

民族音乐学视野下传统音乐研究现状及发展对策

张 强¹ 刘凯斌²

(1. 石河子大学文学艺术学院, 新疆 石河子 832000;

2. 石河子大学文学艺术学院 2019 级硕士研究生, 新疆 石河子 832000)

摘 要: 传统音乐研究现状是音乐界的关注热点, 它能反映几代优秀音乐学家对传统音乐进行开发、创新的进度与实际问题的不足, 并反映传统音乐的发展速度与成熟程度。本文将站在民族音乐学的视域下, 分析传统音乐研究现状, 并根据这一研究的不足之处, 制定合适的发展对策, 旨在拓展传统音乐的生存与发展空间, 做好以民族音乐为主的传统音乐化保护工作, 实现促进传统音乐文化的传承、弘扬与创新发展的目的。

关键词: 民族音乐 传统音乐 音乐文化 发展对策

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.14.126

传统音乐研究属于一种学术性、综合性的艺术研究, 优秀音乐学家对传统音乐的不同元素进行相交与重组, 能够让传统音乐在保持自身特色的情况下, 焕发出创新发展的活力。民族音乐是传统音乐体系的重要组成部分, 站在民族音乐学的角度来解读传统音乐研究现状, 可以更准确地把握好传统音乐学科在当下的发展新形势。基于此, 我们可以制定行之有效的对策, 改善以民族音乐为主的传统音乐的发展问题, 实现传统音乐的弘扬与创新发展的目的。

一、民族音乐学视野下了解传统音乐研究现状的背景

音乐是具有极强艺术感染力的人类精神文化, 而民族音乐则是在民间诞生、流传的歌曲或者乐曲, 能够反映真实的民间生活, 使其成为独具特色的艺术形式。随着时间的推移, 音乐界涌现了许多优秀的民族音乐, 它们都具有丰富的音乐内容、深刻的音乐内涵。随着时间的推移, 它们在世界音乐中逐渐占据重要的地位。我们若要深刻认识传统音乐, 则可从民族音乐入手, 对传统音乐进行考察、了解, 理解传统音乐文化内涵, 领会它们在音乐界的地位, 了解它们的历史价值^[1]。

目前, 我国优秀的音乐学家正致力于加强对传统音乐的深入研究, 旨在对传统音乐承载的精神文明内涵进行深刻的解读, 并且对传统音乐的传承与发展现状进行有效的了解与把握, 希望能够通过这项传统音乐研究工作, 认清传统音乐的发展现状, 并且为弘扬和创新传统音乐而提供理论支持。在这方面, 我们可以站在民族音乐学的角度, 对传统音乐研究现状进行整体的感知。

二、民族音乐学视野下传统音乐研究现状的具体阐释

(一) 传统音乐研究的进展

1980年, 南京召开了首届“全国民族音乐学学术讨论

会”, 它昭示着传统音乐研究正式获得了显著性的发展, 也意味着传统音乐研究在音乐学科领域发生了一系列的变化。时至今日, 传统音乐研究已经历时四十年, 学科领域内的学术氛围非常浓厚, 而且音乐研究内容多样, 还获得了丰硕的学术成果。如今传统音乐理念、传统音乐方法都获得了很好的进展, 越来越多的音乐爱好者组成了对传统音乐进行深入研究的学术群体。

此外, 出版社出版了很多具有学术价值, 可以为传统音乐研究提供一定理论支持的著作, 如《民族音乐概论》《音乐文化》《音乐学概论》等。在各种条件的支持下, 音乐专业学者们对传统音乐研究的进度在加快, 体现在传统音乐内容多样化、传统音乐类型多元化、音乐学科思想先进化等方面。一直以来, 从事传统音乐研究工作的学者, 多数是老一辈音乐学家, 他们具有很深厚的传统音乐艺术功底。近些年来, 有新鲜的血液源源不断地融入传统音乐研究工作队伍之中, 让传统音乐研究获得了更多的成果。

(二) 传统音乐研究的不足

传统音乐绵延流传了几千年, 它已发展成为系统的音乐体系, 体现出了极高的历史价值、音乐文化价值以及审美价值。只是随着经济的发展与社会的进步, 人们的价值观逐渐发生了较大的变化。即人们愈发注重追求财富, 追求物欲, 反而忽视了精神文化。以民族音乐为主的传统音乐面临着剧烈的冲击。在我国进入了小康型社会之后, 人们的价值观再次发生了变化, 再次追求起了精神文化的富足^[2]。然而, 从传统音乐研究工作中, 我们可以了解到很多民族音乐依旧被忽视, 以民族音乐为主的传统音乐亟待得到我们的弘扬、传承和创新。

其一, 音乐学家、由音乐爱好者组成的学术群体对传

统音乐进行研究时，尚未完全转变研究视角，研究内容、研究方法等都存在一些不足。为了让传统音乐研究获得极大的进展，我们需要立足这一研究现状，深入思考如何才能对以民族音乐为主的传统音乐进行深入性的、微观性的研究与分析。

