

传统戏曲元素在现代作曲中的应用

吴坤航

江苏梆子剧院有限公司，江苏 徐州 221000

DOI: 10.61369/VDE.2025050044

摘 要： 传统戏曲是中华优秀传统文化的瑰宝，为流行音乐创作提供了优质素材，促进了流行音乐发展。将传统戏曲元素应用在现代作曲中，不仅可以丰富现代音乐内涵、打造独树一帜的音乐风格，还有利于保护和传承传统戏曲，让源远流长的戏曲艺术焕发生机。本文分析了传统戏曲元素应用在现代作曲中的价值，提出要在创作中融入戏曲曲调元素、创作中融入传统戏曲唱词、创作中融入戏曲伴奏乐器、创作中融入传统戏曲唱腔，旨在促进传统戏曲的传播和发展。

关 键 词： 传统戏曲；现代作曲；应用价值；应用路径

The Application of Traditional Opera Elements in Modern Composition

Wu Kunhang

Jiangsu Bangzi Theater Co., Ltd., Xuzhou, Jiangsu 221000

Abstract： Traditional opera is a treasure of Chinese excellent traditional culture, providing high-quality materials for pop music creation and promoting its development. The application of traditional opera elements in modern composition can not only enrich the connotation of modern music and create a unique musical style but also contribute to the protection and inheritance of traditional opera, revitalizing this time-honored art form. This paper analyzes the value of applying traditional opera elements in modern composition and proposes integrating opera tune elements, traditional opera librettos, opera accompaniment instruments, and traditional opera singing styles into the creative process. The aim is to promote the dissemination and development of traditional opera.

Keywords： traditional opera; modern composition; application value; application path

引言

随着流行音乐飞速发展、西方音乐的传入，传统戏曲发展面临着重重困境，戏曲受众群体逐步老龄化，年轻对戏曲艺术缺乏兴趣，导致传统戏曲面临着失传的危机。为了更好地保护和传承传统戏曲，音乐创作者要把传统戏曲元素融入现代音乐作曲中，实现戏曲与流行音乐的完美融合，打造独特的音乐风格，丰富歌曲内涵，通过流行歌曲传播传统戏曲艺术，让更多年轻人通过流行歌曲了解传统戏曲，激发他们对传统文化的热爱，让他们主动传播传统戏曲艺术，从而促进我国音乐产业发展。

一、传统戏曲元素应用于现代作曲的价值意蕴

（一）有利于丰富现代音乐文化内涵

现代音乐包括了例如说唱、摇滚、爵士、R&B和民谣等多种音乐风格，但是作品质量参差不齐，作曲同质化严重、缺乏文化底蕴。传统戏曲是中华优秀传统文化的精髓，是一种独特的艺术表现形式，独特的曲调、唱腔和唱词，蕴含着丰富的文化底蕴和民族特色^[1]。传统戏曲元素融入现代作曲创作中，不仅可以为音乐作品增添文化内涵，展现“古今融合”的独特音乐风格，还可以让音乐作品的情感主题更加深刻，留给听众更加深刻的印象。这种融合不仅可以更好地保护和传承传统戏曲艺术，还可以升华现代音乐作品内涵，为听众提供更加丰富的审美体验。

（二）有利于促进传统戏曲文化传承与发展

在现代作品中融入传统戏曲元素，可以拓宽传统戏曲传播渠道，让听众通过流行歌曲、交响乐和音乐剧了解传统戏曲，从而扩大受众群体，让年轻人了解传统戏曲独特的唱念做打表演方式、独特唱腔与唱词，让传统戏曲走入年轻听众视野，有利于促进传统戏曲文化传承与发展。传统戏曲与现代作曲的巧妙融合符合我国流行音乐发展趋势，符合民族音乐发展需求，让传统戏曲在音乐市场中焕发活力，让传统戏曲真正走入年轻人生活中，吸引更多年轻人学习传统戏曲、把传统戏曲融入音乐创作中，从而更好地保护和传承传统戏曲^[2]。

（三）有利于打造现代作曲的独特风格

目前现代音乐作品存在“套路化”“雷同化”“模式化”的

问题,已经无法满足大众音乐审美需求,只有寻求新的创作方式,才能提高现代音乐作品作曲质量,创作出更多脍炙人口、有文化内涵的音乐作品^[3]。传统戏曲元素融入现代音乐作品作曲创作中,可以形成独特的音乐风格,例如在作曲中融入戏腔,打造独特的戏腔风格流行歌曲,不仅可以让听众有耳目一新的感觉,还可以创新编曲方式,不断提高音乐作品质量。通过传统戏曲和现代音乐作曲的融合,可以为音乐创作人提供更加广阔的创作空间,创新音乐作品表达方式,形成独特的音乐叙事方式、编曲方式,从而提高音乐作品整体创作水平。

