

民间音乐素材在音乐创作中的运用研究

罗绍俊

(云南省昭通市昭阳区文化馆 云南 昭通 657000)

【摘要】民间音乐是我们中华民族的传统艺术瑰宝，都是由广大人民群众在历史的进程中，通过口口相传的方式流传至今的音乐作品和艺术形式。其自身具有独特的艺术魅力，带有浓郁的地方特色和民族风格。我国有着丰富的民间音乐素材，都是我们进行音乐创作的艺术源泉，在音乐创作中，不仅要保护好民间音乐素材的原始形态，还要通过各种方法对民间音乐资源进行深入挖掘，尤其是要掌握运用民间音乐素材进行音乐创作的方法。

【关键词】民间音乐素材；音乐创作；运用方法

从古至今，作曲家都在不同程度上强调着民间艺术对于音乐创作的重要性。不同的民族由于所处不同历史年代，有着各自不同的生活环境、文化背景以及审美表达，由此衍生出来的民间音乐也是种类繁多，各不相同。不同风格的民间音乐，都代表着一个民族的音乐特点和艺术内涵，作曲家在创作的时候，在民间音乐的基础上进行艺术创作，有时会收到让人意想不到的创作效果。

一、民间音乐素材在创作中的运用

笔者根据有关资料和对很多作品的深入研究得出，运用民间音乐素材进行艺术创作，一般可以分为四种情况：一是对其选用的民间音乐素材不进行改动的基础上进行艺术创作。比如以某种民间乐器的节奏或民歌进行创作。二是对选用的民歌在结构上进行调整，在此基础上的音乐创作。三是选取民间音乐当中的核心音调进行创作。四是根据某种民间音乐素材的风格对创作音乐的主题进行提炼，在对调性、调式进行分析后进行创作。以下结合具体例子进行论述。

二、原封不动地以民歌为主题或以民间乐器节奏进行创作

这种情况在很多的独奏、协奏曲和交响乐等器乐作品中经常遇到。例如，作曲家刘福安在进行《安徽民歌随想曲》的创作时，就是选用了典型的安徽民歌，将几首民歌组织编排到一起，并在此基础上进行延伸创作出管弦乐乐曲。作曲家韩贵森是贵州人，在进行钢琴独奏《花灯变奏曲》的艺术创作过程中，就采用了贵州的民歌素材——独山花灯调。作曲家在创作混声合唱《好花红》的时候，也是选用了贵州布依族的民歌——《好花红》来进行改编的。作者在对所选民歌整体形态不做改变的基础上，通过巧妙的节拍变化，对“百花丛”中绚烂开放的花朵进行描绘，通过对新时代的美好赞颂，表达了作者对国家对家乡深厚的热爱之情。

三、调整民歌结构或添加乐音进行创作

词作家谷继峰与贵州词作家阮居平共同合作的儿童歌曲《山里放牛娃》，这是一首具有典型彝族风格的儿歌，其前奏就是将贵州彝族原始民歌《阿西里西》进行乐音添加后形成的。原始民歌里面的强拍上面是没有“宫”音的，作者在原始民歌的基础上，将“宫”音添加了进去，这样，使得前奏后面的音乐唱起来非常顺畅，音乐显得更加自然。同时，在演唱过程中，将山里孩子在放牧时的欢乐场景以及孩子的喜悦心情表达得淋漓尽致。

四、选择民族民间音乐核心音调进行创作

在运用民间音乐素材进行音乐创作时，选取民间音乐当中的核心音调进行创作，这样的作品有很多。比如声乐作品《强渡大渡河》《半个月亮爬上来》，还有《红色娘子军》这样的芭蕾舞剧，这些作品当中的部分选曲都是运用了这种方式进行艺术创作。作词家阮居平和作曲家韩贵森共同创作完成的作品——《美丽的桐乡》，也是选择了贵州的侗族民歌《小山羊》其中的核心音调，在此基础上创作出来的。作者在对侗族民歌《小山羊》的核心音调充分把握的基础上，按照以

大二度小三度构成的“三音组”。还有著名的作曲家孟庆云，他为贵州创作的音乐作品——《贵州恋歌》，在创作过程中，就是选用了云南民歌——《十大姐》的核心音调。另外，歌剧《白毛女》其中的《北风吹》这一选段，是根据河北著名民歌《小白菜》为素材来进行创作的。虽然《北风吹》这一作品与河北民歌《小白菜》有着很大的差别，但作者对民歌《小白菜》有着复杂的借鉴以及发展关系，这两部作品的音乐特点是非常相近的。

五、根据民族民间音乐风格特点进行音乐创作

根据民间音乐素材当中的音乐风格特点，进行主题提炼，并对调式及调性特点进行分析，在此基础上进行音乐创作，这类作品带有浓厚的地域色彩，但是其作品不是由具体的某一首民歌作为创作素材的。这种创作方式对于创作者的要求比较高，不仅仅是需要创作者对各种民歌都非常熟悉，同时，还需要把民歌当作自己的音乐创作语言，在这样的高度上来进行作品创作，只有创作者达到这样的音乐素养，才能够创作出富有浓厚地域特色的音乐作品；这样创作出来的音乐作品才能真正感染到听众。例如，词作家阮居平和作曲家刘念共同完成的作品——《快乐的小金蝉》，这首歌曲的主题具有两种框架内的“三音组”的创作特点。

