

基于中西音乐发展的中西音乐比较

——传统与现代的交融

文 / 钟剑鸿

自19世纪以来,对于中西方文化的争论较多,越演越厉,多数专家学者都各执一词。其中,中西方文化争论较广的是音乐文化,经过一个多世纪的争论,音乐理论界出现了一批更加清醒更加明确的声音,这种清晰的分析,让中西方音乐文化的发展有了更深入的认识,也在这个阶段,推动文化发展。进入二十世纪,对于我国音乐体系有着巨大影响和冲击的,就是西方音乐的引入,被西方音乐深刻影响的中国音乐与之相结合,在长达百年的时间当中不断融合,中国现今的音乐体系正是通过向西方学习借鉴,并且不断进行扬弃,革新自身的劣势向前发展。所以从一定角度来看,中国近代音乐的发展史相当于中西方音乐和文化进行交流的发展史。

一、戏曲与歌剧的跨文化比较

中国音乐的源头是从几千年前存在的原始歌舞,而之后逐渐发展成为戏曲,在这期间经过汉代、盛唐、宋朝以及金等这些朝代,才逐步完善成体系。戏曲所包含的文化和内涵很多,种类繁多,主要由乐曲、文学、武术、舞蹈还有杂技等方面,在世界上的戏剧文化之中,它和印度梵剧、希腊的悲喜剧以最古老的戏剧闻名于世。西方歌剧历史悠久,起源可以追溯到古老的古希腊时期,音乐风格也非常悠久,历史性强。中方和西方音乐风格。存在较大的差异,中国戏曲音乐是团体集体合作,包括演唱演奏的步骤,更多的是传播中

国传统文化,也有古诗词的加入,本土语言的加入。中方传统的底蕴让音腔和地区本土语言建立了联系,这是中方音乐风格的起源,也为中方音乐的发展起着重要推动作用,西方风格体系,更多的会关注作曲家和音乐创作之间的关系和语言,没有必然联系,大多数西方音乐演唱都采用拉丁语。

从音乐结构形态比较,不管是中方戏曲还是西方戏曲,都具备着不同角色的引用。比如中方戏曲在演唱时,可分为生旦净丑等角色演绎,音腔也有花腔,戏剧的细分。这些细致的区分,共同构成中国戏曲,也让中国戏曲具备良好的底蕴。要将戏曲放在一起比较时,首先要注重声音的整体结构,更多的要关注作曲方式语言形象塑造的因素,建立文化背景,研究音乐结构形态是否合理。编写曲子时,可采用音乐民族学的观察和描写方式,去建立音乐结构形态,这也是当前比较合适的方式。从音乐审美的角度分析,中西方音乐之间也存在明显的差异,这种差异不是孤立的现象,中方的音乐审美和民族文化发展是有紧密联系的,中国戏曲强调视觉与听觉的统一,强调表演和唱腔的审美,这和中国传统的音乐唱腔,音乐表演的相关,具有浓重的历史文化底蕴。西方的音乐审美相反,更多的关注听觉体现,虽然也有舞蹈表演,但并不注重。

二、音乐人类学视角下的中西音乐比较

社会直系演化论和多线进化论是人类学中的重要论述。将达尔文的进化论作为论述的核心,指出人类的进化是单一的。多线进化论认为不同的文化相交,不同的背景相交,发展的主要因素,变迁也是文化圈相交的结果。音乐直系演化和多系演化的思考,也是受到变迁的多线进化论的引导,西方有一套完善的体制,可以将音乐形式分为单音表现和复音表现两种类型。如何采用西方音乐演化进程体系建设在中方传统音乐发展的过程中,这种套用方式更多的类似社会演化论。音乐发展演变也包含人类文化的哲学,这也是历史演变的必然。西方音乐,单音体制所发展的历史阶段,不能代表

全部的音乐文化演变。单音体制也不能全面的构成中国传统文化，也无法代表东方的音乐结构，所以，跨文化的比较研究，没有体现在直系演变的研究中。傅莹表现的先进科学技术的论断，过于直观，过于片面，是采用相对的观点表现复音，并不能代表先进技术。

随着文化的不断变迁，各类历史演变进程加快，文化随着变迁开始向多元化的方向演变。音乐的演化更多的是采用了多线演化的方式，这也是中西方音乐类型主要差异。音乐演化的起因不同，最终得出的文化流派也不同。中方传统音乐体现在创作和表演相融合的基础上，所以在创作音乐时关注整体类型，以表演者为主体，加入唱腔戏服，展开视觉与听觉的双重享受。西方音乐创作则依赖于作品，属于分离型的音乐流派创作形式，更多的是作曲出来后再进行表演，编舞。音乐是由人创造的不同民族思维，不同的环境所造就的音乐特点也不一。当然不同的历史也会影响到音乐便签的形式，中国的传统音乐由于有历史渊源的加成，更多的是口传心授，采用同一曲牌，再做二度创作。西方更多的是自由创作，不以其他作品为框架。

