

通俗音乐中戏曲元素的应用和发展

鲍 镊

(韩山师范学院 音乐系, 广东 潮州 521041)

摘要: 本文分析了通俗音乐中戏曲元素的使用, 举例说明戏歌、京剧流行乐和中国风作品中戏曲元素的运用和变化, 阐述了这种音乐现象的社会效果以及如何发扬中华民族传统音乐文化。

关键词: 戏曲元素; 通俗音乐; 中国风

中图分类号: J602

文献标识码: A

文章编号: 1007-6883 (2008) 05-0096-04

通俗音乐, 其定义有广义的与狭义的。“广义而宏观的大众音乐, 就是广义而宏观的通俗音乐, 也就是广义而宏观的流行音乐。”^{[1][P2]}而狭义的通俗音乐, 则是指20世纪80年代以来, 由港台音乐而来的大众抒情歌曲(即人们俗称为“流行歌曲”)^{[1][P5]}, 我们如今提到“通俗音乐”往往指的是后者。但无论哪种定义都和“大众”有所联系, 也就是必须具有普及性、开放性和社会性。我国戏曲音乐若从戏曲雏形时期先秦的“倡优”算起, 到现在已经经历了两千余年。尚有记录的戏曲剧种三百多个, 曲艺曲种一百多个,^{[2][P2]}其中包括京剧、昆曲、越剧、黄梅戏、汉剧、豫剧、梆子、花鼓戏等, 可以说我国是个戏曲大国, 而戏曲音乐一直也是我国民间音乐和人民音乐生活的重要组成部分, 各种戏曲也曾经是非常普及的大众音乐。但近现代以来, 随着生活方式、文化观念等诸多方面翻天覆地的变化, 通俗音乐逐渐在人们的生活中占据的比重越来越大, 在许多地方已经成了大众音乐的主流, 相对而言, 中国传统戏曲音乐在人们音乐生活中占的比例却缩小了, 这一点在青少年中尤为显著, 他们大多更偏爱流行音乐。

近几年, 中国流行乐坛上兴起了一股引人注目的潮流, 有不少原创音乐人开始创作带中国古典音乐风味的流行音乐作品, 其中古诗词、古文

化、传统民族乐器乃至戏曲音乐等各种民族元素的大量运用, 无论是音乐的文化内涵还是音乐元素的使用方式, 都让人觉得耳目一新, 有人把这种音乐潮流叫“中国风”。2008年中央电视台春节联欢晚会上歌手周杰伦的一曲《青花瓷》更是将这种“中国风”带到了一个前所未有的高潮, 许多听众尤其是青少年听众都对这种带着浓厚中国古典文化风味的流行音乐产生了极大的兴趣。这种音乐现象的产生并非毫无来由, 我国现代通俗音乐很多都是以外来音乐体裁为主, 融合了本土音乐, 从“西北风”的兴起到“岭南风”、“江南风”以及后来的“民族风”等, 都体现了这种倾向, 所以“中国风”的产生和发展, 也不过是这种创作手法进一步的发展。但将戏曲音乐用于通俗音乐中却并非近几年的事, 早在20世纪80年代我国就已经有作曲家开始了这方面的尝试, 本文就戏曲元素(尤其是京剧)在通俗音乐中的使用和发展过程略作分析。

一、关于戏歌

1989年, 由阎肃作词, 姚明作曲, 著名歌唱家李谷一所演唱的一首歌曲《故乡是北京》, 在听众中引起了巨大反响, 这种似戏非戏似歌非歌的歌曲让许多人都产生了兴趣。作曲家姚明所创

收稿日期: 2008-09-04

作者简介: 鲍镊(1983-), 女, 江西九江人, 韩山师范学院音乐系教师。

作的《唱脸谱》、《故乡是北京》、《前门情思大碗茶》、《天桥梦》等一批广为人知的京味歌曲，让我国古老的音乐文化在新的时代又进行了一种演变、发展和传扬，这些作品中有着浓厚的京剧戏曲音乐的特色，但又绝不属于戏曲音乐。专家给这种崭新的歌曲形式定了一个特别的名称——“戏歌”，戏歌在最初被人们称为是“京歌”，因为其中的京剧味非常浓厚，“戏歌”的出现可以说是歌曲创作创新性的探索与尝试。

