

民族音乐视角下古筝与藏族音乐的交流与互动

杨瑶瑶

四川民族学院

DOI:10.32629/mef.v8i18.16982

[摘要] 本文从民族音乐学视角出发,深入探讨古筝与藏族音乐在当代音乐实践中的交流与互动现象。通过对比分析两种音乐形式的音律特征、表现手法及文化内涵,揭示其异同点与融合基础。以古筝演奏藏族音乐的实践为切入点,研究技法创新、作品改编及合奏形式等具体表现,分析这一跨民族音乐现象的文化传播价值与创新意义。研究发现,古筝与藏族音乐的融合既丰富了古筝艺术的表现维度,又为藏族音乐的传播提供了新途径,但同时也面临着传统特色保护与现代创新平衡的挑战。

[关键词] 古筝; 藏族音乐; 民族音乐; 文化交流; 音乐融合

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

The communication and interaction between guzheng and Tibetan music from the perspective of national music

Yaoyao Yang

Sichuan Minzu College

[Abstract] From the perspective of ethnomusicology, this paper discusses the communication and interaction between guzheng and Tibetan music in contemporary music practice. By comparing and analyzing the rhythm characteristics, expression techniques and cultural connotations of the two music forms, the similarities and differences and integration basis are revealed. Taking the practice of Guzheng playing Tibetan music as the starting point, this paper studies the specific performance of technique innovation, work adaptation and ensemble form, and analyzes the cultural inheritance value and innovation significance of this cross-ethnic music phenomenon. It is found that the integration of zither and Tibetan music not only enriches the expression dimension of zither art, but also provides a new way for the dissemination of Tibetan music. However, it also faces the challenge of balancing the protection of traditional characteristics and modern innovation.

[Key words] Guzheng; tibetan music; national music; cultural exchange; music fusion

引言

随着民族音乐文化交流的日益频繁,不同民族音乐形式之间的互动与融合成为当代音乐发展的重要趋势。古筝作为汉族传统弹拨乐器的代表,以其独特的音色和丰富的表现力在民族音乐领域占据重要地位;而藏族音乐作为高原文化的重要载体,以其深厚的文化底蕴和鲜明的地域特色为中华民族音乐宝库增添了独特光彩。近年来,古筝演奏藏族音乐作品的实践日渐增多,从音乐会舞台到教学课堂,从传统曲目改编到现代作品创作,这种跨民族的音乐交流现象既体现了民族音乐的包容性与开放性,也引发了关于传统保护与创新发展的深层思考。本研究旨在通过系统梳理和深入分析,为民族音乐的传承发展和跨文化交流提供理论参考。

1 古筝与藏族音乐的音乐特征比较

1.1 古筝音乐的基本特征与表现形式

古筝音乐承载着深厚的汉族音乐传统,其音律体系以五声调式为基础,常用宫、商、角、徵、羽五个正音,辅以变宫、变徵等偏音构成完整的音阶系统。在演奏技法层面,古筝形成了独特的右手弹拨与左手按揉相结合的演奏方式,通过托、劈、挑、抹等基本指法以及滑音、颤音、泛音等装饰技法,营造出清雅飘逸的音乐意境。古筝音乐的旋律发展往往遵循起承转合的结构逻辑,善于运用级进与跳进相结合的旋律线条,在节奏处理上既有舒缓如流水的慢板段落,也有激昂如奔马的快板乐句,整体呈现出刚柔并济、虚实相生的美学特质。传统古筝曲目如《高山流水》《渔舟唱晚》等,无不体现出中国古典音乐追求意境深远、情景交融的艺术追求。

1.2 藏族音乐的核心要素与文化内涵

藏族音乐植根于青藏高原独特的地理环境与文化土壤,形成了鲜明的高原音乐特色。在调式结构上,藏族音乐既保留了五

声性调式的基础框架,又融入了七声性调式的丰富色彩。藏族民歌的旋律走向往往具有宽广豪放的特点,大跳音程的频繁使用体现了高原民族开阔的胸怀与豪迈的性格,而在节奏型方面,藏族音乐善于运用切分节奏和复合节拍,形成了独特的律动感。从文化内涵来看,藏族音乐承载着浓厚的世俗生活气息,表达了藏族人民对美好生活的热爱和向往,体现了藏族文化的包容性与多元性。

