

中国古曲保护的途径选择

杜小婉

(燕山大学 河北 秦皇岛 066000)

摘要: 中国古典音乐是中华优秀传统文化的重要组成部分, 随着中国在世界经济、文化舞台上的角色越来越重要, “中国风格”“中国元素”的当代应用成为中国音乐发展的重要命题。保护发展中国古曲是将传统古曲中的中国元素进行当代运用的前提条件。

关键词: 中国古曲 保护

The path choice of chinese ancient music protection

Du Xiaowan

(Yanshan University Qinhuangdao, Hebei Zip code: 066000)

Abstract: Chinese classical music is an important part of China's excellent traditional culture. With China's increasingly important role in the world economic and cultural arena, the contemporary application of "Chinese style" and "Chinese elements" has become an important proposition in the development of Chinese music. The protection and development of Chinese ancient music is the prerequisite for the contemporary application of Chinese elements in traditional ancient music.

Key words: Chinese ancient music protection

我国自古流传下来的大批音乐作品, 蕴含中国传统音乐美学的核心思想, 是中国传统文化意识与精神在美学领域的集中体现。党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央对构建中国特色、中国风格、中国气派的话语体系高度重视, 提出加强话语体系建设。其中构建中国音乐话语体系, 实现中国音乐的现代表达, 还有很多工作要开展。从中国古曲入手对中国元素进行充分的借鉴与吸收可以以为当代音乐发展提供更为丰富的传统素材和中国精神。

一、中国古曲保护发展现状

古曲产生时代距离近现代较为久远, 流传下来的大多属于器乐曲, 其传承保护难度较高。近代的中国古曲发展主要是从20世纪初开始, 随着新式学堂中音乐课程的设置, 西方的基本音乐理论和音乐思想开始较为系统的在中国较大范围的传播。新式学堂培养了音乐人才推进了音乐教育, 这些音乐人才再音乐教育中自然的将本民族的古曲音乐作为为了教育教学的素材, 客观上推动了中国古曲音乐的保护和发展。

尤其是结合时代背景, 近代以来中国发生深刻的社会变革, 全体中华儿女为民族独立而战, 民族觉醒之深刻在音乐领域的表现非常强烈。空前高涨的爱国情怀和斗争精神在音乐创作中体现浓烈的中西融合特点, 普遍是运用西方音乐作曲技法, 依托中国传统音乐素材元素。这一时期的音乐作品具有强烈的时代特色, 对于传承中国古曲和推进我国音乐事业创新发展具有积极意义。在新中国成立后, 古曲音乐在创作上延续了民族民间音乐元素与西方作曲技法融合的情况, 在作曲技法结合、民族民间音乐元素的应用、民谣诗歌体裁的应用方面均有不少成绩。

但是, 我们也要清醒的看到, 针对古曲本身的保护研究还不到位。突出的问题是, 我们一般延用西方音乐学科的思维, 建立了音乐教育教学制度体系。而具有本民族本文化属性的民族特色的音乐教育体制还很不健全, 致使在古曲、民族音乐方面的保护和研究力量薄弱, 不利于民族音乐文化的健康持续发展。近几次的全国高等音乐艺术院校少数民族音乐文化传承学术研讨会上对这一问题有较为深入的探讨和论述。田青先生曾指出, “音乐院校出来的民乐演奏家们普遍存在着技术强、艺术弱、文化缺的现象”。在这种情况下古曲的保护和当代应用研究必须提高的新的认识高度。加强对本土古曲的保护研究和现代应用在本质上是抵御西方文化对本土文化冲击的题中之义, 也是展现中国音乐气派的必由之路。

二、保护发展中国古曲的文化价值

(一) 文化相对论下的文化认同

音乐本身范属文化层面。19世纪的欧美学者普遍存在欧陆文化中心的思想, 轻视其他文化。美国的博厄斯在20世纪初率先系统批判了以本民族文化特点去批判异文化的问题, 强调不同民族间的文化具有差异和平等的价值, 这从人类文化学角度对推动世界各民族文化艺术研究起到了重要推动作用。我国的王光祈、匈牙利的巴托克和日本的田边尚雄等人对于本地区本民族音乐的研究对于打破比较音乐学研究异国范畴的束缚起到了积极作用。民族音乐学的确立对于各国科学系统研究本民族音乐文化起到了重要的推进作用。就音乐文化而言, 匈牙利的巴托克作为民族主义音乐作曲家, 在挖掘本和应用民族音乐元素方面具有重大成果, 这些研究不再满足于照搬民间音乐的原本素材, 开始从民族音乐原始而独特的音乐素材中筛选精华, 结合了现代音乐技法来凸显民族音乐的科学性与独特。

博厄斯和巴托克的理论研究和应用研究对于当代中国音乐理论发展和古曲保护的价值体系建设具有重要的理论支撑作用, 提供了研究方法。在构建中国古曲音乐价值体系中, 应以文化层面的互相尊重、认同为根本, 这是中国古曲音乐保护、传承发展的基础, 是开展相关音乐教育的基础。

