

西洋打击乐与民族打击乐的同异性分析

白 阳

(郑州西亚斯学院 河南新郑 451100)

【摘 要】 中西打击乐同属打击乐类,两者虽然在演奏形式上相同,但是在音乐形式、打击乐器的使用等方面具有显著的差异性。随着全球一体化的发展,各国文化交流互动日益密切,未来促进西洋打击乐与我国民族打击乐的融合创新会成为打击乐发展的必然趋势。本文首先介绍西洋打击乐与民族打击乐的发展趋势,分析两者的相同性与差异性,指出中西打击乐融合的意义,并为促进两种打击乐的融合提出相应的对策,实现中西打击乐的共同发展。

【关键词】 西洋打击乐;民族打击乐;同异性;分析

DOI:10.18686/jyyxx.v2i12.39346

我国民族打击乐与西洋打击乐虽然都是打击乐的主要构成形式,但是我国民族打击乐主要为板鼓、梆子、戏曲锣鼓、钹、木鱼、编钟等打击乐器,有着很强的中国传统民族特色,西洋打击乐的風格则倾向于钹类、三角铁、定音鼓、小军鼓、爵士鼓及各种鼓类等色彩性效果乐器,以及马林巴琴、颤音琴、木琴等可以表现旋律性的键盘类独奏打击乐器。两者既有相同性又具差异性,在打击乐不断创新的当下,唯有促进两种打击乐的融合,才是打击乐未来发展的必然趋势。

1 我国民族打击乐与西洋打击乐的发展趋势

1.1 我国民族打击乐的发展趋势

我国民族打击乐作为民间传统器乐的演奏形式,有着悠久的历史,并形成了独有的东方特色。在商代打击乐采用铜器,主要是为了恐吓猛兽,虽然已经具备节奏因素,但不算真正的打击乐。铜器打击乐之后更为大众化的是木器打击乐,相对取材困难的铜器,木器打击乐更具应用价值。在这之后,我国打击乐器越来越多元化和现代化,并且打击乐的功能从宗教祭祀转变为器乐伴奏与独奏,并遵循着“起承转合”的演奏结构进行功能性的应用。

自古至今,我国民族打击乐采用的锣鼓乐,其发展始终与我国各族人民的思想和情感紧密相连,在不断的传承与发展中,民族打击乐已经成为深受人民大众喜爱的艺术品种,发挥着不可替代的社会精神、文化功能。我国民族打击乐中的传统锣鼓乐,自 20 世纪八十年代以来,在演奏和创作方面取得了显著的成绩,涌现出大量经典的锣鼓乐乐谱,基于演奏家和作曲家的努力,推动了锣鼓乐的深度和广度的发展。

1.2 西洋打击乐的发展趋势

西洋打击乐的功能侧重于音响、力度的伴奏效果的呈现,相对有着几千年历史的中国民族打击乐,西洋打击乐在中世纪基督歌曲与古典交响乐作品中作为伴奏乐器出现,直到二战结束后,打击乐才成为现代西方音乐的重要器乐,并且乐器种类繁多,日新月异,兼容了很多不同的演奏形式。不管在团队合奏还是独奏中都有很多出彩的效果与表现。其材质主要分为金属材质和木质材质,还有少量的复合材质,西洋打击乐主要看重打击乐的音响和力度,起到衬托节奏和扩大音量的作用。

西洋打击乐还积极吸收南美洲、北美洲等地打击乐的元素,特别是吸收非洲鼓、印度鼓等元素,又充分结合摇滚和蓝调等流行元素,形成了多元化的特征。

1.3 中西打击乐逐渐走向融合

随着全球经济一体化的发展,世界呈现多元化发展融合的态势,中西方打击乐呈现出不断融合的发展趋势,主要体现在器乐制作、曲目合作、创作等方面。

其中,打击音乐器乐制作的融合体现在目前打击音乐器乐制作主要采用轻便、耐用的复合材料,局部材质呈现标准化和统一化生产加工的模式;打击乐曲目合作融合主要是中西音乐的合作演奏,例如,运用中国打击乐演奏西方交响曲,运用西方打击器乐演奏中国传统经典曲目;打击乐创作融合就是邀请具有中西文化双重背景或者不同背景的创作者共同参与,力求通过这些方面的融合,为中西打击乐带来多元化的艺术效果。