三、西方近现代作曲技法与中国传统音乐的交融

传统的东方音乐由于受到国外音乐的冲击，在各个方面都有所影响，在创作当中也会潜移默化地向西方靠拢，采取西方作曲技法进行创作，将西方音乐的现代创作技法为主，虽然是中国创作的风格，但核心依旧是西方音乐。我国音乐创作主要经历了“新音乐”“新潮音乐”，之后开始流行起流行音乐文化，再到现在出现的“后新潮”风格，这些音乐风格无不都是受到西方音乐的影响，而中西方音乐之间的关系也是人们热烈讨论和关注的话题。而其中“后新潮”风格的产生是由于西方后现代音乐的冲击，但在中国的传播和普及并不广泛，但还是能够让人们了解和认知到西方后现代音乐。

我国前辈音乐家在这个方面做了许多探索他们对艺术歌曲大合唱、歌剧以及清唱剧等等，这些各种风格都给中国音乐添加了更多可能性和多元性，对于西方音乐的态度也是较为积极的。主要原因在于我国在作曲方面的技法大多不成体系，全靠作曲人的自我摸索，限制很大，所以音乐难以发展。例如《梁山伯与祝英台》作为中国著名戏曲与西方古典交响乐的完美融合例子，其创作主要通过利用小提琴来演奏，将中国传统音乐与西方乐器进行完美结合；西安音乐学院将胡琴这一中国传统乐器加以西方交响乐的编制，再恰当加入一些西方乐器进行中和，不仅做出了传统乐器和西方音乐的结合，更能够促进传统音乐的传播和发展。中国音乐现在的创

作已经不仅仅局限于某种概念，而是通过融合与创新的手段来找一条适合自己发展的路。

四、关于多元文化视野下中西音乐文化融合的若干思考

1、实现两种思维方式在音乐发展中的有效融合

中西方文化思维的不同会影响最终的表现形式。中国始终受到底蕴深厚的传统文化影响，居于感性，注重一花一世界，以物以变化的禅学和对事物的感悟。西方则不然，注重思辨能力，在创作时注重理性。中方和西方在创作时都会采用感性和理性相结合的方式，但是中方偏向感性的表达，西方偏向逻辑化理性的表达。这种音乐思维方式的差异所造就的音乐知识框架也不一样。也正基于此，我国音乐始终缺少缜密的逻辑化体系，还需要深入的研究音乐本体，对于深入认知和传承传统音乐是不利的。而西方的音乐更加注重理性，理性的思维能够帮助个人对于音乐的学习和创作。整体来看，不论是中方还是西方，在音乐方面的思维的差异都各自有优缺点，但对于音乐的发展来说，只保持一种思维方式是不利于多方面发展的，只有将两种思维方式融合发展，扬长避短、互相借鉴吸收，科学的将两种思维放在一起发挥优势，综合利用，进行音乐上的创作，应该根据音乐本身进行选择，或是选择感性思维，或是理性思维，再或者两者结合，这些方法的主要目的还是更好地创作，促进音乐文化的进步。

2、解决中国传统音乐主体性危机

中国传统音乐在当代中国音乐教育中没有形成教育体系。一些传统的乐器在我国教育已然成了稀有的乐器。现有的音乐教育体系，始终缺少民族文化，传统的宣扬也没有承担起宣传的责任。由于中国的音乐理论比较复杂，蕴含着较深的文化底蕴，很多学者都基于中国的音乐理论深入挖掘，概念比较深邃，缺乏系统性，西方音乐简单易学，在教学时也不用讲述过深的理论，所以，在设置音乐课程时大部分教材都会编写西方音乐。在早期我国长期受西方音乐理论体系的影响，导致我国音乐比赛，音乐学习，大多都偏向西方的评判标准和乐器。在社会发展进程中，既要学习西方音乐，但更要保留本民族的特性，传承和创新自己的传统文化，否则国家和民族的发展就会存在危险。要解决这样的问题：（1）清楚中国传统音乐文化的价值。要想解决中国传统音乐文化发展的主体性危机，必须将传统音乐当中的音乐价值定位清晰。（2）必须及时转变心态，关注中方传统音乐，对传统音乐再度创新，莫被西方的理论标准束缚了。第三，要加强音乐传统文化和世界文化的交流，创作具有强烈民族风格特色的作品，让音乐与音乐相交流。最后，需要形成独特的传统音乐课程体系。

