

浅谈京剧唱腔在电脑流行音乐中的运用

彭弋的

(成都大学音乐与影视学院, 四川 成都 610106)

摘要: 本文以中国戏曲艺术为基础, 京剧唱腔为切入点, 论述了中国京剧唱腔在电脑流行音乐中的运用。京剧唱腔在电脑流行音乐中的合理使用, 既可以起到充实现代流行音乐的内涵的作用, 还可以起到提高和升华流行音乐的广度和深度。同时, 也使流行音乐更有可赏性、审美性与民族性。我们当代的年轻人可以在欣赏电脑流行音乐的时候从中领略到京剧艺术带给我们的魅力, 不会让人感觉京剧带给年轻人的距离感, 同时我们还可以了解一些京剧艺术的知识。从而产生对京剧艺术的爱好, 使现在更多的年轻人重新认识我们中国古老的文化魅力, 找到心灵深处的民族归属感, 更多的了解我们的国粹“京剧”。

关键词: 京剧; 唱腔; 电脑音乐

其实, 京剧艺术在电脑流行音乐中的运用, 并不是意味着要将这一传统的文化完全流行化, 直接否认了它的传统色彩, 随着音乐的发展, 流行音乐已经有了它很成熟的写作套路尤其是在和声、曲式、复调、配器等现代作曲技法的运用, 这是传统京剧艺术至少暂时不能够具备的! 因为, 这两者的运用, 不仅是要把两者的优点结合在一起, 并且通过两种艺术的优势碰撞出更多的创作灵感, 从而使作品更有特色, 让人耳目一新。通过现代的作曲手法, 也可以使古老的京剧达到了艺术上质的飞跃。

一、戏曲音乐元素与电脑流行音乐的结合

把中国戏曲元素运用到电脑流行音乐制作也并非是在现在的, 例如零点乐队的《粉墨人生》, 其中的旋律之一, 就有很多是改编自京剧唱段的。同时, 他们在演唱上的一些技巧, 其实也是应用的京剧唱腔。这样的改革, 在当时的流行音乐界, 可以说是独树一帜。再比如说李谷一的代表作之一——《前门情思大碗茶》, 也是典型的以民间说唱京韵大鼓的基本音调, 加上作曲家的一些北方音乐技巧为基础而谱写的歌曲。再比如说, 根据毛泽东诗词而谱写的歌曲——《蝶恋花·答李淑一》, 其创作的手法其实是选用了江苏的苏州评弹而成; 其后的一首流行歌曲——《情迷》, 则是由粤派的向雪怀老师填写的歌词, 最终由女性通俗歌手周惠敏而演唱成名。在这首歌曲中, 则有一大段典型的北方京剧唱腔作为过门, 其作曲表

现手法, 特别有意思、特点, 完全的突出了“梦北京”这个中心意思, 给人耳目一新, 其中京剧部分的光芒几乎可以把流行唱法部分所掩盖。戏曲元素在电脑流行音乐中的运用, 已经有了很多先例。

二、电脑流行音乐中的京剧唱腔

在现代流行音乐中, 我们不难发现京剧唱腔的运用也越来越多, 很多当红歌手就运用了很多京剧里面的片段或唱腔和自己的创作结合, 形成一种新的音乐形式, 我们也称之为“中国风”。比如摇滚的代表乐队之一信乐团与京剧唱腔相结合的陈升的代表作《One Night in 北京》当时可是红遍了大江南北, 前面一开始是粗犷大气的男声演唱“*One Night in 北京, 我留下许多情, 不敢在午夜问路*”, 紧接着便是一段细腻京剧唱腔“*人说百花地深处, 住着老情人, 缝着绣花鞋, 面容安详的老人, 依旧等待着那出征的归人*”, 把摇滚的粗犷和京剧唱腔的细腻, 两种完全不同的风格放在一起, 立刻形成了鲜明的对比, 在听觉上给人很强大的冲击力, 整首歌都几乎用这种对比的方式在表现, 让听者在古老与现实中慢慢体会歌曲的意境, 这首歌可以说是传统京剧与现代流行乐交融的巨作经典。

这样的结合例子延续到本世纪, 出现了一个人——周杰伦, 他是华语乐坛小天王, 其在流行乐坛的主要成就, 是突出的将某些京剧唱腔, 结合当代流行音乐的特点, 然后巧妙的把它融合进他自己作曲的流行音乐, 在《龙拳》、《以父之名》等多场个人音乐会中,

