

中国流行音乐发展中的民族化研究

周梦*

福建师范大学, 福建 福州 350000

摘要: 伴随着民族文化的复兴和国民意识的不断提升, 更多的民族化元素在现代流行音乐的创作中得到了充分的体现, 逐渐步入了民族化的发展之路。本文主要从中国流行音乐民族化的三个重要节点出发, 对流行音乐民族化概念界定、流行音乐民族化的发展历程以及流行音乐发展中的民族化趋势做出分析与研究, 旨在为中国当代流行音乐的民族化发展提供参考价值。

关键词: 中国流行音乐; 民族化; 发展趋势

中图分类号: G623.71

文献标识码: A

文章编码: 2023050074

Research on Nationalization in the Development of Chinese Popular Music

Zhou Meng*

Fujian Normal University, Fuzhou, Fujian 350000

Abstract: Accompanied by the revival of national culture and the continuous improvement of national consciousness, more nationalized elements have been fully embodied in the creation of modern pop music, which has gradually stepped into the road of nationalized development. Starting from the three important nodes of nationalization of Chinese pop music, this paper mainly analyzes and researches the definition of the concept of nationalization of pop music, the development history of nationalization of pop music, and the trend of nationalization in the development of pop music, with the aim of providing reference value for the development of the nationalization of contemporary pop music in China.

Key words: Chinese pop music; nationalization; development trend

流行音乐作为西方音乐的一种形式, 伴随着工业革命而兴起, 并在20世纪初形成了其基本音乐形式。经过一个多世纪的发展和变革, 流行音乐也成了当代社会文化生活中最重要的音乐流派之一。为了使当代流行音乐作品满足大众的视听需求和审美取向, 就必须在音乐艺术创作的过程中不断探索新的“民族化模式”, 并将中华民族的传统文化和民族元素渗透到当代流行音乐的词曲创作、编排中, 创造出具有传统风格和民族特色的流行音乐风格。

一、中国流行音乐民族化概念的界定

从文字的内涵看“民族化”, 它的字面涵义是“使其具有民族性”。从表层意义的外延来看, “民族化”指的是事物具有自己的民族特色, 而“民族化”的对象则是具有不同文化特质的“外来”文化。“民族化”的进程是一个较为漫长的过程, 它首先要让外来的文化形式被当地的社会生活环境所接受, 并得以生存, 然后在同当地的文化进行交流和融合的过程中, 展现出一种符合该民族审美文化和审美心理所需要的民族特色。

中国流行音乐的民族化就是将流行音乐这种艺术形式与中国的传统文化相融合, 从而获得一种能够反映中华民族特有的思想、感情、表现出民族审美特点和审美心理的音乐作品的创作和

发展过程。推进流行音乐民族化不仅可以在音乐审美上引起中国听众更强的情感共鸣, 也可以使中国的传统文化在现代社会中获得新生和发展。

二、中国流行音乐民族化的发展历程

(一) 中国流行音乐民族化的早期兴起

20世纪上半叶, 流行音乐远渡重洋来到中国。以爵士乐为代表的西方音乐在上海获得了立足点和发展, 从而开启了流行音乐在中国传播与扩散的第一阶段。随着西方列强的不断涌入, 上海城市客观上受到了更多西方文化的影响, 结合本土文化本身的形成, 成为当时中国最开放的文化聚集地之一。

作者简介: 周梦, 1994年, 汉族, 湖北省十堰市, 硕士研究生, 在读学生, 研究方向: 音乐教育学

2023.5 | 039

1. 爵士乐在上海的流行

20世纪二三十年代的上海，热闹非凡，歌舞升平，爵士乐的音乐表现形式也成了当时西方流行音乐最重要的风格特征。其演出场地随意，不像古典音乐那样有严格的剧场条件。流行音乐本身具有典型的文化亲和力，独特新颖的音乐风格与以往的中国民间音乐旋律有很大的不同，这也使得上海市民很快就爱上了这种音乐形式。

2. 黎锦辉的探索

黎锦辉是中国流行音乐的奠基人之一，为西方音乐与中国民族文化的融合奠定了重要的基础。他的创作实践也为中国流行音乐的民族化提供了一条有力的路径。黎锦辉的贡献不仅在于作曲，还在于推动中国流行音乐作为一个整体的发展，使其成为中国文化的一部分，并在国际舞台上获得认可。然而受抗日战争爆发的影响，上海的音乐文化逐渐转变为具有抗日宣传精神的革命歌曲。

（二）中国流行音乐民族化的成熟

20世纪70年代末，中国的改革开放带来了前所未有的文化开放和自由，这也促进了流行音乐的发展。随着时间的推移，中国大陆的音乐产业掀起了一股“西北风”的浪潮，一大批主题、风格、内容相同的作品相继出现，成为音乐作品中最受欢迎的主题风格。这是流行音乐回归大陆几十年后形成的第一次民族化浪潮，也是流行音乐发展的一次重要的民族化浪潮。

