

流行音乐与戏曲元素的融合路径

——以歌曲《悟空》为例

张艳 刘佳佳*

(湖南交通工程学院, 湖南 衡阳 421001)

摘要: 流行音乐与戏曲元素融合的音乐文本形态在近年逐渐增多, 呈现良好发展态势。流行音乐与戏曲元素融合具有突破戏曲发展困境、丰富流行音乐内涵、创新声乐演唱技巧的多重价值。《悟空》作为流行音乐与戏曲元素融合的良好范本, 其歌词上白话与文言混搭, 伴奏上中西方乐器融合, 唱腔上加入戏曲尖音等, 为流行音乐的发展注入新的艺术生命, 是流行音乐与戏曲元素融合的有益尝试。

关键词: 悟空; 流行音乐; 戏曲元素; 融合

流行音乐是当今社会最为普遍发展的一种音乐形式, 其内容通俗易懂、个性鲜明, 拥有独特的音乐特色。《悟空》这首歌曲是流行乐男歌手兼音乐制作人戴荃的原创歌曲, 整首歌曲灵感来源于戴荃心目中对我国古代名著《西游记》中悟空这一形象的理解, 借由和悟空的情感共鸣, 抒发出自我的内心彷徨, 宣泄出灵魂深处的呐喊。

戴荃创作的歌曲《悟空》将流行风格和戏曲风格完美结合, 为流行音乐的发展注入了新的艺术生命, 也让更多的人体悟戏曲的魅力, 以《悟空》为例探究流行音乐与戏曲元素的融合路径具有代表性。

一、流行音乐与戏曲元素融合发展概述

(一) 流行音乐与戏曲元素融合的发展历程

在中国流行音乐的发展历史上, 将戏曲音乐元素融入流行歌曲的现象早在民国时期就已出现。民国歌唱家周璇的《百花歌》和《花开等郎来》的旋律取自苏州、无锡一带的传统评弹和小曲, 具有些许戏曲意蕴。改革开放后, 流行音乐与戏曲元素的融合发展势头良好, 1987年姚明创作的含有京剧京腔的流行歌曲《故乡是北京》、1989年姚明在歌曲中引入京剧调而创作的《唱脸谱》均是流行音乐与戏曲融合的良好范本。

此后, 流行歌曲融合戏曲音乐元素进行创作与演绎的样式与方法经过数十年的变迁, 发展趋于多样化。2000年后的流行音乐与戏曲元素的融合发展逐步深化, 出现大量流行元素与戏曲元素融合的优秀歌曲。

例如2006年王力宏创作的《花田错》, “花田错”的名字本身就取自我国传统京剧《花田错》, 在音乐表达上, 将自由转音与京剧唱腔融合, 是流行音乐中增添戏曲元素的融合模式。2011年由京剧改编、音乐风格属于“流行京剧音乐”的《新贵妃醉酒》, 是在戏剧结构上添加流行元素的融合模式。2015年戴荃在《中国好声音》原创的歌曲《悟空》, 是流行音乐中增添戏曲元素的融合模式。直至今日, 流行音乐与戏曲元素融合依旧处于蓬勃发展阶段。

(二) 流行音乐与戏曲元素融合的音乐文本形态

把戏曲唱腔和流行音乐结合起来的艺术形式被称为“戏歌”, 由字面可见, 戏中有歌, 歌中有戏, 但依旧总属歌的范畴。流行音乐与戏曲元素融合的音乐文本形态主要有两类, 一是加入戏曲元素的流行歌曲, 二是加入流行音乐元素的戏曲。

1. 加入戏曲元素的流行歌曲

这种文本形态最早是以演唱风格融合的形式被广泛应用于流

行音乐与戏曲元素融合的初期, 国内音乐家们受自身已定型音乐底蕴和传统戏曲文化的影响, 在唱法上会自然地代入戏曲唱腔。

在此背景下, 加入戏曲元素的流行歌曲又分为两类。

一方面, 以借鉴戏曲元素的曲调唱法为主的流行音乐。例如信乐团改编的歌曲《北京一夜》。其副段里运用的京剧花旦唱腔“one night in Beijing 我留下了许多情”这一句, 使其成为经典之作。歌曲以架子鼓、吉他、贝斯等一系列流行器乐作为伴奏。所以以其基本的音乐布局来看, 这首歌仍然是属于流行歌曲的范畴。

