐与现代音乐的差异、两者的融合现状等,在依据现代音乐案例进行探究时可以看出,现代音乐中的古典元素对其创作改变以及音乐发展都较为关键。

关键词:现代音乐;古典音乐;融合;元素

引言:

现代音乐在用古典元素进行表达与演绎时不仅深受大众的喜爱,其两者的融合也成了文化发展的必然趋势。作为现代音乐全新的艺术形态,现代音乐与古典元素的某些融合也使其得以传承发展,可以说其包容性的发展较强,并且在该创新道路上,也为流行音乐注入了新鲜的血液,使它焕发出全新的生命力。

1、古典音乐与现代音乐的差异

1.1 古典音乐

古典一词不同于古代,虽然包含部分古代的含义,但应在前加上“经典,”所以古典也被称为“经典”。在国外,人们把它叫做“classical music”,而“classical”则是“正统派或古典文学”的意思,人们将其称为“古典音乐”或者说“西方的古典音乐”

首先,“古典音乐”在概念上被解读为一种类型的音乐。但即便是在国外,人们对“classical music”这个术语的理解也是千差万别,反对的主要原因是“古典音乐”在时间分割观念上存在的差异。从18世纪后半叶到19世纪20年代,维也纳古典音乐流派的代表为海顿,莫扎特和贝多芬,他们的作品特定为“classical music”。最广泛的解释为,在欧洲文艺复兴时期,巴洛克时期,维也纳古典时期以及后来的浪漫主义、民族乐派直到十九世纪末和二十世纪初的现代音乐流派,即使是那些非纯粹娱乐的当代专业音乐,也都被称为“classical music”。

1.2 现代音乐

在过去的任何一段时间里,二十世纪变化明显。两次大战使各国边界与人们的思维方式发生了变化,在科学技术、信息产业的逐步发展中,不仅把人们推向了未知的领域,也影响到了艺术领域的发展体系。在“反时代”的驱使下,绘画、雕塑、文学、戏剧、音乐等各类艺术都打破了以往的一切传统,尝试着展现新的生命形态。从一定意义上说,在绘画和雕刻方面,存在着一定的发展趋势,而在文学和戏剧方面,则几乎没有什么变化,其不仅放弃了形式系统和声系统,而且还彻底地改变了旋律的概念,但其中最为主要的因素对于听众的影响较大,现代音乐在发展中,由于曲调观念的变化,新的乐曲会让听众感到迷惑,从而产生远离听众的时代现象。

现代音乐的艺术和二十世纪的其他艺术一样,发展呈现出了多元化、多样性的特点,其诸多流派成为一体,其不仅与古典美学传统不同,也分成了较为典型的音乐流派,其中最具有代表性的为:“原始主义”,巴托克和斯特拉文斯基;新古典派,欣德密特;十二音派,勋伯格、韦伯恩;社会主义现实主义,普罗科菲耶夫和肖斯塔科维奇等等,这些典型的现代音乐流派有着不同的音乐分支,所呈现的现代音乐元素也较为不同。到了21世纪中期,“序列音乐”,“偶然音乐”,“具体音乐”,都被当下的人们称为“怪异”的音乐。不管是在文学、美术、电影、音乐方面,在二十世纪现代化作品才

得以问世,其中的原因,不是与传统的审美格格不入,或是让观众难以理解,但因有一部分音乐作品经过时间的推移发展至今,不仅得到了人们的认可,也成了广泛被流传的佳作,其也成了现代化音乐的“起点”

2、国内外现代音乐与古典音乐融合现状分析

古典音乐与现代音乐的融合可从古典元素讲起,古典元素具有很强烈的厚重感,但又与当代的音乐美学存在着一定的差异。近年来,中外音乐家们从各个方面将古典音乐元素融合到了现代音乐作品之中,下述从两个方面提出其融合现状。

2.1 国外现代音乐糅合古典音乐现状

《卡农》这首竖琴曲,融合了古典音乐的音乐元素,使之雅俗共赏。马克西姆是将古典音乐与现代音乐结合起来的典型代表,在这首曲目中其颠覆了人们认为的传统音乐审美概念,不仅包含古典音乐的演奏方式,也在音乐精神的创作与表达中产生了更为激烈的碰撞,他将纯粹的听觉享受和当代视觉艺术紧密结合,给人们带来了前所未有的视觉冲击。其不仅将古典因素与现代音乐融合在了一起,也成功地对古典音乐内在元素价值进行了挖掘,并将其渗透到现代音乐中去,也正是因为这一融合,才使得该作品的音乐风格出现了明显的变化,其节奏的复杂与多变性深受人们的喜爱,各种乐器之间的“共鸣”也彰显了现代音乐与古典元素的融合技巧。

