

对流行音乐中京剧元素的一些分析及思考

谷 悅

(苏州大学音乐学院, 江苏苏州 215000)

【摘要】自20世纪30年代流行音乐传入我国以来, 它以其丰富的音乐性、风格的多样性、时尚的舞台效果以及通俗易懂的歌词赢得了大众, 尤其是年轻人的喜爱, 大众的审美也逐渐倾向于流行音乐, 这种发展趋势也对我国传统的京剧艺术有了不小的冲击。近几年音乐创作人不断的在流行音乐中加入京剧元素将其进行融合, 从而形成带有中国特色的流行音乐, 这不仅是对流行音乐中国化的一种发展, 也是对京剧艺术的一种保护与传承, 本文将对流行音乐中的京剧元素进行一个简单的分析并对两者的相互融合进行一个思考。

【关键词】流行音乐; 京剧元素; 融合

【中图分类号】J605 **【文献标识码】**A

一、流行音乐的概念与京剧的内涵

“流行音乐”的概念其实非常模糊, 笔者查询了大量的资料, 都没有对流行音乐有一个具体而确定的概念。“流行音乐”一词是根据英文“popular music”翻译过来的, 在不同的时期、不同的国家的翻译也不同。在我国一般翻译为“流行音乐”或者“通俗音乐”。根据王思琦的文章《“流行音乐”的概念及其文化特征》总结归纳了9个概念, 笔者认为的流行音乐, 是有别于严肃音乐的, 那些结构精湛短小、内容通俗易懂的容易被大众接受并广泛流传的音乐, 并且都具有通俗性、大众性和商品性的特征。

京剧, 中国五大戏曲剧种之一, 是我国影响最大的戏曲剧种。又称“京戏”、“国剧”、“皮黄”。它由“西皮”和“二黄”两种基本腔调组成, 也兼唱一些地方小曲调(如柳子腔、吹腔等)和昆曲曲牌, 可以说京剧集我国戏曲之大成, 植根于中华民族文化的沃土, 凝结着中华民族的民族性格、民族精神, 承载着中华文化的血脉和精华, 充满了无限的艺术魅力。京剧最早的起源是在1790年, 为给乾隆皇帝庆祝八十大寿, 盐商江鹤亭组织了一个安徽戏班奉旨进京, 从此在北京、天津扎根下来。经过十几年的演变, 它成为一个由徽剧、汉剧、昆曲、秦腔、京腔和民间曲艺综合而成的崭新剧种, 它的声腔以西皮、二黄为主, 字正腔圆, 当时人们就称它为“西皮二黄”。它的行当全面、表演成熟、气势宏美, 是近代中国汉族戏曲的代表, 素来有中国“国粹”的美誉之称。直至2010年11月16日京剧被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

二、流行音乐中京剧元素的运用

(一) 京剧中的板腔体结构在流行音乐中的运用

所谓“板腔体”, 即“戏曲、曲艺音乐中的一种结构体式”, “以对称的上下句作为唱腔的基本单位, 在此基础上, 按照一定的变体原则, 演变为各种不同板式”。“板式”除能标明速度、节拍和表情意义以外, 还可以表示它们各自在旋律、结构等方面多种形式的变化。戏曲音乐中, 板腔体的显著特征, 是以一种基本的曲调为基础, 通过速度、节拍、节奏、旋法、调式等方面的变化, 形成一系列不同板别的。如原板、慢板、快板、散板等。”

比如在1989年著名艺术家阎肃老师与著名作曲家姚明老师合作创作的《故乡是北京》就是一首运用京剧板腔体及揉合了京剧各种特色的流行歌曲。它是由“前奏-唱段1-间奏-唱段2-间奏-唱段3”六个部分组成。其中, 唱段1、2、3的板式不同, 也就是速度不同, 这正体现出了京剧唱段“板腔体”的板式变化特点。歌曲以散板作为第一段的开始, 最后的再现段通过密集的八分音

符和弦伴奏和“一字多音”的唱腔造成了节奏和速度的对比。首尾两段不仅在结构上相互呼应, 在情绪上也形成强烈的对比。首段与尾段的节奏放慢了一倍, 尤其是“走”字和“静”字从原来的八分音符变成了全音符, 使情绪更加饱满, 把对故乡的赞美之情推向高潮。中段采用了具有叙事性质的一板一眼的唱腔, 诉说了“天坛”、“北海”、“王府井”等北京的著名景点及具有典型北京特征的“四合院”、“红墙碧瓦太和殿”等。将情绪升华放于尾段, 结束于“紧打慢唱”的“摇板”。这也是戏曲唱段中经常使用的, 在叙事时, 往往是从平铺直叙开始, 随着情绪的发展, 板式往往采取慢的“一眼板”到快的“一眼板”再到“无眼板”, 甚至情绪更加高昂, 直至“紧打慢唱”的结束。

