

浅论中国音乐在近现代的发展

王丽 蔡晓敏

(重庆水利电力职业技术学院)

摘要: 中国音乐早半神话年代里,就有中国音乐观念和形式的开始,时至周代音乐理论已经成就斐然。隋唐时期外域音乐文化的渗入,中国音乐产生蜕变与融合,近现代音乐发展缓慢,从宋朝开始,由于理学兴起,影响音乐过于复古风气。那么近现代音乐的发展概况如何呢?本文试着浅论中国音乐在近现代的发展情况。

关键词: 中国音乐; 近现代; 发展

中国音乐,又称中国传统音乐,是中国传统艺术主要门类之一。在上古时期就开始发生,随着社会的不断发展,其演生了众多的音乐形态,本文将从中国传统音乐的分类及其在不同历史时期的发展作一个梳理,并主要阐述中国传统音乐在近现代的发展。

一、中国传统音乐的分类

中国传统音乐大致有声乐、说唱音乐、戏曲音乐及器乐等几个种类

(一) 中国传统声乐及其发展

人声是世界上最原始的乐器,任何其他乐器,无论在情感表达或演奏技巧都以模仿人声为主要目的。声乐曲在中国传统音乐中所占比例也很大,而几乎都以与诗、词、赋等有关,同时也以各种不同的面貌和形态出现在我们面前。声乐曲又分为中国古代的歌曲和民歌。中国古代歌曲如王维的《阳关三叠》到宋时苏轼的《大江东去》及岳飞的《满江红》等都可以看出古代歌曲所具有的高层次艺术成就,它是千百年以来先民智慧心血的结晶,民族文化的瑰宝。民歌是由民间的集体创作,百姓表达自己的思想、情感、意志和意愿的一种艺术形式,反映人民的生活,是一切音乐形式的起源。早在我国西周、春秋以至战国时代,民间歌谣就十分兴盛,诗经是我国第一部诗歌总集,也是那个时期广泛传于中原各地区的民间歌集。根据和形式民歌又可区分为劳动歌曲,山歌,小调,长篇歌曲(风俗性或史诗体)及多声部歌曲。

(二) 中国传统说唱音乐

中国传统说唱音乐指有道白有唱腔的叙事性中国传统音乐形式。这种文学与音乐相结合的表演形态,是我国传统文化中极为卓越的艺术创作成果。汉代乐府诗《孔雀东南飞》是我国最早的说唱音乐的雏形。说唱音乐正式形成,据说应该在隋唐时期。隋朝民间流行一种讲唱故事的“说话”唐代僧侣们也为了弘扬佛法以说唱的方式来讲述佛经的“变文”。宋朝后更是流行很多说唱形式,现存最完整的一套是《西厢记诸宫调》,元明时期新产生和流行的曲种有货郎儿,道情,莲花落、弹词。当时统称为词话,以上这些曲种,有些一直流传到今天,还不断被人们所演唱。清朝继续了明时期的多种说唱形式并加以传播和发展。其中以弹词音乐的发展最为突出,这个时期出现了许多新曲种,有些后来发展为深具影响力的形式。例如弹弦牌子曲就是那时所形成的,北方的各种大鼓书也是在清代才兴起的说唱形式。现今流传在全国各地的不下二百多个,大致有鼓词、弹词、道情、牌子曲、琴书、快书、走唱、杂曲等八种。

(三) 中国传统戏曲音乐

中国传统戏曲可以追溯到秦汉时期,先秦时的乐舞、汉代的角抵之戏和歌舞说演故事的表演算得上是戏曲艺术的萌芽,隋唐时期

产生了代面等具有简单故事情节的歌舞,据史料记载,我国戏曲形成的确立应始于十二世纪南宋的永嘉杂剧,然而,在此之前,九世纪的北宋已经有了杂剧的形式出现。明代是我国戏曲音乐发展的一个重要时期,多种戏曲腔调在那个时期兴起,其中之一影响后世较深远的是海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔。这些腔调都出自南方,以海盐腔出现最早,以昆山腔成就最主,影响最为深远。到了清代,许多新的戏曲声腔又兴起,多半是自己继明代戏曲声腔的流传和演变,以及吸收更多的地方民间曲调运用。梆子腔和皮黄腔是这个阶段的代表戏曲声腔。明清两代造就了许多重要的声腔和剧种,仍然有许多民间歌舞小戏在不断地成长。据统计,我国戏曲剧种腔调多达四百余种,一些具有悠久历史、艺术层次发展较高的剧种,大多采用明清以来广泛流传的昆山腔、高腔、梆子腔、和皮黄腔中的一种或数种作为音乐基础。

