

四胡演奏艺术传统继承与创新发展的思考

呼格吉乐图

蒙古国国力文化艺术大学音乐学院 内蒙古 呼和浩特 010010

【摘要】四胡是蒙古族古老的传统拉弦乐器之一，带有鲜明的民族色彩。在当今新视野下，四胡演奏艺术面临的问题，进入分析，实现传统艺术的创新与改革，是四胡事业发展的前景目标和核心精神。本文主要针对蒙古高音四胡演奏艺术传统与创新发展的分析和研究。

【关键词】蒙古四胡；四胡演奏艺术；传统继承；创新发展；思考

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.042

1. 蒙古四胡的历史寻踪

提琴与四胡的形成

胡兀日与抄兀日不仅仅是共同保留在元朝中央和地方宫廷与部族民间中，而且一直延续到明末清初的，最后一个蒙古汗国——林丹汗的察哈尔部，后来被清帝国继承了下来。也许大约明末或更早些时候，胡兀日二弦变成四弦（即四胡）称之为“侯勒禾胡兀日”，清代史料《律吕正义后编》中记载，四胡称为“提琴”。《清会典》记载：1632年（天聪六年）五月，太宋文皇帝平定察哈尔，获其乐，列为燕乐，是曰《蒙古乐曲》。“！其中有《番部合奏》所用十五件乐器中，就有提琴（即四胡），清代《皇朝礼乐图式》中所绘龙首提琴与现代四胡基本相似。而在《清朝文献通考》与《西域图志》中，则称为四胡是“披帕·胡兀日，即提琴（四胡）”也。园木为槽，冒以皮，柄上穿四直空以设弦轴，四弦共贯以小环（即千斤环），束之柄。竹片为弓，马尾双弦，夹四弦间而轧之，亦与现代四胡相差不多。

自从清代中时期以来，在蒙古宫廷乃至民间当中四胡日益频繁盛行，特别是随着蒙古族传统曲艺艺术形式，胡仁·好来宝（蒙古语说唱）、胡仁·乌力格尔（蒙古语说书）、其蒙古族族长篇叙事民歌、宫廷音乐到民间器乐曲及其民乐合奏（即八音与阿斯茹）的相继产生，蒙古四胡给人类音乐艺术的需求和向往带来了愈来愈突出表现。它不仅仅是在古代上层建筑宫廷里的乐器，而在民间广大人民群众当中是最流行的乐器，也是草原上连拉带唱、歌舞伴奏、独奏等自娱自乐非常丰富而艺术表现力很强的乐器之一。蒙古四胡，尤其是在科尔沁、锡林郭勒草原上及鄂尔多斯高原上欢腾飘扬、并家家户户拥有。

2. 蒙古四胡的种类

蒙古四胡的种类，有以下三种类型；它们分别为低音四胡、中音四胡、高音四胡等。

蒙古低音四胡，蒙古族习惯称为“胡兀尔”，主要说唱艺术，乌力格尔、好来宝、蒙古民歌的伴唱。

蒙古中音四胡，主要用于自拉自唱、民歌演奏、民间乐曲合奏曲等。

蒙古高音四胡是在低、中音四胡的基础上改革而制成的。

高音四胡开始时，其琴弦也使用丝弦，20世纪六十年代在乐器改革的过程中逐渐开始使用钢弦，低音区的音色纯正优美、中音区的音色刚劲嘹亮、高音区的音色高亢尖锐。高音四胡的性能基本上完全保留着低、中音四胡的民族特色。而且乐器的灵敏度更强、演奏技巧丰富多彩、艺术表现力强、能够演奏其高难度的大型音乐作品。还能演奏其国内外其他民族的音乐作品。

