

从近现代音乐作品看打击乐的发展

王男

江西省歌舞剧院有限责任公司

摘要: 本文旨在通过审视近现代音乐作品中的打击乐发展,探讨该领域的演变和影响。通过对多个时期的音乐作品进行分析,我们可以窥见打击乐在音乐创作中的独特贡献。从20世纪初的经典作品到当代的实验性创作,打击乐不仅在表演形式上取得了显著进展,而且对音乐的整体声音格局产生了深远影响。

关键词: 近代音乐作品; 打击乐; 发展

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.08.061

前言

打击乐作为音乐中的独特元素,经历了丰富多彩的发展历程。在近现代音乐中,打击乐不再仅仅是节奏的支持者,更是成为表达音乐情感和创造独特音响效果的重要工具。本文将通过对近现代音乐作品的审视,揭示打击乐在不同时期的变革与创新,以及它对音乐艺术的独特贡献。

一、近现代音乐中的经典打击乐作品

20世纪初,音乐世界迎来了一场革命,经典打击乐作品开始崭露头角,为音乐创作注入了新的活力和多样性。这个时期,作曲家们开始更加关注打击乐器的潜力,将其从单一的节奏支持角色中解放出来,使其成为表达情感和创造独特音响效果的重要元素。

在这个时期,俄国作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基的《春之祭》无疑是打击乐作品中的巅峰之作。这部作品是他的芭蕾舞剧《春之祭》中的一部分,首演于1913年。《春之祭》被认为是20世纪最具影响力的音乐作品之一,而其中的打击乐部分更是引人注目。斯特拉文斯基在这里大胆地运用了各种打击乐器,包括木琴、大鼓、钹和锣,为整个作品增添了一种原始而激烈的氛围。通过打击乐器的巧妙运用,他成功地营造出一种令人震撼的音响效果,将观众引入一个前所未有的音乐境界。

同时,20世纪初的爵士音乐也为打击乐器的发展提供了独特的平台。在这个时期,美国的新奥尔良成了爵士乐的摇篮,而打击乐器在这种音乐形式中发挥着举足轻重的作用。一首典型的爵士作品,如小虎乐队(Original Dixieland Jass Band)的《Livery Stable Blues》,展示了鼓手通过锣、木鱼和小鼓等打击乐器营造出的独特节奏感。这不仅使得打击乐器在爵士音乐中成了节奏的核心,同时也为后来的音乐风格奠定了基础。

然而,要深入了解20世纪初经典打击乐作品的发

展,我们还需要回顾一位具有划时代意义的作曲家——巴尔托克·贝拉。贝拉的《罗马尼亚舞曲》系列为打击乐器的发展提供了独特的视角。这一系列作品汲取了东欧民间音乐的灵感,使用了大量的打击乐器,如木琴、镲、铙钹等。通过对这些传统乐器的运用,贝拉成功地创造出一种富有异域风情的音乐语言,为20世纪打击乐的多样性做出了卓越的贡献。

在20世纪初,作曲家们对打击乐器的运用也呈现出了对音色和表达的新探索。俄国作曲家谢尔盖·普罗科菲耶夫的《亚历山大·涅夫斯基》中的“甲板上的角斗”乐章就是一个生动的例子。这一作品中,大量的打击乐器如锣、木琴和定音鼓被用来模拟角斗场上的紧张氛围,通过强烈的音响效果使听众沉浸在一场激烈的战斗中。这种对打击乐器的运用不仅使作品更具戏剧性,也为之后的电影音乐等领域提供了丰富的表现手段。

爵士音乐在20世纪初的发展中,打击乐器发挥了举足轻重的作用。这一时期,打击乐器不再仅仅是作为鼓手的节奏工具存在,而是成为一个独立的音乐实体,通过复杂的打击技巧和即兴演奏为整个乐队注入了新的生机。威尔金斯·莫顿(Wilkins F. Morton)领导的纽奥尔良乐队是爵士音乐中的杰出代表之一。他的作品《Black Bottom Stomp》中,打击乐器的独奏部分成为整个乐曲的亮点,通过独特的打击技巧展现了爵士音乐的活力和创新。