另一方面, 以借鉴戏曲编曲为主的流行音乐。在歌词和曲意中采用京剧剧目, 编曲和演唱中借鉴模仿戏曲唱腔。如王力宏的经典“中国风”歌曲《花田错》。

2. 加入流行音乐元素的戏曲

加入流行音乐元素的戏曲在乐段上多会进行歌与词的并置, 并将京剧唱段演唱风格进行流行化改编, 结合流行音乐的曲风进行呈现。例如, 闫肃、陈晓涛的作品《变脸》便是将经典川剧中加入了流行音乐元素, 曲风副调流行化、大众化。其中戏曲占歌曲的比重较大, 且以京胡等传统器乐作为配器, 因此属于加入流行音乐元素的“戏歌”。

此类歌曲的演唱需要字正腔圆, 要求演唱者要有戏曲演唱的功底, 并且掌握、运用好流行歌曲的发声方法, 就演唱而言, 此类作品的演唱比别曲的难度更大。

二、流行音乐与戏曲元素融合的多重价值

(一) 突破戏曲发展困境

程式化是戏曲的主要特征, 程式化即标准化、规范化, 戏曲的唱、念、做、打都要在一定的规范中程式化展现。而随着现代多元文化的冲击, 年轻一代更喜爱具有创新性、灵活多变的音乐形态; 喜爱戏曲的中老年人也通过“抖音”等软件开始关注多元化、流行化的各类现代音乐范式。

程式化的戏曲音乐无法满足现代人的精神需求, 戏曲的受众逐渐缩小, 流行音乐的受众却在逐渐扩大。将戏曲元素与流行音乐相融合, 能够为戏曲提供了新的发展思路, 让戏曲元素依托流行音乐有更深入、长足的发展, 戏曲本身的“程式化”固化标准也被逐渐打破、创新。

人们通过流行音乐的载体, 进一步认识了戏曲, 并对戏曲产生兴趣, 戏曲现代化发展的困境被打破, 戏曲传承发展的受众基础也得以扩大。

(二) 丰富流行音乐内涵

当前, 流行音乐乐坛百花齐放, 其包含爵士、摇滚、说唱、

乡村音乐等多种形态。然而,在快餐式消费主义思潮背景下,流行音乐出现参差不齐的现象。

一是抄袭争议,例如《花游记》与《爱游记》;二是歌曲质量争议,例如2020年杨坤针对《惊雷》的批判,据此,《新京报》指出,“音乐不分贵贱、但分经典与糟粕”。

由此可见,现今流行音乐丰富、但部分流行音乐缺失内涵。戏曲被称为我国“高度综合的民族艺术”,其内涵丰富,是经典的音乐艺术。大部分以流行音乐和戏曲元素融合的歌曲,例如《花田错》《唱脸谱》《北京一夜》《悟空》等,都获得不同等级的奖项,并受到人民群众的喜爱。

流行音乐与戏曲在“快与不快”“变与不变”中逐渐融合、平衡,其融合能够扩大流行音乐的题材选择、丰富流行音乐的内涵,从而提升流行音乐乐坛的整体质量。

(三) 创新声乐演唱技巧

不同的音乐文本形态及其分类都具有不同的演唱技巧,例如流行音乐中包含的说唱、摇滚、爵士、布鲁斯等都具有不同的演唱技巧。

但大体来说,流行音乐在咬字吐字方面强调抒发感情,所以在演唱技巧上并不着重要求,演唱者直接经由口腔进行吐字,以口语化的形式突显亲切的听觉观感,更加接地气、贴合人民群众的情感需求。

而戏曲在唱腔上有严格的技巧要求,演唱难度较大。将戏曲与流行音乐的融合,能够创新声乐演唱技巧,提高流行歌曲的声乐水准。戏曲唱腔是中国戏曲音乐独有的说法,是戏曲的主要组成。

三、流行音乐与戏曲元素融合的有机路径——以歌曲《悟空》为例

(一) 歌词部分:白话与文言混搭

在大部分流行音乐与戏曲元素融合的歌曲中,都具有“文白混搭”的特质。“文白混搭”即白话文与文言文混搭,并且歌词常夹杂成语甚至复杂古文词语。

《悟空》这首歌曲是戏曲融入流行歌的文本形式,夹杂了戏曲中的“说唱”特质,歌词也是“文言混搭”类。《悟空》中应用“肝肠寸断”“恩怨休怀”等成语、“独影阑珊”等由诗词意境引申出的词语、“回头无岸”等成语改编的词语,还含有郭璞《方言》中出现得复杂古文词语“氏惆”。且歌词与音乐内容衔接十分恰当、合适,完整抒发了创作者的情感和心理。