从高音四胡形制与特征来看，它本身就是很有个性的乐器，带着浓郁的民族风格特色。

20世纪五十年代末六十年代初起，蒙古高音四胡进入专业院校，创立了四胡专业教学，

3. 蒙古高音四胡艺术

蒙古高音四胡其实是在建国以后，才有了统一的规格和标准。前辈们常用这样句话来比喻：“打仗要有先进的武器才能战胜对方，搞好四胡事业要有先进的乐器才能打动听众的心”。乐器的改革和乐器的制作对于蒙古高音四胡艺术的发展起到了极其重要的作用。蒙古高音四胡艺术发展到今天已有半个世纪的历史足迹，多年来蒙古高音四胡独特的艺术形式，不仅流传在蒙古族聚居的民间当中，并且在专业文艺舞台上也炫耀着艺术的魅力。蒙古高音四胡在这几十年的发展过程中主要有，民间高音四胡艺术、专业高音四胡艺术、并且形成高音四胡艺术的风格。

正确看待保护与传承、发展与改革的关系，蒙古四胡音乐的保护、传承、发展、改革相互独立，相互依存，相互促进。保护是传承与发展的基础，发展是保护的首要目标，创新是发展的必然路径。任何民族音乐最好的保护和传承方式，就是顺应时代的发展，在保留国粹的基础上不断创新。蒙古四胡音乐也是如此，要传承蒙古音乐，既要保留民族音乐的性质和特点，又要从最好的音乐中汲取精华，以发展现代文化。更新蒙古音乐，就是用不同的方式表达和弘扬蒙古音乐，使蒙古音乐顺应时势，贴近现实。只有通过发展和改革，蒙古四胡音乐才能在现代文化的影响下进步、变化和变化。因此，在创作蒙古四胡音乐时，我们不应该对保存和保存遗产、传承和发展“负责”。蒙古音乐可以适当融入一些社会元素，增加艺术审美效果。当当代文化背景下，文化发展呈现多元化趋势，任何音乐在发展和继承过程中都不是一

成不变的，蒙古族音乐在发展和创新时要保持民族性，但也不能“闭门造车”，要与其他优秀音乐文化进行交流。文化的多样性和世界的开放性带来的是各种音乐之间的吸收和借鉴，在欣赏和借鉴外来优秀音乐文化时，我们要秉持包容、开放的态度，用宽广博大的胸襟去看待外来优秀音乐文化，从而不断地沟通学习中，吸收其他优秀音乐文化的优点，找到适应蒙古族音乐文化发展的部分，并有机结合，是蒙古族音乐迸发新的生机。

经济文化飞驰发展，科学技术的迅猛创新，蒙古族传统音乐也应顺时代潮流。与此同时也面临着巨大挑战，这就要求在传承发展的道路上，选择合适的道路，做出准确的选择。蒙古四胡艺术要想提高自身的实力，就必须融入到多元化发展之中，吸收和借鉴其他文化的优秀成果。

4. 继承传统是发展的基础

不同时代的艺术形式也有各不相同，四胡艺术在其发展历程中需要继承传统，以传统为基础，才能进行有生命力的创新。同时，四胡艺术在发展当中创造出了多部独具特色的曲目而这些曲目大部分来源于民歌，民间器乐曲，蒙古族说唱艺术乌力格尔、好来宝素材为主导的风格形式。这些曲目就是四胡艺术的文化瑰宝，理应传承。四胡演奏者需要不断学习新技巧的基础上，加强对于传统技巧的探索，才能真正掌握四胡演奏的精髓，真正意义上实现四胡演奏中的质的飞跃。因此，四胡演奏者不能被一些所谓流行元素所束缚，积极努力传承传统四胡的一些优秀元素。

5. 创新是传承的根本

每个行业都离不开创新，民族音乐文化领域也是如此。新形式下，四胡艺术发展的最终目的，就是在秉承传统音乐文化、结合国外音乐精髓的基础上，创造出符合现代人审美观念、并具备强烈的时代精神的四胡演奏艺术。要做到艺术创新，必须注重技术与文化的融合，引入国际化的音乐文化精华，加强音乐艺术交流，让四胡演奏艺术成为具有民族特色的时代产物，与时俱进。