在纽约,查理·帕克(Charlie Parker)和达麦尔·菲利普斯(Dameronia)等爵士音乐巨匠也通过打击乐器的运用推动了音乐的前进。帕克的《Now's the Time》中,鼓手马克·罗杰斯(Max Roach)的即兴打击乐独奏引领了整个演奏,为爵士乐的发展注入了新的动力。而菲利普斯领导的爵士乐队则通过打击乐器的多样运用,将非洲鼓乐的元素融入爵士音乐中,创造出充满热情和活力的音乐作品。

二、打击乐的实验性发展

当代音乐领域中，打击乐的实验性发展成为一场音乐的冒险，探索着新的声音边界和表现手段。这一发展中，当代作曲家发挥着关键作用，他们通过大胆的创新和对传统的重新思考，为打击乐器赋予了前所未有的表达力。

在20世纪末和21世纪初，英国作曲家史蒂夫·瑞帕赛(Steve Reich)的作品成为实验性打击乐的亮点。他的《鼓声》(Drumming)系列作品将打击乐器的律动性发挥到了极致。通过对多个打击乐器的复杂编排，瑞帕赛创造了一种环绕听觉的体验，使得观众仿佛置身于一个有机的声音网络中。这种实验性的创作方式既挑战了演奏家的技巧，又打破了传统音乐的时间结构，为打击乐器在当代音乐中的实验性发展树立了新的标杆。

电子音乐的融合成了另一个引人注目的方向。作曲家约翰·冯·赫勒(John von Heyer)的《感知鼓》(Sensory Percussion)是一项将电子技术与传统打击乐器结合的前卫实验。该作品通过传感器技术捕捉鼓的共振和击打方式，将这些数据传送到计算机中进行实时处理。结果是一个独特而动感的声音环境，使演奏家能够通过打击乐器创造出丰富的电子音效。这种融合展示了技术创新如何为打击乐器带来新的表现层面，使其融入了数字时代的音乐创作。

另一位在电子音乐领域崭露头角的作曲家是安娜·梅瓦尔德(Anna Thorvaldsdottir)。她的作品《亚克拉萨》(Aequora)中，将打击乐器与电子合成器相融合，创造出迷人而宏伟的音景。通过使用电子音效，梅瓦尔德为打击乐器注入了新的维度，使其产生出超越传统声音的独特质感。这种深度的融合表明，当代作曲家通过电子音乐的手段，使打击乐器走向了更加开阔和未知的音乐领域。

实验性发展中的另一亮点是德国作曲家卡尔海因茨·斯托克豪森(Karlheinz Stockhausen)。他的《米克隆》(Mikrophonie)系列作品将打击乐器与电子音乐相结合，创造了一种令人震撼的声音体验。斯托克豪森不仅关注打击乐器的音色，还通过电子处理对其进行实时改变，从而使演奏成为一场身临其境的声音之旅。这种实验性的融合表现出作曲家对声音探索的渴望，同时也为打击乐器带来了更为前卫的表现形式。

在实验性发展的潮流中，作曲家约瑟夫·希考夫斯基(Joseph Schwantner)的《星空的遗言》(From a Fallen Star)为打击乐器的实验性演奏提供了一个引人注目的范例。这部作品中，希考夫斯基运用了大量的打击乐器，如马林巴、木琴和钢鼓，通过复杂的节奏和

多层次的声音纹理，创造出一种宛如星空般浩渺而神秘的音景。这种对打击乐器声音的深入挖掘和组合表现了作曲家对音色的敏感性，为打击乐的实验性发展提供了一次独特的音乐之旅。