1.3 古筝音乐与藏族音乐的对比

古筝音乐与藏族音乐在音律基础上存在着相通之处,两者均以五声调式为核心,但在具体运用上呈现出不同的风格特征。古筝音乐偏重于细腻的情感表达和精致的技法展现,追求音色的纯净与旋律的流畅;而藏族音乐则更加注重情感的直接抒发与民族性格的鲜明体现,在音响效果上更具张力与穿透力。从表现手法角度观察,古筝演奏强调左手按弦技法对音高的微妙调节,通过推拉按揉等手法丰富音色层次;藏族音乐则更多依靠演唱者的声音技巧和器乐的原生态音响来营造氛围。尽管两种音乐形式在外在表现上存在差异,但在精神内核上却有着深刻的共鸣点:都体现了中华民族对自然的敬畏、对生活的热爱以及对美好未来的向往。这种文化内涵的相通性为古筝与藏族音乐的交流融合提供了坚实的基础,也为当代音乐实践中的跨民族合作创造了可能性。

2 古筝演奏藏族音乐的实践探索

2.1 古筝移植藏族音乐的技法创新

将藏族音乐移植到古筝演奏中需要对传统技法进行创造性的改造与拓展。针对藏族音乐中常见的大跳音程和宽广音域特点,古筝演奏者发展出了更加灵活的换把技法和跨弦演奏方式,通过合理的指法安排和手位调整来实现复杂音程关系的准确表达。为了模拟藏族音乐特有的音色效果,演奏者在传统按揉技法基础上,创新性地运用了大幅度的推拉按弦手法,通过控制按弦的深度和速度来营造接近藏族民歌演唱风格的音响效果。在节奏处理方面,古筝演奏藏族音乐时需要突破传统的节拍规律,采用更加自由的节奏型变化,特别是在表现藏族舞蹈音乐时,要求演奏者掌握切分节奏和不规则重音的处理技巧^[1]。此外,为了更好地表现藏族音乐的调式特色,一些演奏者尝试对古筝进行重新定弦,通过调整某些琴弦的音高来适应藏族调式的音程关系,这种技法创新为古筝表现力的拓展开辟了新的途径。

2.2 经典藏族音乐作品的古筝改编案例

《青藏高原》作为最具代表性的藏族风格音乐作品之一,其古筝改编版本成为了跨民族音乐融合的典型范例。在改编过程中,编曲者充分考虑了古筝的音域特点和技法优势,将原曲中的大跳音程进行了合理的音区分配,通过八度转换和声部重组使旋律更适合古筝演奏。针对原曲高亢嘹亮的演唱风格,古筝版本运用了大量的滑音和颤音技法来模拟人声的韵味,特别是在处理长音时,通过左手的按揉变化来增加音色的丰富性。在节奏处理方面,编曲者巧妙地运用了古筝特有的轮指和琶音技法来营造高原风的律动感,使得原本需要气息支撑的长句得以在弦

乐器上完美呈现。同时,通过合理运用泛音技法,古筝版本成功地再现了藏族音乐中那种空灵悠远的意境,仿佛将听众带入了辽阔的青藏高原。

传统藏族民歌如《洗衣歌》《翻身农奴把歌唱》等在古筝上的移植实践中,编曲者注重保持原曲的民族特色,同时发挥古筝清雅脱俗的音色优势,形成了既有藏族音乐热情奔放特点,又具备江南丝竹细腻柔美风格的独特表现形式。在《阿妈的酥油茶》等生活类题材的改编中,古筝演奏通过细腻的指法变化和音色控制,将藏族人民日常生活的温馨画面娓娓道来,展现了不同于原唱版本的抒情性特质。值得注意的是,这些改编作品在音乐会演出中往往能够引起强烈共鸣,既让汉族听众领略到藏族文化的魅力,也让藏族同胞感受到本民族音乐在不同乐器上的新生命力^[2]。这些改编作品在保持原作精神内核的基础上,为古筝演奏节目增添了新的色彩,也为藏族音乐的传播提供了新的载体。

2.3 古筝与藏族传统乐器的合奏实践

古筝与藏族传统乐器的合奏实践为跨民族音乐交流开辟了更加广阔的空间。在与扎念琴的合作中,古筝的清亮音色与扎念琴的浑厚音响形成了鲜明的对比,通过音色层次的搭配营造出丰富的音响效果,古筝常承担旋律声部的装饰和变奏任务,而扎念琴则发挥和声背景和节奏基础的功能。与牛角胡等藏族拉弦乐器的配合中,古筝的颗粒性音色与牛角胡的线条性音色形成互补,在旋律的对答和声部的交织中展现出独特的音乐魅力。这种跨民族乐器组合不仅在音响层面实现了创新,更在文化层面促进了不同民族音乐传统的对话与融合。通过合奏实践,演奏者们逐渐摸索出了适合不同乐器组合的编配原则和演奏方法,为民族管弦乐队的发展提供了宝贵经验。同时,这些合奏形式也为音乐教育和文化交流活动提供了生动的载体,使更多的听众能够在欣赏中感受到中华民族音乐文化的博大精深与和谐统一。

