

当代京剧化风格华语流行歌曲发展探析

白英杰

摘要: 20世纪80年代以来,大陆及港台、东南亚的华语流行歌曲有了新的发展和进步。尤其是大陆,各种民族风格的流行歌曲百花齐放,争奇斗艳。在众多的民族风流行歌曲中,京剧风格的流行歌曲独树一帜,30多年来一直呈上升的发展态势,究竟是什么原因使得它发展的如此迅速,具有如此广阔的发展前景和发展空间,本文就这个问题对当代京剧化风格华语流行歌曲做了比较深入细致的研究,并得出了以下结论。

关键词: 华语;京剧化风格;流行歌曲

只有民族的才是世界的。一个民族的流行音乐必须具有鲜明的民族文化个性和独特的民族音乐风格,才能发展进步,自成体系,并在世界流行乐坛占有一席之地。例如:当一首Jazz或Blues歌曲在你的耳畔响起时,顿时能够感受到这种典型的、强烈的黑人音乐风格。这种音乐在二十世纪初走向世界,和不同国家、地域、民族的文化 and 流行音乐相融合,形成了以Jazz和Blues为基础的各种音乐流派和风格的新发展,从而显示出了Jazz和Blues背后黑人音乐文化强大的生命力。我国的京剧也是这样,京剧是中国的传统戏曲之一,被称为中国的国粹,是中华民族的传统音乐精华,从这个特定意义上讲,我们完全可以把它看作是“中国最传统的流行音乐”之一。京剧大师梅葆玖先生曾经说过:“其实,我觉得京剧是中国最早的主流流行音乐……。”当代京剧化风格华语流行歌曲就是这种传统的“流行音乐”在新的时代结合了中外流行音乐文化的新发展。这种流行歌曲风格和黑人的Jazz和Blues风格同样是独树一帜的。它是当代华语流行歌曲民族化的主要风格特征之一。

一、当代京剧化风格华语流行歌曲的历史沿革

本文所研究的当代京剧化风格华语流行歌曲是指从上个世纪80年代到现今30多年来以大陆为主,包括台湾、香港和东南亚华语地区的所有京剧化风格的流行歌曲。

从1949年至1978年,在中国大陆,由1920年黎锦晖先生在上海开拓的中国真正的华语流行歌曲一直被排除在主流意识形态之外,实际上是被禁止的。但是传统京剧作为国粹,从诞生之日起,除了建国后文化大革命10年期间被封杀之外,其他年代基本是保持向前发展的状态。

1978年,十一届三中全会改革开放以后,伴随着港台流行歌曲在大陆的流行,在北京以京剧曲牌、唱腔等京剧元素为素材创作的流行歌曲开始蓬勃发展。1983年,由严肃作词,许镜清作曲的电视连续剧《西游记》主题歌《晴天月儿明》应该是最早的京剧风格流行歌曲作品。1985年,由林汝为作词,雷振邦、温中甲、雷蕾作曲的电视连续剧《四世同堂》主题曲《重整河山待后生》诞生了。1987年,有严肃作词、空政文工团姚明作曲的《故乡是北京》,1989年创作的《前门情思大碗茶》、《说唱脸谱》等歌曲。1992年,陈升、刘佳慧作词,陈升作曲并演唱了歌曲《北京一夜》,后来由(信乐团)翻唱成了摇滚版。1996年,有刘欢作词、作曲并演唱的电视连续剧《胡雪岩》的片头曲《去者》、片尾曲《情怨》,有陈涛作词、冯晓泉作曲,屠洪刚演唱的《霸王别姬》等歌曲。1997年,有零点乐队作词、作曲并演唱的《粉墨人生》,屠洪刚演唱的《中国功夫》,由赵季平作词、作曲的《康熙微服私访记》主题曲《江山无限》等歌曲。1999年屠洪刚又演唱了由陈涛作词、张宏光作曲的《精忠报国》。2001年,有赵季平作词、雷蕾作曲,胡晓晴演唱的电视连续剧《大宅门》的主题曲《大宅门》。2003年,有舒南作词、作曲的,陈红和韩磊演唱的《深夜走过长安街》,张宏森作词、张千一作曲,金学峰演唱的电视连续剧《大染坊》主题曲《把感动留在人间》,温思在作词、杨乃林作曲、李胜素演唱的《梨花颂》等歌曲。2006年,有严肃作词、姚明作曲、李胜素演唱的《梦北京》等歌曲。2007年,有张伯宏作词、作曲并演唱的《北京土著》。胡力作词、作曲、李玉刚演唱的《新贵妃醉酒》。唐恬作词、涂逸作曲、魏晨演唱的《少年游》等歌曲。2008年,有老宅子作词、孙保全作曲、储兰兰演唱的《京剧宝宝》,左右作词、李健作曲并演唱的《戏迷人生》等歌曲。2009年,有马英作词、赵博作曲、储兰兰演唱的《江雪》,张明河作词、孟庆云作曲、曾静演唱的《二泉吟》等歌曲。2010年有孙保全作词、老宅子作曲(另一说为:马英词、赵博曲)、储兰兰演唱的《花灯恋》,胡力作词、作曲,李玉刚演唱的《镜花水月》等歌曲。2011年,有方文山作词、周杰伦作曲、李玉刚演唱的《逐梦令》等歌曲。2012年,有郑源作词、作曲、储兰兰演唱的《寒江雪》。2013年,有李勋、丁豆豆作曲、储兰兰演唱的《新京剧宝宝》,由方文山作词、周杰伦作曲,林志炫演唱的《烟花易冷》等歌曲。2014年,有孙铁麟作词、袁惟仁、陈彤作曲、李玉刚演唱的《国色天香》,李玉刚作词、作曲并演唱的《莲花》,由霍尊演唱京剧版的《时间都去哪了》、《我是霍尊》、《因为爱情》、《放开那三国》、《美丽的神话》,霍尊和莫华伦合作演唱的《Time to say goodbye》,由黄征演唱的《大海》京剧版,由王静演唱的《在水一方》京剧版等歌曲。2015年,有张世良作词、郑源作曲、储兰兰演唱的《西施别恋》等歌曲。特别值得一提的是2014年,这是大陆京剧化流行歌曲发展最重要的一年,这一年,大陆及各地区创作的歌曲数量之大,题材之广,前所未有的。

