

跨文化音乐演绎的差异性研究——以民族管弦乐与西洋管弦乐版〈北京喜讯到边寨〉为例

赵鸿瑞

山东农业大学艺术学院, 山东省泰安市, 271000;

摘要: 本文以郑路、马洪业创作的《北京喜讯到边寨》为研究对象, 通过对比分析其民族管弦乐与西洋管弦乐两个演奏版本, 探讨不同器乐体系在音色特征、表现手法及文化内涵等方面的艺术差异。研究发现, 两种版本在保留原曲核心音乐元素的基础上, 通过各自独特的器乐语言, 展现出截然不同却又相互补充的艺术魅力, 为中国音乐作品的多元化演绎提供了重要启示。

关键词: 民族管弦乐; 西洋管弦乐; 音乐改编; 文化认同

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 05. 032

1 引言

习近平总书记在党的二十大报告中指出: “推进文化自信自强, 铸就社会主义文化新辉煌。” 文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。作为中国当代音乐创作的重要代表作, 《北京喜讯到边寨》自 1976 年问世以来, 以其生动的音乐形象和鲜明的民族特色, 在中国音乐史上占据着独特地位。激昂的曲风, 生动形象地表达了苗族和彝族人民的粗犷和豪迈, 再现了那个时代特有的民族特性, 给人身临其境的感觉。值得注意的是, 该作品在传播过程中形成了民族管弦乐与西洋管弦乐两种并行的演奏版本。两种版本在保持原曲核心音乐元素的同时, 通过各自独特的器乐语言和表现手法, 展现了中西音乐文化在艺术理念和审美追求上的深层差异。本文将运用比较音乐学的研究方法, 对两个版本在乐器配置、音色处理、表现手法等方面的艺术特征进行系统分析, 进而探讨其在跨文化传播中的不同功能和价值。在互联网传播平台多元化的环境中, 中国民族音乐拥有深厚的内涵可以发掘, 且可以承载其的媒介也有不少。通过编曲创新、平台传播以及专业演出等方式, 中国民族音乐可以吸引更多听众, 并提升其在海外的影响力。

2 乐器配置的体系差异

民族管弦乐与西方管弦乐同属乐队合作的艺术。欧洲的管弦乐几百年的历史, 管弦乐队不断地累积着乐队演奏与合作的经验, 形成了一种相对完善的管弦乐队演奏体系。不同的乐队有不同的个性体现。尤其是不同文化背景下, 运用不同乐器组合的民族管弦乐队,

差异性由此体现。

2.1 民族管弦乐版本的音响系统构建

在乐器编制方面, 两个版本呈现出泾渭分明的体系化差异, 这种差异不仅体现在乐器种类的选择上, 更深刻地反映在整体音响美学的构建理念中。民族管弦乐版本精心构建了一个具有鲜明中国特色的音响系统: 在旋律表现层, 竹笛以其清亮的音色描绘出边寨的山水意境, 而唢呐则通过极具张力的音质模拟民间庆典的欢呼呐喊, 二者的交替出现形成了刚柔并济的旋律表达; 在节奏织体层, 琵琶、扬琴等弹拨乐器以点状音色构筑起灵动跳跃的节奏网络, 其特有的“大珠小珠落玉盘”的颗粒感音色, 生动再现了少数民族舞蹈的律动特征; 在和声基础层, 二胡、中胡等拉弦乐器以线性音色编织出绵密的情感脉络, 其近似人声的婉转音质为音乐注入了深切的人文气息。

2.2 西洋管弦乐版本的标准化配置

反观西洋管弦乐版本, 其编制完全遵循西方交响乐的美学范式, 呈现出高度系统化的音响组织结构。弦乐群作为音响基础, 通过小提琴的明亮、中提琴的温暖、大提琴的浑厚和低音提琴的沉稳, 构建起层次分明的和声背景, 其统一的音色特质和精确的音高控制, 为音乐提供了稳定的结构支撑; 木管组则凭借长笛的飘逸、双簧管的忧郁、单簧管的灵活和巴松管的厚重, 形成丰富多变的旋律色彩, 不同乐器的音色交替如同光影变幻; 铜管组在小号、圆号、长号和大号的协同下, 以金属质感的辉煌音响推动音乐高潮的到来, 其强大的声压和整齐的发音, 创造出令人震撼的音响效果。这些西方管弦

