

Development and utilization of folk music resources in the creation of folk music

Hasiqilao

Genghis Khan Art Troupe of Ordos City, Ordos, Inner Mongolia, 017208, China

Abstract

The content of folk music resources is profound. As the basis and source of national music creation, music creators should dig deep into the existing folk music resources, and deeply explore the expression form of folk music, to ensure that the presentation of music works is more rich and diverse. Folk music creation pay attention to the depth of the national characteristics and the regional differences of mining, grasp the different kinds of folk music resources in the article, to these different types of music form of mining, combined with the folk music resources in the use of folk music creation, on this basis, put forward the use of folk music resources specific strategy, has certain reference significance.

Keywords

folk music resources; folk music creation; development and utilization

民间音乐资源在民族音乐创作中的开发与利用

哈斯其劳

鄂尔多斯市成吉思汗艺术团, 中国·内蒙古 鄂尔多斯 017208

摘要

民间音乐资源的内容深刻, 作为民族音乐创作的基础和来源, 音乐创作者要深入挖掘现有的民间音乐资源, 对民间音乐的表达形式进行深入探索, 确保音乐作品的呈现更加丰富多样。民族音乐创作注重作品中民族特色和地域差异的深度挖掘, 在文章中把握民间音乐资源的不同种类, 对这些不同类型的音乐形式进行充分挖掘, 结合民间音乐资源在民族音乐创作中运用的具体情况, 在此基础上, 提出民族音乐创作中利用民间音乐资源的具体策略, 具有一定参考意义。

关键词

民间音乐资源; 民族音乐创作; 开发与利用

1 引言

中华民族音乐文化历史悠久, 有着不同的艺术表现风格, 民间音乐资源中积累了更多的艺术品种和素材, 无论是曲调的把握和运用, 还是音乐体裁的把控, 都要有着突出的民族特色。那么, 在民族音乐创作过程中, 对民族音乐旋律进行改编和运用, 把握民族音乐的曲调和调性, 以及拓展民族音乐曲式结构, 促进民族音乐创作的现代化发展。

2 民间音乐资源的种类分析

我国有着上下五千年历史的古老民族, 中华民族在历史发展过程中形成丰富的文化资源, 其中民间音乐资源的构成最为复杂且丰富, 民间音乐资源有着广泛的音乐内容、优美的歌曲旋律, 不同种类的音乐风格都体现着中华民族的文化内涵。民间音乐资源有着无限的生命力和艺术感染力, 在现

代社会中喜闻乐见, 受到大众的广泛欢迎, 从民间音乐资源的构成种类分析, 可以划分为民间歌曲、器乐曲、歌舞、说唱音乐、戏曲音乐等类型。其中民间歌曲的流传范围广泛, 由于我国的民族构成较多, 五十六个民族形成不同的民歌文化, 不同省市体现着不同的音乐文化内涵^[1]。民间音乐是人民群众在社会生活实践中产生的, 通过口口相传的方式累积和发展, 是广大人民群众在生活中的艺术创作, 这种音乐类型与大众生活紧密结合, 具有民族性、口头性、地方性的特点。通常情况下, 民间音乐的艺术形式丰富多样, 短小精悍, 形象鲜明生动, 风格变化多样, 是我国民族音乐发展的基础。实际上, 民间音乐资源在现代社会中应用, 已经成为现代作曲家不可或缺的创作养料, 需要进一步挖掘和探索这些音乐作品的核心内涵和重要意义, 将其运用于民族音乐创作中。

