

浅谈流行歌曲中音乐元素的多样性

□ 高 毅

(沈阳音乐学院职业艺术学院, 辽宁 沈阳 110168)

摘 要: 流行音乐的产生与发展都有它自身的规律。在科技迅猛发展的今天, 人们对流行音乐的要求也逐渐提高, 音乐人也开始不断创新, 在音乐中加入了不同的音乐元素。音乐流行元素包括具有传统意味的中国元素, 具有欧洲古典风的古典音乐元素和具有中国国粹的京剧元素等。流行音乐中的音乐元素的多样性表明我国的流行音乐有着自己独有特质。通过对流行音乐的概念、特点、发展加以阐述, 针对流行音乐中的音乐元素的多样性作以研究, 希望对流行音乐有更新的认识, 对流行音乐的学习和教学有所帮助。

关键词: 流行音乐; 音乐元素; 古典音乐; “中国风”; 多样性

中图分类号: J605

文献标识码: A

文章编号: 1009—7600 (2011) 08—0069—03

On the Variety of Musical Elements in Popular Songs

GAO Yi

(Vocational Art College, Shenyang Conservatory of Music, Shenyang 110168, China)

Abstract: The production and development of popular music has its own rule. With the rapid development of scientific technology today, the requirement of people's understanding towards popular music is gradually increasing. Music people also begin to innovate continually, adding different music elements in music. Popular music elements include Chinese elements with traditional meaning, having classical style of European classical music elements and Chinese national essence Beijing opera elements. The variety of music elements in popular music shows that the popular music in our country has its own unique feature. Through the discussion of popular music' concept, characteristics and development, it analyzes the variety of music element in popular music, hoping to have updated knowledge of pop music, which can help the learning and teaching of popular music.

Key words: popular music; musical elements; classical music; Chinese style; variety

随着我国流行音乐的不断发展, 音乐人在创作中不断创新, 在流行音乐之中不断尝试不同的音乐元素, 不仅为流行音乐的发展带来了不少积极的促进作用, 更是在一定程度上传播了中国传统文化。对于流行元素中的音乐元素的多样性我们要加以研究, 以下是笔者在学习研究中对流行音乐中音乐元素多样性的理解。

一、流行音乐概述及特点

1、流行音乐概述

Pop Music 即流行音乐, 也可以称作“大众音乐”,

是自十九世纪在欧洲各国发展起来, 之后又在全世界范围内广泛传播的一种大众化艺术形式。流行音乐来源于大众生活, 因此也叫通俗音乐, 它是一种复杂的社会现象与文化现象。它发展到今天, 已成为当今世界文化领域一股强大的时尚潮流, 渗透到了人们生活的各个领域。它是社会发展过程中人们精神需求的一种必然产物。可以毫不夸张地说, 流行音乐发展到今天, 在人们日常生产、生活中几乎无处不在。

流行音乐起源于欧洲, 后来在美国逐渐发展壮大起

收稿日期: 2011—06—20

作者简介: 高毅 (1965—), 男, 河北秦皇岛人, 副教授、国家二级演员。

2011年第8期

69

LNQZ

来,从而使美国成为世界流行音乐的“大本营”。美国的流行音乐传播到世界各地,形成一种超越地域和种族限制的艺术流派,一种不需要任何翻译就能遍及全球、雅俗共赏的音乐语汇。随着十九世纪中期欧美工业的蓬勃发展,一些大都市形成了,从而也产生了大批产业工人和中产阶级,他们有着对文化生活与娱乐的强烈而迫切需要。然而传统的音乐形式(如歌剧、交响乐)离他们的生活现实太远,他们需要更为自由的、通俗的音乐释放他们的生活压力。就是在这样社会背景下,流行音乐这一通俗的艺术形式出现在了世界音乐舞台上。

2、流行音乐特点

流行音乐来源于大众生活,最初起源于美国爵士音乐。爵士音乐最早出现在20世纪初的美国。爵士音乐是一种新兴的由多民族积累的经验底蕴汇聚而成的精髓,由于它演奏方式的独特,在西欧各国都引起了极大的轰动。流行音乐所涉及的范围领域十分广泛,在器乐作品中,它包括的种类多种多样,比如摇摆舞曲、圆舞曲、迪斯科舞曲、探戈舞曲、爵士乐曲轻音乐等等。它以其广泛的传颂性流传于大众。