例如歌曲《唱脸谱》第一段：前奏一开始就是强劲的节奏，随后锣鼓的声音紧跟着响起，让人们联想到京剧的开场音乐，带着浓烈的京剧韵味，随后是四句带着京味的场腔：“外国人把那京剧叫作 Beijing Opera……四击头，一亮相，哇……美极啦，妙极啦，简直顶呱呱。”主旋律的唱段虽是通俗唱法，但隐隐约约地带着花旦唱腔甜美婉转的特点，紧接着延续了前奏的锣鼓旋律，随后又使用了京剧的一个“四击头”亮相。对京剧没有一点了解的人恐怕就无法理解什么叫“四击头”了，所以说这歌词通俗而又不是完全通俗的大白话，保留了京剧的那一点神秘感，展现了独特的京戏文化，勾起了听众的好奇心。亮相后又响起了净角喊唱的声音“喳喳喳，哇呀呀呀……”，京剧流水板伴奏音调出现了。其后的四句旋律也是采用了流水板一气呵成，“蓝脸的窦尔敦，……黑脸的张飞，叫喳喳。”这段与前面那段通俗唱法形成了对比，尤其是在歌词上注意到了京剧词句的要求，都采用了平上声为韵字，字正腔圆，平仄统一，虽然使用了普通话发音，但京剧唱腔的味道极为浓厚，在“叫喳喳”后又采用了拖腔，一直连接到过门，富有京剧净角粗犷、刚劲的气势。这首戏歌比京剧更易于演唱，比一般的通俗乐又带有更为强烈浓厚的戏曲音乐的特点，与其说是通俗音乐吸纳了戏曲音乐，不如说是戏曲音乐借由现代音乐手段进行了一种展示。

后来在歌曲《唱脸谱》的基础上又演变出了一首《说唱脸谱》，由歌手谢津演唱，在旋律歌词上作了相当大的改动，通俗说唱音乐的比重大大增加，就某种意义来看既是对《唱脸谱》的继承和发展，又是对它的质疑和反叛。《说唱脸谱》采用了一个现代女孩和爷爷去看京剧，结果却产生了意见分歧，小姑娘反驳老爷爷这么一个情

节，这首歌曲更大程度上是表现了现代青少年的一些观点。《说唱脸谱》前奏部分延续使用了《唱脸谱》的部分，说唱、架子鼓、电声的使用都让作品更贴近通俗音乐，现代的曲式结构、调式调性、风格旋律等所占的比例也更大，同时歌曲也从单纯的赞美我国京剧艺术的魅力转而到了如何解决古老文明和现代文化的冲突，歌曲开始进一步贴近人们的生活。

2006年前后，中国戏曲学院青年演员储兰兰尝试表演了一些“新京剧”作品，作曲者孙宝全也尝试创作了一批“新京剧”作品，之后，他们又在戏歌上进行了新的尝试，其中最具代表性的是2008年为迎奥运创作的《北京人都在忙》，京剧青衣的唱腔和通俗唱法在同一作品中由同一人完成，由于演唱者是京剧演员，因此其中的京剧唱腔更加专业化。

二、京剧流行乐

1993年由歌手陈升作曲的《北京一夜》(one night in beijing)得到了“新加坡醉心金曲奖”最佳作曲的称号，不少人认为《北京一夜》才是真正融入了戏曲元素的流行乐，这首歌曲有着浓厚的京剧元素，但并非“戏歌”，很多部分都和“戏歌”大不相同。如果说“戏歌”是用京剧的音乐素材创作的歌曲，戏曲和通俗的比例各占一半的话，那《北京一夜》就是在流行乐中加入了一些京剧元素，真正的戏曲成分并不重，故称之为“京剧流行乐”也许更合适一些。这首歌曲被翻唱改编过多次，在其他歌手如信乐团的《one night in beijing》版本里，则加重了摇滚乐的元素，而由作曲者陈升和刘佳慧演唱的MV版本又是另一番风味。

