

戏曲音乐元素在歌曲作品中的运用

苏卫东

(苏卫东汉中职业技术学院学院 陕西省汉中市 723000)

摘要: 伴随着历史的不断演进, 中国音乐已经历了千年时间的洗礼, 这也就使得其具有较强的自身特色以及深厚的文化意蕴。然而现阶段歌曲之中却并未对戏曲音乐元素进行充分运用, 基于此, 本文从现阶段戏曲音乐元素的运用类型、运用意义、运用方法以及实际运用策略等方面进行了浅要探析, 旨在为戏曲音乐元素的运用提供思路, 进而促进我国音乐创作水平的发展与进步。

关键词: 音乐元素; 歌曲作品; 戏曲; 运用

我国戏曲艺术具有悠久的历史, 作为世界三大古老戏剧之一, 我国戏曲艺术对传统民族文化精髓的承载具有重要作用。而伴随着历史的不断推进, 戏曲艺术发展逐渐多样化。而将当代歌曲创作与戏曲元素进行结合, 可以在极大程度上助力于戏曲创新工作, 同时戏曲音乐元素也为当代歌曲创作提供了丰富的素材, 所以现阶段要将戏曲音乐元素在歌曲中的融入作为重点内容, 使得整体创作水平能够得到有效提升。

一、现阶段戏曲音乐元素的运用类型

1、京剧音乐元素

在戏曲发展过程之中, 京剧始终作为戏曲艺术之中最重要的内容存在, 而京剧的声腔则包括二黄以及西皮。同时京剧由于雅俗共赏的特点深受人民群众钟爱, 而其流派持续更新也使得很多剧目流传较为广泛, 更是出现了梅兰芳等闻名世界的京剧家。京剧作为极具艺术特色的国音, 现阶段被很多音乐家先后运用到现代歌曲的创作环节之中。例如二十世纪八十年出现的《故乡是北京》歌曲, 作者阎肃词以及要名曲二人就将极具特色的京剧元素融入其中, 使得该作品极具传统文化特色。除此之外, 李玉刚作为现阶段极具代表意义的京剧艺术家之一, 其将京剧与歌曲进行相应的融合, 这也使得歌曲之中的所显示出的京剧特色更受听众的青睐。

2、昆曲以及其他戏曲元素

现阶段所出现的歌曲之中, 对于昆区以及其他戏曲元素的吸收主要包括黄梅戏以及越剧等。而这部分歌曲在后续演唱过程之中, 对于上述剧种唱腔进行了充分运用, 从而使得其对于听众更具吸引力。昆曲最大的特点就是“雅”, 并且其“水磨调”更具有婉转的特点, 这也就使得其与京剧之中存在较大的差别。《在梅边》是现代歌曲运用昆曲唱腔的开山鼻祖, 在这一歌曲创作之中, 其将昆曲元素以及现代歌曲进行了深入分析, 并将二者结合在了一起。从而使得歌曲演唱过程之中饶舌以及吟唱穿插进行, 使得曲目在传承文化的同时又不会让人觉得乏味, 与现阶段广大听众的审美需求深度契合, 这也是其歌曲一经问世就具有较高热度的原因之一。在此之后, 陈升也创作了《牡丹亭外》这一曲目, 而这一作品不仅对昆曲的旋律进行了运用, 同时还将黄梅戏的音调以及唱腔融入其中, 在短短几分钟之内将丰富的传统音乐文化元素以及现代歌曲进行了深度结合, 使得其作品受到当代年轻人的喜爱。而黄梅戏作为我国首批非物质文化遗产, 其同时也作为五大戏曲剧种而闻名于世。而伴随着人们的重视程度不断提升, 现阶段创作的作品也逐渐增多, 其中更是不乏《打猪草》以及《天仙配》等较为优秀的作品存在。而现代歌曲对于黄梅戏腔旋律以及唱腔的运用也日益广泛, 后弦所创作曲目《西厢》以及吴琼创作曲目《对花》等, 都是现代歌曲之中较为优秀的作品之一。除此之外, 越剧在现代歌曲之中的运用也极其广泛, 目前大众所熟知的曲目就有《天上掉下个林妹妹》等, 这一曲目不仅沿用了同名越剧的名称, 同时还对其唱腔以及旋律也进行了运用, 而这一曲目在出现以后, 受到了大众积极的追捧。