流行歌曲的发展与社会的发展关系紧密,尤其是在90年代后期。流行音乐在90年代初期变化是十分宽泛的,而且更接近于我们的生长背景。然而流行歌曲这一艺术形式,它源于生活更高于生活,深刻反映了大众的思想意识。举几个流行音乐的例子,像目前比较著名的歌手如林俊杰、张靓颖、王菲等所演唱的歌曲都是流行音乐音乐。

二、流行音乐的发展

经历了30多年的发展历程,流行音乐基本可呈现以下几个阶段。

1、初始崛起期

中国继1978年的十一届三中全会以后,娱乐性流行歌曲开始崭露头角,像同一时期乔羽所作的《牡丹之歌》、《难忘今宵》,李谷一演唱的《知音》、《乡恋》等都使国内流行音乐文化市场空前活跃,流行音乐也因此而开始进入快速发展的阶段。

2、蓬勃发展期

国内原创作品越来越多,流行乐坛上出现了越来越多的人才,各种各样的传播媒介的兴起也带动了流行音乐的逐渐繁荣,使得越来越多的优秀音乐作品诞生并迅速传播,红极一时,比如代表性的“西北风”有范琳琳的《我热恋的故乡》、那英的《山沟沟》等。

3、多元繁荣期

进入21世纪,网络化、全球化、一体化以及互联网的应用和普及,数字化应用提速成了世界经济文化发展的主导方向,使得音乐更方便于传播。这一阶段充分展现了

艺术源于生活高于生活的特点,像手机彩铃、影碟、录音、电视广播都是流行音乐的载体,特别是网络对流行音乐发展更是做出了不可磨灭的贡献。

三、流行音乐中音乐元素的多样性

流行音乐从上世纪三十年代开始流行,到现在已经过了半个多世纪的历程。大体来说,西方的流行音乐可以分为爵士、摇滚、乡村音乐三大块,分别有自己的发展演变过程。而近年来,中国流行音乐中中国元素有逐渐增多的趋势,如流行音乐出现了戏曲元素、古典元素等,使得我国流行音乐得到了更大的发展,我国的流行音乐中的音乐元素也开始呈现多样性发展景象。以下是本人通过学习研究总结的几个流行音乐中出现的音乐元素。

1、流行音乐中的中国元素

流行音乐是大众文化领域里的重要组成部分,近年来流行音乐中刮起了一股“中国风”,音乐风格不同的音乐人借助这一元素共同表达了一种向中国传统元素靠拢的趋势,使得流行音乐具有独特的中国风格。乐坛“中国风”其实一直存在,传统意味浓厚的旋律配以诗情画意的歌词境界,都可归类其中。但真正引起人们追逐的其实还在于周杰伦与方文山联手打造的《东风破》《发如雪》等一系列佳作。这些作品中,最大的特点便在于一段动人心弦的曲谱完成后,能够嵌入字字句句打动人心的歌词。当方文山以天马行空的思维和苦心钻研的笔功为曲子注入了看似松散而又神韵相通的中国元素,也就真正成就了让人心动的“中国风”。基本音乐框架之外的各种元素都有很强的地域性。“中国风”的兴起和被认可,同样也因为这种地域性和大众对它的地域性的认同。一个很有趣的现象是,音乐艺术(同样也包括艺术中的其他门类)里中国元素的出现与学界和社会舆论中“国学”的兴起基本上处在同一时期,音乐里的中国风就是“国学热”在某一领域的具体表现。这两个文化现象在出现时间上的趋同或许可以解释为文化弱势下的民族认同,而这种“民族认同”具有极大的凝聚力,因为每个单一民族之间都有共同的心理特征。在流行音乐作品中融入全新的“中国风”概念,对于受众来说是一种全新的音乐体验,它将传统的中国音乐和西方音乐巧妙地融合在一起,创造了某种音乐上的可能,最大限度地抹平了这两种风格迥异的音乐之间的鸿沟。

2、流行音乐中的古典元素

流行音乐中有很多歌曲蕴含着古典的意蕴,他们往往以传统的意象手法、忧郁感伤的优雅情调、诗意的画面,营造出一种美仑美奂的古典美。这些歌曲不仅对提高学生的音乐欣赏水平有很大的帮助,同时也能促进文学水平的发展进而锻炼学生的艺术直觉和感悟能力,从而实现音乐教学的终极目标——提高了学生的艺术修养。我们以周杰