蒙古族四胡音乐的创新，绝不是以抛弃民族音乐的原有特色为代价。民族性是蒙古族音乐的生命力，也是区别于其他民族的重要特质。一个民族的文化，总是会在继承自身的传统元素、吸纳其他民族文化的过程中不断进行自我更新、蜕变与发展的。不同的时代的音乐有着不同的特点，而音乐作品正是具备了时代特点，才得以传承和发展流传。同时，不同时代的艺术思想、艺术蕴含以及艺术风格也有差异。可以说时代决定了音乐走向。黑格尔在《哲学史演讲录》导演中指出：“传统并不是一尊不动的石像，而是生命洋溢的，有如一道洪流，离开了它的源头愈远，它膨胀的愈大。”民乐的发展也不例外，它总是在对历史的继承中不断发展和超越自身。离开了它源头遥远的创新是也许就是在继承中的

“膨胀”的表现。一个时代有一个时代的“语境”，创新发展道路上，一方面要深入民间，汲取传统音乐的精华，深入研究传统民乐的特征；另一方面，要真正消化吸收西方古典音乐以及现代流行音乐文化中的精髓。在经济全球化下，各民族的文化出现共同发展、相互渗透、互相学习、相互促进、相互融合的关系中发展时代特点的演奏艺术风格。

文化是一个民族生存与发展的根本动力，而对于一个民族的历史演变与文化的传承发展，教育的作用至关重要。虽然每个民族的文化形态不尽相同，但在其文化传承过程中，教育始终都是最重要的手段。

四胡音乐需要通过乐器本身的改进、不断完善演奏技法、提高音域、将音色更加华丽悦耳，丰富演奏风格。

5.1 延续以改编蒙古民间乐曲、民歌与乌力格尔、好来宝为特点的创作传统，并重新编配现有的曲目、改编演奏风格。将人们耳熟的当代流行歌曲、抒情歌曲、中外的古典音乐的节奏、配器、来实现流行歌曲器乐化与古典音乐流行化，以丰富四胡音乐宝库。

5.2 四胡音乐需要移植、融合、学习以及借鉴外来的文化，移植和改变，不仅丰富曲目风格，需要通过借鉴和改编中外小提琴作品，丰富传统四胡的演奏形式和技巧，在发挥四胡特点的同时，融入双手快速配合、超高把位、快速换弦以及大跳等高难技巧，势能推动四胡的演奏的新发展。改革创新与继承传统是促进四胡演奏艺术发展的重要组成部分，继承是创新的关键前提，创新是传承的根本，当前，新时代新征程新理念新作为的形式下，四胡演奏艺术在总结前人的实践和理论贡献的基础上以全新的新概念演奏技术体系来丰富演奏风格。在四胡演奏艺术创新的过程中，需要把握好创新发展与继承传统的尺度，从形式、风格、思想、内容以及题材方面进行合理的探索 and 大胆改革，反映新时期的生活风貌和时代精神，促使中国蒙古四胡演奏艺术走向辉煌。

6. 结语

蒙古四胡艺术的发展，创新、改革以及继承传统没有止境，在新的历史发展时期，民族音乐在多元的环境中，要创造出富有时代精神，树立正确的音乐理念，又有自身特色的音乐艺术，创造适应不同的文化背景、多种风格并存的现代蒙古四胡演奏艺术，从而使传统的蒙古四胡与时代同步，促进四胡艺术拥有更加灿烂的未来。

参考文献

- [1] 赵双虎. 漫谈“胡兀儿”(草原艺坛)1998年第一期.
- [2] 李世相. 从创作角度看四胡的现状与发展(草原艺坛)1997年第二期.
- [3] 黑格尔. 《哲学史演讲录》1978年12月
- [4] 格日乐图. 从蒙古四胡发展历史观蒙古四胡的表现力(D)2006年6月