配器姑且不论，《北京一夜》的歌词创作并没有严格遵循京剧的语言规范，也没有讲究押韵，如歌词：“不想再问你，你到底在何方，不想再思量你能否归来么。”这段女声的唱腔使用了假嗓，类似京剧中的花旦，但歌词尖团字不分，明显不符合京剧的规律；其后的男声部分“one night in beijing，我留下许多情，不管你爱与不爱都是历史的尘埃”，虽然标明是老生，很明显是通俗唱法，即真声，但老生也是使用真嗓的，在这里两种发声进行了一些结合。倒是在其

后的合唱部分“人说百花的深处……依旧等着那出征的归人”，这段慢悠而和缓的旋律，很容易让人联想到京剧中的二黄腔。这首歌曲巧妙地运用了京剧元素和歌词，营造出了一种怀旧伤感而迷离的意境，让人们看到了戏曲元素与流行乐新型结合的开始，即不光在发扬传统戏曲文化上徘徊，而是在旋律歌词中用古典戏曲诗词文化引起现代人的感动和共鸣，虽然用的是古老的音乐元素，但要表述的却是当代的内容，借古而喻今，这为后来音乐的发展提供了宝贵的借鉴。

1994年由香港歌手周慧敏演唱的粤语歌曲《红颜知己》（作词：向雪怀，作曲：朱德荣，编曲：林广培）中，京剧的运用则与《北京一夜》又有所不同，前奏中使用了京胡演奏的京剧曲牌《夜深沉》的旋律，但歌手的演唱却是通俗唱法，主旋律也具有香港流行乐的特点，但间奏“天安门，紫禁城，永乐大钟千古鸣”和“十三陵，大前门，香山红透枫叶林”这两段，展现了京剧的唱腔特色，只是在咬字上使用的是普通话的音韵，不同类型的音乐以对比的形式进行了展现。

三、中国风

近几年在中国流行乐坛上，不少音乐人在自己创作的流行歌曲中开始带着大量的古典音乐、古典文化元素，现在都管这种音乐风格叫“中国风”。对于什么是中国风，音乐人黄晓亮给了个定义，即要具备“三古三新”，“古辞赋、古文化、古旋律，新唱法、新编曲、新概念”，具备了以上六要素的是纯中国风，具备了部分的则叫近中国风。^[3]中国古典文化元素（包括诗词、乐器）加入通俗音乐并不是现在才有的，在以前的一些歌曲《但愿人长久》、《月满西楼》、《一帘幽梦》、《在水一方》、《中国功夫》中，很容易就看出古典文化的痕迹，但“中国风”作品里则更多地带入了摇滚、Rap、R&B、Hip-hop等元素，周杰伦、周董、陶喆、后弦、王力宏等许多音乐人都在尝试着这种风格。而周杰伦的《东风破》、《发如雪》、《千里之外》等，都被认为是中国风的代表性作品了，他的《青花瓷》也是现在讨论得最多的，有中国传统乐器和民族调式的使用。同时，这首歌方文山所作的歌词中带了大

量古词赋和典故，非常讲究，而且基本每句歌词结束时都是同样的韵，如：“色白花青的锦鲤跃然于碗底，临摹宋体落款时却惦记着你，你隐藏在窑烧里千年的秘密，极细腻犹如绣花针落地。”这在流行音乐中还是比较少见的。

陶喆的《susan说》，这首歌曲将中国的京剧、小调和R&B元素结合起来，歌词意境明显是取自京剧名段《苏三起解》，而且乐器方面使用了笛子等民族乐器，中间还插入了京剧名段《女起解》，使用假嗓唱了京剧花衫段：“苏三离了洪桐县，将身来在大街前，未曾开言我心好惨，过往的君子听我言……”在RAP中又再次说唱京剧歌词，戏曲的使用让这首曲子带有现代感和中国味。