伦的歌词为例来看看其中的古典艺术情趣。他的歌词彻底颠覆了华语歌词中传统的爱情写作场景,开拓引领了全新的填词空间。其古典的意境、灵动的画面、蕴藉的表现手法和感伤的悲美情调,已成为他歌词作品的最大特色。可以说“周词”出现在当今歌坛,可谓恰逢其时。它唤起了熟悉古典诗歌的广大听众对以往审美经验的温情回忆,契合了听众在对古典诗歌长期阅读过程中培养起来的审美趣味,满足了听众对古典诗歌精致、华美、和谐、感伤的美感调性的期待视野,抚慰了听众对浅白、粗俗、芜杂、缺乏诗意美感的流行歌曲的不满。在流行音乐中出现的古典元素还包括古典音乐,比如SHE的《不想长大》的旋律是对贝多芬第四十交响曲的照搬,使得流行音乐典雅高贵。

3、流行音乐中的戏曲元素

京剧和流行音乐这在以前完全不沾边,各有各的唱法、各有各的旋律,而现在,京剧和流行音乐碰出了火花,从陶喆的《Susan说》到王力宏的《在梅边》,再到陈升的《北京一夜》,最近几年流行音乐大玩京剧民族风,将京剧元素引入到流行音乐中。在音乐中包括了配乐、唱法,还有服装,开拓出另一片音乐新风!不少人认为这样的结合不仅新鲜,而且也有利于宣传京剧。艺术门类不同,各有各的特色和魅力。当代京剧名家迟小秋说过:“戏曲的艺术特色和魅力有它的制高点,当流行音乐糅合了戏曲元素以后,传唱度特别高,艺术性也很强”。流行音乐频频糅合戏曲元素的原因在于,戏曲的特色唱腔和艺术魅力,犹如画龙点睛般使歌曲鲜活起来,令人回味无穷。

穷。流行音乐中出现的戏曲元素正是戏曲无穷魅力的体现。同时她认为,无论是京剧还是流行音乐,都要根据大众的审美文化需求在发展中不断摸索,才能流传下去,经久不衰。

由此可知,流行音乐对社会的发展起到了极大的推进作用,优秀的音乐有益于人们的身心健康,带动并引领了社会的进步与发展。中国流行音乐的发展是很迅速的,我们的音乐人也在不断地创新,对于流行音乐中音乐元素也是多种多样的。优秀的音乐作品不仅可以愉悦人们的身心健康,还可以提高人们的内涵,丰富人们的艺术修养。相信多样化的流行音乐在不久的将来一定会更加迅速地发展起来。

参考文献:

- [1]范晓峰.当代音乐文化审美的社会心理背景[M].上海:上海音像出版社,1996.
- [2]王澄翔.走过流行音乐的四分之一世纪[M].上海:上海画报出版社,2004.
- [3]义晓.他们为何大红大紫[M].武汉:武汉出版社,2005.
- [4]刘再升.论新音乐的历史观[J].人民音乐,1999(1):3.
- [5]李西安.扣响现代之门[J].人民音乐,1999(7):42.
- [6]金兆钧.光天化日下的流行:亲历中国流行音乐[M].北京:人民音像出版社,2002.

[责任编辑,沈音职院:张晓燕]

(上接65页)实训室看不到的仪器设备,并且通过实际生产的过程,感受生产氛围,为学生实践技能的提高提供了更广阔的天地。近几年,我院积极与各企事业单位合作,建立校外实训基地,如供电局、轴承厂、开关厂等,这些校外实训基地,为电工实习提供真实的工作环境,为电工实习进行工学结合、教学做一体化实习模式提供了保障,同时能够满足学生了解企业实际、体验企业文化的需要。

实践证明,从更新实习内容、改革实习模式、改革考核方法、建立校内外实习基地等方面深化电工实习教学改革,并在我院机械及自动化等专业进行推广,取得了较好的效果,但还有一些不足之处,如实训教师的培养等。职业教育教学改革是一项长期而艰巨的任务,因此电工实习

还应不断探索、改革,切实提高学生的实践技能。

参考文献:

- [1]轧超,陈建辉.电工实习教学改革研究与实践[J].昆明理工大学学报,2006(S1):107-109.
- [2]李哲,牛永奎,邢迎春.电工实训教程[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2008.
- [3]万乐平.高职电子技术实验实训教学改革的探索与实践[J].辽宁高职学报,2008(6):66-67.

[责任编辑,抚顺职院:陈辉]