

流行音乐创作中民族元素的应用研究

周展旭

湖北工程职业学院, 湖北 黄石 435000

DOI: 10.61369/VDE.2025160046

摘 要 : 流行音乐与民族元素的结合, 对于维系文化传承和拓展流行音乐具有积极意义。目前存在的问题在于元素融合浅层化、文化内涵解读偏差与符号化消费、创作生态失衡等。本研究通过对《东风破》、《蜀绣》、《天下》和《最炫民族风》等流行歌曲的分析, 对流行音乐创作和民族元素融合展开论述, 旨在推动民族文化和流行音乐发展, 推动中国流行音乐走向世界。

关 键 词 : 流行音乐; 民族元素; 应用对策

Research on the Application of National Elements in Pop Music Creation

Zhou Zhanxu

Hubei Engineering Vocational College, Huangshi, Hubei 435000

Abstract : The integration of pop music and national elements is of positive significance for maintaining cultural inheritance and expanding pop music. Currently, problems such as shallow integration of elements, misinterpretation of cultural connotations, symbolized consumption, and an imbalanced creative ecosystem exist. Through the analysis of pop songs like "Dongfeng Po", "Shu Embroidery", "The World", and "The Most Popular Folk Style", this study discusses the integration of pop music creation and national elements, aiming to promote the development of national culture and pop music and help Chinese pop music gain a global presence.

Keywords : pop music; national elements; application countermeasures

引言

随着文化多元化、信息技术发展, 流行音乐成为了大众化艺术形式的主要代表, 不仅满足了当代人民群众的审美情趣与欣赏水平, 同时还承担着传承中华优秀传统文化的重任。在历史的长河中积淀而下, 代表着独具曲调、乐器之声、乐感方式的民族元素作为中华文化的重要构成, 巧妙地在流行歌曲中融合成为流行音乐发展的新思路、新方向, 促成文化的传承。本文将对流行音乐创作中民族元素的应用展开分析, 以供参考。

一、流行音乐创作中民族元素应用的意义

(一) 延续文化根脉, 激活民族音乐的当代生命力

每个民族的传统文化是历史积淀后形成的, 其往往包含了音阶调式、乐器音色与旋律逻辑, 是传承中华民族文化基因的重要媒介。流行音乐和民族元素的融合, 从本质上来说可视为民族音乐遗产的转化。这使得本身仅适用于某地区、某一社群的民族音乐, 能够借助流行因素传播开来, 吸引更多人参与其中, 将范围延展, 增强了音乐传播的渗透力^[1]。

(二) 拓展艺术边界, 构建流行音乐的差异化表达

流行音乐的发展过程中, 存在着创作雷同、风格单薄的问题, 但融入民族元素则能有效摆脱艺术创作的局限性, 包括富有特色的音乐结构、特殊的节奏律动和魅力十足的音色等, 这些都与流行音乐常用的创作手法存在明显差异, 因而能够激发创作者

的灵感。

(三) 强化情感共鸣, 塑造群体的文化身份认同

音乐的关键功能就是表达情感, 民族音乐作为我国传统文化的一部分, 在这其中发挥着重要作用。一般来说, 民族音乐有专属的历史记忆、生活方式和情感诉求, 将这些不可替代的情感融入旋律中, 就形成了无可替代的民族元素、文化元素, 由此强化人们内心的文化归属感^[2]。

二、流行音乐创作中民族元素应用存在的问题

(一) 元素融合流于表面, 缺乏深度艺术转化

有的流行歌曲只停留在“符号化拼接”层次上, 缺乏对民族元素的深入把握, 未能将其融入流行音乐中。作品只是把民族乐器声音质感、民歌旋律乃至民族服饰, 机械嵌入流行音乐中, 没

有真正把握文化逻辑和情感逻辑，也未实现融合后的升华。比如，仅仅在作品前奏或是间奏处，加入民族音乐，却未让该乐器的音色特质与流行音乐的和声、节奏形成有机互动；又或是直接引用民族音乐的某个片段，没有根据流行音乐旋律发展规律加以创造^[3]。

（二）文化内涵解读偏差，存在符号化消费倾向

受商业利益驱动，有的创作中出现“文化误读”和“符号消费”的情况，缺乏严谨性和全面性。究其原因，主要源于以下两点：第一，创作者本身对民族文化的了解尚浅，解读民族文化的背景、意义等内容时，容易形成偏差，将民族元素固有的民族符号，简单认定为是可以满足大众好奇、猎奇的“异域元素”，作品虽然融入了民族音乐元素，可是传递的文化信息却缺乏客观性；第二，部分作品太过重视民族元素，借此“吸睛球”，过于聚焦民族音乐的娱乐性，忽视了民族元素背后深厚的文化内涵，有时为了扩大传播，以追求更多宣传效应，甚至夸大或扭曲民族文化^[4]。这样的创作取向既稀释了民族文化的内涵与特质，又有悖于民族文化的尊敬议题，不利于民族文化的传播与承续。