另外, 音乐治疗还通过人的心理与情绪作用来实现。不同的音乐能激发人们不同的情绪, 节奏鲜明的音乐能使人情绪受到振奋, 得到鼓舞; 旋律优美的音乐能使人感到心旷神怡, 轻松愉快; 雄壮高亢的音乐会让人热血沸腾, 斗志昂扬……黑格尔曾说: “音乐是灵魂的语言, 灵魂借声音抒发自身深邃的喜悦与悲哀, 在抒发中取得慰藉, 超越于自然感情之事, 音乐把内心深处感情世界所特有的激动化为自我倾听的自由自在, 使心灵免于压抑和痛苦……”^[3] 在人类进化中, 随着音乐艺术的发展, 人类大脑右半球颞叶内侧海马回附近的细胞组织, 逐步具有了吸收音乐声波和记忆音乐信号的能力, 这些音乐信号能多方面的刺激大脑皮层, 改善大脑皮质的状态, 诱发人的正面情绪, 唤起人们的愉快联想与情感, 经过长期持续的刺激, 影响人们忧虑烦躁等病态的干扰波就会被抑制。

总之, 音乐治疗是一门历史悠久的、集音乐学、医学、心理学、美学等多学科交叉的、新兴的应用型学科。音乐治疗是人类认

识到宇宙、生命、音乐相互关联、密不可分的规律后逐步产生的, 是通过大量的科学研究与医学临床实践后日益发展的。今后, 我相信这种绿色的、环保的、安全的、有效的音乐治疗, 将会被更多的人所认识、所应用、所受益。■

[参考文献]

- [1] Rachel Darnley-Smith & Helen M·Patey. 梅晓菁等译. 音乐治疗[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2010.
- [2] 沈建军. 音乐与智力[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1987.
- [3] 李斯特著. 张洪岛, 张洪模, 张宁译. 李斯特论柏辽兹与舒曼. 北京: 人民音乐出版社, 2005.

作者简介: 姚云霖(1965-), 女, 江门职业技术学院副教授, 本科, 主要研究方向: 音乐学; 陈娅(1978-), 女, 江门职业技术学院副教授, 硕士, 主要研究方向: 钢琴演奏与教学。

他也曾反串京剧青衣的各种唱法和声腔来加以表现。而《我的地盘》，则是把我们熟悉的传统京剧与流行音乐中的hip-hop演唱风格相结合，给人耳目一新的感觉。其实，这些所有的技法，都是运用了现代流行音乐中最前沿、最时尚的R&B等手法和套路来包装成功的。因为，如果你演唱中国所谓的传统京剧唱段，这会使许多青年一代重新认识到祖国五千年辉煌灿烂的民族文化的魅力，能够帮助他们寻找灵魂最深处的那种民族自豪感和个人归宿感……这样的现实主义意义，集中体现了我们青年一代对祖国五千年传统音乐、传统艺术和传统文化的发扬、继承。而作为华语歌坛有影响力的周杰伦，其最近也为一部非常优秀的武打电影《霍元甲》的主题歌进行音乐创作，更亲自演唱，并且，其在主题音乐中，更是大胆地加入了一段具有现代流行音乐韵律感的京剧唱腔，给人一种耳目一新、如雷贯耳的感觉！我们可以试想，这段传统的京剧唱腔，巧妙地通过当代电脑流行音乐的形式，能淋漓尽致地表现得如此融合，真是让人兴奋，为之鼓掌！其中，那段“女声”，则是出自周杰伦之口。著名女歌手孙燕姿的一个专辑《Stephanie》，其中有一首作品《反过来走走》，其开篇的唱腔，也使用了京剧，让人吃惊和喜悦。在此之后，她分别用不同的演唱技法，或说或唱，因为有了京剧唱腔的加入让整首歌十分的戏剧化，让人印象深刻。除此之外，还有音乐才子之称的陶喆的《Susan说》，这首作品，主要使用了大家所熟知的著名京剧名段——《苏三起解》，其将京剧“苏三起解”中的流水快板加上一些现代电脑音乐元素，成功改编成了“Susan说”。其中，还将“苏三”变为同音的“Susan”。还有《唱脸谱》这首歌曲，运用京剧唱腔，加上现代的作曲手法及编曲手法，使得这首歌曲在青少年间流传很广，他的歌词把京剧的行当及其各自代表的角色通过歌词让人对京剧有了更深的认识，很接地气。让大家在欣赏电脑流行歌曲的同时，能有一种时空交错、艺术碰撞的震撼和心灵纠结，能够使传统的京剧艺术，焕发出崭新的艺术生命，并且这样的音乐形式更为大家所欣赏。

