

论中日传统音乐文化的起源与发展

苑望

(辽宁师范大学海华学院 外语系 辽宁大连 116400)

摘要: 经过历史的沉淀与时间的积累,文明史为我们留下了丰富的音乐文化资源。众所周知,日本文化深受中国文化的影响,日本自千年以前就开始吸收融合中国传统文化,传统音乐文化作为其中一个重要部分促进了两国的交流与发展。传统音乐能够体现一个国家、一个民族的思维习惯,对其审美意识的形成和发展有不可低估的作用。二者的音乐文化在交流中不断发展、融合、演变,对当今音乐体系有着不可磨灭的影响。

关键词: 传统音乐;趋势;相互交流;前景

引言

音乐家冼星海曾经说过这样一段话:“音乐,是人生最大的快乐;音乐,是生活中的一股清泉;音乐,是陶冶性情的熔炉”。确实如此,千百年来,音乐以其深刻的蕴含及妙不可言的旋律,汇成了一条永远流淌不息,闪闪发光的音乐长河,使众人之为之倾倒和沉醉。传统音乐带给一代代人的影响是每个人的独特记忆,不同的音乐文化碰撞出的火花,就会产生难以预测的美妙效果。当传统音乐融入现代音乐的创作,既可以促进当代音乐健康发展,也可以丰富其内涵。

1. 绪论

1.1 研究背景

世界各地都有其独具特色的音乐,随着各国之间日渐频繁经济文化的交流,各个国家和地区的音乐也发生了不同程度的交流和融合^[1]。唐朝作为中国历史上最辉煌的时代吸引着很多包括日本在内的国家前来学习、交流,并对其影响至深,为多元音乐文化盛世留下可循之迹^[2]。

1.2 研究目的及意义

音乐在我们日常生活中处于重要地位,感染人们情绪,音乐的多元化使我们不得不重视音乐的源头与发展进程,传统音乐作为一种文化思维,有着增强人们的精神力量和思考其存在的价值和流传的意义。研究传统音乐有助于我们在文化的交流与融合中寻找音乐源头,体会音乐真谛,并发掘对当下流行音乐的影响和对未来音乐发展潮流的借鉴意义。

1.3 研究现状

日本音乐学家小泉文夫以日本音节为研究起点,研究调查了世界多个国家地区的音乐文化,依靠其丰厚的经验和文献资料进行考察和研究,并针对日本的音乐问题提出许多建设性意见。小泉文夫是我国音乐文化研究的重要贡献学者,对日本传统音乐中的中国元素做了重要阐述^[3]。赵锐桤也从日本所处地理位置入手,研究中日两国文化相同之处,证明了日本不可避免深受着中华民族文化的深入影响及其给日本音乐文化带来的变化^[4]。

1.4 “传统音乐”的概念

“中国传统音乐”是指中国人运用本民族固有方法、采取本民族固有形式创造的、具有本民族固有形态特征的音乐,不仅包括在历史上产生、流传的古代作品,还包括当代作品,是我国民族音乐中一个极为重要的组成部分。传统音乐是音乐之魂,是古代人民的智慧产物也是人民的灵魂栖息之所,反映着当时人们所处时代背景和风俗习惯。是演奏音乐、表达和表达感情的重要媒介载体,是向大众展示民族形象、传递民族风格的重要文化载体,其内涵与内容的传承创造了巨大空间。^[5]

2. 神秘的火种——源头

2.1 中国“宫廷”、“宗教”、“文人”、“民间”四种传统音乐文化

中国音乐有着悠久的历史,根据文献显示可以追溯到黄帝年代,有 7000 多年的历史可供参考,中国传统音乐文化在历史长河的几千年中,孕育着丰富多彩的音乐文化^[6]。

中国传统音乐由宫廷音乐、宗教音乐、文人音乐、民间音乐四种音乐组成。“宫廷音乐”,顾名思义就是在历代封建王朝之中,宫廷内部或朝廷仪式上为宫廷统治者而演奏的音乐。如果按照演奏场合来区分,可以分为两大类,分别是外朝音乐和内廷音乐。外朝是指群臣朝会办事场所,而内廷指的是皇帝与后宫妃子生活起居的地方。如果按照功能性来区分,可以分为两大类,分别为娱乐性音乐和典质性音乐。娱乐性音乐主要目的为供人们欣赏,愉悦人们身心,其中包含行幸乐、吹打乐和筵宴乐等等诸多类型。而典制性音乐的主要目的用于表示皇帝的威严和典礼的隆重。

“宗教音乐”的产生是由于当时基督教和佛教传入中国,受其外来宗教音乐文化的熏陶形成了新的发展模式在中国流行开来,道教音乐又有道场音乐和法事音乐之称,多用于祈求上天恩赐、降妖除魔和超度等各种法事活动中。

