

彝族美姑地区民歌与流行音乐的融合研究

方君成

四川轻化工大学

[摘要]全国大部分少数民族具有浓厚的民族民间音乐底蕴,且各具特色,是中华民族音乐宝藏中璀璨的瑰宝之一。伴随着我国流行音乐的飞速发展,众多音乐人士积极创新,将流行音乐融入于本土民族音乐制作之中,诞生出众多别具风格的本土化流行音乐。文章从音乐风格、旋律节奏和音乐创作题材方面提出有机融合彝族美姑地区民歌和流行音乐的创新策略,为创作者创造更多优秀作品提供一些参考。

[关键词]民歌;流行音乐;融合;旋律

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.065

随着市场经济的迅猛发展,众多传统文化受到现代化的冲击,在文化变迁环节中,许多传统文化从其原本生存的社区日常中脱离,作为产品、文化象征或其他资源,被转移至新语境之中,且被赋予新型功能和价值。彝族美姑地区民歌作为文化载体,彰显了彝族民风民俗、地理环境等人文景致,内容丰富、声韵严谨、旋律优美,是大部分彝族民众在日常生活中的交际工具,亦是彝族民众生活中的重要文艺活动形式。故此,彝族美姑地区民歌受到广大民众的普遍认同,无论是节日习俗,还是走亲访友,均借助歌声表达彼此心声,综合体现彝族人民的性格、感情、民族精神和气质,拥有显著的民族特色。研究彝族美姑地区民歌和流行音乐的音乐风格和传承价值,对在新时代传承和发展民族文化具有重要现实意义。

一、彝族美姑地区民歌与流行音乐的特征

(一) 彝族美姑地区民歌

彝族美姑地区民歌主要有以下几点特征。第一,旋律优美流畅。彝族美姑地区民族旋律相对复杂,通常情况下利用2-3个音符,偶尔使用多个音符;抑或是以渐进、跳进为主,或者是把跳进和渐进有机融合。由此产生彝族美姑地区民歌所特有的音乐形态。例如,彝族美姑地区的民族《摇篮曲》侧重于旋律型级进为主,旋律优美流畅。再如《猜调》民歌第1小节后的部分旋律采用级进方式,且与上结合跳进,而到第2小节后,音阶主要利用六度跳进形式。由此看出,彝族美姑地区的旋律走向而言,多数是跳进或级进、二者融合的形式,旋律整体优美又流畅,且音乐领域相对开阔。并且,彝族美姑地区民歌节奏本身具有明快特征,促使民歌具有高度欣赏性。第二,音乐节奏和节拍的多元化。彝族美姑地区民歌侧重于将音乐当作音响的主要材料。现阶段,随着选取音响材料的任意性不断增多,普遍利用噪音。例如,彝族美姑地区民歌中无固定音高的部分打击乐器现象较为常见。在具体民歌选择音响资料和演唱者对民歌的认识水准上,均表现出部分自然的特征。譬如,在彝族民众将民歌发出音比喻成蜂蜜的声音。尽管在旋律层面尽可能展现“自然”,但这一形式的“自然”发展至声音、复调等多种声音环节,依然能

受到民众普遍认同。彝族美姑地区民歌在节奏和节拍利用上多元、自由,不仅涵盖完整拍子的节奏旋律,还具有形式多元的自由式音乐节奏形式。并且,自由和半自由的音乐节奏形式频繁显现于彝族美姑地区民歌之中。尤其叙事民歌、打歌等是彝族美姑地区民歌也时常显现前长后短的节奏形式。这在彝族美姑地区民歌中是较为典型的旋律特征。第三,音乐调式调性具有显著标志性。在彝族美姑地区民歌中,在音乐的调式、音阶、终止式和调性等各方面表现出显著的标志性。彝族美姑地区民众在长期音乐实践中,设立自身特有的调式调性,且调性调式方面具有显著差别性。

(二) 流行音乐

彝族美姑地区流行音乐具有多重特征。具体而言,一是彝族美姑地区流行音乐中的独特文化元素。流行音乐属于流行文化,是刺激消费而诞生的文化,归属于文化范围,亦是艺术的分支,具备结构短小、情感真挚、通俗易懂等特征。彝族美姑地区以其特有音乐在当代歌坛拥有着无法替代的位置。近年来,伴随着经济全球化和电子媒介时代的来临,在现代和传统文化的碰撞以及交融之中,越来越多的彝族美姑地区原创音乐显现于大众视野。这些音乐作品也具有强大的社会价值。彝族美姑地区流行音乐不仅追求多样化发展,还尝试回归到本民族文化之中,将民族性和现代性有效结合,将民俗文化从原始的生产 and 仪式之中脱离,重置于为顾客而设立的音乐作品之中。此种民族文化再创作、再传递现象属于民俗化过程之一。彝族美姑地区拥有两种神职人员,即毕摩与苏尼。毕摩和苏尼是彝族美姑地区的重要民族文化遗产者。在彝族美姑地区日常生活中,毕摩与苏尼扮演着特别而神圣的“人神与共”角色。在彝族美姑地区传统文化传播过程,毕摩和苏尼不仅是其主要构成部分。随着社会经济的发展,彝族美姑地区传统习俗也随之产生巨大变动,众多神职人员也愿意参加至文化表演,但这种民俗文化的变动是传统文化和现代文化相互碰撞的必然结果。这种众多独特文化元素广泛运用至流行音乐之中。二是流行音乐是重复的形式。整体而言,彝族美姑地区流行音乐的主体内涵是持续重复,具备穿透听众意识能力。三是流行音乐多数非叙述性的