“西北风”的盛行代表着流行音乐的创作和表演风格对民族文化的重要吸收和哺育。在这一过程中，形成了一大批具有典型地域文化风格的流行音乐作品，并诞生了许多歌手及其代表作品。1986年，谢承强创作的《信天游》，融合了西北地区的曲调及演唱风格，深深扎根于传统文化，颠覆了人们对流行音乐的认知。1989年，流行音乐的“西北风”风格开始衰落。20世纪90年代这股“西北风”爆发后，一些创作者将东北黑土文化或江南水城文化的流行音乐结合起来，这显然是“西北风”在中国流行乐坛的一种延续。

（三）中国流行音乐民族化的创新

随着“西北风”民族化趋势的衰落，中国流行音乐进入到了一个崭新的高速发展阶段，并在20世纪90年代有了质的飞跃。这一时期，音乐作品和歌手获得市场认可，推动了流行音乐风格向多元化方向发展。与此同时，中国流行音乐呈现出工业化的趋势，促进了中外流行音乐的友好交流。在这种文化潮流下，中国流行音乐的新一轮民族化浪潮应运而生，也就是“中国风”。

“中国风”流行音乐，可以视作带有中国传统音乐元素的流行音乐。“中国风”是从非中国文化角度出发的称谓，其主体属性并非中国的文化、艺术形态，只是对中国元素的借用与运用。尽管学术界尚未对“中国风”流行音乐做出明确的学术界定，但目前认同度较高的是音乐制作人黄晓亮给出的定义，即“中国风”流行音乐具有“三古三新”的特征，也就是“古辞赋、古文化、古旋律、新唱法、新编曲、新概念”。此外，乐器编排也是“中国风”流行音乐的重要组成部分，如二胡、琵琶、古筝等乐器音色的出现体现了典型的民族认同感和民族化艺术色彩。

不同于前两次中国流行音乐的民族化进程，在新世纪，大量“中国风”流行音乐作品并没有消失，而是始终保持着强大的生命力，并逐渐成了当代中国流行音乐创作的主流方式。可以说，“中国风”流行音乐更有利于与多元化的新流行音乐形成相互关系，同时从多元化的角度弘扬中国传统文化，从而形成千变万化的作品创作理念，使音乐作品始终保持着一一种新奇感。

三、中国流行音乐发展中的民族化趋势

（一）老上海时期流行音乐民族化的趋势

在20世纪20—30年代，作曲家更倾向于选择贴近中国文化和现实生活的方式来表现民族化的色彩。传统音乐文化的创造更容易形成一个共同的特征，从而激发创造力，促进短时间内大量风格化的流行音乐的创作。这一时期民族化的流行音乐创作具有以下突出特点：

1. 采用传统音乐调式的创作手法

老上海时期的中国流行音乐的民族化首先表现在运用传统音乐调式来进行创作。在音乐材料的主旋律创作上，作曲家也大量借鉴民族和民间音乐材料，既有流行音乐作品的特点和民族情感，又能够贴近大众审美接受能力。除此之外，这时期的管弦乐结合了西方流行音乐的表现手法，并配合现代音乐的和声、节奏来进行创作。这些流行音乐的创作手法不仅使音乐形式更加中国化，也更符合广大中国民众审美习惯以及审美情趣，表现出了中西合璧的特点。

2. 歌词内容的诗词化与时代感

在20世纪20—30年代老上海流行歌曲中，歌词的内容呈现具有典型的古诗词文化特征及浓烈的时代气息。一方面，这一时期的流行歌曲将诗词与音乐完美融合。尽管它与严谨的传统诗歌形式相区别，走向通俗化、大众化、口语化，但是在通俗易懂的同时，又蕴含着一种诗意，有着和谐的对称之美。如陈歌辛创作的歌曲《苏州河边》，其歌词体现了当时新文学的白话诗风，韵律和谐优美，朦胧中含着诗意，伴随着悠扬的旋律，做到了音乐与诗词的完美融合。另一方面，一些歌曲的创作过程体现了当时老上海独特的文化习俗。20—30年代的老上海流行歌曲主要是对平民阶层特别是普通青年男女的生活和感情广泛关注，歌曲内容中无不散发出浓烈的时代气息，将革命的内涵和抒情性的旋律相融合，使听者产生强烈的共鸣。这些流行音乐歌词的创作不仅在内容上考虑了时代特征，同时也体现了地域文化的独特色彩。

（二）“西北风”时期流行音乐民族化的表现

20世纪80年代，“西北风”中国流行音乐民族化发展如火如荼，在艺术本体层面上表现出与西北传统音乐文化和民间音乐素材的良好结合，呈现出浓厚的陕北文化风情，主要体现了西北音乐文化在调性、节奏、演唱方法和表现形式等方面的继承和发展。这一时期流行音乐的民族化主要表现在：

1. 歌词创作中蕴含的民族精神

在“西北风”时代，流行音乐歌词不再局限于以城市生活或爱情为主题，而是从更广阔的视角，用批判性的思维来观察和感

受中国的民族文化和历史。以歌曲《黄土高坡》的歌词为例，这是一首充满浓郁陕北民族风情的歌曲，作者以激昂的旋律，描绘了黄土高原居民们的朴实与勤劳，表达了对家乡的无限热爱与赞美。从另一个角度来看，它又蕴含着对民族苦难历史的深切思考和对中国现代化道路建设的殷切期盼。又如在《我热恋的故乡》中，首句唱出的就是“并不美”的贫困落后的故乡，表现出现实社会给主体造成的忧虑，而后才在歌曲的后半部分，展现出对家乡的爱与依恋。