二、戏曲音乐元素在歌曲作品中运用的意义

1、有利于民族文化的展现

目前在音乐创作过程之中, “标题音乐”能够较为直接地将作品内容核心进行展示, 使得听众在听音乐之前就得到相应提示。对于相应歌曲的唱词则较为贴近人民生活, 甚至是将唱词设置成具有口语化特点的语句, 而这就恰恰也就更好地说明了“艺术源于生活”这一观点。同时具有特色地域民族特色的歌曲创作, 又能够对民族文化进行较为深入地展示。例如《故乡是北京》这一曲目就对京剧唱腔进行了充分运用, 而对于其唱腔的选择, 则是从作品意境的角度出发对其进行了相应考虑。并且京剧文具我国曲艺文化榜首的位置, 其历史较为悠久, 向前追溯甚至可以到清朝时期的“四大徽班”进京。而其早期则是对昆曲以及秦腔等部分曲目的特色以及唱腔技法等进行了运用, 同时还一些极具特色的地方民间小调运用到其中, 在经历了历史的发酵之后, 逐渐将其融汇成为一体, 从而形成了具有自身特点的京剧剧中, 此后更是国内外闻名。这也就使得背景与京剧这二者始终无法被分隔看待, 而该曲目则重点在于表现游子对于故乡北京的思念之情, 并且在唱词之中也对背景特色文化以及相应景点进行了简单描述。而京剧作为背景民族音乐的代表, 则作为曲目相应曲目唱腔的不二之选。而这一曲目的问世, 也使民族文化得以更好地延续。除此之外, 《长相知》这一改编而来的现代歌曲作品也对戏曲文化进行了相应的运用, 该曲目充分运用了戏曲伴奏, 而这一伴奏的运用也使得曲目之中女子热烈追求爱情的形象得以生动刻画。对于歌曲音调的选择使得音乐风格与歌词内容高度契合, 这也就使得这一作品深受听众喜爱。与此同时, 将戏曲特色以及歌曲现代歌曲进行相应结合, 运用特定剧种所带来的地方音乐文化往往能够使得歌曲表达更为动人, 同时其也能够通过音乐将民族文化进行展示, 使得其走进大众视野。

2、有利于歌曲作品创作

现阶段作曲家在进行歌曲作品创作时对戏曲音乐文化进行充分运用, 能够在一定程度上对作品歌唱时的行腔方式进行拓宽。而将民族戏曲元素以及流行音乐特点进行融合, 使得其音调、唱词以及咬字等矛盾冲突更为直接, 而创作者要能够将这部分矛盾进行合理的调解, 从而使得歌曲自身表现力得以不断提升。从而使得创作者在这一环节之中能够汲取更多养分, 并创作出较多具有传统民族音乐特色以及具有时代气息的优秀作品。而通过创作者持续的分析探讨以及摸索, 进而将戏曲音乐元素与现代歌曲融合之后展示给广大听众, 使得原本不受青睐的戏曲形式备受当代年轻人的喜爱。而这一创作也是歌曲发展与时代接轨的重要标志, 中国特色戏曲音乐风格创作特色在这一环节得以形成, 这也就使得具有典型中国风的民族音乐能够受到众多国内外听众的追捧。与此同时, 相应作曲家希望能够在歌曲创作过程之中加入更加多元化的手法, 从而使得作品的创作不是一味追逐西方技巧, 而是与我国实际相结合。从而走出符合中国特色的民族音乐道路, 而戏曲元素在现代歌曲作品之中

