

基于文化再生产背景下的二胡艺术发展研究

唐梦遥*

泰国格乐大学, 泰国·曼谷 10220

摘 要：二胡作为我国极具代表性的民族乐器，在我国整个音乐发展史上占据着极为重要的地位。并且在漫长的民族音乐发展过程中，经过历史文化的浸润，二胡以其独特的音乐韵味早已成为人们抒情言志的一种重要方式，展现了深厚的文化底蕴。在人类文明迈向“全球化”“多元化”的局面下，研究二胡艺术的发展路径，不仅为二胡演奏、创作、教学、研究提供思路，也探讨了中国传统民族音乐文化风格韵味的传承和弘扬，唤醒传统文化主体意识与文化价值立场。本研究基于文化再生产背景下，对二胡进行一个文化内涵的解析，将民族音乐、文化传承与二胡教学进行融合，在文化再生产视角下，分析解构一些二胡发展的观点。

关 键 词：文化再生产；二胡艺术；文化传承；民族音乐

Research on the Development of Erhu Art Based on the Background of Cultural Reproduction

Tang Mengyao*

Krirk University, Thailand, Bangkok 10220

Abstract：As a representative national musical instrument in China, the erhu occupies an extremely important position in the entire history of music development in China. In the long process of national music development, through the infiltration of history and culture, erhu has become an important way for people to express their feelings and thoughts with its unique musical flavor, and has demonstrated a profound cultural heritage. Under the situation of “globalization” and “diversification” of human civilization, the study of the development path of erhu art not only provides ideas for erhu performance, creation, teaching and research, but also explores the inheritance and promotion of the traditional Chinese folk music cultural style and flavor, and awakens the awareness of traditional cultural subjects and cultural values. It also explores the inheritance and promotion of traditional Chinese folk music culture style and flavor, and awakens the traditional cultural subject consciousness and cultural value position. Based on the background of cultural reproduction, this study analyzes a cultural connotation of the erhu, integrates national music, cultural heritage and erhu teaching, and analyzes and deconstructs some views on the development of erhu under the perspective of cultural reproduction.

Key words：cultural reproduction; erhu art; cultural heritage; folk music

引言

文化与国家命运息息相关。在百年未有之大变局的今天，民族音乐、民族乐器的宣传和发展受到了前所未有的关注，探索出一条新时代下文化再生产之路，是传统乐器二胡发展的必然之路。2023年6月2日总书记在北京出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话：“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。要坚定文化自信、担当使命、奋发有为，共同努力创造属于我们这个时代的新文化，建设中华民族现代文明。”总书记系列重要讲话，特别是在文艺工作座谈会上的重要讲话中强调，文艺是文化核心层次的重要组成部分，对国家和民族的文化走向起着重要的引领作用。这不仅体现了中国领导文艺事业繁荣发展的责任担当，而且对文化传承和文化自信有着深远的影响。发展民族音乐作为弘扬民族文化的重要实践载体，使得二胡艺术为传统文化和民族音乐的传承和弘扬起到促进作用^[1]。

