

流行音乐元素在合唱作品中的应用

何昌辉

桂林师范学院音乐学院，广西壮族自治区桂林市，541199；

摘要：合唱艺术作为一种兼具群体性与艺术性的音乐表现形式，历经漫长发展已形成独特的艺术体系与审美范式。流行音乐元素涵盖旋律、节奏、和声、演唱方式等多个维度，将其合理融入合唱作品创作与演绎，不仅能丰富合唱艺术的表现形式，更能搭建高雅艺术与大众审美之间的沟通桥梁。本文以流行音乐元素在合唱作品中的应用为研究核心，明确流行音乐元素与合唱艺术的核心内涵，重点分析流行旋律、节奏、和声、演唱方式等元素在合唱作品中的具体应用形式，挖掘此类应用所具备的艺术价值与传播价值。

关键词：流行音乐；合唱作品；元素应用

DOI：10.64216/3104-9672.25.04.046

1 绪论

合唱艺术是人类音乐文化中极具包容性的表现形式，承载着不同时代的审美追求与文化内涵，凭借多声部的和声美感与群体性的艺术表达，在音乐领域占据重要地位。传统合唱作品多以古典音乐为创作根基，注重声部的严谨搭配与和声的和谐统一，传递出高雅、庄重的艺术气质，在长期发展中积累了丰富的创作经验与艺术成果。本文立足合唱艺术的创新发展需求，聚焦流行音乐元素在合唱作品中的应用这一核心议题，梳理流行音乐元素与合唱艺术的核心内涵，分析流行音乐元素在合唱作品中的具体应用形式，挖掘其应用价值，总结应用过程中的核心规律，以期填补现有研究的不足，为合唱作品的创新创作提供理论参考与实践借鉴，推动合唱艺术在当代语境下实现多元化、可持续发展。

2 流行音乐元素在合唱作品中的应用形式

2.1 流行旋律在合唱中的运用

旋律是音乐作品的核心灵魂，是传递情感、吸引受众的关键载体，无论是流行音乐还是合唱作品，都离不开旋律的支撑。流行音乐元素中的旋律，最大的特点就是通俗化、简洁化与传唱性，其旋律线条简洁流畅，音域跨度适中，节奏明快舒缓，贴近大众的听觉习惯与情感表达，往往能在短时间内抓住受众的注意力，引发情感共鸣。将流行旋律融入合唱作品的创作，打破了传统合唱旋律的局限性，简化了合唱作品的演唱难度，降低了受众的接受门槛，让合唱作品更具大众性与传播性^[1]。创作者通常会选取大众耳熟能详的流行歌曲旋律作为基础，结合合唱艺术的多声部特点，对旋律进行重新编

排与改编，保留流行旋律的核心特质，同时融入合唱的多声部和声设计，让简洁的流行旋律与丰富的合唱声部相互融合，形成“通俗旋律+多声部和声”的独特艺术效果。

在旋律改编过程中，创作者会注重主旋律与伴奏声部的搭配，主旋律多保留流行歌曲的核心旋律线条，保持其通俗化、传唱性的特点，伴奏声部则根据合唱的声部结构，进行合理的和声设计与旋律补充，既突出主旋律的核心地位，又丰富合唱作品的和声层次，让旋律更具表现力。除了对现有流行歌曲旋律的改编，部分创作者还会借鉴流行旋律的创作手法，原创合唱作品的旋律。在原创过程中，创作者会遵循流行旋律的通俗化、简洁化原则，注重旋律的传唱性与情感表达，避免过于复杂的旋律线条与音域跨度，结合合唱艺术的多声部特点，在旋律创作之初就考虑到多声部的和声搭配，让原创旋律既能满足流行音乐的听觉需求，又能适应合唱的演唱特点，实现流行旋律与合唱艺术的深度融合。

2.2 流行节奏型在合唱织体中的融入

节奏决定着音乐的律动与情感走向，流行音乐的节奏型具有鲜明的多样性、灵动性与时代感，涵盖切分节奏、反拍节奏、连音节奏、摇摆节奏等多种节奏型，注重节奏的律动与变化，强调节奏对情感的传递作用，往往能通过丰富的节奏变化，营造出不同的音乐氛围，传递出多样的情感内涵。将流行节奏型融入合唱织体的创作，能够打破传统合唱节奏的局限性，丰富合唱作品的节奏层次，增强合唱作品的灵动性与时代感，让合唱作品更具感染力与表现力。

创作者会将流行节奏型融入伴奏声部，通过伴奏声

部的节奏变化,为合唱作品奠定灵动的律动基础,同时与主旋律声部的节奏形成对比与呼应,丰富合唱作品的节奏层次。无伴奏合唱(阿卡贝拉)作为合唱艺术的一种重要表现形式,是流行节奏型应用最为广泛的领域之一。无伴奏合唱没有乐器伴奏的支撑,完全依靠人声来完成节奏与和声的表达,这就为流行节奏型的应用提供了广阔的空间。