(四) 中国传统民族器乐和乐器

中国传统民族器乐及民族乐器是构成我国音乐文化的一个重要部分,早在有文字记载之前,先民已经创造了许多乐器,它们是表现音乐、舞蹈和戏曲等艺术的重要工具。根据演奏方法和声音效果,分为打击乐器、吹管乐器、弹拨乐器、拉弦乐器。除以上四类,雅乐乐器也属于民间乐器的一部分,对我国民间音乐发展十分重要。器乐体裁与形式,远古时期的乐舞是结合歌、舞三者的综合艺术。纯粹的器乐创作的起源很早,约两千多年前,古琴艺术高度发展。唐代琵琶音乐高度发展……除了民族器乐独奏曲外,传统民族器乐合奏也是我国传统文化中极其珍贵的文化珠宝,就流行的地域不同,不同乐器组合情况可分为两类:吹打合奏曲、丝竹合奏曲。

二、中古时期中国音乐的发展与演变

早半神话年代里,中国音乐观念和形式已经开始。黄帝制定音律,女娲作笙簧,伏羲发明琴瑟……远古时期,音乐舞蹈和诗歌紧紧结合在一起,产生了《大夏》等成功的乐舞。周代音乐理论已经成就斐然,西周确立了十二律,及宫商角徵羽等七个音名,后又发明了计算乐律的三分损益法,出现音乐专著《乐记》《乐论》以及《吕氏春秋》中的音乐论述。中古时期是中国音乐蜕变、融合的时期。国家开始设立音乐机构——乐府,专门培养音乐人才,收集各地音乐素材,外域文化不断传入中国,音乐歌舞死党相当规模,场面庞大。出现了诸如蔡邕、嵇康、阮籍等知名琴家,随着丝绸之路进入中国的乐器如琵琶、铍、钹等,逐渐结合本土音乐形成了一幅茂盛的形态,并形成了唐代音乐丰富多彩的局面。唐代大型乐舞《大曲》结构完整而庞大,声乐、器乐、舞蹈并重,分三大段落。音调丰富,融合了外来音乐及边疆少数民族曲调,影响后世十分深远。近现代音乐发展缓慢,从宋朝开始,由于理学兴起,影响音乐过于复古风气。但民间音乐方面呈现了多样且丰盛的面貌,戏曲和说唱音乐成

了这个时期音乐的主流。《宋词》、及宋元时期很多的器乐曲都是流传至今的名曲。琴、筝、琵琶、笛子等独奏乐器技巧提高的同时,民间器乐的合奏也倍加活泼,陆续形成了山西吹打、河北吹打、苏南吹打的吹打乐种和广东音乐等南方丝竹乐种。并在宋代形成了中国戏剧。

三、中国音乐在近现代的发展

(一) 当代中国音乐继续中古时期音乐文化的传承

1. 日趋加剧的专业化走向。音乐传承方面,进入音乐院校和艺术院校的专业教育体系,在这些院校中设立以中国传统音乐主要类型和种类为对象的专业学科。在艺术表演团体方面,几乎所有大中城市都建立有专门表演传统音乐舞蹈、曲艺、戏曲的专业化新型艺术团体。在音乐作品及其创作方面,凡进入新音乐教育体制和新型表演艺术团体的传统音乐类型,其新作品诞生已非群体一性的历时积累,而已经全面转型为音乐专业人员为主体,以传统音乐风格再现为理想目标的全新创作和重新改编,其方式已属于现代专业音乐创作范畴;

2. 新型国乐团的形成。以传统民族乐器组成的新型国乐团形式,是民国以后的事情,尤以台湾的国乐团为著名。其基本上以古典和民间小乐队的基础,另外吸收西方管弦乐团的长处建立起来的。经过不断发展,形成近年来以国乐团发展路线为主的民族音乐发展模式。国乐团的建立首先在乐器编制上,仿效西方管弦乐团,乐器编制分为木管、铜管、打击和弦乐四组,而以弦乐作为整个管弦乐团的基础。国乐团分为吹管、弹拨、打击和擦弦乐器四组。中国流传的乐器大都是旋律乐器,且多为高音,只有少部分中音乐器和低音乐器。要想使这些乐器调和混为一体非常困难,再因低音乐器的缺乏,使音响没有立体感,无从求得丰满均衡的和声效果。目前我国国乐团已经具相当规模,表现能力亦能大幅度提高,今后应继续研究改进达到更完美的境地,在全力发展国乐合奏时,应该在传统器乐演奏形态上,特别是各地的富有特色的吹打、丝锣鼓等音乐加以保存,同时在此基础上创新创作手段,使我国传统音乐发展不致偏废,丧失。

