

# Music analysis from the perspective of cultural identity: interpreting the social function of folk music

Zhida Li

Gyeonggi University, Gyeonggi, Seoul, 03746, Korea

## Abstract

From the perspective of cultural identity, this paper takes the Dong age and northern you as examples to explore the social function of folk music. By analyzing the inheritance and innovation of Dong Dage, the musical style and cultural connotation of Xintianyou, it reveals the functions of folk music in identity, cultural inheritance, social integration, emotional expression and education, etc. The research points out that folk music is not only an important symbol of cultural identity, but also shows new values in modern society, such as culture enabling rural revitalization and promoting social harmony. This paper emphasizes that the deep study of the cultural identity significance of folk music has important theoretical and practical significance for promoting the inheritance and development of culture.

## Keywords

cultural identity; folk music; social function; Dong age; a kind of Shanxi local melody

# 以文化身份为视角的音乐分析：解读民俗音乐的社会功能

李治达

韩国京畿大学，韩国·首尔 03746

## 摘要

本文从文化身份的视角出发，以侗族大歌和陕北信天游为例，深入探讨民俗音乐的社会功能。通过分析侗族大歌的传承与创新、信天游的音乐风格与文化内涵，揭示民俗音乐在身份认同、文化传承、社会整合、情感表达与教化等方面的功能。研究指出，民俗音乐不仅是文化身份的重要象征，还在现代社会中展现出新的价值，如文化赋能乡村振兴、促进社会和谐等。本文强调，深入研究民俗音乐的文化身份意义，对于推动文化的传承与发展具有重要的理论和现实意义。

## 关键词

文化身份；民俗音乐；社会功能；侗族大歌；信天游

## 1 引言

民俗音乐是民族文化极为重要的一种载体，承载着数量颇为丰富的历史记忆以及关乎文化身份的诸多信息。处在全球化与现代化这样的大背景之下，民俗音乐在传承以及发展方面，面临着全新的机遇，同时也遭遇着不少新的挑战。文化身份的构建同音乐之间有着颇为深刻的内在联系，音乐可不只是文化身份呈现于外的一种表现形式，它更是群体成员在情感方面达成共鸣以及产生认同的一个重要载体。本文以侗族大歌、陕北信天游为例，对民俗音乐在文化身份构建过程中所起到的作用以及其具备的社会功能展开探讨，希望能给保护与传承民俗音乐给予相应的理论方面的支持。

## 2 文化身份与民俗音乐的关系

### 2.1 文化身份的内涵

文化身份是指个体或者群体在特定文化环境下所形成的自我认同感，其是依靠共同的历史经验、文化符号以及价值观念构建起来的集体意识。它包含了像语言、习俗、宗教、艺术等诸多方面的文化特征，是作为文化主体的一方对自身所属群体所产生的归属感的一种呈现，同时也是群体成员所共有的文化记忆以及价值观念的一种展现。从社会心理学层面为例，文化身份不但是个人识别的一个重要标志，更是个体明确自我身份以及意义边界的一个坐标，有着增强群体凝聚力这样的功能。

### 2.2 民俗音乐作为文化身份的象征

民俗音乐是群体文化身份极为重要的一种象征。它凭借着独具特色的旋律、节奏以及歌词，把群体的文化记忆还有价值观传递开来。作为一类文化符号，民俗音乐承载着群体的历史经验以及文化符号，进而变成了群体成员达成情感

【作者简介】李治达（1996-），男，中国山东日照人，博士，从事音乐学研究。

共鸣以及实现身份认同相当重要的一个载体。以侗族大歌为例，它以多声部合唱的形式以及独特的音色，摇身一变成为侗族文化身份的核心象征所在。其复杂的和声结构再加上集体演唱的这种形式，一方面展现出了侗族人民所具备的智慧，另一方面也进一步强化了侗族群体的文化认同程度。而信天游，更是以其高亢且奔放的旋律以及贴近生活实际的歌词，成为了陕北地区文化身份的重要标志性存在。<sup>[1]</sup>

### 3 民俗音乐的社会功能

#### 3.1 身份认同功能

##### 3.1.1 民俗音乐与身份认同的构建机制

民俗音乐实际上就是一种文化符号体系，凭借着自身独有的旋律、节奏以及歌词等元素，给群体成员带来了情感方面的共鸣，同时也赋予了他们强烈的归属感，由此构建起身份方面的认同。侗族大歌有着多声部合唱这样的表现形式，其音色也相当独特，正因为如此，已然成为侗族文化身份极为关键的一种核心象征。像《蝉之歌》《大山真美好》《耶老歌》《嘎高胜》等这些具有代表性的曲目，一方面展现出了侗族人民所具备的智慧，另一方面也彰显了他们的创造力，并且在集体演唱的过程当中，还进一步强化了侗族群体对于自身文化的认同。信天游，是与其高亢且奔放的旋律，再加上贴近生活实际的歌词，从而成为陕北地区文化身份的重要标志之一。