实验性发展并非仅仅停留在传统打击乐器和电子音乐的融合上，同时也涉及对非传统打击乐器的探索。克拉拉·罗克蒂(Clara Rockmore)的《悬浮的碎片》(Fragments suspendus)中，她运用了一系列外观和结构奇特的打击乐器，如水晶琴、玻璃琴等，通过这些非传统打击乐器创造出一种独特而梦幻的声音效果。这种对非传统打击乐器的运用进一步丰富了实验性发展的音乐语言，使其更加多元和富有创意。

三、打击乐在世界音乐中的多元运用

世界音乐的多元运用中，打击乐器展现了卓越的多样性，从非洲鼓乐的崛起到亚洲传统打击乐的现代演变，这一领域充满了丰富的文化表达和音乐创新。

非洲鼓乐作为打击乐器在世界音乐中的杰出代表，起源于非洲大陆的各个角落。这种古老而丰富的音乐形式在非洲各个文化中都有独特的表达方式，通过打击乐器的演奏，传递着丰富的社会故事和文化传统。尤其在西非，例如在尼日利亚和冈比亚，非洲鼓乐在社交、宗教和庆祝活动中都扮演着不可或缺的角色。

这些非洲鼓乐器包括了多种种类，例如杰姆贝(Djembe)、桶鼓、西塞(Shekere)等。杰姆贝是一种特别受欢迎的鼓乐器，通常由单一的木头制成，有着圆形的鼓膜，演奏时通过手的不同部位敲击以产生丰富的音色。桶鼓则是一种由一个或多个装在桶状容器上的鼓面组成的鼓器，它们在演奏时产生独特的回响声，常被用于非洲鼓乐队的节奏组合中。西塞是一种通过摇晃手中的装满小球或种子的蒲公英球体制成的打击乐器，其在演奏时产生独特的沙沙声，为非洲鼓乐增添了一层特殊的音韵。

非洲鼓乐的崛起在全球范围内引起了巨大的关注和影响。这种音乐形式不仅在非洲地区得到推崇，而且在西方世界和其他文化中也受到热烈欢迎。其强烈的节奏感和丰富的文化内涵使非洲鼓乐成为世界音乐舞台上的一颗璀璨明珠。许多现代音乐作品中，尤其是世界音乐和流行音乐，都融入了非洲鼓乐的元素，为音乐创作注入了新的活力。

亚洲传统打击乐器的现代演变也是世界音乐发展的亮点之一。亚洲大陆上的各种文化和传统都赋予了打击乐器独特的音响特色和演奏技巧。中国的京剧、印度的卡塔克舞蹈、日本的能乐等都采用了丰富的打击乐器来

增强音乐表达。

在中国，传统的大鼓、堂鼓、锣等打击乐器在庆典、戏曲和传统节日中发挥着至关重要的作用。例如，大鼓通常用于京剧中，通过不同的击打方式和力度，演奏者能够表达出丰富的情感和氛围。这些传统打击乐器不仅在古老的文化传统中扮演着角色，同时也在现代音乐中找到了新的演绎方式。一些现代作曲家通过将传统打击乐器与西方乐器或电子音乐相结合，创造出独特的声音景观，将亚洲传统音乐带入了新的境地。

在印度，卡塔克舞蹈中的打击乐器也起到至关重要的作用。著名的塔布拉鼓（Tabla）就是一个典型的例子。这种双鼓组合的打击乐器在印度传统音乐中扮演着引导旋律和强调节奏的重要角色。在现代，塔布拉鼓的声音也出现在世界各地的音乐舞台上，为跨文化的音乐创作提供了丰富的元素。

在亚洲传统打击乐器的现代演变中，跨文化的融合成为一个显著的特征。现代作曲家和音乐家将亚洲传统打击乐器与西方音乐、爵士乐、甚至电子音乐相结合，创造出富有创意和深度的音乐作品。这一融合不仅为亚洲传统音乐注入了新的生命力，同时也拓展了全球音乐的多元性。