2 民族打击乐与西洋打击乐的同异性

2.1 民族打击乐与西洋打击乐的相同性

我国民族打击乐与西洋打击乐都作为一种艺术形态,两者在音乐艺术中的相同性主要体现在打击乐器具有相同的发声原理及作用;中西打击乐都是以革鸣打击和体鸣打击乐器为主;都是为不同音乐体裁伴奏和增添色彩为主要功能。

第一,革鸣打击乐器,又叫作膜鸣打击乐器。这种打击乐器的发声原理,就是通过敲击革膜或皮膜的方式,使其在乐器中产生振动,从而发出不同的声音。革鸣打击乐器以定音鼓、小军鼓等为代表。

第二,体鸣打击乐器,又叫作自鸣打击乐器,这种打击乐器的发声原理就是通过敲击本体发出声音,以钹、钟、锣等为代表。

第三,民族打击乐,其主要功能是为我国各地不同的传统戏曲、剧种等进行伴奏,并起到了非常重要的作用。

第四,西洋打击乐,主要功能是为宗教歌曲及交响乐进行伴奏,起到烘托气氛及增添色彩的作用。

上述两种打击乐器的相同性,究其根本就是因为乐理相似,在一些音乐的演奏中,西洋打击乐器能够用于民族打击乐的演奏,而民族打击乐器也可以用于西洋打击乐的演奏,两者之间并没有明确的区别。同时,两种打击乐都

有团体演奏与独奏,独奏要求演奏者具有很强的自主性,而团奏要求每一个演奏者对音乐作品达成共识性的理解,注重团队协作和集体意识。

此外,由于鼓类打击乐器的大小、材质、形状、敲击力不同,产生的音乐演奏效果也各具特色。

2.2 民族打击乐与西洋打击乐的差异性

关于我国民族打击乐与西洋打击乐的差异性,主要从以下三个方面介绍:

第一,打击乐器的表现方面的差异性。我国民族打击乐历史悠久,在乐器的编排目的和追求上不同于西洋打击乐。其中锣鼓乐的发展主要与我国特定区域民族的人文艺术等因素相结合,从而形成了具有地域特色的音乐风格。例如,安徽的狗锣与挎鼓、安徽凤阳花鼓、西安双云锣和鼓、山西太原的钹和镲等打击乐器为代表。京韵大鼓作为我国特有的民族曲艺艺术,在人们的追捧中形成以戏曲为主的曲艺时代。我国民族打击乐音乐风格给人一种恢弘壮阔、百媚千生的民族鼓类所独有的音乐感受。西洋打击乐器中,最为常见的乐器有小军鼓、大军鼓、定音鼓及对镲等。中西打击乐在表现风格上也存在差异性,我国民族打击乐有着鲜明的民族风格、品种繁多,演奏注重凸显个性化,在表演过程中与戏曲、舞蹈的表演形式相结合,独特的表演风格和鲜明的艺术个性令人过目不忘。西洋打击乐通常以乐队的形式表演,并没有固定的组合形式,也没有特殊的表演风格。因此在单独表演中,我国民族打击乐的个性要在西洋打击乐之上,而在集体表演中西洋打击乐的融合性,则比民族打击乐略胜一筹;

第二,打击乐演奏上的差异性。我国民族打击乐早期使用的乐谱为文字经,在演奏过程中只需要将文字经中的打击方式进行灵活的运用,便可自行改变节奏,期间并没有任何的固定形式。西洋打击乐的演奏节奏主要依靠五线谱来限定,对演奏节奏、打击力度有着明确的要求,演奏者只要按照五线谱演奏,就可以准确地掌握打击乐的节奏。这也就是为什么西洋打击乐演奏者不能有效地按照演奏乐谱演奏民族打击乐的原因。反之,我国民族打击乐演奏者只要通晓五线谱,就可以按照五线谱来演奏。中西方打击乐在节奏演奏中的差异性表现为,西洋打击乐演奏通常在较为正规的场合演奏,因而演奏乐谱多为滚动式演奏节奏。我国民族打击乐的演奏,通常是一些个人表演,如扭秧歌和踩高跷,这些个人表演性质的节奏多为回旋式的特点。

