

广西传统民歌在流行音乐演唱中的融创分析

莫笑萍

广西艺术学院音乐学院, 广西 南宁 530022

摘要:为了更好地推动广西流行音乐在原创歌曲演唱方面的发展,笔者通过对广西传统民歌与流行音乐结合的典型性、代表性原创歌曲进行对比分析后,对其创作特点和演唱风格进行了总结。其音乐特征主要是融入了本土传统民歌元素之后形成风格鲜明的流行风格特点,随着时代的变更与发展,流行音乐是未来民歌传承的重要方式,传统民歌也是流行歌曲取之不尽的创作源泉,相互依存,才能更好地共同发展。

关键词: 广西民歌; 流行演唱; 融合与创新

DOI: 10.63887/jc.2025.1.1.10

1 引言

在多元文化蓬勃发展的当下,音乐作为文化表达的重要载体,正不断探索创新融合之路。广西民歌,作为我国民族音乐宝库中的璀璨明珠,承载着广西各族人民的历史记忆、生活情感与文化传统。其丰富多样的旋律、质朴真挚的歌词以及独特的演唱风格,展现出浓郁的地域特色与民族风情。从刘三姐的山歌对唱到各种民间的歌谣传唱,广西民歌承载着壮族、瑶族、侗族等多个民族文化记忆。流行音乐以其广泛的传播性和强大的受众基础,成为当代音乐文化的主流力量。然而,在流行音乐快速发展的进程中,也面临着创新瓶颈、文化内涵不足等问题。将广西民歌与流行音乐演唱相结合,成为一种极具潜力的探索方向。这种融合不仅有望为广西民歌的传承与发展注入新活力,使其在新时代焕发出新的生机;也能为流行音乐提供丰富的创作源泉和独特的文化底蕴,推动流行音乐实现新的突破与发展。本文将深入剖析广西民歌在流行音乐演唱中的融创表现,探寻二者融合的价值与意义。

1 唱腔融合创新

1.1 传统民歌唱腔特色

广西民歌唱腔丰富多样,具有浓郁的地域特色。以壮族民歌为例,其高腔山歌音调高亢嘹亮,旋律起伏较大,常常运用真假声结合的唱法,以悠长的拖腔抒发情感,展现出壮族人民豪迈奔放的性格;而侗族大歌则以其多声部、无指挥、无伴奏的独特合唱形式著称,歌者通过熟练的气息控制和巧妙的声部配合,营造出和谐美妙、宛如天籁的音响效果,体现了侗族人民深厚的音乐智慧和集体协作精神^[1]。这些独特的唱腔蕴含着各民族文化的基因,是广西民歌的灵魂所在。

1.2 流行音乐唱腔的借鉴与融合

在广西民歌与流行音乐的融合过程中,流行音乐的演唱技巧为传统民歌唱腔注入了新的活力。一方面,流行风格唱法注重音色的自然协和,强调自然、接近于说话的发声状态,这种理念被引入到广西民歌的演唱中,使得传统民歌的发声更加科学、并融合了时尚性,更易于被年轻人所接受。另一方面,流行音乐风格中特有的转音、滑音等装饰音技巧,在演唱时与广西民歌曲调巧妙地相互交融形成独特的旋律色彩。

1.3 创新唱腔的实践案例分析

以家喻户晓的《山歌好比春江水》为例,这首歌曲改编自广西壮族最典型的传统民歌曲调,在唱腔上进行了大胆创新^[2]。歌曲开头部分,歌手运用了流行音乐中轻柔但不失嘹亮的气声唱法,缓缓引出主旋律,营造出一种空灵、悠远的氛围,仿佛将听众带入了广袤的壮乡大地;在副歌部分,歌手借鉴了壮族高腔山歌的唱法,运用真假声结合的方式,将高音部分处理得高亢嘹亮、极具穿透力,同时又保留了流行音乐的通俗性和感染力,让整首歌曲既有传统民歌的韵味,又符合现代听众的审美需求,一经推出便受到广泛欢迎,成为广西民歌与流行音乐唱腔融合创新的经典之作。

2 风格融合创新

2.1 广西民歌的风格特质

广西民歌风格多样,不同民族、不同地区的民歌各具特色。从音乐题材上看,既有反映劳动生产的农事歌,如壮族的《舂米歌》,生动描绘了壮族人民舂米劳作的场景,节奏明快、充满活力;也有表达爱情的情歌,像侗族的《行歌坐月》,旋律优美婉转,歌词细腻深情,传递出侗族青年男女间纯真美好的爱情^[3]。从音乐风格上,桂北地区的民歌旋律起伏较大,节奏自由奔放;桂南地区的民歌则相对旋律平稳,节奏规整,具有较强的叙事性。这些丰富多样的风格特质构成了广西民歌独特的艺术魅力。

