

现代创作箏曲中古箏与少数民族音乐融合现象之研究

刘明睿

铜仁市碧江区中等职业学校 554300

[摘要] 古箏作为一种传统悠久的民族乐器,是中国音乐文化的代表性符号。传统古箏传入中原,山东、河南、浙江、潮州、客家等地都有代表性的古箏流派。五、六十年代以来,古箏完成了从民间到音乐学院、从民间表演到专业舞台表演的转变。在箏曲创作中,一些由少数民族音乐元素创作的音乐不仅有一定的曲目,而且影响很大。创新和发展意味着文化的融合。本文以箏曲创新与少数民族音乐的碰撞为切入点,通过创新探索当代箏曲创作与少数民族音乐的融合。

[关键词] 现代创作箏曲; 少数民族; 音乐融合现象研究

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.1199

一、融合了少数民族音乐的创作箏曲不同阶段呈现的特点

1. 从区域性到泛区域性

在早期以少数民族为主题的箏乐创作中,音乐主要力求原创,强调地域音乐的特点,表现少数民族的风俗习惯。歌曲的标题也将有一个明确的方向。如瑶族舞曲、侗族舞曲、苗岭的早晨、春到拉萨、彝族舞曲、草原英雄小妹妹、雪山春晓、木卡姆散序与舞曲、伊犁河畔等。观众只能通过音乐的名称来判断音乐风格的特征。你可以看到这些歌曲的主题声调与原材料的对比非常相似。无论是旋律本身还是音乐的艺术理念,我希望观众能够更直观地感受音乐中的民族风情。甚至通过演奏技巧来放大和模仿最接近少数民族音乐的原始音效。因此,在我国早期的少数民族音乐中,作曲家们希望观众能够通过听音乐来联想到少数民族地区的景观和少数民族人民的生活场景。如果你来体验雪山脚下藏族人的歌舞;维吾尔人沿着伊犁河两岸唱歌跳舞;寂静的夜晚,瑶族山村的明月,年轻人的情话和夜晚的舞蹈;在彝族村,人们在火中欢欣;在木卡姆的古老发源地,人们喜欢木卡姆大曲。一些轨道不仅是区域性的,而且是历史性的。例如《草原英雄的小妹妹》,音乐的开头是一种强烈的蒙古语调,响亮而宽广,展现了草原的蓝天白云。当电影《草原英雄的小妹妹》的主题旋律响起时,似乎看到了两个活生生的、迷人的姐妹。当风雨爆发时,似乎暴风雨即将来临,音乐立刻进入紧张的气氛。然后用均匀的应力扫过和摇晃的部分,展示了姐姐关心暴风雪的英雄精神。当激烈的音乐结束时,宽大的黑板似乎在赞美小妹妹们,使之前的画面更加精彩。另一个例子是《春到拉萨》,它呈现了《金色太阳》的两种不同风格的旋律,展示了奴隶在被压迫和解放后的两种不同状态。最后一段《歌舞》展示了藏族狂欢节的场面。20世纪80年代末以后创作的箏乐具有泛地域性的特点。首先,一部音乐作品可能包含许多民族的音乐素材。如《黔中赋》中引入了侗族和苗族两种音乐元素,《云岭音画》中的“晨歌”、“村宴”和“夜火”一段包含苗族语调,“情歌”则是傣族语调。同时,彝族火把节“跳月”的基调与音乐融为一体。其

次,这一时期创作的郑少数民族音乐素材一般是由艺术家“加工”的,而不是呈现早期郑音乐的原始面貌。有些曲目完全是作曲家,他们通过理解少数民族音乐的特点来“创造”具有这些特点的音乐。