第三,在应用范围方面的差异性。西洋打击乐的应用范围要比民族打击乐广泛。其根本原因主要是与西方国家发展经历、思想解放有着紧密的关系。由于创作背景不同,西方打击乐在音乐表达上更追求浪漫和情感的抒发。

西方打击乐与新时代音乐形式融合发展,音乐风格包括交响乐、爵士乐、Hip-pop 等类型。而我国民族打击乐器主要使用鼓类与钹类乐器,强调体现音响的律动和节奏,凸显乐器的个性,注重表现力,没有可以表现旋律的乐器,主要的用途就是给传统戏曲伴奏。

3 民族打击乐与西洋打击乐的融合意义

中西打击乐融合具有深远的发展意义,当各自文化处于瓶颈时期,双方打击乐的融合创新,不仅符合客观发展规律,而且双方在不断融合的背景下互相借鉴与学习,能够走出一条创新之路。

中西方打击乐各具不同特点,其中,我国民族打击乐强调即兴、节奏和音色,西洋打击乐注重音响、力度及强弱等,两者相互融合既可以丰富打击音乐的效果,还可以增强音乐的表现力和音乐感染力。

我国民族打击乐虽然有着五千年的发展历程,但是依然处于一个融合与吸取的过程,与西洋打击乐的融合是中国民族打击乐一个重要的变化形态,不仅是一种主观融合的态势,也是全球一体化催生的产物。

4 民族打击乐与西洋打击乐的融合发展

我国民族打击乐与西洋打击乐的相同性,决定了两者的兼容性,从而为两者的融合发展提供了扎实的理论基础。不过,从当前国际音乐发展现状来看,中西打击音乐的融合发展并不理想,未来任重而道远。

民族打击乐与西洋打击乐的融合,要在表演过程中充分保留我国民族打击乐的个性,融合西洋打击乐的特点,以达到良好的演奏效果。站在客观的立场分析,正视分析西洋打击乐的集体演奏特性和民族打击乐的单体演奏特性,基于西洋打击乐的全局掌控和民族打击乐表演的多变风格,将两者组合形成一个以民族打击乐为主体、西洋打击乐作为辅助的表演形式。两者通过互相借鉴和补充,以达到融合的目的。

5 结语

在音乐表演中,打击乐属于一个重要内容。中西打击乐作为打击乐的主要构成形式,两者之间存在同一性,又各具差异性。本文首先介绍我国民族打击乐与西洋打击乐的发展趋势,又针对具体演奏探究了中国民族打击乐和西洋打击乐的相同性和差异性,指出中西两种打击乐融合发展的意义,根据两种打击乐的特点分析为两种打击乐的融合寻找相应的对策,最终促进实现中西打击乐的共同发展。

作者简介: 白阳(1990.10—),男,河南洛阳人,助教,研究方向:西洋古典打击乐。

【参考文献】

- [1] 卢加. 试论西洋打击乐与民族打击乐的异同及融合[J]. 戏剧之家, 2018(9): 62.
- [2] 史博雅. 西洋打击乐与中国民族打击乐的对比研究[J]. 北方音乐, 2019, 39(9): 253-254.
- [3] 娄萌. 西洋打击乐与民族打击乐对比分析[J]. 北方音乐, 2017, 37(23): 252-252.
- [4] 李汶霖. 西洋打击乐与中国民族打击乐的对比研究[J]. 湖南造纸, 2020, 49(1): 242.
- [5] 马丽. 简析西洋打击乐与中国民族打击乐的对比[J]. 北方音乐, 2020(8): 255-256.