在香港,1995年,有向雪怀作词、朱德荣作曲,周慧敏演唱的电视剧《刀马旦》的主题曲《红颜知己》等歌曲。

在台湾,1995年,有方文山作词、周杰伦作曲并演唱的《霍元甲》,(Tank)吕建忠作词、作曲并演唱的《三国恋》等歌曲。2005年,有李焯雄作词、陶喆作曲并演唱的《苏三说》,方文山作词、周杰伦作曲并演唱的《发如雪》等歌曲。有王力宏、崔惟楷等作词,王力宏作曲并演唱的《花田错》、《在梅边》、《盖世英雄》。2007年,有崔恕作词、张萌萌

作曲、任贤齐演唱的《戏迷》。2008年，有方文山作词、周杰伦作曲并演唱的《兰亭序》等歌曲，数量很多，不一而足。

二、当代京剧化风格华语流行歌曲的艺术表现方法和体裁分类

从当代京剧化风格华语流行歌曲 30 多年的发展历程来看，大概可以梳理出以下几种体裁和艺术表现特征：

1、流行京剧歌曲

流行京剧歌曲，又称戏歌、京歌。这一风格是由词作家严肃、空政文工团作曲家姚明所开创，之后形成了中国大陆华语流行乐坛一个非常重要的流派，作品有《故乡是北京》、《说唱脸谱》、《梨花颂》、《梦北京》、《情缘》、《去者》、《前门情思大碗茶》、《我是中国人》等几百余首经典歌曲。

这些歌曲的共同特点是：唱法依然是京剧唱法，歌词不再是传统的京剧唱词，而是当代词作家创作的具有强烈时代感的歌词。伴奏由交响乐、传统京剧伴奏乐器、其它民族乐器和流行电声乐器相结合构成，配器中加入了具有流行音乐元素的现代和声手法。

2、新京剧

新京剧是由传统京剧和现代流行音乐完美结合产生的新的音乐形式。虽然它是传统京剧现代变革的产物，但是由于它的唱词是华语，又以声乐为主，和流行音乐是你中有我、我中有你的关系，有很多单曲作品已高度流行歌曲化，所以，本文暂且将它部分归于流行范畴。在演唱形式和音乐体裁上，新京剧的很多单曲是否将来被完全归类于戏曲，还有待于商榷。如果按照梅葆玖先生的说法，新京剧实际上也属于流行音乐范畴。

新京剧是符合广大青少年审美情趣的新的京剧表现形式，用现代艺术手法包装，在传统京剧精华的基础上，广泛借鉴、汲取了现代流行音乐等多种艺术元素。新京剧的代表人物是储兰兰，她是新京剧的推行者和倡导者。储兰兰既有扎实的京剧演唱功底，更具有演唱流行歌曲的天赋。她嗓音甜美、音域宽广、音色极具感染力和穿透力。新京剧曲目的创作不是传统京剧和现代流行音乐的简单堆砌，而是在保留传统京剧艺术精华的基础上，借鉴现代流行音乐的表现形式，对传统京剧的唱腔、表演、伴奏和舞美等进行改编而形成的新的艺术表现形式。

