

On the Development and Innovation of National Music

Jun Yang

Enshi Prefecture Cultural Center Hubei Province, Enshi, Hubei, 445000, China

Abstract

Ethnic music is a vivid carrier of cultural inheritance. The key to its evolution and innovation lies in the dialectical unity of adhering to cultural origin and responding to the demands of The Times. Relying on the melodic core, instrumental characteristics and cultural background of traditional music, and integrating contemporary artistic expression ideas and dissemination paths, it can not only awaken the inner vitality of ethnic music, but also expand its audience range and cultural radiation power. In an environment of diverse and integrated cultures, ethnic music should break free from the constraints of its original forms of expression, and through the creative transformation and innovative development of traditional elements, achieve a dual enhancement of artistic and contemporary values, becoming a key symbol that carries the national spirit and conveys cultural confidence.

Keywords

Ethnic music; Cultural inheritance; Innovative development; Traditional transformation; Expression of The Times

论民族音乐的发展与创新

杨军

湖北省恩施州文化馆, 中国·湖北 恩施 445000

摘要

民族音乐是文化传承的生动载体,其演进与革新关键在于秉持文化本源和呼应时代诉求的辩证统一,依托传统音乐的曲调内核、器乐特质及文化底蕴,融入当代艺术表达思路与传播路径,既能唤醒民族音乐的内在活力,也能拓展其受众范围与文化辐射力。在文化多样交融的环境中,民族音乐要打破原有表现形态的束缚,借助传统元素的创造性转化与创新性发展,达成艺术价值和时代价值的双重增进,成为承载民族精神、传递文化自信的关键象征。

关键词

民族音乐; 文化传承; 创新发展; 传统转化; 时代表达

1 引言

民族音乐积淀着民族的审美意趣与精神密钥,从民间小调的婉转绵长到器乐合奏的雄浑恢弘,始终是文化谱系里不可缺少的关键构成,在时代更迭与文化交融的浪潮中,民族音乐既遭遇传统技艺传承断裂、表现形态与当代审美脱节的难题,也获得与多元艺术碰撞、借新媒介传播的发展机遇。守护核心文化基因前提下摆脱固化模式禁锢,让古老民族音乐在当代绽放新活力,是亟待探索的重要议题,要植根民族文化土壤,挖掘传统音乐深层价值,结合时代语境推进艺术创新与传播变革,方可让民族音乐跨越时空阻隔,持续传递独特文化韵味与精神能量。

2 民族音乐发展的传统根基与时代困境

2.1 传统音乐元素的文化内涵与传承价值

民族音乐的传统根基深扎于各民族的生产劳作、节庆仪式与精神信奉之中,其曲调、节拍、器乐与歌词都承载着独特的文化暗码,无论是汉族古琴曲的空灵意蕴、蒙古族长调的辽阔旷远,还是彝族海菜腔的高亢清亮,都蕴含着特定

地域的自然环境风貌与人文精神特质。传统器乐作为民族音乐的重要载体,如古筝的清雅、二胡的深沉、马头琴的悠远,不仅有着独特的制作技艺与演奏技巧,更承载着历代艺人的艺术智慧与情感抒发,这些传统元素并非静止的文化符号,而是世代传递中积淀的精神财富,记录着民族历史印记,塑造着民族文化认同,为民族音乐发展提供取之不竭的灵感源泉与稳固基础。

2.2 当代传承过程中面临的技艺与受众挑战

传统民族音乐的传承多依靠口传心授的方式,许多复杂的演奏技巧、唱腔韵味与文化背景阐释,需传承者长期沉浸才能领会,在现代生活节奏加快、多元娱乐方式冲击下,年轻一代对传统音乐的关注度逐步降低,愿意潜心钻研传统技艺的传承人数量不断减少,导致部分稀有曲种、演奏技巧面临失传风险。传统民族音乐的表现形态多基于传统生活场景,其节拍、篇幅与表达逻辑和当代受众的审美习惯、娱乐需求存在差距,难以快速吸引年轻群体关注与共鸣,且传统传承方式缺乏系统规模化培养机制,传承中易出现技艺偏差、内涵误解等问题,进一步限制民族音乐的传承与发展。

2.3 多元文化冲击下的身份认同危机显现

全球化进程推动不同文化间的深度融合，西方流行音乐、现代电子音乐等外来音乐形式凭借鲜明节拍、时尚表达与广泛传播途径，占据当代音乐市场重要份额，在多元文化冲击下，部分民族音乐创作者陷入盲目跟风误区，刻意模仿外来音乐表现形态，忽视自身文化本源与民族特色，导致作品失去独特文化标识，陷入“同质化”困境。部分受众对民族音乐的认知停留在“古老”“小众”的刻板印象中，缺乏对其文化内涵与艺术价值的深入了解，使民族音乐在与外来音乐竞争中处于劣势，面临文化身份认同模糊、传播范围受限的严峻挑战。