结束语

我国历史悠久，民族众多，有着丰富的民间音乐素材，为音乐创作者提供了非常广阔的创作源泉。音乐家在进行艺术创作时，要善于运用各种民间音乐素材，在创作中，要保护好民间音乐的原始形态，并在作品中给予传承，运用各种方法对不同民族的音乐资源进行深入的挖掘。每一位音乐家或者是音乐工作者，都要将促进文艺的繁荣发展作为自己的创作使命，对各种民间民族音乐进行深入研究，掌握其的发展规律，在音乐作品创作中，要对民间音乐素材的艺术创作给予高度重视。争取创作出越来越多的优秀作品，为全国人民提供最好的精神食粮。通过音乐作品，将中华民族的文化精髓充分的展现出来。

参考文献

- [1]黄莉丽.音乐剧中民族民间音乐的应用探究[J].当代音乐,2020,(1):4-5.
- [2]王婷婷,丁运成.民间音乐素材在音乐创作中的运用研究[J].济宁学院学报,2016,37(2):79-83.DOI:10.3969/j.issn.1004-1877.2016.02.017.
- [3]周晓.探析运用民族民间音乐创作二胡曲[J].音乐时空,2015,(10):62-62,63.
- [4]陈世祥.解析民间音乐元素在流行音乐创作中的运用[J].北方音乐,2018,38(8):10.DOI:10.3969/j.issn.1002-767X.2018.08.007.
- [5]谷继峰.民族民间音乐素材在创作中的运用[J].参花,2018,(14):156-157.DOI:10.3969/j.issn.1008-8407.2018.14.109.

浅析传统纹样在现代服饰设计中的创新应用

刘怡然

(四川文化产业职业学院 四川 成都 610213)

【摘要】服饰文化也是我国传统文化的重要组成部分，将传统纹样在现代服饰中进行创新，是继承传统文化的重要表现，也是符合“文化自信”理念的时代要求。本文主要基于现有的工作经验，从三个角度阐述传统纹样如何在现代服饰设计中得以创新应用，以期对其他学者的研究提供新的参考。

【关键词】“传统纹样；服饰设计；创新应用”

每个朝代、每个群体的纹样都有自己的特色，不仅是在服饰上，在建筑、瓷器等物品中都可以看到不同的纹样，大部分的传统纹样都有一定的含义。如清朝的皇帝喜欢用“龙”的纹样，衣服、被褥、茶具、碗、龙椅的把手等，几乎皇帝用的所有物品上都雕刻着“龙”，“龙”象征着权力。各个部落的图腾也是一种纹样，将部落精神蕴藏在纹样中，用以寄托某种期望。传统的纹样在当下社会也会广泛应用到服装设计、建筑设计以及包装设计中。之所以在现代依然强调传统纹样的重要性，不仅是因为传统纹样具有历史美感，更因为传统纹样是一种文化，从传统纹样中能够挖掘出更多的历史故事，这也是在现代社会传承和创新传统纹样的意义。

一、在色彩搭配上的应用创新

在我国古代色彩艺术就比较成熟，从唐代的“唐三彩”中就能够看出我国的色彩制作和色彩搭配技术已经十分成熟。在明朝郑和下西洋时又引入了“苏麻离青”这一涂料，并将其与中国的瓷器相结合。所以我国的传统配色方案比较丰富。但是从中国纹样的颜色上看，纹样的颜色多集中于“红、蓝、绿、橙、紫”，还有“金、银”两种金属颜色^[1]。每一种颜色代表的含义是不同的。比如，“紫气东

来”中的云纹中所彰显的紫色就有“吉祥、祥瑞”的含义。建筑风格中的“金色”就代表金碧辉煌，主打富贵之意。魏晋南北朝时期比较常见的有莲花纹、忍冬草纹。莲花纹是受佛教影响，其颜色主要以嫩绿色和浅粉色为主。多出现在瓷器上，象征着吉祥。在现代将莲花纹用于服装设计上，可以以白色和浅粉色为主打颜色，将服饰赋予“出淤泥而不染、濯清涟而不妖”的含义，让服饰呈现出典雅、高洁的效果。在现代服饰设计中除了要借鉴纹样的形状，也可以借鉴传统纹样的色彩，保持纹样的完整度^[2]。

二、在工艺手法上的应用创新

中国传统纹样的工艺手法较多，最常见的有染色、编织、刺绣三种，每一种工艺手法分为不同的类型。比如，染色又分为扎染和蜡染。传统的扎染工艺，每一道工序都是纯手工制作，制作纹样流程烦琐，耗费时间长，成品件数少。而在现代服饰设计中纹样可以运用现代化设备代替传统的手工制作^[3]，不但缩短了制作时间，减少了工艺流程，还提高了成品件数。在现代服饰设计过程中，设计师可以保留传统的纹样轮廓，具体的颜色以及填充内容可以根据现代服饰设计思想和现代大众的