3 民间音乐资源在民族音乐创作中运用的具体情况分析

3.1 民间音乐资源在声乐创作中的应用

在民间音乐资源运用过程中, 需要充分考虑其在民族

【作者简介】哈斯其劳(1976-), 男, 蒙古族, 中国内蒙古鄂尔多斯人, 二级作曲, 从事民族音乐创作创新研究。

音乐创作中的具体应用情况,民间音乐所涉及的内容较为广泛,包括声乐、器乐、曲艺等,深入挖掘和探索民族音乐的精髓部分,与民间音乐创作形式深度结合,促进我国民族音乐创作的发展。我国有着五十多个民族,不同民族、不同地区的音乐文化发展不同,民间音乐种类的构成要素不同,各个地区根据自身的生活习惯、风俗习惯、宗教信仰等,呈现着不同的民族特色,利用独特的歌词和曲调展示民族面貌,是一个民族或某一地区文明与文化发展的重要标志。由于不同民族的生活与文化发展不同,民间音乐作品的情感表达不同,按照题材的标准划分,可以分为情歌、劳动曲调、婚歌等;按照场合标准划分,可以分为茶歌、牧歌、祝酒歌等;按照体裁为标准划分可以分为小调、长调、短调、山歌等。这些多种多样的民间音乐作品为民族音乐创作提供了丰富素材,现代作曲家运用这些作品内容进行创新和改编,形成新的民族面貌,创新民族音乐的表现形式,成为大众喜闻乐见的艺术形式,感受声乐艺术的创新性和深刻性。

例如,《拔根芦柴花》民族音乐的创作喜在声乐方面融合民间音乐资源,对民间音乐的创作内容深度挖掘,这首音乐作品属于江苏民歌,是劳动人民在田间劳作的时候自主编唱的劳动号子,体现着江苏地区丰富的文化内涵和劳动价值,有着鲜明的地域特色和民族性。在50年代初期,这种劳动号子得到改编,由钱静人作词,费克改编曲调,对江苏地区的民歌内涵深度挖掘,保留劳动号子中深刻的劳动内容,融入民族声乐的特色内容,添加新的音乐素材,成为民族声乐创作中的重要作品。除了《拔根芦柴花》,民族声乐创作中融入民间音乐资源,还有民族音乐作品《黄河大合唱》、侗族大歌等,都运用了传统民间音乐资源中关于声乐创作部分的内容,保留特色的基础上探索创新,改编成新的民族音乐作品,有着鲜明的民族性和时代价值^[2]。

拔根芦柴花

二胡独奏曲 江苏民歌

1=D(1 5 弦) 中速 喜庆地

$\frac{2}{4}$ (i̇ 2̇ 3̇ 3̇ 2̇ i̇ 6̇ | 5̇ 3̇ 2̇ i̇ 2̇ 3̇ 3̇ | 2̇ i̇ 3̇ 2̇ i̇ 6̇ | 5̇ 3̇ 5̇ 6̇) | i̇ 3̇ 2̇ i̇ 6̇ |
 $\frac{1}{1}$ i̇ 3̇ 3̇ 2̇ i̇ 6̇ | 5̇ 5̇ 3̇ 5̇ 6̇ | i̇ 3̇ 2̇ i̇ 6̇ | i̇ i̇ 2̇ i̇ 6̇ 6̇ 5̇ | 3̇ 2̇ 1̇ |
 $\frac{1}{1}$ 5̇ 5̇ 3̇ 5̇ 6̇ | i̇ 3̇ 2̇ i̇ 6̇ | i̇ 5̇ 6̇ 5̇ 6̇ | 5̇ - | 3̇ 3̇ 2̇ i̇ 2̇ 3̇ 3̇ |
 $\frac{1}{1}$ 2̇ i̇ 6̇ | i̇ i̇ 6̇ 5̇ 6̇ i̇ | 6̇ 6̇ 5̇ 3̇ 5̇ 2̇ 3̇ | 5̇ 6̇ i̇ 6̇ 5̇ 3̇ 2̇ | 1̇ - :||
 $\frac{1}{1}$ 6̇ 5̇ 3̇ 2̇ | 5̇ 6̇ i̇ 6̇ 5̇ 3̇ 2̇ | i̇ - | i̇ - | i̇ 0 | 0 0 |
 (i̇ 2̇ 3̇ 3̇ 2̇ i̇ 6̇ | 5̇ 3̇ 2̇ i̇ 2̇ 3̇ 3̇ | 2̇ i̇ 3̇ 2̇ i̇ 6̇ | i̇ 0)