3 民族音乐创新的核心逻辑与价值导向

3.1 传统元素的创造性转化核心路径

民族音乐的创新并非背离传统，而是在深度理解传统的前提下，对传统元素展开合理提炼、重构与活化，通过解构并重组传统旋律、节奏与歌词，融入当代艺术表现手法，既留存传统音乐的精髓，又赋予其全新时代内涵。将传统民歌旋律与现代和声结合，以传统乐器演绎当代题材作品，或是把民族音乐元素融入影视配乐、游戏音乐等领域，实现传统与现代的有机衔接，深入挖掘传统音乐背后的文化故事与民俗内涵，将其转化为具备当代感染力的艺术表达，让传统元素在新语境中焕发生机，既满足受众对文化根源的情感诉求，又契合当代审美期待。

3.2 时代审美与文化需求的精准对接

民族音乐的创新必须立足当代社会审美趋势与文化需求，方能获得广泛受众认同与市场支持，当代受众审美呈现出多元化、个性化、体验化特征，更注重作品的情感共鸣、视觉冲击与互动参与。民族音乐创新需充分把握这一趋势，在保持艺术质感的基础上，优化作品表现形式与呈现方式，在舞台表演中融入现代灯光、舞美技术以增强视觉表现力，结合短视频、直播等新媒体平台传播特点，创作短小精悍、节奏明快的作品以适应碎片化传播场景，关注当代社会热点话题与情感诉求，用民族音乐语言表达时代心声，让作品更具现实意义与感染力，实现艺术价值与市场价值的统一。

3.3 民族精神与当代理念的有机融合

民族音乐作为民族精神的载体，其创新过程始终离不开对民族精神的传承与弘扬，爱国主义、集体主义、勤劳勇敢、自强不息等民族精神内核，是民族音乐的永恒主题。在创新过程中，需将这些精神内核与当代社会价值理念相结合，如生态文明、和谐共生、文化自信等，赋予作品全新思想内涵与时代高度，通过将民族精神融入当代艺术表达，让民族音乐不仅成为听觉享受，更成为传递正能量、凝聚民族情感的重要载体。以开放包容心态吸纳当代先进艺术理念与创作方法，实现民族精神与当代理念的同频共振，让民族音乐在传递文化自信的同时为当代社会提供精神滋养与价值

指引。

4 民族音乐创新发展的实践路径探索

4.1 艺术表达形式的跨界融合与突破

艺术呈现形式的跨界融合与拓展是民族音乐挣脱传统模式禁锢、焕发当代艺术生机的重要途径，这种融合并非简单的元素拼凑，而是基于艺术内核的深度交流与有机整合，借助与多元艺术类别、音乐格调的冲撞交织使民族音乐的艺术领域得到了前所未有的延展。在音乐风格的交融进程中，民族音乐可借鉴不同类别音乐的结构优点与表达特色，同流行音乐的大众性、摇滚音乐的力量感、古典音乐的规整性相融合，在维系自身民族特性的前提下增添现代风格，创制出既有文化根源又具有时代氛围的新作品，民族音乐与舞蹈、戏剧、绘画等艺术形式开展跨界合作，可营造出沉浸式、综合性的艺术感受，冲破单一听觉艺术的局限。音乐的旋律跌宕与舞蹈的肢体节奏彼此契合，与戏剧的叙事脉络相互扶持，与绘画的视觉意境产生共振，极大提升了作品的表现层面与情感传递效果；民族乐团跟交响乐团的联合，凭借传统器乐与交响编制的结合，使民族音乐的音色层次愈发丰富，音乐的表现范畴得以大幅延展；而民族音乐与各类舞蹈艺术相融合，依托肢体动作与音乐的相互呼应，进一步提升作品的感染力与表现力，促进不同民族、不同地域音乐元素的交汇融合，最终构建更具包容性与多样性的艺术表达体系。

4.2 传播载体与传播方式的多元革新

传播载体与手段的多样创新，是民族音乐打破传播障碍、覆盖更广泛群体的关键举措，在传播途径的搭建方面，应秉持传统与现代协同推进，既维系剧场演出、院校教学等经典传播途径，又积极把握新媒体技术所创造的传播契机，打造出覆盖不同群体的多元化传播矩阵。结合现今受众的信息接纳习性，短视频平台、音乐类APP、直播端口等成为主要拓展方向，凭借专业化内容的精准推送，使民族音乐以更灵动的形式融入大众生活，同时利用发起互动比拼、联合不同领域创作者进行推广、开设线上技能课程等办法，增强用户的参与体验与情感联系，让民族音乐脱离“高冷”标签，以亲和时尚的模样走近大众。