的运用也是我国音乐发展新阶段。我国传统戏曲文化形式具有千变万化的特点，而这就使得作曲家能够获得更多的创作灵感，进而使其能够将重点放在我国传统民族音乐文化之中。这就使得我国文化被海内外听众所熟知，从而使得全世界都能够了解到我国特色民族音乐，助力于民族时代精神的彰显。而作曲家将戏曲文化在现代歌曲之中的灵活运用，也使得中国音乐文化特色越来越浓厚，相信终有一天中国音乐文化会在世界音乐舞台上绽放光彩。

三、现代歌曲作品中运用戏曲音乐元素的主要形式

1、拼贴式

在实际环节之中，作曲家将戏曲音乐元素与现代歌曲进行融合的主要方式之一是将对其进行插入以及拼贴，进而使得歌曲中夹杂西区的特殊旋律样式得以形成。这一创作方式具有便利以及间接的特点，并且可操作性较强。在实际之中，可以将相应戏曲作品之中较为经典的唱腔片段进行截取，并将该片段插入到歌曲当中，进而使得具体曲目能够拥有“中国风”标签。例如陶喆所创作的作品《Susan说》，该作品将《女起解》这一京剧作品中苏三押解唱段进行了运用。这也有作品还要很多，例如《盖世英雄》这一曲目，王力宏直接邀请了京剧大师进行了演唱，进而使得曲目之中具有英雄气息表达更为浓厚，使得歌曲韵味十足。

2、融合式

融合式作为目前一种较为创新的改变手法，它不仅对戏曲音乐之中的部分元素进行了运用。同时还对其进行了相应改编，从而使得相应作品能够成为真正结合戏曲音乐元素的现代音乐作品。例如曲目《牡丹亭外》，该曲目在旋律之中就将黄梅戏以及昆曲进行了相应结合，同时对于歌词也对戏词进行了相应改编。除此之外，对于戏曲演唱法方法的运用同时也作为融合式编创曲目方法的一种，例如在曲目《花田错》之中，就对京腔的拖腔进行了相应运用，对曲目之中的最后一句的歌词进行了拖长，并且对绕舌转音这一唱法进行了结合，进而使得其作品极具艺术特色。

3、贯穿式

现阶段在对于戏曲音乐元素的运用过程之中，贯穿式作为较为重要的方式之一，其对于唱腔之中包含的特色音调部分进行了运用，使得其在现代歌曲之中能够充分体现。并且在实际环节中，现代曲目不仅要与戏曲唱腔等元素进行充分结合，同时要将相应旋律运用到间奏之中。从而使得其相互之间具有更为紧密地联系，从而极大程度改善拼接式手法较为生硬且痕迹明显等问题。

四、戏曲音乐元素在现代歌曲作品中的运用策略

1、对戏曲音乐素材进行充分运用

在实际过程之中，现代音乐作品创作可以充分运用戏曲音乐素材，对传统戏曲的曲牌以及相应旋律特征进行运用。从而使得现代音乐作品之中具有浓厚戏曲风味，使得其即像戏曲又像歌曲。在作品之中充分运用富有地方特色地形式对历史演进历程进行说明，能够受到广大听众的喜爱以及追捧，而《唱脸谱》以及《前门情思大碗茶》等系列作品的问世，则可以很好地论证这一观点。而在现阶段在时代发展过程之中，虽然相应歌曲之中所融入的流行元素越来越多，但是这一期间也不乏包含丰富戏曲元素的优秀作品问世。创作者通过将传统戏曲元素与现阶段摇滚等风格进行结合，在演唱过程之中利用摇滚电声乐队进行相应伴奏，而曲目的主旋律则选用传统戏曲音乐元素，从而使得歌曲充满韵味。除此之外，李玉刚的《新贵妃醉酒》这一曲目，实际上就是对戏曲元素之中的唱腔进行了相应运用，并且在歌曲之中还引入了部分京剧音乐素材，这就使得整首曲目具有较强的京味。而伴随着时代的进步与发展，相应曲目在伴奏风格等方面也发生了相应变化，目前现代音乐更加趋向于流

