

艺术与文化研究

ISSN: 2789-5165(print)

雙清學術出版社

Contents lists available at www.qingpress.com

Journal homepage: qingpress.com/zh-cn/journals/6

论中华优秀传统文化在当代流行歌曲中的表达

原浓心

北京大学

摘要: 本文研究中华优秀传统文化在当代流行歌曲中的表达, 主要讨论传统文化在当代流行歌曲中表达的需求, 提出通过流行歌曲表达的传统文化具有紧跟时代的特征, 文化元素在歌曲形式与内容层面均有所体现, 并探讨文化创新和结合“中国故事”的需求性。通过探讨传统文化与流行歌曲的融合及其对当代中国民众的影响, 本文的研究将为新时代背景下文化的创新性发展和文化自信的道路建设带来价值。

关键词: 中华优秀传统文化, 流行歌曲, 文化创新

一、中华优秀传统文化的新时代颂歌

五千年的中华文明为新时代中国积累了丰厚的物质与精神层面的文化瑰宝。与此同时, 祖祖辈辈华夏儿女也在岁月的积淀中凝结出了中国人的集体智慧——中华优秀传统文化。鉴于中华优秀传统文化是当代中国特色社会主义文化的根源, 如何让中华优秀传统文化在新时代文化建设中继续发挥其积极效益, 并持续迸发新的活力, 已成为当代中国文化领域内备受关注问题。

流行歌曲是文化传播的重要媒介。近年来, 越来越多文化元素以流行歌曲的形式为人们所熟知, 向当代中国民众展现中华优秀传统文化的美与时代价值。文化类流行歌曲的创新, 让文化经典更符合当代大众审美, 为中华文明的延续与发展注入新活力。在当代流行歌曲中运用文化元素, 既为展现中华优秀传统文化的魅力, 也为弘扬新时代中国的文化理念, 促使人们愿意成为中国故事的聆听者、讲述者与创造者。随着中华优秀传统文化在当代流行歌曲中复兴, 中国民众的文化自信在提高, 中华民族的文化自信在增强, 中国正在文化自强的道路上奋勇前行。

2789-5165/© Shuangqing Academic Publishing House Limited All rights reserved.

Article history: Received April 12, 2023 Accepted April 25, 2023 Available online April 25, 2023

To cite this document: 原浓心(2023). 论中华优秀传统文化在当代流行歌曲中的表达. 艺术与文化研究, 第 3 卷, 第 1 期, 28-32 页.

Doi: <https://doi.org/10.55375/jacr.2023.3.5>

本文研究基于中华优秀传统文化与当代流行歌曲间的内在联系及相互作用，探讨传统文化在当代流行歌曲中表达的需求和特征，提出传统文化在当代流行歌曲中的表达具有紧跟时代的特征，文化元素在歌曲形式与内容层面均有所体现，并探讨创新和结合“中国故事”的需求性。

二、传统文化在当代流行歌曲中的表达

2.1 紧跟时代的特征

中华优秀传统文化历经长时期的发展演变，时至今日已经形成了多样的、各具特色的表达方式。作为兼具文字记述与口耳相传表达形式的重要文化载体，“歌曲”几乎贯穿了中华文明发展与繁荣的始末。从礼乐文化下的《风》、《雅》、《颂》，到文人墨客笔下的诗词歌赋，再到如今融合了多元文化的流行歌曲……从旧时官方的宫廷音乐，到今日的大众娱乐，歌曲的传播与传承都是以文化内核作为依托。尽管不同时期歌曲的主题与传唱形式会顺应时代特征而发生变化，但文化自始至终都在歌曲创作中占据重要地位。

近年来，越来越多中华优秀传统文化元素以“中国风”歌曲的形式走进大众视野，也深受当代中国民众的喜爱，造就了流行歌曲创作中多元文化百花齐放的新局面。从“化诗成歌”的《水调歌头》，到咏叹祖国山河的《黄河颂》；从《蜀绣》中细腻如丝的江南情韵，到《本草纲目》里悠远深厚的中医文化；借《曹操》等历史人物诉说波澜壮阔的文化故事，以《红豆》等文化意象委婉含蓄地表意抒情……这些“中国风”歌曲如同文化的“扩音器”，提升了中国文化的传播力与影响力，让传统文化之音与当代流行文化的旋律能够相辅相成，在新时代流行歌曲的蓬勃发展中交相辉映。

当然，流行歌曲不只是让民众嗅到了中华优秀传统文化的“馨香”，还在文化的创造性传承与创新性发展过程中起到“教化民心”的作用。早在战国时期，《礼记·乐记》中就已有关于乐教中美育与德育的记述，认为歌与乐是“德之华”，可以“善民心”^[1]。流行歌曲中融入文化元素对当代社会的影响力，虽然不能与昔日的乐教相提并论，但二者本质上都是“以歌言文”、“以文化人”，伴随着歌声乐音入耳，中华优秀传统文化便也悄然地深入人心。

