

中西声乐文化的审美差异与融合路径研究

刘力元

三亚学院，海南三亚，572000；

摘要：从跨文化角度而言，本文探讨了中西声乐艺术在审美理念、表现形式和技术特征等方面存在差异且研究其融合发展的可能路径。经文献梳理与比较分析可知，中国传统声乐将意境传达、含蓄内敛当作美学追求并重视声音与文化内涵相统一，而西方声乐着重于形式美感、情感外露以及技巧展示且强调声音本体具有艺术价值。研究表明，在全球化大背景下，中西声乐文化交流从单向借鉴朝着双向互动转变。对于当前融合实践中的“形似神不似”、文化断裂之类的问题，本文提出融合可走尊重差异性、加强文化理解、创新教学体系、拓展创作实践等路径。研究认为，要让中西声乐文化有机融合，技术层面相互借鉴是必要的，但更为关键的是在深层次上开展美学对话与文化互鉴，构建包容多元的声乐美学体系能够推动声乐艺术创新发展并给世界音乐文化和交流带来新可能。

关键词：声乐文化；审美差异；文化融合；跨文化传播；艺术创新

DOI：10.64216/3080-1494.25.09.086

引言

全球化浪潮推动着音乐艺术这个文化交流重要载体以前所未有的速度跨越地域和文化边界，声乐艺术是音乐领域的重要部分且在中西方文化里审美理念和表现形式有着明显不同。这几年国际音乐节、跨文化音乐会兴起了并且数字化传播平台也发展起来了，这使得中西声乐文化的互动越来越多，2022 年国际音乐协会数据统计显示全球跨文化元素声乐作品占比从五年前不到 15% 涨到 30% 以上，这一趋势说明中西声乐文化融合是个不容忽视的艺术现象。不过这种融合不是单纯的技术叠加或者形式模仿，而是在深层次文化理解和美学对话里找平衡的事，中国传统声乐以意境传达为中心并追求含蓄内敛的情感表达，重视声音和文化内涵的统一，西方声乐却着重于形式美感和技巧展示，凸显情感外露以及声音本体的艺术价值，这两种完全不一样的审美取向在跨文化传播时互相吸引还很有张力。

声乐艺术融合发展并非仅限于技术层面的创新探索，其更是文化认同与美学观念之间深刻的撞击，在当下全球化的大背景之下，中西声乐文化交流模式已从单向借鉴演变为双向互动，然而在实际操作时仍然面临很多难题，像跨文化声乐创作里“形似神不似”的情况很常见，不少作品虽然在外表上把中西元素融合在一起，但由于对文化内涵缺乏深入了解，所以看起来别扭且不协调，并且文化断裂的问题急需解决，在教学体系和创作实践中尤其如此，如何处理好传统和现代、本土和外

来的关系是个重点问题，有研究表明，要达成有机融合，尊重文化差异是前提，而加强文化理解、创新教学体系、拓宽创作实践是具体做法，构建包容多元的声乐美学体系，不但能让中西声乐艺术得到创新发展，也为世界音乐文化变得更加丰富多彩以及开展交流合作提供新可能，在这个过程之中，声乐艺术的价值不再仅仅体现在单一文化的表达上，它成为了连接不同文明的关键纽带。

1 中西声乐文化的审美特征与差异分析

1.1 中国传统声乐的审美取向与文化内涵

中国传统声乐艺术把意境传达当作核心且有着含蓄内敛的美学特质，儒家“和”的思想、道家“自然”观念以及禅宗“空灵”理念对其审美取向影响深远从而使其有了独特文化内涵。演唱实践里，声音不但是情感表达的手段而且是文化符号的一种延展，就像昆曲里的“水磨腔”，音色细腻婉转能展现人物内心世界并且将诗词、戏曲和音乐合为一体，这体现出传统声乐特别看重综合性艺术形式。近年研究数据表明，中国民族声乐在国内和国外演出市场所占份额一年比一年高，尤其在亚洲地区文化认同感明显变强，并且中国传统声乐重视“字正腔圆”，即注重语言与旋律和谐统一，这一特点既反映汉语语音的独特之处又彰显中华文化对秩序与平衡的追求。

从历史角度来看，中国传统声乐的审美体系深深植根于厚重的文化积淀之中且常常有着丰富社会功能的

表现形式,像民歌《茉莉花》,它靠悠扬旋律与朴素情感传达东方审美的温婉特质而成为跨文化传播的经典范例,但现代背景下,怎样在留存传统韵味之际融入当代元素是个急需解决的问题。近五年间,随着非物质文化遗产保护工作不断推进,许多传统声乐形式被再度挖掘并且注入新活力,这些实践显示中国传统声乐不但是艺术形式的一种,更对民族文化身份有着重要意义。