乐的典型特征,使作品能够超越特定文化语境,进入世界音乐艺术的对话场域。

3 音色特征的表现对比

音色作为音乐表现的重要载体,在两个版本中呈现出植根于各自文化传统的审美范式。这种差异不仅体现在表层的音响效果上,更反映了中西音乐文化深层的思维方式和价值取向。

3.1 民族音色的线性思维特征

一个音乐作品大多都需要一个主题来表达情感,因此“主题音乐”便必不可少,以表达整首音乐作品的主要情感,作品中的基本情绪也应当符合主题情感。值得注意的是,民族版本中音色的时空组织遵循“线性思维”原则。各乐器组常以音色接力方式呈现主题,如旋律线条从唢呐过渡到笛子再到弦乐组,形成音色的线性流动。这种处理方式与中国书画中“气韵生动”的美学追求一脉相承,通过音色的渐变与转换保持音乐能量的持续流动。在再现部的高潮段落,多种特色乐器以“音色复调”的方式叠置,不同质感的音响同时绽放,再现了民间节庆中多种艺术形式并置的热闹场景。

3.2 西洋管弦乐版本的声学建筑理念

西洋管弦乐版本则体现了完全不同的音色哲学。其音色追求音响空间的立体建构。弦乐组采用分声部写作,第一小提琴与第二小提琴常构成八度叠置,中提琴填充和声内声部,大提琴与低音提琴则构建坚实的低音基础,这种垂直分布形成了清晰的音响层次。木管组运用“音色对位”技术,如长笛与双簧管以三度间隔演奏旋律,单簧管与大管则以倒影形态呼应,形成精密的音色网格。铜管组在 *ff* 力度段落采用“金字塔式”配器法,从圆号到小号再到长号、大号逐层叠加,创造出震撼人心的音响高潮。

3.3 两种音色体系的接受美学差异

从接受美学的角度来看,两种音色体系造就了不同的聆听体验。民族版本通过特色乐器的鲜明音色,直接唤起听众的民俗记忆与文化认同,具有强烈的代入感和场景再现性;西洋版本则通过精细的音响组织,引导听众关注音乐本体的形式美感,更强调抽象的艺术体验。这种差异实际上反映了两种音乐文化不同的功能定位:前者侧重音乐的描述性与仪式性,后者强调音乐的自律性与艺术性。

4 音乐表现力的多维差异

大部分中国民族乐器具有鲜明的音响特征,较适合

以独奏或者小规模重奏,而西方乐器更加具有协调的分组和统一的音色这些优势,较适合大型乐队合奏。因为中西方乐器在制作材料以及构造的不同,使得中西方乐器在演奏上也存在差异。

4.1 节奏处理的哲学差异

民族管弦乐版本的节奏处理深刻体现了中国传统音乐“以意为主”的美学思想。演奏者并非机械地遵循节拍标记,而是根据音乐情感的内在需求,在基本节奏框架内进行微妙的速度波动。这种“弹性节奏”(rubato)的处理方式,在表现欢庆场景时尤为明显:当唢呐模拟人群欢呼时,节奏往往会出现自然的加速;而在抒情段落中,二胡的旋律线条则可能适当延展时值。特别值得注意的是散板段落的运用,演奏者通过非均分律动的节奏组织,创造出类似民间说唱艺术中“随兴而歌”的表演状态,这种节奏的不确定性恰恰赋予音乐以生命的灵动感。

相比之下,西洋管弦乐版本的节奏处理则体现了西方音乐追求“形式完美”的理性思维。指挥家通过精确的拍点控制和严格的速度标记,确保乐团各声部在时间维度上的高度统一。这种科学化的节奏处理,使得音乐的情感发展呈现出清晰的建筑美感。特别是在高潮段落,通过将基本节奏单元进行二分、四分等细分处理,配合力度的阶梯式增强,创造出具有强烈戏剧张力的音响效果。

4.2 和声语言的体系对比

民族管弦乐版本的和声构建体现了中国音乐“线性思维”的特征。其和声效果主要源于各声部旋律线条的自然交汇,而非预先设计的纵向和声结构。改编者创造性地运用了许多具有民族特色的和声手法:在表现欢快情绪时,常采用空五度和弦营造明亮空旷的音响;在抒情段落则运用加六度和弦增添柔和色彩;而在过渡段落中,通过不同调式的并置产生特殊的和声张力。这些处理方式既保持了传统五声调式的纯净性,又丰富了音乐的纵向音响层次。

西洋管弦乐版本则充分展现了西方功能和声体系的强大表现力。改编者在保留原曲旋律骨干的基础上,运用了丰富的和声技巧:利用转调模进手法拓展调性空间;在高潮段落则采用密集排列的属七和弦、减七和弦制造强烈的和声张力。特别值得注意的是,改编者还运用了复调手法,将主旋律与对位旋律有机融合,创造出立体化的音响织体。这种和声处理虽然在一定程度上改变了原曲的质朴风格,却大大增强了音乐的表现深度