形式。彝族美姑地区流行音乐强调对听众的身体、心理、感官能力之刺激。四是流行音乐是一种经验上的形式：流行音乐属于艺术而非科学的范畴，是对民众某一种生活经验的体验。各式各样的流行音乐尽管也极大丰富民众生活，从另一种层面可看出，这些流行音乐作为一种艺术形式是以完成个性热点为目标，创造力或多或少在自身音乐中获得展现。但是伴随着艺术的超越性被实用性所替代的时刻，音乐的本质精神已经失去。这些音乐在很大程度上是悲观情绪、浮躁心理、求异心理的表现。

二、推进彝族美姑地区民歌与流行音乐的融合路径

（一）音乐风格的有效融合

流行音乐属于大众、通俗、口语化的音乐，讲究节奏、情感上的自然表现。彝族美姑地区民歌与流行音乐应从音乐风格上积极融合。彝族美姑地区应将摇滚、乡村、爵士、说唱等流行音乐风格与进门调、爬山调和迎客调等民歌有机融合，推动民歌流行化进程。彝族美姑地区民歌作为民族文化传递的音乐艺术风格，具有推动民族艺术发展的作用。当前流行音乐的辐射范围和社会影响力不断增加，针对此，相关部门应在音乐风格方面将彝族美姑地区民歌和流行音乐有效融合，能够有效发挥二者音乐的独特魅力，开启创新的发展模式。具体而言，音乐创作者应发挥流行音乐的通俗特征基础上，树立立体求异的创新理念，将流行音乐快节奏风格与彝族美姑地区民歌中异音性风格有机融合，达到普适效果。

（二）旋律节奏的有效融合

彝族美姑地区民歌主要有创作型、原生态型两种类型，大部分旋律优美，节奏欢快。如传统民歌《猜调》的第1小节后半部分，具有利用到级进的表现形式，到第2小节，旋律也具有6度跳进的跨度，喜悦色彩较为浓厚，之后是变词不变旋律。整首歌曲的节奏相对明快，清晰较为干脆，音域也比较开阔。传统歌词以5和7字为主，乐句一般以1、2、4为主，押韵普遍利用借字谐音，通常均利用传统5声调形式。节奏方面，彝族美姑地区民歌大规模利用混合拍子、单拍子和复拍子，如《跳月歌》是5/8拍的彝族美姑地区歌曲，整首歌曲仅由1、3、5三种音乐形成，由一个固定节奏贯穿全部音乐曲目，旋律活泼可爱，跳进有序，节奏鲜明又具有特色。流行音乐通常节奏多变化，一般的流行情歌多数以2/4拍或4/4拍，节奏相对简单平稳，歌词押韵旋律优美，抒情性较强。因此，在旋律节奏方面，创作者应将彝族美姑地区民歌与流行音乐有机融合，创作出更多听众喜爱的音乐作品供大家欣赏。

（三）音乐创作题材的有效融合

彝族美姑地区地形为两大高原一盆地，高原地形为主，紫外线相对强烈，但四季如春，气温舒适。因此，该地区的民歌写作素材大部分来源于宝贵的大自然资源，且彝族独特的传统文化也是重要的素材库。民歌是流行于民间的传唱程度较高的曲目，在很大程度上能够称作当地的流行音乐。彝族美姑地区民歌比较丰富，拥有叙事歌类、情歌类、山歌类和民间舞曲类歌曲。叙事歌曲大部分属于风俗性的彝族美姑地区民歌，选取素材方法多元，具有较强的宣传叙述性特征。因此，一般结构短小，音域不宽广、旋律变动也较小。山歌类的民族歌曲大部分节奏自由、音域宽广、旋律起伏跳荡，且具有曲体结构相对复杂特点，选取通常均是蓝天白云和青山绿水。山歌的演唱形式也是多元化，具有单独唱、重复唱和对唱形式。情歌类体系爱情的比较多，取材也有源于传统典故或民间故事，描述强烈情感。

三、结语

综合而言，创作者将彝族美姑地区民歌与流行音乐有机融合是一种非常高效的音乐表现形式。尽管这种形式依然有待进一步探究，但是只有梳理清楚流行音乐和民歌之间的联系，将会为音乐行业创作更多宝贵的作品。通过上述研究可知，无论是彝族美姑地区民歌还是流行音乐各具特色。具言之，彝族美姑地区民歌具有旋律优美流畅、音乐节奏和节拍的多元化、音乐调式调性显著标志性等特点，流行音乐具有融入独特文化元素、重复的形式和非叙述性特征。立足于此，创作者可以考虑从音乐风格、旋律节奏和音乐创作题材方面有效融合彝族美姑地区民歌和流行音乐，为听众带来更多具有欣赏价值的歌曲。

参考文献

- [1]刘浪琴.现代音乐美学视域下对新民歌的探索[D].湖南师范大学,2018.
 - [2]王广嘉.传统与现代的双重奏[D].华中师范大学,2018.
 - [3]张娅娅.探索新疆流行音乐中维吾尔民歌的作用及意义[D].新疆师范大学,2013.
 - [4]韦思宇.音乐教育视域下民歌与流行音乐的融合研究[J].中国民族博览,2019(16):154-155.
 - [5]孙苗.中国当代流行音乐对民歌的借鉴与运用——评《中国当代流行音乐的传播与接收研究》[J].中国高科技,2018(10):117-118.
- [基金项目] 民族民间音乐舞蹈研究中心《四川凉山彝族流行音乐特征研究-以美姑县为例》(课题编号:MYB2020-9)