（四）有利于激发青少年对传统戏曲的热爱

当下青少年更青睐于网络歌曲、欧美音乐,对传统戏曲知之甚少,愿意学习传统戏曲的更是少之又少,这给传统戏曲传承与发展带来了不小的挑战。这一背景下,传统戏曲与现代作曲融合成为必然趋势,二者融合有利于创新传统戏曲传播方式,通过流行歌曲来传播传统戏曲,例如《赤领》《武家坡2021》和《相思谣》等流行歌曲,更加符合青少年审美趣味,激发他们对传统戏曲的热爱^[4]。此外,音乐创作人可以把最具代表性的戏曲唱腔、曲调和唱词等融入现代音乐作品中,丰富音乐作品内涵,让青少年通过现代音乐作品了解传统戏曲,让传统戏曲得以传承延续,有利于让其焕发出新活力,提高青少年文化自信。

二、传统戏曲元素在现代作曲中的应用路径

（一）戏曲曲调融入作曲创作,让歌曲更有韵味

传统戏曲在曲调结构、旋律上具有独特之处,为现代音乐作品创作提供了新素材、新灵感。创作者可以结合京剧、昆曲和梆子戏等曲调,创新歌曲编曲方式,在歌曲中巧妙融入传统戏曲的曲调,创新音乐表达方式,让歌曲在旋律上更有特色,从而给听众留下深刻印象。此外,创作者还可以借鉴传统戏曲曲调结构,赋予流行歌曲新意境,促进传统戏曲与流行音乐的碰撞,让听众通过流行歌曲体验传统与现代音乐交融之美,为传统戏曲传承与发展注入活力,促进传统戏曲传播,让更多年轻人爱上传统戏曲^[5]。

例如脍炙人口的流行歌曲《唱腔谱》中就运用了京剧元素,借鉴了京剧中的“慢板”和“流水板”板式,让歌曲旋律更加多变、情绪表达更加充沛,让歌曲旋律、曲调充满京剧风格;京剧板式打破了流行音乐常见的漏板起唱方式,借鉴了京剧的板式结构,让歌曲节奏逐步加快,以恢宏的气势介绍了京剧中各种人物形象,弘扬了京剧艺术,获得了大众喜爱^[6]。音乐创作者要积极学习传统戏曲艺术,了解戏曲独特的曲调结构、旋律,并把其融入歌曲创作中,让歌曲旋律变化各有新意、丰富歌曲文化内涵,从而创作出更加优秀的音乐作品,通过现代音乐作品传承传统戏曲艺术。

（二）戏曲唱词融入作曲创作中,提升音乐作品文化内涵

传统戏曲的唱词讲究格律对仗,与唱腔相配合,具有独一无二的艺术风格。唱词是传统戏曲最具代表性的艺术表现形式之一,不仅充满了古典韵味,还蕴含着丰富的文学和历史内涵,这

是现代音乐作品难以比拟的优势。首先,音乐创作人可以借鉴传统戏曲唱词,巧妙把唱词融入编曲中,丰富歌曲内涵,让唱词和旋律、歌词相得益彰,让歌曲在艺术表达上更有深度,为听众带来更加细腻、独特的音乐体验,从而提高编曲质量。传统戏曲唱词融入现代音乐作曲中,不仅可以促进传统戏曲与现代音乐的融合,还可以创新歌曲抒情和叙事特点,让现代音乐作品更有文化内涵^[7]。其次,创作人还可以借鉴传统戏曲唱词的修辞和抒情方法,让听众在欣赏优美旋律的同时分析歌曲,让他们去思考歌曲中蕴含的深厚情感、家国大义,让他们了解传统戏曲中蕴含的历史、文化价值,激发不同年龄层听众对传统戏曲的热爱,从而更好地保护和传承传统戏曲。

以陶喆代表作《SUSAN说》为例,该作品中部分歌词直接运用了京剧《苏三起解》的原有唱词,巧妙把现代汉语和英语结合,既体现了中西方音乐碰撞,又可以了现代音乐和传统戏曲的融合,丰富了歌曲文化底蕴,给听众留下了深刻印象。这首歌曲还借鉴了京剧原唱词的深刻意境,把其和现代 R&B 编曲巧妙结合,让旋律更加朗朗上口,让听众在吟唱歌曲过程中学习京剧唱腔,加深他们对京剧艺术的了解,从而提高歌曲传唱度和创作水平。

（三）融入戏曲伴奏乐器,巧妙渲染音乐氛围

传统戏曲伴奏乐器包括了:二胡、三弦、月琴、扬琴、琵琶、唢呐、海笛子、单皮鼓、大锣、小锣等,每类乐器音色各不相同,可以营造出不同的音乐氛围,为现代音乐作曲提供了更多选择。音乐创作人要在现代音乐作曲中巧妙融入戏曲伴奏乐器,营造独特的音乐意境,丰富现代音乐作品表现形式,增强音乐表现力,从而让音乐作品独具传统戏曲韵味,给听众留下深刻印象^[8]。创作人可以根据作品整个基调、歌词内容来选择合适的传统戏曲伴奏乐器,借助传统乐器独特音色营造氛围感,营造不一样的听觉盛宴,利用独特伴奏、乐器音色吸引听众,从而提高作品编曲质量。通过传统戏曲伴奏乐器的巧妙运用,音乐作品能够跨越历史时空,让听众仿佛穿越到过去,让他们在音乐中想象遥远的历史、感悟歌曲中蕴含的情感,提高现代音乐作品作曲质量。