由此观之，正确、完整地还原文化内容，只是对文化类歌曲的最基本要求。在新时代中国特色社会主义背景下，融入中华优秀传统文化的流行歌曲应当有更高层次的目标定位，即促进人们思想的向上向善，维护当代社会的稳定与和谐^[2]。若要达成这一目标，需要当代中国民众在欣赏流行歌曲传达的文化美感与时代价值的同时，还要看到文化类歌曲创造性发展的时代内涵，用心感受蕴藏在歌曲中的文化底蕴，方可从流行歌曲中品味文化之馨，寻求文化之新，涵养文化之心。

2.2 歌曲形式

当代流行歌曲中的文化元素在歌曲形式与内容层面均有体现，前者包括将戏曲唱法或民族器乐伴奏与歌曲的结合，譬如李玉刚的《新贵妃醉酒》，既在演唱部分融入了京剧元素，又在编曲上运用了二胡、琵琶等民间器乐，让新一代鲜少接触戏曲文化的年轻人，得以在流行歌曲中领略国粹经典里的中国风韵；后者多指歌曲的创作内容是以文化题材为背景，最典型的当属当代流行歌曲中诗词文化的运用。

诗与歌本为一家，今人所诵读的唐诗宋词实则为古人所生活时代的流行歌曲，即古之诗词与今之流行歌

曲从本质上看是一脉形成的^[3]。如若追根溯源，流行歌曲与唐诗宋词均为特定时代下社会文化面貌的生动写照。时至今日，中国人依旧能从诗词的曼妙韵律中品读出中华文化的精妙。由此便不难理解为何古典诗词融入流行歌曲后，非但没有丢失其本真的意趣，反而通过大众传唱，将原本晦涩难懂的诗句变得让人易于接受，越来越多的人也因此可以在诗与乐的交融之间获得美的享受，抑或是从古人的哲思中受到启迪。

然而必须承认的是，尽管诗与歌在文化层面同源，但若想将以诗词为代表的文化经典原原本本地以流行歌曲的形式传颂绝非易事^[4]。首先，从文化内容的广度看，古之诗词讲究“著一字则境界全出^[5]”，字字珠玑；相比之下，当代歌曲因要面向普罗大众，更多时候需要口语化的表达来“冲淡”诗词文化的精华，故一首歌中允许传达信息量极为有限；其次，从文化表达的深度看，诗词中的表情达意大多以含蓄为美，需要读者结合文化背景资料来理解，静心品读后方能有所感悟；流行歌曲一般采用直抒胸臆的表达方式，歌词的含义浅显简明更便于普及。第三，从文化影响的时间看，诗词因具有较高的文学价值而多以文史资料的形式保存，不乏千古佳作流芳百世；流行歌曲则更注重短时间内在人群中的传达度，而其文化影响的持久性较弱；最后，从文化创作的限定看，诗词的文体形式相对固定，自由发挥的余地有限；流行歌曲则更为自由灵活，具有极大的创作空间，更易呈现别出心裁的作品。

简而言之，文化经典是一块“璞玉”，需要精心地打磨、雕琢与修饰，才能在新时代中国大地上焕发出中华优秀传统文化的绚丽光彩。流行歌曲可视为雕琢文化美玉的一把“刻刀”，切磋琢磨之间，既要凸显出中华文化的原有特质，又要在美玉上留下当今时代的文化新意。

2.3 创新性需求

中华优秀传统文化能够传唱千年而不衰，不仅需要代际间薪火相传的接力传承，更需要与时俱进的创新与发展^[6]。为了使传统文化能更好地适应当今时代发展的需要，消除文化与人民生活之间因千百年时间跨度而带来的“距离感”，需要依照当代大众潮流的审美给陈旧的文化“变装”。流行歌曲就是披在中华优秀传统文化上的一件符合新时代审美的“文化外衣”。

互联网时代的到来为流行歌曲的创造性发展提供了良好的机遇，“网络神曲”的频出促进了传统文化包装形式的多样化，但同时也为文化传承与传播的质量带来了挑战。以2019年火爆全网的歌曲《生僻字》为例，一首含有70余个生僻字歌曲的横空出世，让不少人在传唱的热潮之余，认识到本土汉字文化的博大精深，潜移默化地加强了民众的文化认同感。但与此同时，也存在许多诸如“空有博人眼球的形式，无实质文化底蕴”、“谐音字替代生僻字版本歌曲会误导青少年”等言论。由此可见，面对流行歌曲的文化创新，把握好创作立意与创新力度的原则才是关键。唯有在理解了传统文化实质性的内涵的基础上进行再创作，方能歌唱出中华文化的思想与新意，避免流于形式。