2.3 流行和声语言对传统合唱和声的拓展

和声是合唱作品的重要组成部分,是丰富合唱音色、增强作品表现力的关键因素。传统合唱作品的和声多以古典和声为基础,注重和声的和谐统一与稳定性,多采用三和弦、七和弦等传统和弦进行,和声进行较为规整,强调声部之间的和声平衡,以此凸显合唱艺术的高雅气质与和声美感。

流行音乐的和声语言则具有鲜明的多样性、灵活性与色彩性,采用了大量的流行和弦进行与色彩性和声,如卡农进行、柱式和弦、分解和弦、挂留和弦、九和弦等,和声进行灵活多变,注重和声色彩的对比与变化,能够通过不同的和声组合,传递出多样的情感内涵,营造出不同的音乐氛围。将流行和声语言融入合唱作品的创作,能够拓展传统合唱和声的表现空间,丰富合唱作品的和声色彩,增强作品的情感张力与表现力,让合唱作品更具时代感与感染力。

2.4 流行演唱方式与表现形式的借鉴

流行音乐的演唱方式注重情感的真实传递,强调演唱的个性化表达,打破了传统演唱方式的束缚,演唱风格灵活多样,能够根据作品的情感主题,采用不同的演唱技巧与表达方式,传递出最为真实、细腻的情感内涵。将流行演唱方式借鉴到合唱作品的演唱中,能够打破传统合唱演唱方式的局限性,丰富合唱作品的演唱风格,增强作品的情感表现力与个性化色彩,让合唱作品更具感染力与大众性。合唱演唱人员会根据作品的风格特点与情感主题,合理运用流行演唱技巧,与传统合唱演唱方式相结合,实现演唱方式的创新表达^[2]。在一些抒情类的流行合唱作品中,演唱人员会采用气声唱法,通过轻柔、细腻的声音,传递出作品中的忧伤、思念等情感内涵,让声音更具感染力;在一些欢快、热烈的流行合唱作品中,演唱人员会采用真声唱法,通过明亮、有力的声音,传递出作品中的喜悦、激昂等情感内涵,增强作品的活力。流行音乐中的咬字方式也被借鉴到合唱作品的演唱中,演唱人员会采用通俗、自然的咬字方式,

替代传统合唱中较为规范、严谨的咬字方式,让演唱更加贴近生活,更具通俗性,降低受众的接受门槛。

除了演唱方式的借鉴,流行音乐的表现形式也为合唱作品的创新提供了新的思路。传统合唱作品的表现形式多以舞台演唱为主,注重声部之间的声音融合,舞台表现较为简洁、庄重,缺乏视觉上的冲击力与互动性,难以吸引当代受众的注意力。流行音乐的表现形式则灵活多样,注重舞台表演的综合性与互动性,融合了舞蹈、灯光、道具、多媒体等多种元素,强调舞台表现与作品情感的结合,能够给受众带来全方位的听觉与视觉体验。

3 流行音乐元素应用于合唱作品的价值

3.1 扩大合唱受众群体,增强艺术传播力

流行音乐元素的融入,为合唱艺术的传播与发展注入了新的活力,有效扩大了合唱艺术的受众群体,增强了其传播力。流行音乐作为当代最具影响力的音乐类型之一,受众群体覆盖面极广,涵盖了不同年龄段、不同职业、不同文化背景的人群,尤其是受到广大年轻受众的喜爱。将流行音乐元素融入合唱作品,让合唱作品摆脱了“高雅小众”的标签,呈现出更具通俗性、时代感与个性化的艺术面貌,能够快速吸引年轻受众的注意力,引发其情感共鸣,让年轻受众主动接受、喜爱合唱艺术。

3.2 丰富合唱创作手法,推动艺术创新

创新是艺术发展的不竭动力,合唱艺术的长期发展,离不开创作手法的不断创新与突破。流行音乐在长期发展中,形成了多样化的创作手法与表现形式,在旋律、节奏、和声、配器、演唱方式等方面都具有鲜明的特点与优势,将这些元素融入合唱作品的创作,能够打破传统创作模式的束缚,丰富合唱作品的创作手法与表现形式,让合唱作品呈现出更具时代感与独特性的艺术面貌。

在旋律创作方面,创作者借鉴流行旋律的通俗化、简洁化创作手法,打破传统合唱旋律的复杂性与严谨性,创作出生动、流畅、易于传唱的合唱旋律,丰富了合唱旋律的表达形式;在节奏设计方面,创作者融入流行音乐中的切分、反拍等多样节奏型,增强了合唱作品的节奏律动与灵动性;在和声设计方面,创作者借鉴流行和声的灵活性与色彩性,运用多样的和弦进行与色彩性和声,拓展了传统合唱和声的表现空间,丰富了合唱作品的和声色彩;在演唱方式与表现形式方面,创作者借鉴流行音乐的个性化演唱方式与综合性舞台表现形式,打破了传统合唱的演唱风格与表现形式,增强了合唱作品的情感表现力与视觉冲击力^[3]。这种创作手法的创新,