2、从追求歌唱旋律走向多元化和西部大开发

早期关于少数民族的箏乐,大多改编自少数民族地区民歌的声调或广泛分布的少数民族的声调。音乐的旋律通常作为原始音乐材料呈现,然后改变。旋律充满了歌声。20世纪50年代末,当史兆元构思并创作《春到拉萨》时,最重要的标准之一就是旋律必须优美。只有当旋律优美时,人们才能爱听,才能受欢迎。早期的古箏表演者或专业的古箏教师在创作古箏音乐时也具有这一特点,使表演技巧尽可能地满足旋律的演唱,用颤抖的手指模仿人声的歌唱,力求旋律的流畅和优美。因此,音乐的旋律富有少数民族民歌的魅力。从情感上讲,它与这一时期的其他音乐作品一样,尤其是民歌,它们大多具有赞美和荣耀的情感。

20世纪80年代末以来,专业作曲家开始参与创作具有少数民族题材的箏曲,他们创作的箏曲具有多样性的特点。西方音乐创作中音乐形式结构的多样性和音色的多样性。同时,音乐的旋律线也不像以前的音乐创作那样清晰,甚至使用了模仿鼓乐或特殊音响效果的“非音乐声音”,这使得他们关于少数民族题材的郑和音乐具有多样性的特点。从大量的文章和材料来看,《西域随想》的作者王建民非常注重“可听性”与“创新性”之间的平衡。他认为器乐的创作离不开好的旋律,或者说“可听性”,但他的作品经常它也可以是意想不到的,充满惊喜和意图,因此它有一个明确的“创新”。同时,由于西方音乐创作手法的运用,专业作曲家创作的带有少数民族题材的乐曲也具有西方音乐的特点。

二、从少数民族题材创作箏曲反映出的民族文化融合现象

1、传统古箏学派的形成是中原文化与周边文化的融合

自2000多年前成立以来,古箏一直深受人们的喜爱。在近代,它是汉民族乐器的代表。汉族的历史就是民族融合的历史

史。在中国古代,几千年来,朝代更迭、分裂、统一,中原民族、文化、文化之间虽然存在着一定的地域差异,但它们相互影响、相互渗透。一些科学家认为古筝起源于秦朝,即现在的陕西。2000多年来,由于战争、人口迁移等原因,古筝随着人口的流动在历史长河中逐渐传播到中原其他地区。创建了几所具有代表性的古筝流派。关于地域文化对古筝体裁风格形成的影响,周青青在《河南方言对河南筝音乐风格的影响》一文中有一个片段:古筝作为河南的伴奏乐器,长期以来,在很大程度上受到河南主旋律和地方方言的影响。河南方言中有很多升调和降调,这导致河南大调咏叹调中经常出现“依字行腔”的滑音。这就是为什么在河南本地音乐中有上下窗口。许多乐器在声乐伴奏过程中,需要根据连接腔体的需要,模仿声腔的进展,发出押韵和腔体的行为,将两者和谐地连接起来。同时,这种模仿也增加了乐器本身的演奏技巧和手段。经过长期的加工和改进,部分声腔逐渐演变为器乐。此时,原声音乐的一些魅力和特点仍然可以保留在器乐作品中,并成为滋润乐器内部的一种方式。一开始,这是一种结合语言的必要手段,当然,它还包括情感美化和简单的旋律美化。随着时间的推移,这种潮湿的内部逐渐成为一种相对稳定的格式,即使在没有歌词的纯器乐歌曲中,它也有特定的表演效果,代表着特定的地方风格。除河南筝派外,北方筝派还有两所主要筝派,山东筝派和陕西筝派。筝派音乐风格的形成也是基于当地的民间音乐。山东筝的传统风格往往与山东琴书演唱活动相结合,因此具有琴书音乐伴奏的特点,而山东筝音乐则具有琴书音乐优美、朴素、叙事的风格。陕西筝派是一个古老的流派,其代表曲目主要是筝曲的创作。由于地处秦国,故常被称为“秦筝”,因其独特的风格和魅力而为人们所证实。“秦筝”的繁荣主要有两个原因。一方面,自1957年音乐家周燕嘉教授提出“秦筝归秦”以来,关心秦筝发展的筝师们付出了很多努力,收集了陕西声音,创作了许多影响深远的优秀作品。另一方面,陕西筝乐的演奏融合了许多流派的技艺,如河南筝派的拇指靠弹重托、浙江筝派的摇指,以及左手手指交替按弦是秦筝充满活力的原因之一。因此,陕西筝派的形成是文化融合的产物。在南方筝派中,具有代表性的潮州筝派、客家筝派和福建筝派是中原古代音乐与地方音乐的融合,形成了各自不同的风格。这些流派也是以当地民间音乐为基础,经过多年的发展而形成的。潮州筝曲的音乐风格受当地“细乐”、“丝弦乐”和“汉乐”的影响,形成了柔和细腻的独特风格。