##### 3.1.2 民俗音乐在现代社会中的身份认同功能

处在全球化以及现代化这样的大背景之中，民俗音乐所具备的身份认同功能并非仅仅被限制在传统社会范畴内，其在现代社会当中同样展现出了别样的新价值。以侗族大歌为例，它借助现代舞台以及媒体的传播力量，从原本只是地方性的文化符号逐步转变成了拥有国际影响力的文化标识，如此一来，更是极大地增强了侗族群体内心深处的文化自信。例如，侗族大歌里具有代表性的曲目像《嘎戏》《嘎音也》等等，在开展国际文化交流活动之时，已然成为了侗族文化极为重要的代表之作；信天游通过现代音乐创作活动以及舞台表演形式，紧密结合流行音乐所特有的传播路径，进而成了陕北地区在推动文化赋能乡村振兴这项工作过程中的重要载体。由于其传播的范围相当广泛，所以它在现代社会里面能够持续不断地发挥出极为重要的文化凝聚功能，更进一步稳固了它在身份认同方面所具有的象征意义。<sup>[2]</sup>

#### 3.2 文化传承功能

##### 3.2.1 民俗音乐作为文化传承的载体

民俗音乐在文化传承方面起着极为重要的作用，它凭借口口相传这一方式，把群体所拥有的文化传统以及价值观传递到下一代人手中。侗族大歌的传承主要依靠家族以及社区所开展的集体演唱活动，如此的传承途径一方面保留了音乐自身的形式，另一方面也将文化的核心价值传承了下来。侗族大歌依照其风格特点、旋律走向、内容题材以及演唱方

式等方面的不同，能够划分成四大类别，分别是嘎折（声音大歌）；嘎嘛（柔声大歌）；嘎相（伦理大歌）；嘎吉（叙事大歌）。以《父母歌》《公婆歌》这类伦理大歌为例，它们借助劝教诫世的具体内容，实现了侗族传统伦理观念的传承。信天游则是靠着其简单且容易学习的旋律，再加上贴近日常生活的歌词，进而成为陕北地区文化传承的关键载体。

##### 3.2.2 民俗音乐在文化传承中的创新与发展

在当今时代，民俗音乐的传承不能只靠传统的口传心授方式，还得把现代技术以及创新思维融合进来。侗族大歌借助现代舞台以及媒体来进行传播，使其文化影响力得到了更进一步的拓展。例如，侗族大歌里具有代表性的曲目《嘎戏》等，经过现代音乐节以及各类文化活动加以推广，焕发出了崭新的生机。信天游通过现代音乐创作以及舞台表演，和现代教育体系相结合，让自身的文化影响力进一步扩大。<sup>[3]</sup>

#### 3.3 社会整合功能

##### 3.3.1 侗族大歌：集体演唱与社会凝聚力

侗族大歌属于一种别具一格的多声部合唱样式，其社会整合方面所发挥的功能，重点体现在借助集体演唱这样的方式来推动社区成员相互之间展开交流以及展开合作，进而使得社会凝聚力得以有效增强。侗族大歌的演唱活动一般是在鼓楼之类的公共空间当中开展的，参与到其中的人员涵盖了不同年龄层次以及不同性别的群体成员。这种集体演唱的形式不但是侗族社会文化活动里极为重要的一个构成部分，同时，它也是侗族社会结构以及文化传承过程当中相当重要的一条纽带。

##### 3.3.2 信天游：社会交往与和谐稳定的媒介

信天游属于陕北地区颇为重要的民俗音乐形式，其社会整合方面的功能，着重体现于凭借广泛传唱而变成社会交往里极为重要的媒介，在一定程度上推动了社会的和谐以及稳定状态的形成。信天游的歌词内容往往和劳动、爱情以及生活等方面有所关联，这些内容切实反映出了陕北人民的生活模式还有他们的精神层面的追求，正是这种与生活紧密贴近的歌词内容，促使信天游得以成为陕北地区开展社会交往时的重要承载物。

信天游的传唱有着多种多样的形式，其中包括个人独唱这种形式，同时也存在群体合唱的情况。这种多样的传唱形式地丰富了陕北人民的文化生活内容，并且还借助音乐这样一种独特的形式，有效地促进了社会成员彼此之间的交流以及互动活动。在陕北地区的日常实际生活当中，信天游常常会在诸如劳动场景之下、节日庆典之时以及婚丧嫁娶这类场合之中被人们演唱起来，进而成为了一种能够对社会关系起到调节作用、对生活压力加以缓解的十分重要的方式。