（三）创作生态失衡，本土原创能力与多元性不足

现阶段，流行音乐创作中对于民族因素的应用存在缺陷，主要体现在两方面：一方面，本土原创能力缺乏，在某些作曲中，改变传统民族因素占据了较大比重，而没有用本土化的背景去表达民族元素。很多作品基本都是以古代民歌、经典民族旋律为主，并没有结合现在的生活情感需求和价值追求进行创作，导致作品很难融入年轻人群体，甚至不能充分体现民族文化的生机与活力^[5]。另一方面，多元性选取上存在不足，在选材上的选取侧重于知名民族，对很多小众民族以及地方性民族元素探索较为缺失，这样“抱团型”创作除了使作品呈现同质性倾向之外，也使得大量蕴含不同艺术价值的非主流民族文化沉埋于“地下”，进而阻碍了流行音乐与民族元素的融合性发展。

三、流行音乐创作中民族元素的应用对策

（一）深化艺术融合逻辑，推动民族元素与流行音乐内核共生

实现民族元素与流行音乐深层次的结合，就必须打破表面拼接的局限，进一步探索民族元素的艺术特色和文化象征意义，并将其融入流行音乐的核心要素，即旋律、节奏与和声当中。这就要求我们理解民族音乐的独特调式、节奏韵律，同时还要对流行音乐的当代美学、音乐传播法则充分了解，进而创作出既有民族特色又受当下的受众群体喜爱的流行音乐^[6]。例如周杰伦的歌曲《东风破》，将民族元素和流行音乐进行了完美的结合。歌曲采用中国传统的五声音阶，在中国音乐中五声音阶透露着古典和雅致的气韵，不同于西方七声音阶，在整个旋律中增添了中国传统韵味的古典气息。歌曲《东风破》巧妙地运用了中国传统音乐中散板和规则节奏结合的节奏处理办法。在歌曲的前奏部分，琵琶演奏的节奏较为散乱，给人一种宁静、神秘的感觉，就像带大家游览一个古代遥远的水乡小镇；到了歌曲主题部分节奏则变的较有

规整，跟当下流行音乐的节奏类型融合到一起，在保留传统文化的节奏活力之余，又达到了广大受众群体对当代流行音乐的节奏感需求。该首歌曲巧妙地运用了古典乐器和现代乐器，运用独特的旋律，使中国传统音乐的美学价值在其中呈现。在歌曲当中，始终清晰地保留了琵琶的音色，这也是一大亮点。此外，歌曲在副歌部分运用了二胡，让歌曲的情绪更为澎湃，二胡忧伤阴郁的曲调和该歌曲所要表达的难过之情相呼应，相得益彰^[7]。

（二）坚守文化本真价值，杜绝符号化消费与误读

运用民族元素创作流行音乐的同时，必须坚守文化本真，要避免对传统文化的误读与符号化消费。创作者要正确理解和把握元素背后的文化故事、民间风俗习惯及宗教等等文化背景，否则歌手无法保证正确与完整地传播文化意蕴信息。比如蜀绣是中国特有的手工制作的传统工艺，也是富含中国文化的工艺品。《蜀绣》一歌的创作者深谙这一点，将此感悟充分运用到了自己的音乐中，歌中“芙蓉城三月雨纷纷，四月绣花针”的描写，以及“羽毛扇遥指千军阵，锦缎裁几寸”的诗句，无不体现出制作蜀绣所需的工艺过程，此外，“芙蓉城”“羽毛扇”等词也使听众联想起四川地区的地理环境和历史典故，这些都充分反映出了创作者对地域厚重文化底蕴的尊重与敬畏。另外，从音乐上，《蜀绣》运用较为浓郁的民族韵味的曲调，融合歌手李宇春独特而极具表现力的嗓音，使歌曲既有传统的细腻典雅之风，又有流行的时代潮流之感^[8]。这首歌并未单纯把蜀绣当做吸睛的符号，而是细致地对它进行艺术加工，深度挖掘出它的文化意蕴和思想意义来展示蜀绣背后蕴含的工艺观、地域观、情感观，以此传达文化信息，实现了民族文化与流行音乐的和谐结合，避免对其民族元素浅层化认识和文化的误读。