(二) 京剧中的唱腔在流行音乐中的运用

如今越来越多的流行音乐创作中模仿采用京剧的唱腔, 这也是流行音乐中国化的一大特色。如陈升作曲的《北京一夜》是最具代表的作品之一, 这首歌吸取了京剧唱腔的特点, 尤其是中间的一句“one night in Beijing, I leave many feelings”, 采用了京剧花旦唱腔, 显得京味儿十足, 还有一句“不想再问你到底在何方, 不想再思量你能否归来吗”, 花旦圆润而又充满痴情的唱腔唱出京剧的古韵却又不失新奇, 经多人翻唱但仍经久不衰。王力宏作词作曲的《花田错》, 这首曲名源于京剧《花田错》, 其中有一个唱段巧妙融合了R&B与京剧唱腔让听者在流行音乐中也能品味到京剧的韵味。周杰伦的《以父之名》中加入了京剧青衣的唱腔, 是他本人用尖细的声音进行了一个反串, 使得乐曲更加让人惊艳。2012年的春节联欢晚会上, 一首《新贵妃醉酒》吸引了全中国人民的目光, 其中“爱恨就在一瞬间, 举杯对月情似天, 爱恨两茫茫, 问君何时还”这段京剧旦角的唱腔抓住了无数观众的心, 演唱者李玉刚老师是一位男旦, 如此柔情的展现出了这段京腔, 仿佛把我们带回了唐朝, 感受唐明皇与杨贵妃的爱情故事, 让人回味无穷。Tank在《三国恋》中的一句“等待良人归来那一刻, 眼泪为你唱歌”的念白, 并且在歌曲的第一段和副歌部分的间奏中, 加入了一句京剧女旦的唱腔, 是由他本人进行了一个反串, 凸现出了歌曲一种复古而又时尚的特色。京剧声腔与流行音乐的完美结合不仅让流行歌曲更有韵味和新意, 也让年轻人对中国的传统戏曲文化有了新的认识。

(三) 京剧中的乐器在流行音乐中的运用

京剧中的场面分文场和武场。而京剧乐队的另一部分, 文场主要是由管弦乐队组成, 主要乐器是京胡, 小三弦, 京二胡, 月琴四种, 通常被称作“文场四大件”。武场主要是由打击乐器组

成，主要有鼓板，大锣，小锣和拨四件乐器组成，通常称为“武场四大件”。大锣的声音响亮而且余音缭绕，小锣声音清脆委婉，鼓和板的有机结合，形成打击乐的指挥中心。拨一般不单独使用，而是要在大锣，小锣的配合下演奏，以加强演出的节奏感。

现在很多的流行音乐的编曲中除了运用现代的电子音乐技术之外还借鉴运用到了京剧中的文武四大件。比如台湾歌手周杰伦在《双截棍》中运用了文场的京二胡，《龙拳》中使用了武场的大鼓，台湾歌手吴克群在《将军令》中大量的使用了武场的小锣，唢呐，王力宏在专辑《盖世英雄》中也大量的使用了文场的京胡，京二胡等。

(四) 京剧的曲牌在流行音乐中的运用

曲牌俗称为“牌子”，是传统京剧在填词和制谱时运用的曲调名字的统称，主要作为配乐存在于京剧之中。它的主要作用就是渲染气氛、烘托剧情、配合动作、增加韵味，可以说是京剧表演中重要的辅助手段。流行音乐的创作中借鉴京剧曲牌最早是上个世纪的80年代，如《男儿当自强》和《中国功夫》就借鉴了经典京剧曲牌《将军令》的旋律。歌曲《今夜北京》借鉴了“夜深沉”这个京剧曲牌，这首带有浓浓京剧味儿的流行歌曲，很好的展示了京剧这一国粹文化的精髓。王力宏的《盖世英雄》则是借鉴了京剧经典曲牌《霸王别姬》。王力宏不仅借鉴了东方的京剧，而且还融合了西方的hip-pop，这不仅仅是音乐理论上的一种融合，更多的是一种精神上的融合，这也让华语乐坛的流行歌曲在国际流行乐坛上得到了共鸣，也让听众心中得到了共鸣。

三、对京剧元素融入流行音乐现象的思考

(一) 京剧对流行音乐的影响

京剧是中国的国粹，是中国本土化的艺术，是伴随着民族而出现的，具有自己的特色，从某种意义上来说京剧是自然而然的，流行音乐的创作是由作曲家根据自己的意念自由创作而成的，很大程度上流行音乐是起源于我们的民族音乐，没有民族音乐就没有流行音乐的产生。只不过所有的事物都是在不断的发展，每一代人都有不一样的价值观和审美观，审美观决定了这首歌曲是否受人喜爱，是否会流行，几十年前的京剧在当时也是流行音乐，所以说京剧或者是中国传统的民族音乐是与流行音乐分不开的。在流行音乐中采用和借鉴京剧元素不仅可以体现出中国传统戏曲的魅力，也会让流行音乐更加的丰富多彩，织体更加饱满充实。