“文人音乐”是由文人自创并带有自娱色彩的音乐。主要由古琴音乐和词调音乐组成,文人雅士身边多有古琴相伴,故有士无故不撤琴瑟之说的美传,词调音乐则由用来伴奏的琴歌和文人词所作的声乐曲两部分组成。最初主要以乐工将文人的齐言诗填入曲调进行演奏弹唱,后来因诗句与曲调乐句不吻合的情况,乐工们在每句唱完后叠唱或者叠唱句末的几个字,使其文字与曲调乐句相吻合。

“民间音乐”是指在民间形成并在民间流传的各种音乐体系,他不同于专业音乐的笔头创作方式,是由民间音乐口头创作的,与其不同的创作手法展现出不同的特征与风格。很多的宫廷音乐、文人音乐和宗教音乐与民间音乐可能有着很大的亲源关系,他们可能取材于民间音乐,在其中发展中展现出了民间音乐的痕迹,种种证据可以证明,这三种音乐与民间音乐有着不可分割的关系。也正是着这不可分割的四种音乐方式,汇聚成了中国传统音乐的主要方式,并流传至今。

2.2 日本邦乐的种类和体裁

“日本邦乐”是日本音乐的总称,指的是除了西洋音乐以外的所有日本传统音乐。按照乐器的种类,可以做出以下分类:雅乐、声明、琵琶乐、箏曲、萧、三弦音乐和民谣。雅乐是一种仪式音乐在宫廷举行仪式时用于演奏,是从中国和朝鲜传入的,保留了日本音乐最传统最古老的风格。声明是一种佛教音乐,用于典礼。自佛教传入日本,对日本的音乐产生了很大的影响。琵琶乐,他是日本战国时代以后用于叙述战争故事的音乐,是用弹唱的演奏方式。箏曲是指除了古琴曲以外,古琴、萧和三弦三者的合奏曲。古琴是由

13根弦组成的弹拨弦乐器,萧是在镰仓时期产生的,被用于虚无僧吹奏替代念经,因其外形长约一尺八寸,故又称“尺八”。三弦音乐是日本极具代表性的音乐,共鸣箱上贴着猫皮或者是狗皮,江户时代在众多场合被广泛使用,用作剧场音乐呀,歌谣音乐的伴奏等等。民谣就是在各地方被传承流唱下来的音乐,其中劳动歌曲占大多数,家喻户晓,通过传唱被大众广为熟知。后因古琴、萧和三弦等乐器本身构造而具有的杂音所具有的独特复杂魅力成为了深受大众喜爱的音乐形式。

3. 旭日东升的音乐之星

3.1 中国传统音乐文化的发展趋势

中国传统音乐在历史进程中不断进行文化交流、相互融合,逐渐形成了拥有本民族固有形式、本国家固有形态独特的音乐特征。音乐文化是人们表达情感最直接的方式,传递着中华民族的伟大精神,将中国的儒家思想和道家思想传播并影响着周边的各个国家和地区音乐文化,对其音乐产生发展有着深刻意义。同时,少数民族音乐传入中原,为原有传统音乐注入新的血液。中国传统音乐文化在中华民族文化的历史长河中的经久不衰,自商朝的编钟到河南舞阳出土的贾湖骨笛,到民间艺人演绎的唢呐...音乐随着中华民族文化的变迁不断丰富其内涵注入其新的形式,在中国传统音乐的发展历程中不断吸收来自不同民族不同国度的文化,受到不同地域民族的影响,使之在发展趋势中形成鲜活的展现形式。

3.2 日本传统音乐文化的发展趋势

日本自己的音乐文化是最早起源于冲绳时代,经过历代的演变和受其他国家的影响其传统音乐文化历久弥新。具体来说,日本的邦乐经过历史发展在明治时期发生了改变,西洋音乐广为流传,日本的邦乐逐渐被西洋乐所代替,导致日本本土的传统音乐人很少再出现。时光荏苒,近年来邦乐被大众重新重视,日本传统音乐人从而也进一步增加。经过了西洋乐的融合熏陶,日本邦乐也吸收了西洋乐的精华,如今的邦乐也是取其精华去其糟粕,音乐与音乐之间的分隔也逐渐消失变得透明,逐步发展为如今的流行的音乐趋势。