不仅能丰富合唱作品的题材与形式,更能推动合唱艺术的整体发展,让合唱艺术在当代语境下实现不断创新与突破。

3.3 拉近高雅艺术与大众审美距离

流行音乐元素的融入,有效拉近了合唱艺术与大众审美之间的距离,让高雅艺术走进了大众生活,被更多大众所理解与喜爱。流行音乐作为一种通俗艺术,其核心特质就是贴近大众、贴近生活,注重情感的真实传递与通俗化的表达,与大众审美具有高度的契合性。将流行音乐元素融入合唱作品,让合唱艺术摆脱了传统高雅艺术的刻板印象,兼具了高雅性与通俗性,既保留了合唱艺术的和声美感与艺术价值,又融入了流行音乐的通俗性与生活化,让合唱作品更贴近大众的听觉习惯与情感需求,更容易被大众所理解与接受。一些流行合唱作品,既具备合唱艺术的多声部和声美感,又拥有流行音乐的通俗化旋律与情感表达,大众在欣赏这些作品的过程中,既能感受到合唱艺术的高雅魅力,又能获得情感上的共鸣,从而逐渐改变对合唱艺术的认知,主动接受并喜爱合唱艺术。同时,流行音乐元素的融入,也让合唱艺术的表现形式更加多样化、生活化,不再局限于专业的舞台演出,而是走进了校园、社区、家庭等各个领域,成为大众文化生活的重要组成部分。这种融合不仅拉近了高雅艺术与大众审美之间的距离,更促进了高雅艺术与通俗艺术的交流与融合,推动了大众文化的繁荣与发展。通过流行音乐元素的桥梁作用,让更多大众了解、接受、喜爱合唱艺术,实现了合唱艺术的大众化发展,同时也让合唱艺术在与通俗艺术的融合中,不断丰富自身的艺术内涵,实现更高层次的发展。

4 结论

在大众音乐审美多元化、艺术跨界融合成为时代趋势的背景下,将流行音乐元素融入合唱作品的创作与演绎,是合唱艺术创新发展的必然选择,也是推动合唱艺术大众化传播的重要路径。流行音乐元素在合唱作品中的应用形式丰富多样,主要体现在流行旋律、流行节奏型、流行和声语言以及流行演唱方式与表现形式四个方面。流行旋律的通俗化、简洁化与传唱性,打破了传统合唱旋律的局限性,降低了受众的接受门槛;流行节奏型的多样性与灵动性,丰富了合唱作品的节奏层次,增强了作品的时代感;流行和声语言的灵活性与色彩性,

拓展了传统合唱和声的表现空间,丰富了作品的情感表达;流行演唱方式与表现形式的个性化与综合性,打破了传统合唱的演唱风格与表现形式,增强了作品的感染力与传播力。这些应用形式相互融合、相互补充,共同构成了流行音乐元素与合唱艺术融合的核心路径,让合唱作品呈现出更具时代感、大众性与艺术性的独特面貌。

流行音乐元素应用于合唱作品,具有重要的艺术价值与现实意义,不仅能够扩大合唱艺术的受众群体,增强其传播力,让合唱艺术摆脱“高雅小众”的标签,实现大众化传播;还能够丰富合唱作品的创作手法,推动合唱艺术的创新发展,打破传统创作模式的束缚,让合唱艺术在当代语境下实现不断突破;更能够拉近高雅艺术与大众审美之间的距离,促进高雅艺术与通俗艺术的交流与融合,让合唱艺术真正走进大众生活,成为大众文化生活的重要组成部分。

需要注意的是,流行音乐元素在合唱作品中的应用,并非简单的元素堆砌,而是要坚持“以合唱艺术为本体,以流行元素为补充”的原则,平衡流行性与艺术性,避免过度追求通俗化而弱化合唱艺术的核心特质,也避免固守传统而忽视流行元素的创新价值。在今后的合唱创作中,创作者应进一步深入挖掘流行音乐元素与合唱艺术的融合逻辑,不断探索新的应用形式与创作手法,立足本土文化,结合时代需求,打造出兼具流行感、艺术性与文化内涵的合唱作品,推动合唱艺术在当代语境下实现多元化、可持续发展。

参考文献

- [1] 金希. 中国流行合唱作品的创作特征与发展趋势[J]. 山西大同大学学报(社会科学版), 2024, 38(6): 146-150.
- [2] 周美彤, 高云鹏. 流行音乐对当代合唱作品创作与演出的影响探究[J]. 东方娱乐周刊, 2025(10): 113-115.
- [3] 王洋. 流行音乐元素在合唱作品中的运用[J]. 文渊(高中版), 2021(6): 1090-1091.

基金项目和编号: 2025年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目《流行唱法融入桂北红色文化艺术的创新传承模式研究》(项目编号: 2025KY1888)