其二，音乐学家和音乐爱好者在对传统音乐进行研究时，对民族音乐的研究不够深入，或者研究面不够广泛，会让传统音乐研究呈现出单一性的特点，容易限制传统音乐研究工作的高效开展。

其三，国内的民族音乐学理论与实践体系起步较晚，得出了成果的时间也比较靠后。然而在近三十年来，国内民族音乐学理论与实践体系依然取得了较佳的成果，尤其是本土民族音乐理论与实践经验越来越丰富。而且本土民族音乐与传统音乐理论之间的互通、互补越来越明显，人们对前者的历史定位、现实处境、传承价值都有了更深刻的认识与理解。

随着两者的融合发展，从事音乐工作的人们从中获得了较强的理论与实践经验的参考。只是在未来的传统音乐发展进程中，民族音乐发展水平始终是影响传统音乐传承与创新发展的关键因素。这需要引起音乐学家、音乐爱好者的重视，注重将其作为切入点，对传统音乐进行新的研究。

其四，我们在推进传统音乐研究时，忽略了一个重要的问题，即是对以民族音乐为主的传统音乐的保护工作没有落实到位，一些民族音乐处于边缘化的发展状态。究其原因，是人们过于重视对传统音乐展开研究，却没有意识到民族音乐的弘扬、传承与创新发展的紧迫性，导致民族音乐的整体发展趋势并不明朗。

虽然在当前的音乐界，民族音乐的宣传与弘扬趋势越来越明显，但是其中凸显的问题值得音乐学家们深思，并及时地建立合适的研究课题，对国内传统音乐研究不甚乐观的发展现状进行科学的分析，然后积极地采取合适的对策，改善传统音乐研究的发展问题。

三、民族音乐学视野下传统音乐研究现状的有效发展对策

（一）树立创新研究思维，积极转变研究视角

从事传统音乐研究的人们应该注重树立创新的研究思维，不再沿袭固有的研究思维来展开研究工作，旨在激活传统音乐研究的发展活力。在创新的研究思维下，研究者可以做到以下几点：

首先，从定性研究转变为定量研究，研究重点是音乐本体。对音乐本体进行研究，可以深入到音乐内部结构之中，对其进行微观层面的剖析。以民族音乐为例，研究者

可以对民族音乐的调式和音列进行研究，把握好不同民族音乐创作的调式音列之间的异同点；研究者也可对民族音乐的旋律走势进行研究，着重解读民族歌曲或乐曲的旋律发展手法；研究者还可以对民族器乐曲的曲式结构、民歌织体形式等元素展开研究。这显然可以扩展传统音乐研究内容，不再停留在对音乐内容的描述与归纳等简单的层次上，有利于研究者更精确地把握好传统音乐形态^[3]。

其次，研究者要注重考察传统音乐的文化背景。在传统音乐创作中，创作者会受地理学、生态学等不同因素的影响，使其创作出来的歌曲或乐曲具有一定的地理地域特征或者生态特征。研究者可基于此，建立合适的研究课题，如“不同地区不同民族音乐发展现状的对比”“生态环境对不同民族音乐留存与发展产生的影响”等课题。由此可见，传统音乐研究的内容、方法、范围等都有了不小的变化。研究者应注重吸收丰富的传统音乐文化，尤其是各民族的传统音乐文化，将其整合为有效的文化资源，并依托这些文化资源展开传统音乐研究工作。

最后，研究者应将关注重点逐渐转移到“传统音乐的传承与发扬”这一内容上。在具体的研究过程中，研究者应注重寻找与众不同的传统音乐传承道路和创新弘扬方法，为做好传统音乐保护工作提供有力的支持。这与平时的理论性研究存在明显的不同，它更倾向于探寻一些实践性的有益措施，推进传统音乐保护工作的健康开展，让传统音乐也能够在今后的音乐艺术领域绽放活力，也让民族音乐艺术更加异彩纷呈。

（二）开展多元音乐研究，多向保护传统音乐

研究者应该树立多元思维，建构多元化的传统音乐研究模式，让传统音乐不再呈现单一化的发展特点，而是形成多元化的新发展趋势，朝着多元化发展的道路前进。首先，研究者应认清传统音乐文化的多元格局，尤其是我国各民族创造和流传下来的传统音乐更具有多元性的发展特征。每一种民族音乐文化在流传和发展过程中，都难以避免会与其他民族的音乐文化产生相互间的碰撞与交流。研究者应建立开放性研究方法，站在开放性的视野下，理解一切优秀的中华民族音乐文化，提高自身对民族音乐的深刻理解与把握^[4]。

其次，研究者要注重对传统音乐赋予新的内涵。以往研究者更注重挖掘传统音乐本身已有的元素，并不注重挖掘传统音乐新的发展生机，为传统音乐的创新传承与发展提供专业的理论参考。研究者还可将自己的研究成果运用到实践过程中来，让一些传统音乐摆脱“落后”的发展困境，使其在实践过程中得以完善和发展。其中，《云南印