4. 交叉与平行

4.1 传统音乐文化的交流与融合

由于生活环境问题,本生活在故土的人们迁移到另一居住地生活,文化的互换交流与融合也带动了音乐文化的发展,中国古典音乐与外来音乐逐渐合并形成一体,成为了多民族文化交融的音乐文化。某种意义上来说,文化的交流使得当时两国友好并行发展,具有开放和包容性,并深刻影响中日的音乐交流至今^[7]。在2020年2月新冠疫情爆发期间日本松山芭蕾舞团一条合唱《义勇军进行曲》火爆全网,激励着每一位中国人对抗疫情,同时,日本松山芭蕾舞团也是世界第一个将《白毛女》改编成芭蕾舞的团队,被誉为“芭蕾舞外交”大使^[11]。在音乐剧领域,日本的运营模式对相对滞后的中国也有很大的借鉴意义^[12]。名曲《苏州夜曲》,由日本人作词作曲,日本华语女歌手演唱,充分展示了在日本人眼中优雅古典的中国幻想,在中日两岸人们广为演唱^[13]。2020年在成都开展国际友城青年音乐周,成就了一场跨越国家的音乐盛宴,感受着不同却相通的音乐^[14]。中日的音乐始终在历史长河中相互交流、相互融合。

4.2 传统音乐文化的未来前景

音乐是时代的记忆,包含着或是喜悦或是悲伤的情感。在当今世界,音乐充斥在每个人的生活中,传递着不同的情绪和时代记忆。传统音乐文化在时间流逝中慢慢淡出人们的视野,流行音乐慢慢成为主流,但在很多流行音乐中都可以看到传统音乐的影子和元素,换句话说,现在的流行音乐由传统音乐繁衍而来并赋予其丰富的内

涵,加之潮流元素组成的,是传统音乐在现代的另一种发展。加入教学中可以激发学生对传统音乐的热爱和学习热情^[15]。传统音乐不会被淘汰,会在潮流中以另一种方式留在人们身边。

4.3 传统音乐文化带来的现实意义

传统音乐文化是古人留给我们具有重大意义的精神财富,对当今的流行音乐也有着重要的借鉴意义,其影响效果也是不容小觑。因此,我们要好好珍惜这份祖先的馈赠,让传统在一代又一代的人手中源远流长。就要从高校入手,在时代背景下选择和借鉴传统音乐文化,使教育与音乐传承相结合,真正意义上做到传承,肩负起发扬和传承的时代任务^{[16][10]}。结合课程教材,使学生在受到传统音乐教育的过程中,不断深刻了解传统音乐文化内涵,提高自身欣赏作品,增强文化自信^[9]。传统音乐让我们在享受音乐的同时,体会到民族情怀,将民族之魂深深烙印在每个人的心里。

5. 结语

了解传统音乐的起源,我们意识到传统音乐文化是在漫漫历史长河中不断发展不断传承的产物。朝代更替,时代变更,了解传统音乐的发展,发现了传统音乐日益凸显的重要性,我们要在创新中发展,在发展中创新。接受传统音乐的洗礼,提高自身欣赏审美水平和素质,弘扬传统音乐,我们势在必行。不仅局限中日两种传统音乐文化,各个国家的音乐文化都是前人留给后代的珍宝。

参考文献:

- [1]李忆.论述东亚音乐文化的特点及异同[J].北方音乐,2019,39(19):253-254.
- [2]武婧.唐朝与日本音乐文化交融之我见[J].黄河之声,2019(08):31.
- [3]叶琳娜.倾听世界的声音——论日本民族音乐学家小泉文夫[D].上海音乐学院,2019.
- [4]赵锐桤.对日本音乐的探讨与理解[J].戏剧之家,2018(21):61.
- [5]叶欣.中国传统音乐文化的交流与传播——评《中国传统音乐研究》[J].热带作物学报,2021,42(06):1873.
- [6]肖娜.中国传统音乐文化该如何传承和创新?[J].家庭生活指南,2021,37(07):57-58.
- [7]刘鑫.21世纪以来中日音乐比较研究文献综述[J].黄河之声,2021(05):140-142.
- [8]谢菁.文化自信视域下高中传统音乐教育的四个维度[J].中小学音乐教育,2021(10):3-5.
- [9]孙德军.信息化背景下的中国传统音乐的传承研究——评《音乐文化的传承与传播研究》[J].林产工业,2021,58(09):145.
- [10]汤洁.高校音乐专业中国传统音乐教育论略[J].教书育人(高教论坛),2021(27):26-28.
- [11]钟卓文.日本松山芭蕾舞团与《白毛女》——以此为个案对红色经典音乐海外传播的思考[J].中国音乐,2021(01):85-91.
- [12]满宁.日本音乐剧运行模式对中国音乐剧发展的启示[J].黄河之声,2020(15):54-55.
- [13]熊璞霖,李初杰,吴振宇.从歌曲《苏州夜曲》研究日本音乐家的中国情愫[J].北方音乐,2020(20):58-60.
- [14]“科技助力,跨越时空”小鹿纯子携手刘明康共享中日音乐盛宴[J].钢琴艺术,2020(10):62-63.
- [15]吴音子.中国传统音乐文化融入流行音乐教学的实践与效果研究[J].戏剧之家,2021(29):104-105.