3. 仪式宗教音乐继续传承。祭孔音乐、道教音乐、佛教音乐与基督教音乐均以宗教活动形式继续传承。近些年佛教音乐有显著改变。很多佛教音乐创作者用现代和传统歌曲相结合的形式,注入佛法的理念、禅诗的通透,用以吸引人,便于传唱。由此传播佛法,让受众对佛教产生兴趣,去开始认识佛教。通过佛教音乐,接引更多人了解佛教、认识佛教、学习佛教,因此而得到佛法的受用;而反过来,佛教音乐本身就有着化导世俗、净化人心的作用。

4. 各民族音乐的自我发展。少数民族音乐依然保持着兴旺的发展态势,各地少数民族依然保留着一些原住民音乐,用音乐诠释其宗教信仰、民俗民风、光台湾省就有二十多个少数民族部落依然原样的传承着其古老的音乐形式。

(二) 近现代中国音乐与西方音乐的交融发展

1、传统音乐的新发展。

封建雅乐和源自民间俗乐的雅部仍处于不断衰落趋势,但随着政治形势的发展和社会生活的演变,不仅及时产生了一些反映当时斗争生活的革命民歌,各种地方戏曲及说唱音乐也得到一定的发展。各种民间艺人纷纷走进城市,将农村的说唱曲种,戏曲剧种不

断在城市中落脚,走向职业化的发展,进而形成许多工作对后来颇有影响的新的剧种和新曲种。

2、近代西洋音乐文化的传入

二十世纪以后,中国音乐最为明显的转变就是西方音乐的传入,大大地冲击了中国传统音乐从而引起广泛传播,在台湾甚至成为现在台湾音乐的主流。西方音乐传入台湾历时很久,其最重要的时期为清末的再度传入以及日治时期,西方音乐很到了大力发展。新式学堂的建立和发展,出现了大量有别于传统旧乐的学堂乐歌,随着其传播,西洋音乐的基础知识技能和表现方式开始在一般民众中扎根,为后来五四新音乐文化的全面发展奠定了必要的基础,对音乐教育事业的发展起着龙头作用。

3、群众歌咏的产生

由于普通教育的发展和城市革命斗争的影响,群众歌咏活动在人民音乐生活中的影响日益增强,各种声乐体裁的发展在整个近代音乐文化发展中占有特别突出的地位,尤其是二十世纪三十年代后,随着抗日救亡呼声的高涨和左翼进步文艺运动的开展,群众性的进步音乐越来越增强其在中国近代音乐文化发展中的影响。

4、中西两种音乐文化的并存和发展

随着民主革命斗争的不断深入和中国社会的曲折发展,中国的新音乐以我国特有的方式也不断得到迅速的提高和广泛的发展,另外,与之并存的各种中国传统音乐,也随着这一客观形势的发展不平衡地,不停地向前演进,并且不可避免地出现了这两种音乐文化彼此间的相互影响和不断加深的趋向。二战后西方音乐的得到了很大发展。萧友梅,黄自等人奠定了西方音乐系统的基础,五十年代成立了音乐科系。乐团产生。七〇年代对西方发展的现代音乐采取排斥态度,八十年代后,众多的作曲家赴欧美等地带动了音乐的发展。声音美声唱法开始兴起。国语流行音乐逐步兴起,50年代开始发展,群星闪耀的年代,80年代国语流行乐坛。闽南语流行歌曲广泛流传,20年代后唱片公司开始出现。

中国音乐在当代的发展由于历史原因有一些衰落现象,但随着社会的日益发展,人民群众艺术品味的不断提升,对音乐艺术的要求也日趋增高,这就要求我们的音乐工作者不断努力,发挥创造力,争取早日走出中国音乐的低迷状态。

参考书目:

[1]伍国栋:《中国音乐》,上海外语教育出版社,1999年版。

[2]林瑛琪:《台湾的音乐与音乐家》,台湾书房出版有限公司,2014年版。

[3]汪毓和:《中国近现代音乐史》,高等教育出版社,2018年版。

作者简介:王丽 性别:女 籍贯:重庆 民族:汉 出生年月:1975年12月

学历:硕士 职称:讲师 研究方向:中国音乐美学 单位:重庆水利电力职业技术学院

作者简介:蔡晓敏(1975年1月—)性别:女 民族:汉 籍贯:重庆市永川区

学历:本科 单位:重庆水利电力职业技术学院 通识学院 研究方向:中国传统文化