2、建国初期至80年代少数民族题材筝乐创作曲反映了汉族与少数民族的融合

历史上古筝艺术流派众多,在中原地区呈现出欣欣向荣的景象。一方面,历史上没有古筝演奏少数民族音乐的记载;另

一方面,在少数民族聚居区,没有古筝的流行。在新中国成立之前,民族艺术景象萧条,大量传统音乐濒临消失,传统筝乐几乎为零。新中国成立后,随着民族文化的开始和发展,古筝艺术逐渐呈现出一派生机勃勃的景象。在音乐方面,一大批苦苦挣扎的传统音乐家被聚集和组织起来,新的创造性音乐古筝也开始慢慢出现。在教育方面,古筝教学逐渐从传统的“口耳相传”的民间教学方式演变为专业音乐学院的教学,专业表演者和专业教师队伍逐渐壮大。在表演方面,古筝由民间表演转向专业舞台表演。更多的人理解和热爱古筝,这使得古筝音乐有了更广泛的群众基础。古筝队的壮大使之有能力与其他文化兼容。同时,在新中国成立初期,国家大力促进民族团结和各地少数民族文化的发展。神秘的面纱被解开并为人们所知,客观上促进了祖国各地对少数民族的了解。在音乐方面,大量少数民族民歌或民歌改编歌曲被广泛传唱。然后,具有强烈民族自豪感的艺术家将他们中的大部分改编并创作成其他形式的艺术,如器乐、音乐等。在这样的文化背景下,20世纪五六十年代的古筝艺术家将创作的注意力集中在少数民族音乐上,或改编或创作了许多优秀的古筝作品。

3、改革开放后,以少数民族为主题的古筝音乐进一步融入西方音乐

改革开放后,信息更加多样化,在海量信息中,音乐的民族元素更加流行。一些专业作曲家将他们的创作目标奉献给了民族元素。一方面,它是为民族乐器设计的;另一方面,寻找民族音乐元素进行创作。经过专业作曲家多年的尝试和努力,一些优秀的少数民族主题作品,包括优秀的古筝音乐,逐渐出现在世界的眼中。这些筝乐从最初的背景到音乐表演的内部结构、词汇、技巧和形式,都越来越具有“西方”特色,但同时也透露出强烈的中国风格,这是中西文化融合的产物,代表了中国艺术家在新时代新的审美诉求。

结语

除了弹好筝曲外,还要弹好带有少数民族题材的筝曲。我们需要做更多的工作来保护和传播当地少数民族音乐的精神,我们希望古筝与少数民族音乐的“联姻”将继续为热爱古筝的人们带来更多惊喜。

参考文献

[1]毛一涵. 筝曲《云岭音画》中少数民族音乐元素的运用[D]. 湖南: 湖南师范大学, 2020.

[2]王伟. 《云山》组曲中的少数民族音乐元素和演奏技法研究[D]. 贵州: 贵州师范大学, 2018.

[3]李冰. 从筝曲《云岭音画》中看古筝与民族音乐的融合[J]. 黄河之声, 2020(6): 23.