1.2 西方声乐的审美体系与艺术特质

西方声乐艺术把形式美感和技术展示当作核心并着重声音本体的艺术价值,文艺复兴之后西方声乐慢慢发展出一套严谨的技术体系和审美标准,而意大利美声唱法被当作典范,它靠科学的发声方法和精准的音准把控达成声音的高度纯净和灵活,给歌剧这类大型舞台艺术提供坚实技术支撑,并且统计显示全球每年举办的古典音乐会超 60%有西方声乐作品,可见其在国际音乐市场的主导地位,另外西方声乐重视情感外露,用强烈的情绪张力和戏剧化表现抓住观众,这和西方哲学重视个体自由与主观体验关系紧密。

21 世纪以来,现代音乐元素被西方声乐不断吸纳且呈现出多元化发展走向,跨界合作变得寻常,流行歌手和古典歌唱家合作的项目随处可见,这一走向既拓展了声乐表现范围又给传统艺术带来新活力。不过西方声乐审美体系存在争议,有学者认为其过分注重技术或许会减弱作品情感深度,虽然如此,西方声乐靠训练体系的高度规范化以及广泛的传播影响力,在全球声乐教育中已是重要部分这一点不容置疑,近五年很多国家引进西方声乐教学模式但面临本土化改造的考验。

1.3 中西声乐审美在音色、技巧与表现形式上的差异对比

中西声乐在音色、技巧与表现形式上有着显著不同,其文化的背景和审美的理念是造成这些不同的根源,中国传统声乐大多喜欢用柔和圆润的音色并想要达成声音与自然环境的和谐统一,就像京剧里的旦角唱腔经常使用假声或者半假声来制造出轻盈飘逸的感觉,这和中国传统文化塑造女性柔美形象有很大关系,西方声乐则相反,它更看重音色的穿透力和动态范围,在歌剧演出时尤其如此,因为演员要在这么大的交响乐团伴奏之下把每个音符都清清楚楚地传达出来,有调查显示欧洲主要歌剧院的观众大多觉得高亢嘹亮的音色更易引发情

感共鸣,这也体现出西方文化崇尚力量与激情的特点。

中西声乐在技巧方面有着鲜明对比,中国传统声乐注重气息的连贯与控制,靠“气沉丹田”稳住声音输出且这需要演唱者有深厚内功,而西方声乐倚重复杂呼吸机制和共鸣腔体运用,训练常包含解剖学知识学习以让声音达到最佳。表现形式上,中国传统声乐多跟文学、戏剧结合成为综合性艺术形态,西方声乐却更喜欢单独呈现,像咏叹调、艺术歌曲都充满个人主义色彩。得注意的是,全球化加速使中西声乐交流碰撞,“形似神不似”的问题不能小看,有些想融合中西风格的作品因没深刻理解文化而很生硬突兀,所以以后融合要基于尊重差异,加强文化交流互鉴和创新实践,促使两种声乐体系有机整合,构建更包容多元的声乐美学框架。

2 中西声乐文化的融合实践与路径探索

2.1 历史视角下中西声乐融合的代表性案例分析

从中西声乐文化交流的历史发展脉络看,二者交融并非现代才有而是文化交流漫长进程一直存在的现象,就拿 20 世纪初中国音乐家去欧美留学来说吧,当时冒出一批像黄友葵、周小燕这样有国际眼光的艺术家,他们把西方美声唱法跟中国传统戏曲、民歌相融合从而让中国声乐艺术打开新局面。新中国成立之后尤其如此,《白毛女》《江姐》这类民族歌剧的创作既吸纳意大利歌剧在戏剧性结构和和声技法方面的长处又将京剧、昆曲等传统戏曲的旋律特征与表演程式融入其中,近年来全球化加速,谭盾、龚琳娜等艺术家搞跨界合作促使中西声乐融合得更深入了,这些事例说明中西声乐文化融合不但是技术层面的取经更是文化内涵间的相互浸润,有数据表明 2018 到 2023 年全球跨文化音乐节数量涨了大概 40%且声乐类节目占比提高不少从而给中西声乐融合提供了更多实践的地方,不过历史经验告诉我们光是模仿西方形式却不看重本土文化根基的话就很难达成真正的艺术创新所以融合的时候必须重视传统文化精髓的传承与发展。

2.2 当代声乐教育中的跨文化审美培养策略

当代声乐教育是中西声乐文化交融的关键之地且其核心使命为培育学生的跨文化审美素养,这几年国内外好多高等音乐学府都试着变革教学体系,像中央音乐学院开了“跨文化声乐研究”课以引导学生从美学思想、表现手段、文化背景等层面去体察中西声乐艺术的差别