3、解决音乐文化融合过程中出现的“一边倒”问题

中西方音乐的融合对于音乐文化的发展具有重要作用，而近些年来越来越多专家注意到了这一点并主张加强融合，但在这过程之中却存在着具体问题，主要体现在以下几个方面：一、中西方音乐的融合过程中，只注重西方音乐技法的运用，而彻底忽略中国传统音乐的运用，对于在旋律、调式以及其他技法上全都采取西方的技法，这对于融合来说是非常不应该的；二、在其创作过程中，不注重创新和变革，只一味地将西方已有的教材和音乐照搬过来直接使用，在音乐的创新和融合方面还是存在欠缺；三、之所以要进行融合，是为了找到中西方结合更好的共鸣点使得我国听众深刻感受，但现在大多都是根据西方听众的乐感和习惯来创作，对于中国本民族的听众来说，不易进行情感的共鸣。这个问题主要在于创作者对于中西方音乐的差异性掌握不够，没有考虑不同文化当中的听众会有情感共鸣的差异。所以这就需要在进行中西方音乐的创作时，不仅要做到取长补短，借鉴吸收西方音乐优秀之处，更要保持和保留本民族的音乐文化，创作出符合本民族文化的音乐，找到和听众的共鸣点，不能太过悬浮或是一味偏向西方音乐。

4、如何培养青少年拥有正确音乐文化观

著名的教育家苏霍姆林斯基也曾对音乐有着深刻认知，他指出想要让一个人全面发展，让其具有个性，缺了艺术，

尤其是音乐是行不通的。音乐教育家铃木，也对音乐育人的观念给予强调，他说明，他不是为了教音乐而教音乐，而是想通过此达到音乐育人的目的。对于青少年来说，音乐教育不仅能够提高他们的音乐素养、欣赏水平和审美情趣，也能够全面综合地促进他们的发展。这也就要求对于青少年的音乐培养需要更上一层楼，要让青少年具有较高的欣赏能力。但是随着社会发展和西方音乐的冲击，中国自身的传统音乐出现在大众视野的机会越来越少，更别说青少年能够欣赏和喜欢。大部分孩子在这种环境之下都形成了西方音乐是优秀高级的、中国传统文化却是下里巴人的观念，这一情况对中国传统音乐的传承和发展很不利，所以需要加强对青少年正确音乐观的培养，要做到基本两个方面。一、社会宣传力度加大。要通过社会的主流媒体进行宣传，通过宣传让孩子们了解中西方文化的差异和共性，在潜移默化之中提高青少年的审美能力；二、学校加大音乐教育力度。音乐教师不仅要在课堂上传输和培养正确的音乐观念，说明中西方音乐的异同，提倡中西音乐的平等，注重对传统音乐的教学，让学生们加强对传统音乐的理解和认知，懂得欣赏和学习传统音乐。

五、结语

中国文化源远流长，博大精深，音乐的发展形成更是如此，而中西方音乐各具特色、各有千秋。中国传统的民族音乐是滋养在中华大地土壤中逐渐开花结果的，具有民族特性和传统文化的沉淀，与西方的古典音乐相比较差异很大，但这正是世界音乐多元化的体现。在进行两者的学习时，最关键的是把握中西方文化的差异和特性，在此基础上进行学习和融合，让音乐跨越地域性的限制，达到和谐的求同存异，极大化将音乐的时代特性激发出来，让世界的听众都能听到。

【参考文献】

- [1] 姚慧. 走出二元对立的思维模式——对中西音乐比较的再反思[J]. 音乐研究, 2021(06):23-34.
- [2] 江玉亭. 也谈中西音乐文化比较[J]. 大舞台, 2021(05):38-43.
- [3] 巨文君. 浅谈中西方音乐艺术文化的差异性与融合性[J]. 作家天地, 2021(17):63-64.
- [4] 李彦洋. 中西音乐文化相遇中的调式系统——空间与逻辑差异的初探[J]. 黄河之声, 2021(02):30-33.
- [5] 何艺. 论中西音乐文化交融性发展[J]. 黑河学院学报, 2020,11(11):178-180.
- [6] 朱文青. 管建华音乐学术思想研究[D]. 扬州大学, 2020.

【作者简介】

钟剑鸿(1971—),男,汉族,江苏太仓人,本科学历,职称:讲师,单位:苏州市职业大学,主要研究方向:音乐教育。