和戏剧性。

4.3 音色处理的审美差异

在音色组合方面,民族管弦乐版本追求“和而不同”的美学效果。各乐器在保持自身音色个性的前提下,通过巧妙的配器手法达到整体协调。例如在表现群体舞蹈场景时,弹拨乐器组以点状音型构成节奏骨架,拉弦乐器以长音铺垫和声背景,而吹管乐器则以鲜明的音色演绎主旋律,三者既各具特色又相得益彰。

西洋管弦乐版本则更注重音色的融合性与均衡性。作曲家通过科学的声部分配和力度控制,使不同乐器组的音色能够完美融合。弦乐组常以分奏形式丰富和声层次;木管组通过音色交替产生色彩变化;铜管组则以适度的强度融入整体音响而不显突兀。这种音色处理方式创造出具有空间感和立体感的音响画面,体现了西方管弦乐追求“整体和谐”的美学理想。

4.4 结构布局的思维差异

在曲式结构方面,民族管弦乐版本保留了民间乐曲“随情而变”的灵活特征。虽然整体上遵循引子-主题-展开-高潮-尾声的基本框架,但各段落之间的过渡往往较为自由,段落长度也可根据演出实际情况适当调整。这种弹性结构使音乐保持着民间艺术特有的生命力。

西洋管弦乐版本则采用了更为严谨的曲式结构设计。作曲家通过精确计算各段落的比例关系,使音乐发展呈现出完美的对称性与逻辑性。主题的呈示、发展、再现都遵循严格的曲式规范,过渡段落则通过精心设计的连接材料实现自然衔接。这种结构处理赋予了作品更强的形式美感和艺术完整性。

5 文化内涵的深层解读

中国民族音乐的改编是其创作发展的重要部分,其将中国的民族音乐元素与西方和声等多种表达技巧相互贯通,表达出具有中国特色的音乐艺术形式。

从文化象征的角度来看,两个演奏版本实际上代表了两种不同的文化表达策略。民族管弦乐版本通过原汁原味的民间音色和演奏技法,直接唤起听众对中国少数民族文化的审美联想。每一件乐器的音色都承载着特定的文化记忆,共同构成了一幅生动的民俗风情画。这种表达方式强化了作品的本土文化属性,使其成为民族文

化认同的重要载体。

西洋管弦乐版本则采取文化融合的创作策略,将中国音乐元素融入国际通行的音乐语言体系。通过西方听众熟悉的音响组织形式,降低了文化接受的障碍,使作品成为跨文化传播的有效媒介。这种改编方式不仅拓展了作品的传播范围,更在深层次上实现了中西音乐美学的对话与交融。

6 结论

民族器乐是我国传统文化的结晶和沉淀,也是宝贵的历史文化遗产,经过历史长河的洗礼,已经成为华夏文明最具代表性的符号之一。通过对《北京喜讯到边寨》两种演奏版本的比较分析,我们可以清晰地看到,相同的音乐素材经由不同的器乐体系演绎,会产生截然不同的艺术效果和文化意义。民族管弦乐版本以其鲜明的音色个性和灵活的表现手法,深刻体现了中国音乐的美学特质;西洋管弦乐版本则凭借其严谨的结构组织和丰富的音响层次,展现了西方音乐的表现优势。这两种演绎方式并非相互排斥,而是构成了互补共生的关系,共同丰富了作品的艺术内涵。这一研究不仅有助于我们深入理解音乐改编的艺术规律,也为中国音乐作品的国际化传播提供了有益启示。

参考文献

- [1]田屹.当代多元文化视阈下民族器乐的发展研究[M].北京:新华出版社,2021.
- [2][意]恩里科·福比尼.西方音乐美学史[M].修子建译.湖南:湖南文艺出版社,2005.
- [3]于媛媛.《北京喜讯到边寨》赏析[J].名家名作,2022,(23):103-105.
- [4]郭艳波.中国民族音乐元素的音韵表达——论《浏阳河》的改编与运用[J].戏剧之家,2016,(18):77+79.
- [5]唐浚哲.民族音乐文化融合的音符[J].文化产业,2024,(35):49-51.
- [6]李鹏程.当代中国专业音乐传播现状述论[J].音乐研究,2021,(04):120-127.
- [7]彭菲.民族管弦乐发展历程与当代实践研究[D].同济大学,2022. DOI:10.27372/d.cnki.gtjsu.2022.000666.