值得注意的是，无论是民众对文化类流行歌曲的大力追捧还是合理的忧虑，都体现了中华优秀传统文化的保护与传承工程在中国人心目中的分量，表明当代以流行歌曲为代表的的文化热潮并非只是一时兴起的盲目跟风，而是源自中华儿女根植于心的文化认同感。正是因为有了亿万中华儿女的文化认同，中华优秀传统文化在求变与创新的尝试中才能做到“万变不离其宗”，守住了祖辈留下的精神文明财富，促进文化遗风得以随社会发展而长存。

面对中华优秀传统文化的继承与发展，创新不是最终目的，而是一种贴合时代与广大人民的有效途径。新时代文化强国的建设与发展，既需要文化创新的助推力，也需要文化认同的凝聚力。通过流行歌曲等潮流文化来凝聚民众的力量，有助于实现全民族从文化自知，向文化自信与文化自强的转变。

“问渠那得清如许，为有源头活水来。”文化类流行歌曲自诞生以来就一直热度不减，充分证明真正吸引民众的不是文化的噱头，而是歌曲内容创作的新颖和传统文化自身的魅力。流淌千年的中华文明长河之所以能够奔流不息，既是因为有新时代洪流的汇入，更重要的是一代代中华儿女在潮流文化中乘风破浪的同时，不忘中华文明的精神之源。

2.4 结合“中国故事”

厚重的历史积淀促成了中华文化的悠远与深邃，但同时也为当代中国故事的传唱带来难题。在流行歌曲中运用文化要素能够展现中国的气度，除前文所述的选材立意与表达形式以外，还需要创作者将中华优秀传统文化细细研磨，做到内化于心。基于中华文化的共通性，当代流行歌曲的传唱可以实现中国万千民众间心与心的共鸣。

中华优秀传统文化的故事是中国故事的重要组成部分，将中华文化的精神内涵融入流行歌曲也是为国内同胞、国外友人讲述中国故事的重要方式之一。立足国内，家国情怀的流行歌曲唱出了当代无数爱国者的心声。例如，一首《国家》中“家是最小国，国是千万家”，使得千千万万中国人心目中可爱的祖国有了家的温度；放眼国外，大量蕴藏着中国文化理念的流行歌曲正在自信地走出国门，面向世界发出中国声音。例如，2022年北京冬奥会的推广歌曲《Together for a shared future》（《一起向未来》）向世界展现了当代中国文化所崇尚的“兼收并蓄”、“美美与共”等时代价值。

归根结底，文化原本无形，唯有以文化人，方得以彰显出中华优秀传统文化对于新时代中国发展的意义。成长于中国这片沃土，我们每一位中国民众都天然携带有中华优秀传统文化的传承基因。传统文化精神要在中国民众的生活中鲜活起来，可以通过诸如流行歌曲创作等文化创新方式来实现。但若要中华优秀传统文化的思想精髓能够世代延续，永葆青春活力，则需要我们自觉“激活”身上的文化基因，成为新时代中国故事的“主讲人”。

三、结语

中华优秀传统文化与当代流行歌曲的结合，为新时代中国献出了一曲文化颂歌。沉寂在中国角落的民族文化在歌声中为人民所熟知，封存于文化古籍中的诗词音律在歌声中变得愈加动听，抽象的文化意象和文化精神经歌曲的润色后得以深入民心。在当代流行歌曲中融入文化元素，既是为传统文化自身的传承与延续提供良好的契机，更是旨在吸引越来越多中国民众参与中国故事的讲述与续写，让中华文化之美融入当代中国人的审美情趣和美好品质，将流行歌曲所传达的文化精髓在中国特色社会主义文化建设中付诸实践，向世界展现中华优秀传统文化在新时代中国的风采。

参考文献

- [1] 郭齐家(2012). 中国教育的思想遗产：回望春秋战国[M].北京：教育科学出版社.
- [2] 中共中央办公厅国务院办公厅(2017). 印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》[A]. 中国博物馆通讯，2017年02月总第354期.
- [3] 宋秋敏(2008). “流行歌曲”视角下的唐宋词[D]. 苏州大学.
- [4] 田梅(2018). 《经典咏流传》和诗以歌,让经典再次焕发新生[J]. 电视研究, (06):61-63.
- [5] 王少帅(2016). 杨亮.人间词话释评[M]. 北京：中国画报出版社.
- [6] 张小平(2017). 论十八大以来中华优秀传统文化传承理论的新发展[J]. 学术论坛, 40(02):40-47.