图1 《拔根芦柴花》简谱

3.2 民间音乐资源在民族器乐创作中的应用

在民间音乐资源深度挖掘和运用过程中,发现民间器乐的运用有着较为突出的优势,是民间音乐资源的重要组成部分,需要综合分析各种民间音乐作品,采取传统意义上的器乐进行演奏,对特定的音色和表演模式进行创新运用,充

分体现民族情感和民俗风情。通过对民间音乐资源的利用,民间器乐的类型较多,可以通过吹、拉、弹、唱等方式,开展不同种类的作品创作,突出民族音乐作品的特色和内涵。民间器乐能够为民族音乐创作提供源源不断的素材,深入挖掘和吸收不同形式的民间器乐特色,对表演特点和表现形式进行深入挖掘,激发民族音乐创作灵感。实际上,民间器乐的种类丰富多样,根据不同地域的特点进行详细划分,发现南北方所使用的器乐不同,有着鲜明的南北方地域差异,例如,北方的锣鼓、南方的丝竹等,都有着极强的地域代表性。在民间器乐运用过程中,注重音乐文化的挖掘和发扬,在传统器乐演奏形式上改造和完善,融入特定的民族因素,为民族音乐作品的创作提供更多创新元素。

例如,在山西地区的民间音乐资源运用过程中,深入挖掘地区的器乐种类,钢琴曲中融入民间器乐,不仅是曲调更加丰富,还有助于民族音乐作品的创作,产生新的灵感。邹承恩的钢琴曲《夜走偏殿》融入山西民歌《山西锣鼓》,周小南的钢琴曲《江南春》运用了山西民歌《狮子相送》,通过器乐的运用和改编融入地方民俗特色,呈现出独特的文化氛围。同时,许多作曲家还充分利用民间器乐,二胡、丝竹、唢呐等传统器乐得到广泛运用,让民族音乐作品的情感和内涵更加深刻,体现不同的艺术表现形式。

3.3 民间音乐资源在民族曲艺创作中的应用

在民间音乐资源运用和利用过程中,民族戏曲创作需要充分考虑民间音乐文化内涵,深入挖掘和探索传统曲艺表现形式,随着国际文化交流频率的增加,中国戏曲艺术受到国内外普遍欢迎,需要重点分析中国戏曲艺术的种类,有京剧、黄梅戏、豫剧等,不同地区形成不同的戏曲风格,展示着独特的文化魅力和艺术内涵。随着现代经济社会的快速发展,传统的戏曲腔调已经无法满足年轻人的艺术需求和审美需要,为了实现中华民族音乐文化的传播和弘扬,需要对这种艺术形式进行深入探索。我国的戏曲文化历史悠久,精神内涵深刻,新时代艺术家深入挖掘传统戏曲内容,开展优秀音乐作品的创作,为传统戏曲的发展奠定艺术表现基础。大部分音乐艺术家对传统戏曲作品深入挖掘,感受民间音乐资源的丰富性,在二次创作的基础上对这些戏曲内容进行改编,形成新的民族音乐作品,促使民族音乐作品的意义更加深刻,受到广大年轻人的喜爱,对戏曲唱腔进行探索和学习。

例如,京剧、豫剧、沪剧都是我国传统的戏曲艺术形式,为了对这些戏曲文化进行探索和发扬,需要充分把握戏曲的唱腔和曲调,融入民族音乐作品中。在京剧中融入民间音乐资源,吸收和接纳多种戏剧音乐,形成独特的“板腔体”唱法,民族音乐作品中声腔的运用更加特色深刻。“西皮二黄”中也体现了深刻的民间音乐文化,融合传统的曲艺内容,丰富音乐作品的创作形式。豫剧《花木兰》作为重要的戏曲作品,受到广泛欢迎,将其与民族曲艺创作有效结合,民族音乐作品《木兰从军》中体现出这种艺术形式,