在歌手王力宏的《花田错》、《盖世英雄》中同样采用了京剧元素，但使用方式又有所不同。《盖世英雄》中一开始京剧净角的喊声“哇呀呀”和那段京剧净角浑厚的唱腔“霸气傲中原，王者扬烽烟，力拔山河天，宏威征凯旋”和嘻哈音乐结合在一起形成了一种奇妙的对比。而在他的另外一首作品《在梅边》里，则采用了昆曲元素，剧情和部分唱词旋律取自昆曲名段《牡丹亭》，“这厢是梦梅恋上画中的仙，那厢是丽娘为爱消香殒碎”，尤其是请了昆曲演员张军演唱其中的昆曲唱段，“他年得傍蟾宫客，不在梅边在柳边”，细腻的唱功和表演，可以说这个昆曲还是很原汁原味的，而不是通俗歌手模仿的“昆曲”。优美细致的昆曲和急速饶舌的歌词又一次对比和结合，营造出了古典与现代的碰撞，突显了现代人在快节奏的生活下追求一方宁静与纯美的心理，进而表现了昆曲艺术的精致、高雅、脱俗。

当然，这些音乐人都还在就戏曲和流行音乐的组合不断地进行着新的尝试，但这种尝试本身也让许多人争论不休，褒贬不一。赞成方认为这是种创新，用新的音乐形式发扬了我国的传统音乐艺术，并使其被广大听众所接受，起到了普及戏曲、发扬国粹的作用。但反对者也不少，大部分觉得这种用在通俗音乐中的所谓“戏曲”音乐并不正宗，因为无论是唱词还是唱腔都极不规范，一个戏曲表演者数年乃至数十年时间苦练出来的表演技巧，表演时也有着极其严格的规定，这些东西怎么可能在短短的时间内就被流行歌手

所掌握并能真正体现其精髓？因而这种似是而非的戏曲音乐只会误导听众，而且表演时随意性太大，音乐的对比差异也太大，同时过于商业化，有失高雅音乐表演时的要求和意境。但是无论哪方都承认了流行乐确实从传统戏曲音乐中汲取了素材，并有了广泛的影响。

根据音乐作品所对应的听众范围和音乐作品强化期的时间性考察，音乐的社会性流行现象可以分为开放型流行和封闭型流行，^{[1](P375)}前者被大多数人广泛接受，而后者则被某些类型的听众所接受，受年龄、文化、民族等多方面的限制。戏曲音乐在我国原本是开放型流行的音乐，但是现在却有明显转为封闭型流行的趋势，为一些爱好者和专业人士所喜爱，而这显然并不利于传统文化的保护和发展。同时流行音乐毕竟存在着时间性，很难说这种“中国风”中的通俗音乐结合戏曲音乐究竟能流行多长时间。虽然这种结合确

实让我们看见了一种创新，但如果单纯地希望由流行音乐来发扬传统音乐是不现实的，只能说是一个途径，但并非根本之道。戏曲音乐本身也应该随着时代而不断地发展革新，过去戏曲就是在不断改良的过程中受到大众的喜爱，而现在也应该继续创新和发展下去，这对于我国传统文化的传承与保护有着极其重要的意义，需要音乐工作者和全社会的共同努力。

参考文献：

- [1] 曾遂今. 中国大众音乐 [M]. 北京：中国传媒大学出版社，2003.
- [2] 夏兰. 中国戏曲文化 [M]. 北京：时事出版社. 2007.
- [3] 黄晓亮. 我的中国风 [EB/OL]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_49c5bfba01003pk.html. 2006-06-12.

The Application and Development of Drama Elements in Modern Pop Music

BAO Fei

(Music Department, Hanshan Normal University, Chaozhou, Guangdong 521041)

Abstract: This article analyzed the uses of drama elements in pop music. Starting from the drama-opera to pop music with the Peking opera as well as other Chinese style works of music combined with drama elements, it elaborated the social effects of this kind of musical phenomenon have and then proposed the views to carry on Chinese national and traditional music culture.

Key words: drama element; pop music; Chinese style

责任编辑 格 各