2. 别具一格的“喊声唱法”

“西北风”流行音乐时期打破了传统的歌唱观念，呈现出一种全新的表演形式。崔健在1986年以略显嘶哑的嗓音唱出歌曲《一无所有》，标志着“西北风”的到来，同时也为中国乐坛带来了一种全新的流行音乐演唱方法，一些学者称之为“喊声唱法”。它不仅与民间音乐“喊唱法”有某种渊源，也包含着在一定程度上对欧美的“喊唱”的借鉴。在继承了传统的基础上，也吸收了西方摇滚音乐的演唱特色，与题材宏大的“西北风”题材、雄浑的西北乐调、富有韵律感的节奏特征相契合。

（三）“中国风”时期流行音乐民族化的表现

1. 民族音乐元素及民族乐器的应用

新世纪初，中国流行歌曲在各国流行音乐的影响下，也在不断地寻求自己的个性和深厚的内涵。在歌曲的旋律方面，“中国风”流行音乐表现出了与民族音乐的密切联系。这时期的“中国风”流行音乐旋律处理非常简洁，放弃了使用大量音符的堆积以及过于繁琐的和声构成，使整首歌的旋律清晰而明亮，音乐形象简洁、鲜明。在乐器的使用上，为了体现出强烈的民族特色，“中国风”歌曲往往在编曲中加入民族乐器。如歌曲《一无所有》的中加入了大段的唢呐吹奏，又如《东风破》中二胡的大量使用，表现了一种孤寂、悲凉的情怀。“中国风”流行音乐注重充分发挥民族乐器的音色，始终以歌曲的情感为中心，并始终为主旋律服务。

2. 使用古典意象词和历史典故

中国诗词中，意象是不可或缺的元素，各种意象结合起来，往往能产生意蕴深远的意境。这一时期，在歌词的创作中便使用了大量的古典意象词。比如周杰伦的许多“中国风”音乐作品都

是由方文山担当词作者，蕴涵了中国古典诗词和文化的丰富内涵，体现了中国独有的魅力，在文学造诣和技术水平上都表现出很高的水平。中国民族音乐中的历史典故和历史人物因其蕴含着浓郁的人文精神与文化意蕴，也成为“中国风”流行歌曲歌词的素材来源，其中包括了历史故事、历史人物、神话传说等。例如，陶喆的《孙子兵法》，林俊杰的《曹操》等作品通过借用一些民间谚语，使听众可以感受到中国传统文化的呈现，也使得作品更贴近于中国听众的审美心理，产生亲切感。

3. 多元化的表演形式以及多种唱法的结合

“中国风”流行音乐，在满足人们的视觉享受和审美需求的同时，也不再局限于以听觉为主的歌唱艺术，表演形式逐渐开始走向多元化。在演唱方式上，在传统音乐与民族音乐唱法的基础上吸收了国外R&B唱法，同时加入了戏曲唱腔、传统说唱艺术与传统民歌元素，赋予表演者较大的自由发挥的空间。

戏曲唱腔为流行音乐增添了“中国风”的韵味，也将东方的意境衬托得淋漓尽致。将流行唱法与戏曲唱腔音的技巧相结合，使演唱者的音域显得更加宽广、高低音运转自如，在听众听来少了些高音的撕裂感。此外，“中国风”流行音乐也借鉴了中国传统说唱艺术的“似说似唱”和“唱中夹说”两类演唱特点。从传统民歌唱法来看，“中国风”流行音乐在歌词、创作和演唱方面都很注重生活气息，许多“中国风”歌曲在借鉴了劳动号子的“呐喊式”唱法，使整首作品弥漫着乐观与英雄主义气息。值得一提的是，“中国风”流行音乐的民族化并非机械的模仿，而是在充分吸收、融合的基础上不断创新，并逐步形成了“中国风”流行音乐和民族音乐元素相辅相成、相得益彰的新趋势。

结语

中国流行音乐民族化的三个阶段，不仅是民族传统文化和流行音乐的有机融合，而且是中国流行音乐民族化发展的一个完整组成部分。中国流行音乐要走民族化的道路，就必须坚持一条属于自己的文化符号之路。作为新时期的音乐创作者，我们要在这条道路上不断开拓与发展，将中国流行音乐文化推向国际舞台，最大限度地展示中华民族的魅力。

参考文献

- [1] 施咏. 中国流行音乐创作民族化历程探析(1993-1999) [J]. 星海音乐学院学报, 2022(03):60-74.
- [2] 张焱. 中国流行音乐研究四十年的历程与困境 [J]. 音乐研究, 2019(04):74-83.
- [3] 陈大炜. 文化视域中的流行音乐“中国风”现象 [J]. 文艺争鸣, 2018(08):188-191.
- [4] 金兆钧. 中国流行音乐30年的美学变迁 [J]. 北方音乐, 2009(03):46-48.