2.2 时尚与传统的音乐融合

流行音乐风格丰富多元,涵盖了摇滚、R&B、电子音乐等多种类型。在与广西民歌融合的过程中,不同的流行音乐风格为广西民歌带来了不同的新面貌。广西民歌的旋律优美婉转,常带有独特的民族调式特征。在流行音乐创作中,将广西民歌的旋律片段或动机进行提取、改编和发展。比如把瑶族民歌中富有特色的五声音阶旋律融入到流行歌曲的副歌部分,使歌曲在具有流行音乐的流畅性同时,又带有瑶族音乐

的独特韵味。广西民歌的歌词内容丰富,涵盖劳动、爱情、生活等多方面,具有浓郁的生活气息和民族文化内涵。在流行音乐创作中,保留其生动形象的语言特色和文化寓意,同时结合现代流行音乐的主题进行改编。例如在一首以爱情为主题的流行歌曲中,借鉴苗族情歌中质朴而浪漫的表达方式,用现代语言重新诠释,使歌曲既符合当代人的情感表达需求,又蕴含民族文化底蕴。

2.3 风格融合的典型作品解读

歌曲《壮族故事》是广西民歌与流行音乐风格融合创新的典范。该作品在旋律上保留了壮族民歌的核心音调,婉转悠扬,富有民族特色;在节奏方面,引入了电子音乐的节奏型,通过强烈的鼓点和动感的节奏,使歌曲充满现代感和律动感。同时,歌曲在编曲中还加入了现代流行音乐常用的合成器音效,营造出神秘而富有科技感的氛围,与壮族古老的文化底蕴形成鲜明对比又相得益彰。这种多风格的融合,让《壮族故事》既展现了壮族文化的独特魅力,又符合当代流行音乐的审美趋势,成为传播壮族文化的一张亮丽名片。

3 舞台表演融合创新

3.1 广西民歌传统表演形式

广西民歌的传统表演形式丰富多彩,具有浓郁的民族风情。在壮族的歌圩节上,男女青年们身着鲜艳的民族服饰,服装造型融合民族特色与现代时尚,以对唱的形式即兴创作歌曲,或表达爱慕之情,或讲述生活趣事,周围观众围聚成圈,形成热闹欢快的表演氛围^[4]。侗族的鼓楼对歌则通常在具有独特建筑风格的鼓楼内进行,歌者们分声部合唱,歌声在鼓楼的共鸣作用下更加悠扬动听。这些传统表演形式注重现场互动和文化遗产,是广西各民族文化交流 and 情感沟通的重要方式。

3.2 流行音乐舞台表演元素的引入

在广西民歌与流行音乐融合的舞台表演

中,流行音乐的舞台表演元素被大量引入。舞蹈编排上,将广西少数民族舞蹈动作与现代流行舞蹈元素相融合。例如在表演中加入壮族的扁担舞动作,其明快的节奏和富有力量感的肢体动作,与现代街舞的动作相结合,创造出独特的舞蹈风格。灯光效果方面,运用现代先进的灯光设备,根据歌曲的情感和节奏变化,营造出绚丽多彩的舞台氛围。例如在演唱一首节奏明快的广西民歌流行改编曲时,通过快速闪烁的彩色灯光和动感的灯光变换,增强了歌曲的活力和现场感染力^[5]。舞美设计上,采用大型LED屏幕展示广西的山水风光、民族风情等画面,与歌曲内容相呼应,为观众带来视觉上的冲击和美的享受。同时,流行音乐中常见的舞蹈编排也被融入到广西民歌表演中,舞者们通过富有节奏感和表现力的舞蹈动作,进一步诠释歌曲的内涵,使舞台表演更加生动丰富。

3.3 舞台表演融合创新实例分析

在某大型音乐晚会中,歌手在演唱一首融合了苗族民歌元素的流行歌曲时,舞台表演进行了大胆创新。舞台上搭建了具有苗族特色的吊脚楼造型,配合灯光效果营造出神秘的苗族山寨氛围。歌手身着苗族传统服饰,在演唱过程中,身后的LED屏幕不断切换展示苗族的银饰制作、苗绣工艺等画面,将苗族文化生动地呈现在观众眼前。同时,伴舞者们以苗族传统舞蹈动作与现代流行舞蹈动作相结合的方式进行表演,既有苗族舞蹈的古朴韵味,又充满现代舞蹈的时尚动感。这种全方位的舞台表演融合创新,使观众不仅能欣赏到美妙的音乐,还能增强了观众对广西民歌文化的参与感和认同感,同时也活跃了现场气氛,使整个舞台表演更加生动有趣。使观众身临其境地感受苗族文化的独特魅力,极大地提升了歌曲的艺术感染力和传播效果。

4 广西传统民歌在流行音乐演唱中存在的问题与挑战

4.1 创作深度不足

广西民歌与流行音乐的融合,虽然取得一定的成果,但是在创作过程中,依然存在着一些作品对广西民歌元素的运用流于表面的问题。有些创作者只是简单地将广西民歌的旋律片段或歌词直接嫁接在流行音乐框架上,缺乏对广西民歌文化内涵的深入挖掘和理解。这种浅尝辄止的创作方式,作品虽然具有民族特色的外壳,却传达不出广西民歌真正的文化韵味和情感内涵,难以引起听众的情感共鸣。而且有部分创作者在融合过程中,过分追求流行音乐的时尚要素,而忽略广西民歌的独有风格和艺术价值。他们为了迎合市场需求,滥用电子音效、快节奏等流行元素,使作品失去广西民歌原来那种质朴和纯真,变得不伦不类,无法展示出广西民歌与流行音乐融合的特色。