2.2 国内现代音乐糅合古典音乐现状

从我国很多现代音乐作品进行分析,其诸多音乐对古典元素的运用较为频繁,如古典诗词《在水一方》《一剪梅》等都为我国古典诗词的谱曲,或者是在诗歌的意境中进行的二次的创作,其也属于国内现代音乐与国内古典音乐的结合形式。在这些现代音乐的创作中,取材我国传统文化,虽然这一派系不足以被称为古典音乐元素,但其内涵也达到了我国的“经典音乐”为此这里所提出的与下述浅谈的误区不相矛盾,同时,这些现代化创作也打破了固有的音乐编写方式,现代音乐以其主旋律和现代演绎方式的结合,使其具有典雅之意,并在传承的基础上,通过改变曲调或音色的布局,将其运用后得以创新发展^[1]。

3、现代音乐中的古典元素研究案例

在这个音乐王国,音乐却被不同的人分成了两个对立的阵营:古典与流行(现代)。这一对立体现在,很多人认为现代音乐的简单结构无法准确衡量音乐的发展,而古典音乐的深邃典雅之内涵才可以被称为音乐长河的发展,这种观念随着时代的发展也出现了很多分歧^[2]。

下述研究的案例正为这种分歧,目前很多现代流行音乐都加入了诸多的古典元素,这些来自古典音乐的灵感被无限放大,已经成为人们改变对立意识形态的关键所在,而这种融合形式也是较为有意义的审美价值,从某种程度进行分析,其促进了古典音乐在当

下市场的“二次发展”。

3.1 古典元素误区

第一,中国的传统音乐(即中国民间音乐)也被称为含有古典元素的经典作品,但从严格意义上进行分析其不属于古典音乐。我国传统音乐是中国人的传统文化,其创作理念、演奏技巧都与西方的传统音乐无关,但其“古典”主要为“经典”为此这是一种误区。从作品进行理解,我国传统元素的融合如《梁祝》其旋律为我国音乐创作风格,但模式为古典音乐的协奏曲,其也可以被称为古典音乐的一种体现形式。

第二,轻、新时代音乐不属于古典音乐,最具代表性的作品有理查德·克莱德曼的音乐、《神秘花园》、《班德利》、《夜的钢琴曲》,它们的旋律都很优美,但与古典音乐相比,却有着天壤之别。

第三,流行、摇滚以及爵士乐不属于古典音乐。若某些摇滚乐改变了古典音乐的旋律或借用了其节奏等,也无法被称为古典音乐,只可能为现代音乐与古典元素的结合形式^[1]。

第四,以影视、动漫为主题的背景音乐大部分不属于古典音乐范畴内。这些音乐一般以通俗易懂的方式来渲染气氛,符合剧情和场景,其出发点与古典音乐背道而驰,并不是可供人们专门欣赏的音乐。

3.2 S.H.E《不想长大》——莫扎特《第四十交响曲》

这首曲子是莫扎特《g小调第四十交响曲, K.550》的首个乐章,其也是他最后三首交响曲中的一首。讨论该作品的创作背景可从莫扎特当时的生活环境进行分析,当时莫扎特穷困潦倒,妻子患病没有钱买药,饥饿的孩子没有面包,而在向朋友求助之后也并没有得到过多的帮助。就在这种悲愤当中,莫扎特写下了他的最后三部交响曲。在这两周内,第四十号交响乐于1788年七月二十五日完工。本交响曲无前奏,其第一个乐句与贝多芬的《命运交响曲》类似,但没有引用。莫扎特把这首歌改成了他极少用的G小调,用以代表其悲伤的心境,也突出了他这一生的不幸。后来莫扎特的学生胡梅尔(Hummel)还将此曲改编成了钢琴独奏版本,而现代音乐《不想长大》正是融合了《第四十交响曲》的古典元素^[4]。

3.3 S.H.E《波斯猫》——科特比《波斯市场》

《波斯猫》是一首伴随着90后长大的经典作品,前奏和合唱都是从《波斯市场》的序曲和主题曲中融合而来。又名“跳骚市场”的《波斯市场》是英国作曲家阿尔伯特·威廉·科特比最著名的作品。科特比(1875-1959)擅长创作具有东方风格的音乐,是20世纪早期英国流行的流行音乐作曲家。该作品于1920创作,其曲调的优美、活泼描绘了漂亮、高贵的公主在她的侍从的陪伴下穿过波斯集市,还有熙熙攘攘的市场景象。乐曲的前半部分以活泼而富有感染力的方式进行的创作,《波斯猫》副歌的主调融合了该作品的古典元素^[5]。

3.4 蔡依林《离人节》——肖邦E大调练习曲“离别”

