

音乐创作中岭南音乐传统元素的应用探究

陈嘉文

(广东省东莞城市学院 广东 东莞 523000)

【摘要】中国不仅具有五千多年的历史文化遗产，还是一个多民族国家，每一个民族都有自己的音乐文化，而这些音乐之所以能够保存完好，就是因为音乐是民族传统文化的主导者，被世人认可。虽然现代音乐越来越多元化，但是传统音乐也越来越受到人们的重视，本篇文章以岭南音乐传统元素为例，从岭南音乐的本身出发，分析岭南音乐传统元素在现代音乐创作中的作用，把岭南音乐传统元素创新应用到音乐创作中，丰富音乐的内容，促进岭南音乐传统元素的传播。

【关键词】音乐创作；岭南音乐；传统元素；应用

引言

岭南音乐有着非常浓厚的文化底蕴，它不只是一个民族的传统音乐，而是由多个地区的民族文化组成的，这么多年以来，随着民族音乐的崛起，岭南音乐迎来了新的契机。随着科学技术的飞速发展，新型的音乐和乐器种类越来越多，不管是传统音乐还是现代音乐，都能够在新技术的加持下完美地融合在一起，所以现在流行的岭南音乐，已经融入了大量的现代元素，成为了一种新的音乐风格，这种风格的音乐不仅保留了岭南音乐传统元素的精髓，而且还加入了新时代音乐的特点，使岭南音乐变得更加完整，为社会健康发展创造更多的经济效益。

1 岭南音乐的内容

1.1 岭南音乐的发展

岭南音乐具有十分鲜明的代表性，它蕴含着岭南地区优秀的传统文化。随着国家对民族传统音乐的重视，岭南音乐的发展正处在关键阶段，要想在未来的音乐界占有一席之地，现在的岭南音乐就需要不断的创新，需要不断地融合，只有这样才能够更好地应用到音乐创作中，实现优秀作品的创作。由于岭南音乐有着独特的民族风格和地方特色，所以很容易把原本的作品风格带偏，让现代音乐成为岭南音乐的主导，所以在音乐创作过程中，一定要把握好尺度，控制好岭南音乐传统元素的使用量，防止预期的效果出现问题。

音乐本身就是一门艺术，如何让这门艺术发挥最大价值，就需要创作者不停地去研究、去创新，从而寻找新的灵感来源。岭南音乐的传统元素保留着民族特有的传统性和时代性，与现代流行音乐结合并不突兀，欣赏起来别具一格。岭南音乐大多数都是民间歌曲，歌词通俗易懂，不管是小孩还是老人，通过简单学习就能够进行歌颂，现在这些音乐传统元素被提炼成新的创作灵感，使他们在现代音乐中发挥资源优势，成为中国民族传统音乐的一部分，让它们代代相传，把岭南音乐打造成成为民族传统文化。

1.2 岭南音乐的形成

岭南音乐在广西、广州一带非常普遍，有时候也称为广州音乐、客家音乐，壮族音乐，瑶族音乐等等^[1]。它是由多个地区的音乐文化组成的，随着时代的变迁很难追溯到本源。根据现在保留的资料来看，岭南音乐的形成随着地域环境的变化而不停地变化着，其中包括今天的岭南音乐传统元素与现代音乐创作的融合，其也是变革的一部分，每一个时代都有属于自己风格的音乐元素，传统音乐之所以被称之为传统，就是因为不管音乐怎么创新都有传统音乐元素的存在，而这个元素刚好是传承下来的。

岭南音乐传统元素包含着大量的传统音乐元素，每一种元素都被赋予了不同的文化内涵，这些文化渐渐地成为了我国民族文化与历史的重要载体，它不仅能够创造文化价值体现，还能够作为传统音乐被保护和传承，让它得以持续发展。岭南音乐的传唱需要世人的共同努力，在民族音乐全面

爆发的今天，地方政府应该抓住机会，利用网络信息加强岭南音乐的宣传，让人们通过网络视频来了解岭南音乐，学习岭南音乐。

1.3 岭南音乐的文化形式

通过调查历史文献研究发现，岭南音乐的来源可以追溯到商周时期，而真正爆发在唐宋时期，后来才随着历史的更迭被淹没在历史的潮流当中。一直到现今，随着民族音乐的再一次兴起，岭南音乐才得到人们的关注，岭南音乐有着十分鲜明的民族特色，有着深远的历史文化沉淀，它可以是民间音乐也可以是民族音乐，独具特色，岭南音乐的起源就是民歌，也是这些民歌的发展和创新才有了现代音乐中的说唱、戏曲、歌舞等^[2]。