与共同之处,并且美国茱莉亚音乐学院也办起“东方声乐艺术”专题作坊并邀中国艺术家来讲传统戏曲唱腔和民歌唱法,这种相互交流合作的教学形式对提升学生对各类文化背景下声乐审美的认识与接纳挺有效的,不过要注意的是,跨文化审美培养不能光靠理论讲述,还得借助实践体验来加深理解,例如上海音乐学院近年让同学们参加中外联合创作项目并在作品编排时既要使用中国传统五声音阶也要采用西方十二平均律,这样技术和审美都能突破,2022年一项行业调查表明超70%的声乐专业学生觉得跨文化审美训练对自己的职业发展影响很大,但目前教育实践里重视技术不重视文化的状况依然存在并且有些学生虽说学会了不少演唱技巧,可对中国文化内涵却没有深入了解,这是限制中西声乐融合发展的瓶颈之一。

2.3 中西声乐融合的创新模式与实践路径

全球化背景下,中西声乐文化交流逐渐走向多元化且发展得越来越深入,技术创新给这一进程带来了新可能,像虚拟现实技术应用于其中能使观众仿若置身现场般感受东西方声乐艺术独特魅力,并且人工智能作曲工具也开拓出跨文化音乐创作的新天地^[5]。“世界音乐”潮流这几年兴起起来,这给中西声乐融合提供了很大空间,很多艺术家都试着把中国传统乐器和西方管弦乐队相结合或者把古诗词吟诵放在歌剧咏叹调里以探寻新的艺术表达形式。不过要达成真正的有机融合,还得解决文化断裂、审美隔阂之类的问题,所以构建一个包容多元的声乐美学体系非常重要,这个体系既要彰显中国传统声乐的意境美,也要顾及西方声乐的形式美,通过加强学术研究、办国际交流活动、鼓励原创作品等就能促使这一目标变成现实。统计显示,2021到2023年全球有关中西声乐融合的研究论文数量增加了将近一半,可见学界对这一领域的关注一直升高。以后要是想让中西声乐文化碰撞出新活力并给世界音乐文化多样性增添长久动力,就得基于尊重差异开展深层次的文化对话与互鉴。

3 结论

全球化浪潮推动着音乐艺术在跨文化交流中的复杂性与潜力得以揭示,并且这些年国际间艺术合作频繁

开展促使全球音乐产业规模不断扩大,到2022年时全球录制音乐市场收入突破260亿美元且声乐作品占了很大比重。在这种情况下,中西声乐文化的互动体现出两种美学体系的碰撞以及文化多样性对艺术创新的深远影响,因为中国传统声乐以意境为中心讲究声音和文化内涵高度统一,而西方声乐长于形式美感和技术展示。这一差别既是挑战也有机遇,而且当下实践中出现的“形似神不似”的情况显示,单纯模仿技术或者表面借鉴无法达成真正的文化融合,所以以后发展得从深层次美学对话做起,强化文化理解并尊重差异性以构建包容多元的声乐美学体系。例如在教学方面,可把中国传统声乐的意蕴表达和西方声乐的技术训练相结合探寻更具创造力的教学模式,而在创作方面,跨界合作能激发新艺术灵感让作品有文化根性又有国际视野,并且数字化技术的应用给中西声乐文化传播与融合带来新平台,像虚拟现实、人工智能之类的工具能打破地域限制促使不同文化背景的听众更直观地感受异域声乐之美。总而言之,中西声乐文化有机融合不但是技术上的互相学习更是文化互鉴的深刻践行,其终极目的在于推动声乐艺术在全球创新发展并给世界音乐文化繁荣注入新活力。

参考文献

- [1] 鄂薇;. 从中西声乐文化差异看民族声乐与美声艺术的融合[J]. 黄河之声, 2013(18): 22.
- [2] 武轩;. 声乐与传统音乐文化的融合路径研究[J]. 文化学刊, 2024(11): 169-172.
- [3] 刘梓凝;. 音乐剧演唱中传统声乐与现代声乐的文化融合与审美变迁研究[J]. 中国音乐剧, 2024(06): 80-82.
- [4] 白居易;. 从中西音乐文化审美差异看我国声乐艺术发展之路[J]. 大舞台, 2013(06): 71-72.
- [5] 王思琦;. 美声唱法与中国本土音乐文化融合的研究[J]. 音乐时空, 2014(19): 47.
- [6] 杜振巍; 邱希;. 中西方体育文化差异的原因与融合研究[J]. 科技资讯, 2016(33): 179-180.

作者信息: 刘力元(1992.09.21—), 女, 汉族, 籍贯: 上海闵行, 硕士, 助教, 研究方向: 声乐, 艺术演唱。