(二) 中国古曲中凝聚的民族情感

中国古曲音乐的保护发展需要树立树牢文化自信, 在研究层面需要系统集成, 整体谋划。中华民族源远流长, 我国具有丰富的民族音乐资料流传, 独特的乐器, 传唱中外的经典古曲。古琴曲、词乐这样的古曲音乐具有其深刻的时代背景和历史、文化烙印, 这种美学共鸣蕴含着中华民族传统精神, 也是其最独特的艺术本质。中国古曲音乐以儒家学说中的“和”作为美学领域中国传统文化意识与精神的集中体现, 以“弦外之音”贯穿中国传统音乐美学的核心思想。

中国古曲音乐蕴含民族精神, 具有丰富的历史文化价值。音乐本身不是情感, 但可以承载情感、抒发情感、引人共鸣, 所以说不同的音乐风格记录了不同的音乐情感。在音乐的创作、流传、表演、欣赏的各个环节都与一定的民族情感相联系, 音乐所凝聚的民族情感有着深刻的历史环境和政治文化背景。人民是历史的创造者, 中国的古曲记录了几千年来中国古人的民俗、劳动、祭祀、战争等多种社会状态, 承载着时代背景、壮美山河以及作品创作者内心的种种情怀, 成为了历史文化的媒介和载体。通过对中国古曲的研究, 能够从情感上、心理上与当时的时代背景共鸣, 在挖掘民族文化丰富思想内涵的过程中, 即是对中国古曲认识的再深刻, 也起到凝聚

民族情感的积极作用。

(三) 研究中国古曲发展民族音乐文化

当代的古曲音乐保护研究,大多从器乐或声乐的改编、教学,或者单一作品的深入分析研究。这些研究对于特定曲目的保护和发展的意义,对相关教育教学工作的开展提供了丰富的例证材料和研究储备。对于我们开展中国古曲系统性的保护研究提供了基础开拓了视野,但是也存在研究不够系统不够成体系的问题。

中国古曲是中国民族音乐的重要组成部分,深入研究中国古曲对于促进民族音乐学的发展和丰富民族音乐文化意义重大。中国的古曲在发展传承中经历了多朝代,具备不同的时代风貌;中国古曲经历了多民族交融,具备不同的民族风格;中国古曲经历了多文化的浸润,形成了独具一格的艺术特征,技法特点和思想内容均涉猎广泛、视野开阔、方法多样,具备鲜明特色。我国的音乐文化具有较高的包容性,这与中华优秀传统文化的包容性一脉相承。随着生产力的提高,民族间交往交融日益频繁、交往程度日益深厚,中华民族的音乐文化以其包容性吸收了来自西域等地的多种乐器精华,融合改造成了我们的音乐文化。国外对于民族音乐的研究理论和方法已较为成熟,对于我国研究本民族音乐具有指导意义。但是我们的研究应当避免完全西化的问题,坚定文化自信,弘扬优良传统,坚持守正创新是研究中国古曲的必然选择。

三、中国古曲保护的途径选择

(一) 多元文化指导下的中国古曲保护

开展民族音乐保护工作必须在多元文化思想指导下,坚持守正创新接续中华文脉。中国古曲保护需要坚持马克思主义与中华优秀传统文化相结合,需要将古曲中的中国元素转化为文化自信的坚实基础,需要统筹历史与当下,激发中国古曲的当代艺术价值。

在音乐教育中,保护中国古曲需要坚持音乐理论与实际应用相结合。业已形成的音乐教育体系,在我国近代音乐史中有从无到有的积极意义,也存在与我国音乐传统接续不畅的问题。这里既有对西方音乐的过度推崇,也有对民族音乐的自我怀疑。在基础乐理的教学中基本上直接使用欧美的记谱法和调式体系,而民族音乐在内容上仍然偏少、重要性不够突出。民乐民歌的讲授比较有限,缺乏针对中国古曲的专门性课程。在新时代,随着文化自信的增强要求我们展示中国音乐的新气象,这就要求我们更加科学有效的保护好发展好我国的音乐遗产。在多元文化指导下,要坚持推进音乐教育体制改革,完善中国传统音乐的教育教学模式,探索建立与中国音乐传统相适应的价值体系。只有在教育思想、教育理念、师资培养、课程设置、教学内容调整等多方面共同发力,将中国传统音乐文化真正放在一个新的高度,才能为发展古曲等一系列传统音乐形式的保护研究提供保障。

(二) 中国古曲研究的依托和侧重

中国古曲研究要有课程作为依托。中国古曲研究是一个系统工程,围绕相关研究目标要有学科支撑、专业与课程的设置、师资队伍完善、专业教材的普及,其中最为关键的应是专业课程的依托。有课程就有传承、有课程就有研究、有课程就能在教学中发现问题、有课程就能在教学中研究解决问题。