岭南音乐的文化来源于少数民族瑶族、壮族等其他民族，它们的民族语言、民族文化以及民族信仰都在音乐中完美地展现出来，从岭南音乐中我们可以感受他们的生活方式及生活娱乐休闲等，比如说众所周知的《刘三姐》，她的歌声一直流传至今，只要歌声响起来人们就会不自觉地跟唱。现在岭南音乐已经被作为音乐教学素材的一部分，加入音乐教育体系，让岭南音乐走出去，让更多的人听到，岭南文化需要新一代年轻人的传承，需要与现代音乐的结合，不能让丰富多彩的流行音乐影响到传统音乐的发展，要在流行音乐中融入岭南音乐传统元素，使之成为新的流行音乐，在听觉享受的同时还能够体会传统音乐的内涵，提升自己的音乐素养。

2 岭南音乐传统元素在音乐创作中的作用

2.1 促进岭南传统音乐的传播发展

一直以来，岭南地区就是世界各地文化交流中心，因此岭南音乐也属于文化交流的一种方式，在这里通过各种各样的文化交流、碰撞，迸射出新的文化之火^[3]。在这样的形势下，岭南音乐的历史文化底蕴就能够达到很好的传播。现在是物联网科技时代，通过一个小视频就能够实现传播的目的，而岭南音乐缺乏的就是创新，毕竟传统的岭南音乐不符合现代年轻人的审美，比起传统的岭南音乐他们更喜欢现代音乐。所以，音乐创作中岭南音乐传统元素的应用是岭南音乐传播的最好机会。

随着社会的不断发展，民族音乐的兴起，越来越多的年轻人和学者加入了岭南音乐的创作和研究，比如说现在比较流行的抖音、快手或者其他直播软件，随时随地都可以展开宣传活动，不管是岭南音乐的文化宣传还是音乐宣传或者是相关的故事的传播，只要有一定的流量，就可以进行直播活动，让打开直播的人感受到岭南音乐的魅力，这个时代可以为岭南音乐的传播打造良好的生存环境，对岭南音乐的发展与应用有着很大的关系。

2.2 促进岭南音乐传统元素与音乐创作的融合

岭南音乐的传统元素不只是音乐，还有相关的乐器，它的本身就是由多民族文化融合而来的。所以，它具有极强的融合性，能够和任何音乐融合在一起，现代音乐种类越来越

多,不拘于语言、音乐风格,而岭南音乐的传统元素只是其中的一个。从民族器乐来说,它涵盖了广东、潮州、客家等三大乐种,每一种音乐都不同,而现有的有粤讴、粤曲、粤剧、粤乐、岭南古琴艺术等,风格多变,元素众多,可以灵活地应用到音乐创作中^[4]。

在音乐创作中融入岭南音乐元素并不会影响音乐的本身,反而会因为岭南音乐元素的加入给人耳目一新的感觉,让现代音乐展现出民族特色,在岭南音乐的传统元素与音乐创作融合的工作中,首先可以在岭南音乐的基础上进行改编和创编,最好的办法就是选择流行音乐或者是大众熟知的音乐作为对象,在确保歌曲基本结构和音调不变的情况下用现代音乐创作灵感和创作手法进行二次加工,在增加歌曲深度的同时增加歌曲的难度,这样不仅能展现创作者的才华还能够提升岭南音乐的质量。其次可以提取岭南音乐中的传统元素,创作新的音乐,这些元素可以是语言、音调、歌词、舞蹈及乐器,然后把把这些元素通过现代科学技术加工或者是直接采用现代音乐创作方法,让新的音乐作品既融入岭南音乐的韵味,又有现代音乐的特点,迎合现代年轻人的喜欢,完成岭南音乐与现代音乐的融合,因为音乐创作不只是现代音乐,还有古典音乐、爵士音乐、乡村音乐等等,只要岭南音乐的传统元素融入的合理,就能够对音乐起到优化作用。

3 岭南音乐传统元素在音乐创作中的应用

3.1 丰富音乐教学素材

在“德、智、美、体”政策的推动下,各大中小学开始加强民族音乐的教育,致力于让更多的民族音乐进入学校课堂,培养学生的民族音乐兴趣爱好,鼓励他们积极地参与到民族音乐的学习和传播中。学生是民族未来的继承者和建设者,他们还处在学习阶段,需要老师的引导和国家的支持,现在把岭南音乐作为音乐教学素材,让岭南音乐更好的出现在学生的音乐世界中,传承民族地方文化。在广州一带,不管是学校还是文化展览馆,都能够看到岭南音乐的影子,当地人对岭南音乐也非常了解,如果把岭南音乐普及到音乐教学素材中,又不受地方文化的影响,就要获得国家的支持,让普及和教育相辅相成,在普及中教育,在教育中普及,这种相互作用的推广方式,能够让学生更好的接受和学习,也会发现大量的岭南音乐爱好者,促使岭南音乐经久不衰。

把岭南音乐纳入音乐教学过程中,目的不只是为了岭南音乐的传承,更重要的是在传承的过程中不断地创新与发展,只有这样才能不被时代抛弃。近几年,关于民族音乐的教学课程越来越多,越来越专业化,竞争力越来越强,要想在众多民族音乐中脱颖而出,就要创作新的音乐作品,打造专业的音乐团队,学校可以为学生提供学习岭南音乐的平台,让岭南音乐成为他们的爱好。岭南音乐出现在音乐教学素材中,可以打破传统文化的限制,为学生提供更好的创作灵感。