新京剧的艺术特征：1、京剧发声方法与通俗发声方法相结合；2、删减传统京剧的拖腔，与流行音乐节拍、节奏相统一；3、降调减高，适合非专业人学唱；4、用叙事方法以故事带唱段；5、是传统京剧程式化的现代小品；6、对青少年来说通俗易懂。其中最显著也是最重要的特点就是青少年观众能够看得懂、学得会。

新京剧单曲曲目有：《江雪》、《寒江雪》、《西施别恋》、《北京之夜》、双人互动新京剧《对花歌》、为奥运创作的《北京人都在忙》、由经典传统剧目改编的《卖水》、为国际陶瓷博览会创作的《中国瓷》、由童声伴唱的京剧串烧《京剧宝宝》和《新京剧宝宝》等；

3、京剧元素流行歌曲

京剧元素流行歌曲在表现形式和艺术手法上是多种多样的。（一）采用京剧曲调创作旋律。仍然使用流行唱法，运用传统京剧伴奏乐器，结合流行音乐配器及和声织体伴奏。如屠洪刚演唱的系列作品《霸王别姬》、《精忠报国》、《中国功夫》等。（二）旋律创作使用京剧曲调、使用京剧唱腔和流行相结合的唱法。使用吉他、贝斯、爵士鼓等流行乐器伴奏。如陈升创作的《One night in Beijing》和后来信乐团的摇滚翻唱版；台湾歌手吕建中演唱的《三国恋》等。（三）旋律创作采用京剧唱腔元素加入说唱（rap）风格。如魏晨演唱的《少年游》、任贤齐演唱的《戏迷》、周杰伦演唱的《霍元甲》等。（四）流行歌曲直接加入长短不同的京剧唱腔、唱段。如陈红演唱的《深夜里走过长安街》、储兰兰演唱的《花灯恋》、郑源和储兰兰演唱的《寒江雪》、李玉刚演唱的《新贵妃醉酒》、《逐梦令》、《莲花》、《镜花水月》、霍尊演唱的《我是霍尊》等歌曲。（五）用京剧曲调元素创作流行歌曲，旋律和配器都用民族手法加入国外流行音乐演唱风格演唱。如由周杰伦创作并演唱的《发如雪》、《青花瓷》，王力宏创作并演唱的《盖世英雄》、《花田错》和《在梅边》等歌曲。（六）用京剧曲调元素创作流行歌曲旋律，用流行唱法演唱。如林志炫演唱的《烟花易冷》等歌曲。（七）京剧曲调唱法加美声唱法。霍尊与莫华伦合作演唱的《Time to say goodbye》等歌曲，属中西结合的流行风格。

三、当代京剧化风格华语流行歌曲的新东方主义特征

什么是新东方主义？最早提出新东方主义的艺术家是视觉艺术大师叶锦添先生。建筑艺术的新东方主义思潮特征是海尔集团副总裁卢铿先生于 2009 年在他的著作《新东方主义艺术观初探》中最先总结出来的，新东方主义是以中华传统文化为基础，未来东西方文化和艺术相融合的一种当代东方艺术思潮。“未来来自融化的过去”-这种艺术融合所产生的是一种渗透了本土文明又海纳百川之后的特殊审美，代表着钟情现代和怀思过去的双重审美情趣，代表着东方文化对西方冲击的积极回应，既有共性的内敛也有个性的张扬。新东方主义的基本艺术特征，归纳起来大概有七个方面：1、主张本土艺术精神的传承。这种传承不只是对传统艺术语汇中的符号有兴趣，而是在传统文化与哲学的基础上进行深入研究并加以积极继承。2、具有与时代共同发展的特性。继承是为了变革而不是为了复古，我们可以用历史的眼光去评估古典遗产的审美，但更应该以时代的观念去指导当代艺术的提升。3、以现代科技为发展基础。高科技的发展越来越有利于革新艺术创作的手段，成为艺术创造中最活跃的因素，促发我们巧妙的运用跨学科的现代科技在观念、工具、材料、设备和工艺方面的专长，去创造一个更加先进的物质世界。4、是一种广义的艺术风格。新东方主义和人类历史上东西方其它时代的艺术思潮一样，足以涵盖或者影响各种艺术形式，包括建筑、雕塑、绘画、书法、音乐、表演、装饰艺术、家具和园林艺术等等。5、尊重原创的