歌曲前半段作为铺垫采用了流行音乐唱法来抒发自己的情感,并通过歌词抒发情感奠定了整首歌曲的感情基调,大致描绘出歌曲的画面感。

歌词至“肝肠寸断”处感情开始喷发,如《西游记》中取经的九九八十一难,就算历经千难万阻,也不可以自我放弃。歌词高潮部分的一句“叫一声佛主”开始白话与文言的混搭,戏曲尖音的唱腔跟笛子转调配合,浓郁的京剧味道融入其唱腔,偶尔夹杂着半句戏曲说唱,歌词与戏曲唱腔的配合带给观众厚重、古风的听觉观感。

歌词结尾部分是一段心路历程,从探索到已知、直至直面自己心底的想法,结尾的一句“这一棒,叫你灰飞烟灭”对全曲进行了升华,歌曲唱词部分就此戛然而止。

(二) 伴奏部分:民族乐器的应用

戏曲元素的表达少不了中国传统民族乐器的应用。戴荃的《悟空》中大量应用了长笛与二胡,歌曲将钢琴、架子鼓和长笛、二

胡进行有机结合,在流行音乐中凸显戏曲意蕴。歌曲的第一段,即从“月溅星河”到“肝肠寸断”的这段曲调,偏流行抒情,通过钢琴伴奏走了和声大调,是偏向西方的琶音织体,给人以无限的遐想空间。竹笛和二胡音色变化多样,可以模拟鸟鸣、马叫、风声等自然音色,将两者应用在《悟空》中,不仅增添戏曲观感,还能够深化歌曲意境,将观众代入歌曲情境。

(三) 演唱部分:戏曲唱腔的融合

戴荃的《悟空》在声乐演唱上是流行歌曲与戏曲元素完美融合的典范,戴荃在演唱中运用的演唱技巧既明显体现出了戏曲和通俗歌曲的区别,又在细节处理中将两种唱法十分自然、流畅地结合在了一起。

从戴荃演唱这首歌曲的呼吸方法来看,歌曲的开头到第二段“心有魔债”也就是歌曲的通俗部分段落,在发声共鸣上因为要保持歌曲的平稳并且体现得亲切、自然,运用了胸腹式联合呼吸法。“月溅星河”描述的是场景,并且带有淡淡的愁绪,此时发出的声音温和并具有感染力,此时的演唱需要有意识地不让声带完全闭合,让气流通过。除此之外,未完全震动的声带发出的声乐演唱是一种无形的情感揭示,如“长路漫漫”这一句声音有一定的厚度,则是依靠于口腔和胸腔的共鸣。

当歌曲进行到“谁叫我身手不凡”时开始加入戏曲尖音,戏曲唱腔明显。歌曲的第二段“且怒且悲切狂哉”直至结尾都完美融入了戏曲元素,在演唱方式上也更偏向于戏曲,所以就演唱技巧方面更依赖于腹式呼吸。在腔体共鸣上,因为戏曲元素的加入,所以演唱技巧上需要更加注重口腔和头腔的共鸣。咬字吐字方面则完全归纳使用了戏剧的演唱技巧,要求更加清晰和归韵。充分利用词字韵母的元音发音并结合辅音打开腔体使声韵能够归韵到位,同时注意咬紧字头。演唱一个特定的字时需要加一点时间在字头到字腹的转化点进行拉长,并加重字尾的归韵,才能更加突显戏剧的韵味。

四、结语

戏曲是我国具有完整、独立的表演体系及艺术概念的音乐艺术形式,将戏曲与流行音乐相融合创造出的“中国风”歌曲,是中国流行音乐吸收民族音乐文化遗产的优秀产物。《悟空》这首歌曲作为流行音乐融合戏曲元素的优秀歌曲,其“文白混搭”的歌词、伴奏中民族器乐的应用以及演唱技巧的转变,都为流行音乐与民族戏剧的融合提供了良好的借鉴路径。随着我国流行音乐逐步国际化、国际音乐逐步本土化,流行音乐与戏曲的融合在未来将继续以多元化的蓬勃态势持续发展。

参考文献:

- [1] 朱奕奕. 群众文化推广的有益探索——流行音乐与戏曲元素的融合[J]. 戏剧之家, 2019(02): 241.
 - [2] 周兴杰, 唐赛男. 论戏曲与流行歌曲的融合[J]. 湖南人文科技学院学报, 2014(02): 74-78.
 - [3] 刘璇. 传统与时尚的激情碰撞[D]. 长春: 东北师范大学, 2012.
 - [4] 姚宗华. 戏曲元素在流行音乐中的运用[J]. 大舞台, 2014(07): 157-158.
- 第一作者简介: 张艳(1979-), 女, 湖南邵阳人, 硕士, 实验师, 研究方向为声乐演唱。
- 通讯作者简介: 刘佳佳(1988-), 男, 山东潍坊人, 硕士, 讲师, 研究方向为声乐演唱。