（三）优化创作生态体系，强化本土原创与多元性

要想提高民族元素在流行音乐中的推广力度，就要改变创作环境，例如增加创作素材、培养优秀人才，以此鼓励创作者挖掘本土民族元素，进行新的艺术尝试，更好地实现民族、地区的多样融合，深化流行音乐的含义。以张杰的《天下》为例，这是一首以我国古代武侠文明为主题的歌曲，该题材根植于我国文化之中，富有饱满的故事性以及强烈的感情张力。在创作过程中，创作者发挥他们的想象力，将武侠世界的英雄情怀、恩怨纠葛与当代流行音乐技术相结合^[9]。《天下》宏大磅礴，其中有大量激昂的曲调，给人一种宏伟之感，描绘出了“江山如画”的波澜壮阔。另外，创作者在歌曲副歌部分添加了一些委婉旋律线条，表达了“不爱江山爱美人”的柔美，这种刚柔相济的旋律强化了歌曲的情感。通过扎实的演唱技巧，张杰赋予了这首歌曲更深的涵义，展现了民族元素与流行音乐相结合的魅力。

（四）创新传播与互动模式，拓展民族元素的受众边界

创新传播与互动模式对于扩大民族元素在流行音乐中的影响力至关重要，作品进行营销和宣传过程中，借助平台的传播，开展不同形式的互动活动，能吸引不同年龄层、不同地域、不同文化背景的人群参与，扩大和加深了文化传播。凤凰传奇的代表作品《最炫民族风》之所以成功，就在于有效利用了媒介的传播途径和有效互动。该歌曲一方面利用电视广播传媒、网络、广场舞

文化等方式，成功地将作品推向大众视野。另一方面因为各地电视台的频繁引用，使得人们对歌曲产生了深刻印象，不分网络中大量的音频、视频转发，也扩大了歌曲的影响力。因为这首歌独特的韵律，深受广场舞爱好者的喜爱，对其极其追捧。凤凰传奇还常常组织线下粉丝会、在线粉丝会，加强与受众的联系。其粉丝模仿、翻唱或制作相关舞蹈视频上传，增强了作品的互动传播。这一传播手段不仅对其走向大江南北发挥了作用，还带给了受众愉悦之感，有利于音乐的推广，增加了民族文化的传播^[10]。

四、结束语

通过对《东风破》《蜀绣》《天下》《最炫民族风》等歌曲

的分析可见，在流行音乐创作中有效应用民族元素，需从深化融合、坚守本真、优化生态、创新传播等多维度发力。这不仅能为流行音乐注入新的活力，创作出更具文化价值与艺术魅力的作品，还能促进民族文化的传承与发展，在全球音乐文化交流中展现中国音乐的独特风采。

从对《东风破》、《蜀绣》、《天下》、《最炫民族风》等热门曲目的分析中，可以看出要让民族元素在流行音乐中更好发挥出利用功效，需要从多方整合、回归真实本质、优化生态环境、创新方式传输等方面入手，从而让流行音乐焕发出新的生机，创造出具备文化底蕴与艺术感染力的音乐作品，在延续和促进民族文化进步的同时，以良好的作品传播力量在世界音乐文化交汇融合之中宣传中国音乐魅力。

参考文献

[1] 王丹. 流行音乐作品创作中民族音乐元素探讨 [J]. 戏剧之家, 2024, (08)99-101.
[2] 唐亚迪. 流行音乐中蕴含的民族元素研究 [J]. 参花 (上), 2022, (11): 68-70.
[3] 李绍伟. 民族音乐元素在流行音乐中的应用 [J]. 匠心, 2023, (04): 116-119.
[4] 向章元, 李斌. 流行音乐元素对新时期民族声乐演唱的影响及应用 [J]. 明日风尚, 2023, (11): 25-27.
[5] 阎秀敏. 浅谈我国民族音乐元素在跨领域音乐创作中的融合与创新 [J]. 黄河之声, 2024, (01)28-31.
[6] 李礼. 文化融合视野下民族音乐与流行音乐的结合及创新转化研究 [J]. 焦作大学学报, 2024, 38(04): 22-25+45.
[7] 张罗箫, 陈华未. 流行音乐中传统文化元素的融入路径探析 [J]. 戏剧之家, 2024, (04): 112-114.
[8] 潘重霖. 中国当代流行音乐作品中民族元素的体现 [J]. 明日风尚, 2022, (21): 9-12.
[9] 侯莹莹. 音乐剧《巴黎圣母院》中民族与流行元素的运用研究 [J]. 戏剧之家, 2022, (33): 34-36.
[10] 张卓然. 浅谈韩国组合 "防弹少年团" 民族元素的运用和文化输出——以歌曲《IDOL》为例 [J]. 文化创新比较研究, 2021, 5(34): 187-190.