中国古曲研究要侧重系统研究。按照断代分类对明清时代以降的各类代表性乐论进行思辨性研究,以体现中国历代音乐理论的基本面貌和大致轨迹。中国古曲研究要侧重从古曲中提炼中国元素,元素的应用可以促进中国传统文化、民歌及乐器演奏技法等与中国当代音乐创作之间形成深入的融合,成为中国音乐走向世界的重要民族特质。中国古曲研究要侧重应用。国内传统乐器的演奏方式与西洋乐在某种程度上有其共通之处,因而演奏技法在国内的发展过程中也借鉴了很多这些传统乐器的演奏方法。中国古曲在当代音乐中的应用不仅限于创作层面还应在演奏层面予以重视,通过创作与演奏的双重应用更加全面丰富的展示中华音乐文化。

中国古曲的保护需要相关研究的支撑,也离不开教育教学中对人才的培养。在古曲教育中应持续兼容并蓄,业已形成的和声、复调等效果显著的音樂课程应予以加强。要重视对音乐人文的关怀、

历史文化的熏陶,不能走一味强调西洋乐和音乐技法的路子。在教学评价方面要更加重视传统音乐的多样性、丰富性,兼顾音乐教育的地域性和历史性差异。中国古曲人才培养不能从高等教育才开始,应当考虑大中小学一体设计一体研究。解决问题是研究的目的,推进大中小学音乐课衔接贯通,不仅是顶层设计和路径选择,更重要的是要针对古曲教育弱化的问题发力。在师范院校音乐教师培养方面先下苦功,培养一批有民族情怀、爱民族传统、懂民族音乐的大中小学音乐教师。只有如此才能在后续的教学改革和课程设置中逐步加强中国古曲教育。还要根据学生的发展规律,协调古曲的音乐理论教育和实际体验课程的课程分布,提高教学效果和质量。

(三) 中国古曲研究需要重视古曲乐谱的研究

中国古曲体制庞大,涉及不同历史时期、粗略可分声乐器乐、还广博到不同民族。需要系统集成注重记谱法断代分类研究,按照非书面记号谱和书面记号谱两个门类对图形谱、数字谱、文字谱、奏法谱(减字谱、敦煌曲谱、琵琶谱等)音位谱(吕字谱和工尺谱)进行全面梳理。同时不能忽视各民族传统古曲的独特精髓,应开展对各民族器古曲的整理汇编,完整保留系统研究,进一步丰富古曲音乐的体制和素材。

古曲乐谱是保护传承中国古曲的重要基础性工作。随着数字技术的快速进步,为古曲乐谱的保护和利用提供了新的技术手段。基于此在研究中国古曲保护和发展利用问题时应注重现有乐谱的数字化保存工作。

目前中国古曲的保护还需考虑中国的音乐理论要基于什么样的音乐史、中国音乐经历了怎样的发展历程、新时代需要怎样的新音乐这样几个问题。总之,我们需要全方位、多层次的保护和研究,才能真正促进中国古曲的发展。

参考文献:

- [1] 李松,樊祖荫,张欢,萧梅,谢嘉幸.对中国少数民族音乐文化传承的反思——“第三届全国高等音乐艺术院校少数民族音乐文化传承与学术研讨会”主题发言[J].中国音乐学,2013(01):12-23+1. DOI:10.14113/j.cnki.cn11-1316/j.2013.01.002.
 - [2] 缪裴言.旨在感受与体验民族传统乐曲的美感——怎样上好《春江花月夜》一类经典古曲欣赏课[J].中国音乐教育,2021(10):56-60.
 - [3] 刘宇.蒋风之与古曲《汉宫秋月》新探[J].中国音乐,2022(05):186-199. DOI:10.13812/j.cnki.cn11-1379/j.2022.05.022.
 - [4] 于峰,卢美娜,蔡云菲.中国民族音乐在中小学音乐教学中的应用与传承研究[J].中国教育学报,2022(S1):150-151+171.
 - [5] 斯琴朝克图.“一带一路”视域下民族音乐文化交流的特征与路径[J].民族教育研究,2022,33(04):123-127. DOI:10.15946/j.cnki.1001-7178.2022.04.004.
 - [6] 张岳,隋筱鸥.民族文化视角下的音乐剧创作——从民族元素的运用谈起[J].当代戏剧,2022(04):65-67. DOI:10.13369/j.cnki.ddxj.2022.04.015.
 - [7] 赵书峰,肖志丹.田野考察 理论研读 成果回馈——“中国南方少数民族音乐文化研究中心”成立三周年学术经验谈[J].人民音乐,2022(07):43-45.
 - [8] 胡建华.中国古曲音乐的发展及传承[J].广东农工商职业技术学院学报,2018,34(03):83-86.
 - [9] 张小梅.第二届全国高等音乐艺术院校少数民族音乐文化传承学术研讨会综述[J].中国音乐,2011(02):198-201.
 - [10] 张天彤,常龙飞.中国少数民族音乐发展史上的一个里程碑——首届“全国高等音乐艺术院校少数民族音乐文化传承学术研讨会”综述[J].中国音乐,2009(02):41-47.
- 课题/基金项目 秦皇岛市科技局2021年度软科学研究项目《传统古曲中中国元素的当代运用分析》

作者简介:杜小婉,女,汉族,1990-08,河北秦皇岛人,燕山大学,讲师,硕士学历,硕士学位,研究方向:主要从事音乐教育研究。