4.2 市场推广与传播局限

广西民歌与流行音乐融合的作品在市场推广方面面临着诸多挑战。与国际知名流行音乐作品和国内主流流行音乐相比,这种类型的音乐作品的宣传推广力度明显不够。许多好的作品由于缺少资金的支持和专业的推广队伍,很难走上大众视野。同时,广西民歌与流行音乐融合作品在市场上定位不清,在推广中很难找到准确的受众群,影响了作品的传播效果。在传播方式上,网络和新媒体虽然为音乐传播提供了便利条件,但广西民歌与流行音乐融合作品的传播仍主要依赖传统的音乐平台和演出活动,对新兴的传播渠道利用不足。再比如短视频平台和社交媒体上,针对这类作品缺乏有效的推广策略,无法充分发挥网络传播的优势,制约了作品的传播范围和影响力。

5 广西传统民歌在流行音乐演唱的发展策略

5.1 加强文化研究与创作深度

要加强广西民歌文化的研究,提高广西民歌与流行音乐融合作品的创作质量。

音乐创作者和研究者要深入广西各民族地区,进行田野调查,了解广西民歌的历史渊源、文化背景、演唱风格、表现形式,挖掘其深层次的文化内涵。对广西民歌文化的研究,提供丰富的素材和素材,使作品中体现出广西民歌的文化特色和艺术价值。在创作过程中,创作者应该注重对广西民歌元素的创造性运用,将其与流行音乐的创作理念、表现手法有机地结合起来。可以从旋律、歌词、和声、节奏等各方面进行创新,既要保持广西民歌的特色又要赋予作品现代感和时尚性。又如在歌词创作中,运用广西民歌中丰富的诗化和文化性的语言表达方式,结合当代社会的情感需要和审美意识,创造出富有民族风格而又符合现代人口味的歌词。

5.2 加大市场推广与传播渠道的拓展

加大市场推广力度,扩大广西民歌与流行音乐融合作品的影响力。政府和有关部门可以出台扶持政策,鼓励音乐企业、文化机构参与作品的传播和推广。同时音乐创作者、演唱者要积极地跟专业的推广团队合作,制定科学合理的推广策略,提高作品的知名度和美誉度。首先,在传播渠道上,要充分发挥网络,新媒体的优势。在短视频平台,社交媒体,音乐直播平台等新渠道上开展作品推广活动,通过精美音乐视频的制作,线上音乐会的举办,互动

活动等方式吸引更多用户的关注和参与。另外,还可以加强与国际音乐市场的交流与合作,将广西民歌与流行音乐相结合的作品推向世界,提高其国际影响力。

6 结论

通过唱腔、风格和舞台表演等多维度的创新融合,不仅赋予广西民歌以时代活力,使其跨越地域与年龄的界限,实现在当代社会的传承与传播,也赋予流行音乐以深厚的文化底蕴,拓展音乐创作与表现的边界。这种融合,在音乐理论层面促进了声乐、作曲理论的发展,在文化层面实现了传统文化的创造性转化与创新性发展,具有重要的理论价值与社会意义。但是,当前融合实践仍面临创作深度不够、市场推广有局限、人才培养体系不完善等。例如有些作品的广西民歌元素流于表面,盲目追捧流行趋势,缺少文化内核;市场推广力度和定位不够,传播渠道没有充分开拓;人才培养机制的缺失也制约着行业的长远发展。要想实现广西民歌与流行音乐演唱融合的可持续发展,就必须从文化、市场、人才三个层面来协同发力。加强对广西民歌文化的深度研究,提升创作内涵;拓展多元市场推广渠道,借助新媒体优势扩大传播范围;完善高校与社会协同的人才培养体系,培育专业创作与表演人才。唯有如此,才能让广西民歌与流行音乐在相互交融中迸发更强生命力,为我国民族音乐的传承发展与流行音乐的创新突破开辟新路径,使这一融合成果不仅成为广西文化的亮丽名片,更在国际音乐舞台上展现中国民族音乐的独特魅力。

参考文献

- [1]袁静芳.中国民间音乐概论[M].北京:高等教育出版社,2000.
- [2]刘沛.广西民歌的音乐形态分析[J].音乐艺术,2018
- [3]张乐.广西民歌在当代流行音乐中的传承与创新研究[D].南宁:广西艺术学院,2020.
- [4]张子辉.对现代流行音乐歌手翻唱中国传统民歌的思考[J].人民音乐:评论,2003,(4):2.

[5] 郭超. 中国流行音乐民族化探析[J]. 三明学院学报, 2013, (05): 87-90.