结合中原地区的唱腔曲调,让歌曲中的人物形象更加深刻,有着较强的感染力^[3]。

4 民间音乐资源在民族音乐创作中利用的具体策略分析

4.1 改编和创作民族音乐旋律

在民族音乐创作过程中,对民间音乐资源进行运用和利用,需要对民族音乐作品的旋律进行准确把握和分析,特别是民歌旋律,主要是通过团体加工、代代相传的方式形成,是民族音乐艺术的瑰宝。在民族音乐创作中,将民间音乐中的旋律运用于大型音乐作品创作中,通过改编、变奏等加工方式,完成高效的音乐创作,呈现多样化的艺术表现手法。在实际改编过程中,可以以传统民歌作为基础内容,作曲家们开展大胆探索和尝试,保留民间音乐作品中的核心内容,在环绕骨干音的基础上增加小音符,达到作品旋律辅助的效果,这些小音符多为倚音、波音、弦外音等,形成特定的音乐节奏型,促进中国民族声乐艺术的广泛传播,在发展过程中形成新的音乐作品。同时,对于不同题材和特点的音乐作品,要使用不同的手法,深入获取旋律内容,融入不同情感的民族音乐作品表达中,在抒情类型的作品中可以使用滑音、波音等,在历史故事类型的音乐作品中,注重叙事抒情和故事表达,可以使用顿腔、哭腔等独特的唱腔手法。

4.2 拓展民族音乐曲式的结构

在民族音乐作品创作过程中,注重新颖内容的呈现,对民族音乐作品的曲调结构要求较高,重点分析曲式变化情况。在曲调发展过程中,深入挖掘民间音乐作品中的特殊段落,对这些段落的规律性进行准确分析,找到具有共性的曲式,加以运用。实际上,民族音乐作品的表达呈现着鲜明的地域特色,不同作品的时长不同,无论是两三分钟,还是两三个小时,都需要有着一定的结构框架,探索其中的规律性和民族性。这种音乐曲式结构框架的探索,并不是只停留在理论方面,而是在大量的实践积累过程中,获取音乐作品的突破口,总结音乐作品创作的新想法。曲式的类型多种多样,不同的作品中所呈现的框架形式不同,无论是古典音乐,还是现代创新音乐,都有着一定的相似性。在曲式结构运用过

程中,把握对比、变奏、重复的原则,对音乐材料进行重新运用和塑造,形成新的民族音乐作品,让这些作品在节奏形态、旋律变化、情绪特征等方面带来不同感受。同时,在音乐作品创作过程中,曲式变化还需要通过对比的形式呈现,大调与小调、快与慢、强与弱等,都能够推动民族音乐的创作和表达。

4.3 合理运用民族音乐曲调和调性

在传统民族音乐理论中,大部分知识内容突出音律的组合,确保若干个音得到合理组织,形成一个体系,以某个音为中心形成调式,调式的性质和特点直接影响民族音乐作品的创作。在民族音乐作品中运用曲调的调性,深入挖掘民间音乐资源中的相关内容,突出调式的核心内涵,作为音乐作品的灵魂和枢纽。通常情况下,民族音乐作品中运用曲调的不同特点,把握歌曲色彩和内涵,善于运用调式调性体现旋律变化,突出歌曲中人物的情感变化。例如,对于抒情的民歌,多使用转调,呈现现代歌曲的特点,整体节奏舒缓悠长,节奏平稳,拍子的变化较少。民间传说和历史故事的音乐作品创作,可以借用大量的传统戏曲元素,通过民族五声调式的利用,反映故事的情节变化和人物的情绪变化,通过曲调的色彩改变感受音乐作品的转折变化,带给人不同的乐曲感受。

5 结语

综上所述,为了有效提高民族音乐创作的效果和中心,要准确分析民间音乐资源的深刻内涵,获取更多的音乐素材,激发人们对传统民间音乐的兴趣和激情,感受其中深刻的情感内涵。作为音乐创作者,要善于发现和利用民间音乐的特色元素,把握民间音乐资源的文化内涵,确保民族音乐作品创作的深刻性。

参考文献

- [1] 许群张君君. 浅谈音乐活动中的民族音乐与舞蹈文化植入[J]. 中国文学, 2018, (02).
- [2] 余玲. 浅析民族文化与民族音乐的关系[J]. 中国文学, 2018, (08).
- [3] 王婷婷, 丁运成. 民间音乐素材在音乐创作中的运用研究[J]. 济宁学院学报, 2016, (02): 79-83.