蔡依林《离人节》序曲采用了肖邦“离别”作曲的主题。“离别”练习曲(10之3)与肖邦大部分练习曲不同,这是一首更加强调整曲调和情绪的作品。肖邦十九岁时就喜欢上了华沙音乐学校的葛拉柯夫斯卡,却羞于吐露爱意。一年以后,肖邦决定离开自己的国家,到巴黎去,那时他终于鼓起勇气,向葛拉柯夫斯卡演奏了一曲“离别”,他和这个朝思暮想的漂亮女孩道别。这个悲伤而又美妙的题材,常常被编入合唱团曲目中。肖邦曾经说:“我从来没有写过这么好的曲子,我想以后是不会再有了。”

3.5 杨丞琳《庆祝》——埃尔加《爱的礼赞》

《庆祝》是根据韩国七公主《Love Song》改编而成,其《Love Song》(法语:Salut d'Amour,第12期)的主旋律,引用了英国作曲家爱德华·埃尔加为小提琴和钢琴创作的歌曲《爱的礼赞》。

从《爱的礼赞》的优美名称来看,这是一部充满了浪漫和温柔的音乐,但在这首歌的后面,却隐藏着一段更浪漫的爱情。埃尔加计划于1888年夏季休假。他的学生卡罗琳·爱丽丝·罗伯兹在离别之前写了一首诗为《爱的礼赞》,埃尔加在旅行中为这首诗谱了曲,并于九月返回伦敦,作为爱丽丝的订婚礼物。爱丽丝的德语很好,埃尔加给这首歌取名“Liebesgruss”,所以这首歌被称为《爱的问候》^[6]。

3.6 周杰伦《琴伤》——柴可夫斯基《六月-船歌》、莫扎特《土耳其进行曲》

《琴伤》是一首经典的饶舌音乐,周杰伦曾经说过,他的音乐灵感来源于古典音乐。整个歌曲的配乐和合唱都是以柴可夫斯基的《船歌》为主要旋律,而在中间的部分则是莫扎特的代表作《土耳其进行曲》。《船歌》是柴可夫斯基的套曲《四季》里最为著名的一首。1875年的冬季,柴可夫斯基在圣彼得堡《小说家》杂志的编辑邀请下,每月都要写一篇富有俄罗斯特色的短篇小说,和一首诗一起发表在音乐杂志上。而《六月》是俄罗斯诗人普列谢耶夫创作,其描述了俄罗斯的乡村,在月光下,一艘艘或大或小的船在湖面上的倒影。

3.7 林俊杰《灵魂的共鸣》——李斯特《帕格尼尼练习曲第六首》

林俊杰在《灵魂的共鸣》中,与郎朗一起演奏了本首歌的钢琴部分,整个歌曲的配乐,是从李斯特《帕格尼尼练习曲第六首》中改编而来,而结尾部分,则为郎朗的原钢琴曲最后一个变奏音。该音乐作品,由意大利著名小提琴家帕格尼尼所创作的《第二十四首随想曲》一曲改编而成。由于其技术上的困难和艺术表现得多样性,很多著名的音乐家都对其进行了改编^[7]。

结束语:

综上所述,在当下音乐时代变迁中,现代音乐与古典元素融合发展的趋势较为明显,这一“理念”也被越来越多的音乐人所接受与推广,可以说当下的音乐产业链离不开古典+现代的结合发展。从古典与流行音乐作品之间所碰撞的火花,都可看出现代音乐正在慢慢地吸收,古典音乐也在不断地传承。任何一种音乐,都是音乐人用另外一种方式来表达和寄托。就像埃尔加说的:“让音乐来表达,让评论消失吧。”

参考文献:

- [1] 徐子珊. 现代音乐中的古典元素探析[J]. 教育教学论坛, 2020(49):157-158.
- [2] 王子健. 现代音乐表现中古典音乐元素之美——以皇后乐队《Bohemian Rhapsody》为例[J]. 当代音乐, 2021(6):199-201.
- [3] 张路坤. 古典式的现代气质与民族音乐语言的交融——论姚恒璐第二钢琴叙事曲《宁夏川的“花儿”》创作特征[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2021(4):150-155.
- [4] 朱日东. 中国传统元素在现代音乐创作中的发展与传承[J]. 神州, 2020(25):28.
- [5] 孙鹤鹏. 民族音乐元素与现代作曲技法的有机结合研究[J]. 音乐生活, 2020(5):94-96.
- [6] 兰晓虹. 现代筝曲《晓雾》的技法运用与音乐审美研究[J]. 佳木斯职业学院学报, 2020,36(6):143-144.
- [7] 刘士玉. 探究古典音乐与流行时尚的完美对话——以小提琴演奏的形式为例[J]. 丝路视野, 2020(14):122.

作者简介:谢建洲 出生年:1981.06, 性别:男, 民族:汉, 籍贯:云南省哈尼族彝族自治州蒙自市, 现所任职单位:红河学院音乐舞蹈学院, 邮编(661100), 职称:讲师, 学历:博士在读, 研究方向:音乐教育。