4.3 人才培养体系与传承机制的完善

人才作为民族音乐创新发展的核心驱动力，完备的人才培养架构与传承机制，是夯实民族音乐发展基础、维持其持久活力的关键因素。在专业教育范畴，要把高校、艺术院校当作核心支撑，完善民族音乐相关专业的课程规划与教学样式。教学期间既要深入挖掘传统，成体系地传授乐器演奏、唱腔技巧等关键技艺，又要贴合时代要求，增强当代创作理念、跨界融合思维与媒介运用能力的培育力度，全力造就兼具传承功底与创新意识的复合型人才。同时应唤醒民间传承活力，利用政策帮扶与资源调配，协助民间艺人、非遗传承人开展收徒学艺、技艺演示等活动，守护好传承的火种，创

设多维度青年人才成长舞台,利用赛事较量、成果展示、创作补助等形式,为青年人才创造脱颖而出的契机,同时推进高校、艺术团体与文化企业深度协同,达成人才培养与艺术实操、市场需求的精确匹配,构建起“培育—实践—成长”的良性人才流动机制。

5 民族音乐可持续发展的保障与升华

5.1 政策支持与文化生态的协同构建

民族音乐的可持续发展离不开优良的政策环境与文化生态,相关部门应出台针对性扶持政策,加大对民族音乐传承、创新、传播的资金投入,支持民族音乐作品创作、人才培养、非遗保护等项目推进,完善知识产权保护机制,保障创作者合法权益,激发创作热情。注重文化生态的整体构建,保护民族音乐赖以生存的民俗环境、文化场景,将民族音乐传承与乡村振兴、文旅融合等战略结合,打造民族音乐特色小镇、文化旅游项目,让民族音乐在真实生活场景中实现传承与发展,加强文化宣传与引导,提升全社会对民族音乐的认知与重视,营造尊重传统、鼓励创新的文化氛围,为民族音乐发展提供良好的社会环境。

5.2 市场导向与艺术坚守的动态平衡

市场经济背景下,民族音乐的可持续发展需实现市场导向与艺术坚守的动态平衡,既要尊重市场规律,关注受众需求与市场反馈,借市场化运作提升民族音乐的传播力与影响力,又要坚守艺术底线,避免过度商业化、娱乐化对民族音乐文化内涵的损害。文化企业应立足民族音乐核心价值,打造高品质艺术作品与文化产品,通过精准市场定位、创新营销模式,满足不同受众群体需求。注重品牌建设,培育具有影响力的民族音乐品牌,提升民族音乐市场竞争力。创作者需保持清醒艺术认知,在追求市场认可时坚守民族文化根脉与艺术理想,让民族音乐在市场化发展中始终保持独特艺术品格与文化内涵。

5.3 本土特色与国际传播的双向赋能

民族音乐既是民族的,也是世界的,本土特色与国际

传播的双向赋能是民族音乐可持续发展的重要方向,立足本土文化特色,深入挖掘民族音乐独特价值,打造具有鲜明民族标识的艺术作品,是民族音乐走向世界的根基。以开放心态参与国际文化交流,积极借鉴国际先进艺术理念、传播经验,推动民族音乐的国际化表达,通过参与国际音乐节、艺术展演、文化交流活动等,展示民族音乐独特魅力,增进国际社会对中国民族音乐的了解与认同,借助国际主流媒体、海外社交平台等渠道,构建多元化国际传播网络,让民族音乐成为跨文化交流桥梁。国际传播过程中注重文化差异调适,用世界听得懂、能接受的方式讲述中国民族音乐故事,实现本土特色与国际审美的有机融合,提升民族音乐国际影响力。

6 结语

本文提出民族音乐的发展与创新是场坚守与突破的辩证实践,核心在于以传统为根基、以时代为灵魂,在文化传承与艺术创新间探寻平衡点,从守护传统根基到破解时代困境,从构建创新逻辑到探索实践路径,民族音乐的发展始终离不开对文化根脉的敬重与对时代需求的回应。借传统元素的创造性转化、传播方式的多元革新、人才体系的持续完善,民族音乐已在当代焕发出新的生机。未来,唯有不断坚守民族精神内核,保持开放包容的创新姿态,实现本土特色与国际视野的有机统一,方能让民族音乐在文化传承的长河中持续流淌,成为彰显文化自信、传递民族精神的永恒载体。

参考文献

- [1] 林晓峰,陈雨薇.民族音乐的传统基因与当代创新路径研究[J].中国音乐学,2023,38(2):78-85.
- [2] 赵思远,苏曼琪.新媒体语境下民族音乐的传播革新与受众培育[J].音乐传播,2024,19(3):45-52.
- [3] 周启航,吴雨桐.跨界融合视角下民族音乐的艺术表达与价值升华[J].人民音乐,2023,62(5):63-68.
- [4] 郑雅雯,马俊豪.文化生态视域下民族音乐的传承机制与可持续发展[J].民族艺术研究,2024,37(1):92-99.