3.2 提供音乐创作灵感

岭南地区的音乐教学领域随着网络时代的到来被不停地改革创新,随着现代音乐的不断冲击,除了老一辈的音乐家致力于研究岭南音乐之外,现代年轻人只会对岭南音乐的传统元素感兴趣。因为在音乐创作中,比起中规中矩的音乐作品,他们更喜欢个性化、音乐元素丰富的音乐作品,他们会把歌曲、舞蹈、舞台以及服装统一起来,让音乐成为一种艺术。

在岭南音乐的传统元素创作过程中,首先要把握好音乐的主题风格,主要音乐元素的种类,防止破坏音乐的整体质量,然后以岭南音乐的传统元素为基本点,利用音乐专业知识进行创新设计,比如说《寒鸦戏水》、《平湖秋月》、《出水莲》等,这些音乐都具有广府音乐的华丽、潮州音乐的深

邃以及广东汉乐的古朴,它们三者虽然都被称为岭南音乐,但是个性鲜明、积淀厚重,可以为音乐创作者提供高效的传统元素^[5]。岭南音乐的节奏、节拍和音律元素的类型非常丰富,不同语种所展现的音乐风格完全不同,不管是粤语还是潮汕话或者是客家语,都可以作为音乐创作灵感,为创作者打开新思路,因为同一首音乐,经过不同语言不同乐器的处理会呈现出不同的效果,当然有好有坏,不是所有的音乐都适合改编,而是要考虑音乐的节奏和音调是否与岭南音乐的传统元素形成一体,只有满足以上这些条件,才能够针对音乐作品展开创作研究。

3.3 传播岭南音乐传统文化

岭南音乐的传统元素在音乐创作中的应用需要遵循一定的原则,像整体性、合理性、科学性及特殊性。岭南音乐属于地区音乐,它的体系非常复杂,如果没有专业的指导很难区分出来,在现代生活中,粤语歌曲众所周知,而岭南音乐恰恰相反,除了本地人外人很少了解,粤语歌曲之所以备受欢迎,除了出名的歌手之外,相关的影视作品也不少,所以岭南音乐的传播仅仅依靠音乐创作是不行的,而是需要与现代潮流结合起来。无论是歌曲还是舞蹈,都要具备足够的吸引力,这样才能够达到预期的目的。

比如说现代生活中比较流行的说唱、街舞,他们具有很强的节奏感和韵律感,可以让人们跟随节拍一起舞动,重要的是这方面的音乐知识需要从小培养,它的基础功底要求非常严格,不是短时间内可以完成的。因此,在音乐创作过程中创作者还应该考虑到自己的专业知识,在自己的音乐领域里进行创作,而不是把岭南音乐的传统元素直接应用到自己的音乐作品中,给自己的创作带来难度,音乐创作是严谨的、随性的,也是自由的,不需要太多的束缚,只有这样才可以创作出富有生命的音乐,把传统音乐文化的精神体现出来。

岭南音乐的节奏和旋律是富有情调的,它们可以欢快,可以悲伤,可以豪放,没有特定的风格,如果把节奏比作岭南音乐的风骨,那么旋律就是岭南音乐的灵魂,没有风骨的岭南音乐是没有灵魂的,也没有传播的意义。所以,我们把岭南音乐的传统元素应用到音乐创作中,不仅仅是为了学习它的音乐风骨,还要为音乐赋予新的生命力,使岭南音乐广为传播。

结束语

综上所述,岭南音乐的传统元素融合了多个地区的音乐文化,可以为音乐创作提供充足的创作灵感来源和创作空间,这样的应用不仅传播了岭南音乐文化而且还丰富了教学素材,为音乐创作开创了新的征程。

参考文献:

- [1] 周子阳. 当代扬琴作品创作中的传统音乐元素运用探讨[J]. 新丝路: 下旬, 2021(5): 1.
- [2] 杨婷. 粤港澳大湾区背景下岭南传统音乐在高校中的应用探究——评《岭南传统音乐概论》[J]. 高教探索, 2020(5): 1.
- [3] 蓝云飞. 我国流行音乐创作中民族元素应用研究[J]. 音乐教育与创作, 2021(9): 49-51.
- [4] 王雯婧. 藏传佛教音乐元素在当代音乐创作中的运用研究[J]. 黄河之声, 2021(18): 4.
- [5] 陈梓菲. 客家音乐在中职学前教育专业视唱教学中的实践性探究[J]. 艺术评鉴, 2020(20): 4.

作者简介:

陈嘉文,女,汉族,1982-4,广东东莞人,广东省东莞城市学院,讲师职称,本科学历,学士学位,研究方向:主要音乐理论研究。