(二) 流行音乐对京剧的影响

在最近一段时间以来，流行音乐和传统京剧频频“混血”，也已经逐渐吸引了越来越多人的注意：摇滚京剧《荡寇志》通过狂野有力的呐喊以及强烈的电音震撼来生动地演绎梁山豪情，脚踩网眼丝袜的李师师衣服上还画着莫奈的《睡莲》；新编京剧《知己》则大秀周星驰电影中的“斧头帮”热舞，给吴兆骞安排了“饭前操”；由蔡骏所著小说进行改编而成的“悬疑京剧”《荒村公寓》也即将搬上舞台，但是令人感到惊奇的是如何用京剧来演绎当前社会中的QQ网聊以及手机通讯的现代剧情。京剧与流行元素的融合性发展，在社会上也引起了广泛的争议。在“好看”、“有趣”和“乱来”、“不像京剧”的两极评价之间，也已经开始演变成与京剧传承和艺术创新的重大话题。

在最近一段时间以来，越来越多的新生代的编剧、导演、演员、音乐、舞美等戏曲从业者，视野和姿态相对来说都要更加的新锐。越来越多的艺术从业人员开始自发的对京剧艺术做了不同程度的改编或者创新，而且创新对于京剧的发展来说本来就具有积极作用。举个例子来说，《荡寇志》，这部作品有我国宝岛台湾一线的戏剧演员吴兴国，有流行音乐的代表人物周华健，这些才

情洋溢、影响力十足的艺术家携手走上京剧舞台，艺术家们也一定是怀着对传统戏剧的敬畏心来做这件事的，所以《荡寇志》这部作品的本身实际上就是一个非常可爱可敬的组合，而这种组合产生了一点爆炸性的反应。我们期待今天的京剧市场被更好地激活，不管台上演什么，假如能够引起更多人的呼应和共鸣，就很有价值。京剧形成之时就是流行艺术。当前，社会大众尤其是年轻人很少接触京剧，所以也很难能够发现京剧中所蕴含的魅力。流行音乐对京剧文化的运用，有利于向大众传递京剧文化，让更多的中国人去了解京剧、喜爱京剧、传承京剧。

流行音乐是外来的一种文化，由于它结构短小精炼，曲调琅琅上口，歌曲内涵能让现在的年轻人找到共鸣，所以流行音乐越来越流行，反而中国的传统戏曲像京剧的一板一眼会让人觉得很束缚，枯燥乏味。流行音乐在当今社会已经越来越流行，那么在流行音乐中加入了京剧元素很大程度上也是对京剧的一种秉承和延续，将京剧的特色发扬光大。从一定程度上来说，也促进了京剧甚至中国传统戏曲在一定的时期有一个新的转变，有一个新的面貌，也许我们现在的流行音乐也会是未来的京剧。

(三) 相互融合的必然趋势

京剧艺术与流行音乐，它们相互依存却又相互独立，这是时尚与传统的一种碰撞。虽然从现代社会来看，流行音乐的快速发展给京剧艺术带来了不小的冲击，但是在精神层面上流行音乐仍然体现的是民族的文化与内涵，这种相互借鉴与融合也在各自实现着自己的价值和魅力，从而创造出新的流行音乐文化。为了让我们的国粹，让我们的传统戏曲文化不断的传承和发展下去，这样的结合已经成为必然的趋势。“传统由发展而来，也要发展下去”，京剧是中国本土背景下形成的音乐，在流行音乐中的运用是一个新的景象，京剧大师梅兰芳先生曾提出过“移步不换形”的发展思想，这也更加能体现出来我国传统戏曲艺术京剧与流行音乐相结合是一种必然的趋势。

四、结语

本文介绍了流行音乐以及京剧的概念，对流行音乐中的京剧元素从四个方面进行了一个简单的梳理与分析，最后对当代华语乐坛的歌曲创作融入了大量的京剧元素这一现象进行了一个思考，笔者认为，在华语乐坛未来的发展道路上，将富有中国特色以及中华民族历史文化的京剧和具有大众性、商品性、通俗性的流行音乐相结合从而产生新的音乐是一种必然的形式。我们必须用正确的眼光对待这两者的相互融合与借鉴，利用它们之间的个性和共性，让我国的流行音乐可以更好的创作下去，让我国的传统戏曲艺术也可以更好的传承下去。

参考文献

- [1] 李宗虎, 李冰. 京剧的传承与发展 [J]. 青春岁月, 2014 (1).
- [2] 戴谨忆. 全球化时代的京剧艺术 [J]. 戏剧 (中央戏剧学院学报), 2014 (1).
- [3] 戴平. 传承创新京剧音乐推广弘扬京剧艺术 [J]. 上海戏剧, 2014 (2).
- [4] 高苗苗, 代静伟. 以《窦娥冤》为题材的昆曲、京剧与现代音乐 [J]. 科技信息, 2013 (9).
- [5] 刁敏. 京剧在流行音乐中的体现, [J]. 西江月, 2014 (4).