象》将云南原创的乡土歌舞和民族舞有机结合，既反映了传统之美，又体现了现代之力。它是我国对传统民族音乐进行推陈出新的典型作品，既蕴含了原生的、古朴的民族歌舞，又包含了新锐的艺术构思。研究者应学习这种创新精神，推进新时期的传统音乐研究工作。

最后，研究者应树立理性精神，对前辈学者对传统音乐的研究成果进行系统地梳理、归纳与分析，从中了解传统音乐的发展规律，把握好传统音乐的发展脉络。这意味着我们要注重凝聚精华，积累经验，逐步推进后续的传统音乐研究工作，不断地提升传统音乐研究工作的学术理论层次，懂得善于发挥音乐学科的学术优势，加强传统音乐学科文化与其他多元学科文化之间的碰撞与交流，使其在多学科发展动态中，明确传统音乐文化所处的位置和未来的发展方向。

（三）注重开展实地考察，有效提高研究水平

以往研究者普遍是充分利用文献、典籍等纸质材料来获取重要信息，然后展开传统音乐研究。然而研究者要提高自身的研究深度与研究广度，则不能仅限于参考书面材料来展开理论分析，而是要注重开展实地考察，搜集书面材料中没有的重要信息，弥补传统音乐研究中的不足，也避免自身的研究成果脱离实际，失去真实性与准确性。研究者应将实地考察这一工作落到实处，自主走进传统音乐发展地。尤其是民族音乐本身就具有地域性，走进民族音乐的发展地是非常有必要的。

在实地考察过程中，研究者需要亲身体会传统音乐的创作环境、发展环境，对传统音乐的具体演变进行有效的理解，甚至能够身临其境，感受到传统音乐对心灵的洗涤，领悟传统音乐特有的文化魅力与艺术魅力。再加上传统音乐的发展历史与其创作环境、发展环境密切相关，研究者辅助实地观察的方式，可以对传统音乐的发展历史展开更深入、更透彻的研究^[5]。

一方面，研究者可以更好地理解传统音乐的人文思想、创作方法；另一方面，研究者能够更深刻地意识到传统音乐传承与创新发展的必要性，进而更加重视自己的研究成果，注重将自己的研究成果投放于实践之中，开展传统音乐文化的保护和传承工作，让更多的人深刻理解中华民族的传统音乐文化内涵，学会将传统音乐中承载的民族精神弘扬和传承下去。通过这种方式，研究者可以提高自己对传统音乐研究的研究水平，学会更新自己的思想观念，改进自己的研究方法，拓宽传统音乐研究的深度与广度。

（四）紧扣各种传统文化，加强共融艺术研究

传统音乐具有极强的传统文化特征，研究者要实现传

统音乐艺术的共融发展，则可紧扣各种传统文化，对传统音乐进行新一轮的研究。在这方面，研究者需要将精魄类的传统文化与糟粕类的传统文化相区分，要紧扣精魄类的传统文化，对传统音乐文化展开更深入的研究。比如，研究者可以紧扣信仰文化来研究传统音乐文化的“共融”现象。

其中，《草原上升起不落的太阳》这首民族歌曲就体现了信仰文化的精神力量，还融入了家乡文化、地域文化等元素，能够有效反映当地人们的价值观念、生活方式、风俗习惯以及审美特征。这意味着民族音乐能够反映人们的生活、思想、情感以及爱好等不同的特点，同时传统文化在音乐中又占据了很重要的分量，能够凸显出传统文化在民族音乐文化中的地位。

此外，研究者也可紧扣民俗文化展开传统音乐研究工作。目前很多民族音乐作品都蕴含了丰富的民俗文化，包括民歌、歌舞、说唱、戏曲、器乐等民俗文化。可以说，民族音乐具有综合性的艺术特征。我们紧扣民俗文化来加强研究，更能体会民族音乐文化的独特魅力。总而言之，新事物的出现，必有其特有的应用价值。而传统文化的存在，也必定有着特殊的应用价值。研究者应始终做到不脱离传统文化，又保有一定的创新意识，旨在更好地推进传统音乐研究工作。

四、结语

综上所述，传统音乐研究是我们明确中华传统音乐文化在世界音乐文化体系中的地位、了解民族音乐的历史价值、文化价值以及保护意义的重要途径。从事传统音乐研究的人们应该认清这一研究的发展现状，并从不同方面制定发展对策，对传统音乐研究内容、研究方法等进行科学地优化，从而更全面地落实这项研究工作，为弘扬民族音乐、深化传统音乐文化的创新发展提供有力的支持。

参考文献

[1]丁琦.谈音乐的传统与研究发展[J].数码设计(上),2019(1):210.

[2]包玲.民族传统音乐文化的传播发展研究[J].百科论坛电子杂志,2020(8):177.

[3]陈丰.求索致知,不忘初心——江明惇民族音乐研究思想探求[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2020(3):134-139.

[4]梁郑光.传统乐学与民族音乐学关系探微[J].艺术评鉴,2021(1):01-03.

[5]李明轩.基于弘扬优秀传统文化战略下的民族音乐教学[J].北方音乐,2020(21):221-223.