行化。而在实际环节之中，作曲家却依旧在思考如何充分运用戏曲音乐素材，进而使得具有中国特色的道路得以形成。

2、运用戏曲音乐元素进行意境烘托

在对于戏曲音乐元素的运用过程之中，作曲家可以将具有典型性的戏曲唱段以及独白融入歌曲的结构之中，将其作为引子或者尾声。也能够将其看作是歌曲伴奏之中具体的层次，并且其中所运用到的歌曲主题内容以及相应唱段主题之间并无联系，同时在旋律以及风格等方面也没有联系。例如在《淫红尘》这一曲目的创作过程当中，就将《杜丽娘》之中的念白进行了运用，将其渗透进歌曲之中，使得其出现尾声以及间奏部分。而这一念白在作为伴奏主体的独立层次存在，而曲目自身歌词以及主题等都与《杜丽娘》并无联系，这就使得其营造出了一种较为特别的意境。除此之外，歌曲《再生恋》也在歌曲的引子以及尾声部分将越剧念白融入其中，并且念白在配合节奏紧凑的鼓点声，这就使得符合歌曲特色的意境得以充分营造。并且在曲目之中，对于念白的运用仅仅是为了营造意境，歌曲本身与念白之间却并没有具体联系。而这一方式在现代音乐创作之中的落实，则可以使得戏曲音乐元素得到极为充分在现代歌曲之中得以充分运用。

3、对相应戏曲元素进行一定程度改编

目前歌曲之中对于戏曲元素的运用可以通过改变传统戏曲的形式来进行，作曲家可以将原有唱段以及相应旋律作为基础。并且运用现代音乐审美观对其进行改变工作，进而使得原本的曲目旋律在全新的歌曲之中要么只出现片段，要么就是隐约可辨，只有对曲目较为熟悉的人才能够清楚所编曲目源自何处。例如《新天仙配》这一曲目，实际上是作曲家对黄梅戏中对应曲目改编以后创作而来的，这一曲目使用男女合唱的形式，并且原本旋律在现阶段曲目之中也有着较多的保留。而牡丹亭外这一作品实则也是对黄梅戏作品进行了相应改编，其第一乐段源自于《女驸马》当中的唱段，而经过改编以后，演唱者自身极具特色的沙哑嗓音更是对其旋律故事等重新进行了演绎，但是原曲的元素在其中却隐约可辨。所以现阶段在歌曲创作过程之中，作曲家可以对戏曲音乐元素进行一定程度改编，从而使得其旋律以及唱腔等富有现代化特色。使得其能够以全新的外在形象走进大众视野，获得大众青睐，使得我国音乐整体水平能够得到较大程度提升。

五、结束语

综合来看，戏曲音乐元素在歌曲之中的运用形式多样，所以在实际中可以将戏曲之中的优点充分运用到流行音乐之中。然而在这一环节则需要能够把握住这个“度”，从而在不影响戏曲音乐精髓的状况下使得不同风格音乐优点得以凸显。与此同时，还要重视对于戏曲音乐元素的合理运用，从而使得现代歌曲文化内蕴得以丰富，使得其现代歌曲具有一定深度。

参考文献：

- [1]王和.戏曲音乐元素在流行歌曲中的融合运用[J].浙江艺术学院学报,2018,(02):55-60.
- [2]邢愨.戏曲音乐元素与民族声乐演唱[D].导师：张力泉.新疆师范大学,2017.
- [3]邵美琪.浅谈戏曲音乐元素在流行歌曲中的运用研究[J].学周刊,2016,(09):74.
- [4]杨阳.论戏曲音乐元素在歌曲钢琴声部中的三个表现手法[D].导师：蔡世贤.广西艺术学院,2014.

苏卫东，1970年02月出生，男，回族，籍贯陕西留坝，汉中职业技术学院讲师，本科毕业，学士学位。主要从事音乐教育教学及相关研究。