以谭维维主唱的《华阴老腔一声喊》为例,歌曲中运用了月琴、板胡、战鼓等多种传统戏曲伴奏乐器,编曲气势恢宏、音色清亮,融合了陕西地区老腔传统曲调,带有浓郁的戏曲风格,整体音调偏高,配乐高亢、激昂,展现了陕北人民豪迈的性格,凸显了陕北地区传统戏曲特色^[9]。此外,这首歌曲通过传统戏曲伴奏乐器传递了对地域文化的热爱,展现了传统戏曲艺术魅力,奠定了整首歌曲的基调,配乐高亢嘹亮,音色独特,为现代音乐作曲创造了更多可能性,也促进了传统戏曲的传播与发展。

（四）融入传统戏曲唱腔,呈现民族文化韵味

近几年来,民族文化越来越受社会重视,其中戏腔歌曲成为备受大众喜爱的艺术形式,促进了传统戏曲的发展与传承。创作人可以把戏曲中的独特唱腔元素融入作曲中,不仅可以凸显作品特色,还可以打造独树一帜的编曲风格、演唱方式,从而促进传统戏曲与现代音乐的深度融合,带给听众不一样的鉴赏体验。第

一，创作人可以根据歌曲编曲、歌词内容来选择合适的传统戏曲唱腔，借鉴戏曲独特的音律和音调，在歌曲中巧妙穿插戏曲唱腔，呈现民族音乐文化独特韵味，避免歌曲陷入“同质化”怪圈，凭借独特戏腔吸引更多听众。第二，创作人可以在歌曲歌词中应用传统戏曲唱腔表达方式，通过戏曲独有的抑扬顿挫、方言来展现歌词，让整首歌曲更有诗意和叙事性，启发听众对传统戏曲、民族音乐文化的深度思考^[10]。传统戏曲唱腔与现代音乐作曲融合不仅可以让歌曲编曲、演唱方式更加多变，还可以渲染独特的“中国风”韵味，通过歌曲弘扬传统戏曲艺术，让不同年龄层听众爱上戏曲、让他们主动传播戏曲艺术，从而更好地保护传统戏曲艺术。

以周杰伦的《霍元甲》歌曲为例，歌曲中巧妙运用了京剧花旦的唱腔，把说唱、R&B和戏曲巧妙结合，让歌曲呈现出独特的

中国风韵味。虽然这首歌曲曲风更偏向于嘻哈风格，但是独特的花旦唱腔又让整首歌曲呈现出独特的现代韵律感，让歌曲更有叙事性和诗意，成为周杰伦中国风歌曲中的代表作之一。

三、结束语

总之，传统戏曲是中华优秀传统文化的一颗璀璨明珠，如今却面临着传承与发展困境。因此，音乐创作人要肩负起保护和传承传统戏曲的责任，把传统戏曲元素融入现代作曲中，巧妙借鉴传统戏曲的曲调、唱腔、唱词和伴奏乐器，丰富现代音乐作品文化内涵，营造独特的音乐意境，打造别具一格的“戏曲风”作品，促进传统戏曲文化的传播，激发青少年对传统戏曲的热爱，让传统戏曲得以代代传承戏曲。

参考文献

- [1] 陈宽. 戏曲元素与流行歌曲的融合——以《武家坡2021》《伶人》为例[J]. 艺术评鉴, 2024, (01): 20-25.
- [2] 李顶. “文化自信”视域下现代流行歌曲演唱与中国传统戏曲音乐巧妙融合——以歌曲《武家坡2021》为例[J]. 戏剧之家, 2024, (15): 74-76.
- [3] 段君妍. 中国传统民族音乐元素在现代作曲中的融合与应用[J]. 戏剧之家, 2023, (33): 97-99.
- [4] 陈宇列. 戏曲元素在流行歌曲演唱中的运用——以《悟空》为例[J]. 黄河之声, 2023, (22): 101-104.
- [5] 张耀宇. 传统戏曲元素在现代作曲中的融合与应用[J]. 中国文艺家, 2023, (08): 100-102.
- [6] 孟文豪. 民族音乐元素与现代作曲的互动融合探究[J]. 参花(下), 2023, (08): 98-100.
- [7] 李慧芳. 地方戏剧语言在现代钢琴创作中的交响化处理——以王西麟的《钢琴协奏曲》为例[J]. 四川戏剧, 2023, (01): 115-118.
- [8] 欧阳欣怡. 当戏曲元素遇上流行音乐——浅谈二者风格融合[J]. 黄河之声, 2022, (20): 176-179.
- [9] 崔耀方. 传统与流行文化的碰撞——浅谈中国戏曲与流行音乐的结合[J]. 黄河之声, 2020, (01): 171-172.
- [10] 蒋鸣夏. 传统京剧元素与现代作曲技法的融合——陈其钢钢琴独奏作品《京剧瞬间》的音高组织研究[J]. 黄河之声, 2020, (08): 33-35.