3 交流互动中的文化传承与创新发展

3.1 古筝藏族音乐融合的文化意义

古筝与藏族音乐的融合实践承载着深刻的文化传播与民族团结意义,这种跨民族音乐交流打破了地域和民族的界限,为不同文化背景的听众提供了了解和感受藏族文化的新途径。通过古筝这一广为人知的民族乐器来演绎藏族音乐,使原本局限于特定地域的高原音乐文化得以在更广泛的地区传播,特别是在汉族聚居区,古筝版本的藏族音乐作品成为了文化交流的重要媒介。这种融合形式不仅丰富了古筝艺术的表现内容,拓展了其音乐语汇和技法体系,更为古筝演奏者和听众开启了认识藏族文化精神世界的窗口^[3]。同时,藏族音乐元素的融入也为古筝艺术注入了新的生命力,使其在保持传统韵味的基础上呈现出更加多元化的发展态势。这种双向的文化滋养体现了中华民族“多元一体”文化格局的内在逻辑,促进了各民族文化的相互学习与共同发展,为构建和谐的多民族文化生态提供了生动实践。

3.2 融合实践中的传承保护问题

在古筝与藏族音乐的交流互动过程中,如何平衡创新与传承成为亟待解决的核心问题。藏族音乐作为非物质文化遗产的重要组成部分,其原生态特色和民族文化内涵在跨文化演绎中面临着被稀释或误解的风险。部分古筝改编作品过度追求技巧展示而忽视了藏族音乐的精神内核,导致作品虽然在技法层面有所创新,但缺乏应有的民族韵味和文化深度。古筝演奏者在学习和演绎藏族音乐时,往往受到自身文化背景的局限,对藏族音乐的理解可能停留在表面的音响模仿层面,难以真正把握其深层的文化意蕴和情感表达方式。另一方面,古筝传统的演奏风格和审美取向在融合过程中也可能受到冲击,如何在吸收外来音乐元素的同时保持古筝艺术的本体特色,成为演奏者和教育者需要慎重考虑的问题。因此,在推进跨民族音乐融合的实践中,必须建立在对两种音乐文化深入了解和尊重的基础上,既要勇于创新,又要守护传统,实现传承与发展的有机统一^[4]。

3.3 未来发展趋势与创新方向

古筝与藏族音乐的交流互动在未来将呈现出更加多样化和深层次的发展态势。随着现代作曲技法的不断成熟,作曲家们开始尝试将古筝与藏族音乐元素融合到大型音乐作品创作中,通过和声写作、复调技法等现代手段来丰富音乐表现力,创作出既具有民族特色又符合当代审美需求的新作品。数字化技术的发展为这种跨民族音乐交流提供了新的平台和工具,通过网络传播、数字录音等手段,使不同地区的音乐家能够更加便捷地进行合作与交流,推动了音乐创作和演出形式的创新。在教育传承层面,越来越多的音乐院校开始将跨民族音乐教学纳入课程体系,培养学生的多元文化意识和跨文化音乐表演能力。未来的发展还将更加注重学术研究与实践创新的结合,通过深入的理论探

索来指导实践活动,形成理论与实践相互促进的良性循环。

4 结论

古筝与藏族音乐虽然在音乐形态上存在差异,但在精神内核上具有深度契合性,这为两者的融合提供了坚实基础。古筝演奏藏族音乐的实践不仅推动了演奏技法和音乐表现力的创新发展,更为民族音乐的传播与传承开辟了新途径。然而,在融合过程中如何保持各自的文化特色和艺术本真性,仍然是需要持续关注 and 解决的重要课题。面向未来,古筝与藏族音乐的交流互动将在现代科技手段的支持下呈现出更加丰富的形式,在教育传承和文化产业发展中发挥更大作用。这一跨民族音乐现象的研究不仅具有音乐学意义,更体现了中华民族文化“各美其美,美美与共”的和谐理念,为构建多元统一的民族音乐文化体系提供了有益启示。

[参考文献]

- [1]刘欢欢.当代古筝音乐教育传承与发展现状探究[J].文学少年,2020(19):30.
- [2]石杰.古筝重奏教学中音乐性与技术性的平衡探讨[J].大观(论坛),2025(3):168-170.
- [3]魏安琪,王帅.现代音乐美学视域下论古筝表演艺术的价值与发展策略[J].中国民族博览,2024(8):117-119.
- [4]李海燕,向德俊.文化融合视域下筝乐对贵州少数民族音乐的传承创新研究[J].兴义民族师范学院学报,2023(3):8-11.

作者简介:

杨瑶瑶(1985--),女,汉族,四川广元人,本科,四川民族学院,讲师,研究方向:民族音乐、乐器演奏。