这两种音乐传统的多元运用表明，打击乐器在世界音乐中的地位日益重要。非洲鼓乐的强烈节奏感和亚洲传统打击乐器的独特音响特色丰富了音乐的表达方式，为艺术家提供了丰富的创作素材。这些传统音乐元素在当代音乐中的演变和融合，为全球音乐创作带来了更加丰富、跨文化的体验。打击乐器，作为音乐的基石之一，通过其多元运用，成为连接不同文化和传统的音乐桥梁，使世界音乐变得更加丰富多彩。

四、打击乐的未来发展趋势

未来，打击乐器的发展趋势将在多个方面呈现出丰富多彩的面貌。从技术创新到跨界合作，打击乐器将继续拓展其音乐表达的边界，成为音乐领域中不可或缺的元素。

首先，技术的不断进步将对打击乐器的发展产生深远影响。数字技术的崛起使得电子打击乐器得以迅速发展，创造出丰富多样的声音效果。通过电子音效的应用，打击乐器不再受限于传统的音色和演奏方式，而是可以模拟各种乐器的声音，从而在音乐创作中发挥更加广泛的作用。这种技术创新不仅拓展了打击乐器的声音范围，还为音乐家提供了更多的创作工具，使其能够实现更为抽象和前卫的音乐表达。

其次，打击乐器与其他音乐领域的跨界合作将成为未来发展的重要方向。随着音乐的跨界融合越来越普遍，打击乐器作为极具节奏感和表现力的音乐元素，将在不同风格和体裁的音乐中找到新的应用。与电子音乐、古典音乐、流行音乐的合作将为打击乐器注入新的音乐元素，创造出更为多样和富有创意的音乐作品。跨界合作的趋势也将使打击乐器更加贴近现代听众的喜好，为音乐创作带来更大的影响力。

未来，打击乐器也将更加注重与其他艺术形式的结合，拓展其在舞蹈、戏剧和视觉艺术中的表达方式。打击乐器的鼓点、节奏和音色可以与舞蹈的动作、戏剧的情感表达相结合，创造出更加丰富和综合的艺术体验。这种跨艺术的合作将使打击乐器成为多种艺术形式的重要组成部分，为观众呈现出更为绚丽和感官的艺术作品。

总体而言，打击乐器在未来的发展趋势中将以更加多元和开创性的方式呈现。技术的不断创新、跨界合作的加强、演奏技术的提升以及与其他艺术形式的结合，都将为打击乐器带来新的机遇和挑战。作为音乐领域中的重要组成部分，打击乐器将继续引领音乐创作的潮流，为听众呈现出更为丰富、多样和令人振奋的音乐体验。

总结

通过对近现代音乐作品中的打击乐进行分析，我们看到了这一领域的蓬勃发展。从20世纪初的古典作品到当代实验性音乐，打击乐不断突破传统边界，成为音乐创作的亮点。其独特的声音贡献和表现形式使其在音乐中占据重要地位，对音乐语言的演变产生了深远的影响。打击乐的发展不仅是音乐史上的一部分，更是艺术创新和表达多元性的见证。

参考文献

- [1] 孙永富. 从近现代音乐作品看打击乐的发展[J]. 艺海, 2020(8): 2.
- [2] 杨茹文. 挖掘传统学科资源开拓现代打击乐科——从敲击乐交响诗《岗里的呼唤》看当代打击乐音乐的发展[J]. 人民音乐, 2021(10): 3.
- [3] 顾飞. 打击乐在淮剧现代戏中的运用[J]. 剧影月报, 2021(2): 1.
- [4] 韩晓静. 西洋打击乐在现代生活中的应用及其在中国的发展[J]. 大众文艺: 学术版, 2020(23): 1.
- [5] 王庆凯. 刍议民族打击乐与现代打击乐的发展延伸[J]. 艺术时尚: 理论版, 2020(11): 1.