#### 3.4 情感表达与教化功能

##### 3.4.1 民俗音乐的情感表达功能

民俗音乐是一种颇为重要的情感表达途径，它凭借自身独具特色的旋律、节奏以及歌词，能够把群体成员内心的

喜怒哀乐给传达出来,同时也反映出了他们的生活情形以及精神层面的追求。侗族大歌在歌词内容方面,多数是和自然、劳动以及爱情有所关联的,很好地表达出了侗族人民对于生活的那份热爱之情,还有对自然所怀有的敬畏之心。以《嘎玛》这首大歌为例,它既展现出了侗族人民对大自然的敬畏之感,又反映出了他们对和谐社会的向往之情。信天游,是因其高亢且奔放的旋律特点,来表达陕北人民对生活的热爱以及对未来的憧憬。例如像《赶牲灵》《脚夫调》等这类曲目,它们通过质朴的歌词以及激昂的旋律,将陕北人民在艰苦生活当中所具备的乐观精神给展现了出来。

### 3.4.2 民俗音乐的教化功能

民俗音乐实质上不但是一种情感得以表达的方式,其本身还具备十分重要的教化方面的功能。借助于歌词以及旋律这两个要素,民俗音乐能够把道德观念还有社会规范传递开来,进而对群体当中的成员实施一种潜移默化式的教育影响。就侗族大歌为例,其歌词内容在很多时候是和自然、劳动以及爱情这些方面息息相关的,如此一来便反映出了侗族人民具体的生活状态,同时也彰显出了他们的精神层面的追求,并且还传递了侗族社会所秉持的道德观念以及价值取向。

## 4 民俗音乐与文化身份的互动

### 4.1 文化身份对民俗音乐的影响

文化身份在形成与发展的过程中,对民俗音乐的创作以及传播有着相当重要的影响。侗族所具有的文化价值观还有其独特的生活方式,在很大程度上塑造了侗族大歌的内容和形式。侗族大歌有着别具一格的多声部合唱形式,其音色呈现出自然和谐的特点,进而成为侗族文化极为重要的一个标志。这样的音乐形式一方面反映出侗族人民对于自然怀有的敬畏之情,另一方面也体现出他们对和谐社会的追求,同时还彰显出侗族独特的文化价值观以及社会结构。

陕北地区独特的地理环境以及当地的生活习俗,共同塑造出了信天游高亢且奔放的音乐风格。信天游其歌词所涉及的内容往往和劳动方面、爱情方面以及生活方面等有着诸多关联,它真切地反映出陕北人民身处艰苦环境之时所秉持的坚韧精神,也体现了他们对于美好生活所怀有的那份深切向往。信天游那高亢的旋律,再加上质朴的歌词,已然成为陕北地区文化身份层面极为重要的一种象征,并且与此同

时还传递出了陕北地区所秉持的道德观念以及相应的社会规范。<sup>[4]</sup>

### 4.2 民俗音乐对文化身份的塑造

民俗音乐凭借其自身的艺术形式以及所蕴含的文化内涵,能够对群体的文化身份起到塑造的作用。侗族大歌借助现代舞台展开传播,这一传播过程一方面增强了侗族群体自身的文化认同,另一方面也吸引了更多人关注侗族文化。侗族大歌在现代的传播路径呈现出多样化的特点,像文化旅游、音乐节还有媒体推广等多种不同的形式均包含在内,而这些各式各样的传播方式进一步促使侗族大歌的文化影响力得以扩大,让它从原本只是地方性的文化符号逐步转变成了具有全国范围乃至国际层面影响力的文化标识。以侗族大歌的代表作为例,诸如《珠郎娘美》《蝉之歌》等,它们经过现代舞台的演绎之后,充分展现出了侗族文化所独有的魅力。

## 5 结论

民俗音乐是一种颇为重要的文化符号,其承载着数量丰富的文化身份方面的信息。经由对侗族大歌以及信天游所展开的案例分析,本文将民俗音乐在身份认同、文化传承、社会整合、情感表达还有教化等诸多方面所具备的功能一一揭示了出来。研究明确指出,民俗音乐不但是文化身份极为重要的一种象征,在现代社会当中它还展现出了新的价值,像是能为文化赋能从而推动乡村振兴,亦或是能够促进社会达成和谐状态等等。处在全球化与现代化这样的大背景之下,民俗音乐在传承以及发展的过程里正面临着全新的一系列挑战与机遇。在未来展开的相关研究当中,在数字化时代背景下,民俗音乐的传播路径呈现出多样化的发展趋势,值得进一步深入探究。在跨文化交流的语境中,民俗音乐作为一种独特的文化符号,其角色与功能亦有待明确阐释。

### 参考文献

- [1] 王诗嘉.中西方音乐美学思想社会功能探析[J].艺海,2021(8):51-53.
- [2] 姜程.东海嫁的育人功能研究[J].当代音乐,2021(11):12-14.
- [3] 徐玉婷,舒鹏飞.农耕文化视域下二十四节气的视觉图像解读[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2021,23(5):580-586.
- [4] 陈晨,艾明旭(指导).新时代背景下安徽民俗舞蹈肘阁、抬阁的传承保护与创新[J].今古文创,2021(32):80-83.