功力。艺术应该永远保持鲜活的生气并充满独特的脉动，在继承和借鉴的基础上谋求新的原创，这种原创蕴含着中华民族的千年艺术底蕴，却又演绎着当代的审美特征，表达着文化发展的全新态度。6、引领国际潮流。在东方和西方的艺术观融合而不是简单的拼合之后，将拥有一个特别的艺术创作时空。新东方主义有能力创造和引导一代新的并且持续久远的时代潮流。7、需要资本的关照。艺术（上层建筑）的发展是以经济为基础的，而艺术又是实际的，他离不开资本的投资支持，但是反过来，还会给予投资以更为理想的回报。（卢铿《新东方主义艺术观初探》.学林出版社，2006年）。

众所周知，人类历史上一种文艺思潮的产生总是有着其深刻的经济、政治、文化历史背景和独特的发展历程的，我们无法准确界定它产生和消亡的具体时间，只是当它在某一个特定时代，某个、某些国家或地区流行开来时，我们才能总结出它的基本风格特征以及对于整个时代和人类社会的影响。

京剧化流行歌曲的新东方主义特征大概初见于80年代的华语流行歌曲中，非常符合本文提到的新东方主义艺术风格特征的第一条，即“主张本土艺术精神的传承”和第四条，即，“新东方主义是一种广义的艺术风格；新东方主义和人类历史上东西方其它的艺术思潮一样，足以涵盖或者影响各种艺术形式，包括建筑、雕塑、绘画、书法、音乐、表演、装饰艺术、家具和园林艺术等等”。80年代以来，一批流行音乐人创作了很多极具新东方主义美学色彩的流行歌曲，从早期的京歌《故乡是北京》、《前门情思大碗茶》、《说唱脸谱》到《霸王别姬》、《中国功夫》；从《One night in beijing》到《北京土著》；从储兰兰的新京剧单曲《江雪》、《西施别恋》、《北京之夜》到李玉刚的舞台诗剧《镜花水月》、《四美图》、《昭君出塞》等等。

在台湾，任贤齐的《戏迷》，周杰伦的作品《烟花易冷》、《青花瓷》、《霍元甲》，王力宏的作品《盖世英雄》、《花田错》、《在梅边》等京剧风格的华语流行歌曲，也无不展现出经典新东方主义的强大艺术生命力。

四、当代华语京剧化风格流行歌曲发展的未来展望

当代京剧化风格华语流行歌曲是以深厚的汉民族文化为根基，以中国国粹——京剧的风格为灵魂，以京剧唱腔、京剧创作素材、现代流行音乐创作手法、唱法和西方流行音乐元素相融合为模式进行创作并演唱的新的流行歌曲艺术表现形式。具有典型的新东方主义特质。

从本质上讲，新东方主义是一个艺术现代化的过程，而不是今后数年里的一场文化游戏。不是对古典的复制也不是对虚幻的独想，而是一种相当现实而又极可能成为新时代经典的创造，是在多元异域文化的洪流过处重拾传统艺术的青春思想。不只是一种艺术观念或者创作手段，更是一种艺术态度、思维方式、认识观和社会观。它集传统意识与现代理念，汇东方哲学与西方艺术观为一体，是东方的审美传统，西方的现代精神加上艺术家时尚创造的一种新的文化艺术融合模式。所以，当代京剧化华语流行歌曲“古今兼容，中西互通”，具有旺盛的、强大的生命力。

在未来的世界流行音乐舞台上，在流派众多、色彩纷呈的各国流行音乐当中，华语京剧化风格流行歌曲将走出国门，走向世界，而且将深刻影响和推动国际流行音乐的发展潮流。为世界流行音乐文化的发展做出重要贡献。

课题项目：本文是2016年吉林省教育厅“十三五”社会科学研究项目课题《当代华语流行歌曲民族化研究》研究成果之一。课题编号：2016519

参考文献：

1. 卢铿：新东方主义——新东方主义艺术观初探 青岛出版社 2009.07
2. 增长生：华人当代艺术的第三条路——以缪鹏飞的新东方主义为例《画刊》2008.05
3. 卢铿：新东方主义观初探 学林出版社 2006
4. 刘懿颖：叶锦添艺术理念研究 河北大学 2011
5. 赵欣、姜军：叶锦添的“新东方主义”《电影世界》2009.09
6. 王菲宇、叶锦添（图）：叶锦添—虚实之间的新东方主义《艺术与设计》2013.11
7. 张冰楠：浅析虚实相交下叶锦添的新东方向创意美学《音乐大观》2014（17）

白英杰，东北师范大学音乐学院声乐系讲师，声乐教学及演唱硕士，现任职于东北师范大学人文学院音乐系声乐教研室。