此外，还有一位出色的流行音乐创作人——王力宏，在他的新专辑《盖世英雄》中就加入了京剧元素。不仅仅如此，在他的许多音乐作品中，都非常巧妙的加入了传统京剧唱段，当然也有古典诗词等独特的华语特色的音乐符号和流行音乐元素，然后融合美国、欧洲等非常畅销的R&B音乐模式和风格，打造成为一种具有中国特色的、让人焕然一新的“中国风”兼R&B音乐形式。所以他的很多作品既有很强的现代感，却也不缺乏中国的传统音乐色彩。他经常说要把中国的传统音乐展示给世界，也正是他的这种大胆创新，使得他的流行音乐在这繁花似锦的流行音乐市场占有一席之地。还有大家比较熟悉的“花田错”也是传统文化与现代流行音乐碰撞出来的得意之作，作品中运用了生动、精彩、华丽的音乐技巧和歌词，向人们诉说了一段唯美、销魂、生气、浪漫的当代爱情，再通过婉转和谐、艰辛曲折的幽雅唱腔的手段，把它改编成了一首凄丽美艳的爱情主题——“花田错”。在这首歌中，歌唱家找到了传统京剧唱腔与欧美通俗音乐的不谋而合之处，来自国外的R&B的自由转音，其free的唱法等技巧与中国传统京剧里特别将唱词中的单个字拉长转音的戏剧性相似，“花田错”最精彩之处正是王力宏巧妙的融合了“R&B与京剧唱腔，让观众在欣赏的时候在古典中有新意，在流行中有古典的韵味体会。当传统的古典艺术在当代流行音乐中运用，音乐形式也在随着时代不断的改变，一种新的音乐形式也在萌芽，所以说我们应该本着客观公正的态度，对待新生事物的出现，而不是一味

的反对新生事物对传统文化带来的影响。

三、结语

我们知道，五千年的传统京剧文化，是经过多少代人的艰辛文化沉淀和传承，一代又一代艺术家的呕心沥血的创作，不断地推陈出新才有今天的成绩，如果和只要经过几个月就可以完成的“流行乐”放在一起，这对于许多专业艺术家来说这是对传统艺术的不尊重，但我们把目光看远一点的话，这并不是一件坏事，对于京剧艺术自身来说，没有产生任何负面的影响，反而京剧会因为市场文化的发展和人们的追求，借鉴其他艺术形式的长处和优点，推陈出新，促进其形成新的艺术形式来适应时代的审美追求，反而是变相的促进了京剧这一传统文化的发展。在我们这个时代我们不可否认的是电脑流行音乐占据着大部分的市场，如果我们想要继续发扬京剧艺术就要随着时代的发展多吃一些修改或调整，而在电脑流行音乐中加入京剧这一传统文化元素，不但促进了京剧艺术的普及，而且也使得这一传统的文化得以传承和发展，使这一传统的文化有了新的 development 途径，我们又乐而不为呢？纵观各个年代盛行的音乐形式，没有一种可以经久不衰的，都有从繁荣到没落的经历，就像“流行音乐”以前也并没有这一音乐形式，所以不管将来又会出现什么样的音乐形式，现阶段我们可以做的就是不断的适应市场，把京剧唱腔在电脑流行音乐中的运用发挥到极致，这对于京剧或者电脑流行音乐来说都是有利的，不管京剧还是流行音乐只有靠不断创新，才能不断的发展。音乐本身也代表着一个民族的文化。所以，我们既要保留我们的传统国粹艺术，又要不断发展、创新才能带给观众更多、更好、更优秀的作品。■

【参考文献】

- [1] 孙兰英. 浅谈对京剧音乐的创新[J]. 安徽文学, 2007, 05:33.
- [2] 蔡音颖. 略论流行音乐歌词创作中的古典文学元素[J]. 浙江师范大学音乐学院, 2007.
- [3] 费玉平. 京剧旦角流派唱腔音乐研究[J]. 京剧论坛, 2007, 03:30-32.
- [4] 晁岱健. 流行音乐与市场[J]. 艺术百家, 2007, 01:16-17.
- [5] 李亚芝. 浅谈京剧声腔艺术[J]. 沈阳音乐学院学报, 2007.

作者简介：彭弋的，成都大学音乐与影视学院讲师，硕士，主要研究方向：电脑音乐与钢琴教学。