* 作者简介：唐梦遥（1989.07—），女，汉族，甘肃武威人，泰国格乐大学艺术硕士在读，研究方向：音乐学。

一、胡艺术的现状分析

中国近代以来,人们的生活受“全球化”的影响越来越大,二胡也由最开始的伴奏乐器,发展到今天作为一门独奏的民族乐器,从专业艺术发展的角度来看,近代以来中国民族音乐在与西方音乐文化发生强烈碰撞的过程中,激发了音乐创作者的兴趣和灵感,多种风格的大中小型题材作品相继问世,二胡作品的创新发展很大程度上推动了二胡的发展。李泽厚《美的历程》^[2]是中国美学的经典之作,作者将哲学观念与中国美学相结合,为中国民族艺术提供了美学观念。中国民族音乐都有其特有的文化内涵,如阿炳、刘天华所处的年代动荡黑暗,作品也就大多表现的是忧国忧民或对美好光明的向往,《二泉映月》第一段第二句,共八拍就变换了六种节奏型^[3],整首乐曲忧伤悲凉,就是在讲述阿炳自己的悲苦人生,同时又对新社会、新生活充满了向往。新中国成立之后,涌现出《三门峡畅想曲》《赛马》等许多二胡作品,音乐风格改变了很多,代表和体现不同的地方风格、民族风格音乐,二胡艺术越来越丰富了。到80年代,越来越多的职业作曲家投身于二胡事业,创作了大量的作品如《长城随想曲》《红梅随想曲》等,使得二胡艺术再上一个高度,二胡作品得到了更全面的发展。随着文化“多元化”的发展,二胡艺术开启了探索与创新兼并的模式,例如刘文金的《雪山魂塑》^[4],就运用了红军长征这个历史题材,给人以一种全新而热烈的民族风采的感觉;关乃忠的《第二二胡协奏曲——追梦京华》则是融合了西方体裁形式“协奏曲”和中国京剧元素加以创作^[5]等等。虽然二胡艺术已经得到了很大程度的发展,但是二胡的发展依然存在曲目单一、传播不够广泛等问题亟待解决。

二、胡艺术发展面临的问题

二胡作为中国传统民族器乐,是中国传统文化的代表符号之一,是区别于其他文化差异性的独特中国文化。但是,随着西方音乐理念与技术技法深入到二胡艺术创作与二胡教育的各个层面,在长期大面积向西方音乐思想靠拢的发展现状中,二胡艺术正在面临脱离中国民众的危机。

(一) 二胡传统作品发展难的问题

《汉宫秋月》《江河水》等都是充满中国审美趣味,彰显二胡自身艺术魅力的中国传统音乐,这些艺术作品与二胡自身腔体特性相结合,形成了独具特色的二胡传统曲目,^[6]却被逐渐忽略,越来越多的二胡作品与演奏方式在不断寻求西方音乐语境下的认同,求新、求快、求奇,忽略二胡自身音乐语言表达、文化意境内涵、技法审美特征,成为脱离中国民众审美,中国人“听不懂”的民族器乐。

(二) 民族特点难以发展

随着二胡艺术的发展,取材于民间音乐的二胡作品逐渐减少了,如关铭先生创作的《兰花花叙事曲》,选用陕西、甘肃、青海盛行的民间曲调,充分展现二胡演奏技法,将上下滑音、回滑音等多重滑音技巧与揉弦技法配合情绪变化,将富含中华民族审

美特征的歌唱性旋律与西方奏鸣曲曲式相结合,表达富有张力的乐曲情感。但是到20世纪末期,二胡作品如《狂想曲》《协奏曲》等作品大量涌出,均为通过数列化音高定调和现代节奏模式创作,这些非调性作品尝试为二胡的艺术表现力带来全新拓展,创作与演奏技法则更加倾向于西方体系化,与当时大多数社会听众的知识结构、审美追求无法感同身受。在大量移植作品出现的情况下,这些作品从技术层面上满足了二胡艺术演奏技法与较高难度的发展表达,创作上满足了专业音乐界的欣赏需求,^[7]但同时,也把二胡进一步推向了中国人民“听不懂的乐器”。

三、文化再生产背景下二胡艺术再生产策略

(一) 文化再生产对二胡艺术发展的启示

法国社会学家、教育学家布迪厄在其《再生产》书中提出文化再生产理论。“文化再生产”理论指出,文化是动态的、不断发展变化的,是一个处于不断再生产的过程,“文化再生产”不同于“文化复制”,从一定意义上来说,文化也是人们不断再生产的“产品”。布迪厄提出文化再生产理论所着重看到20世纪中期法国社会所面临的社会阶层问题,并发现法国教育界所面临的问题。^[8]布迪厄强调文化也是人的产物,其再生产理论借鉴了马克思的“再生产”概念,同时突出“再生产”过程中各种生产因素的互动关系。一切人类的实践活动,是人在一定的社会条件下,创造性、适应性改变的结果,都是在更新文化的活动,即可以认定为文化再生产^[9]。文化再生产理论将文化重新生成的再生产机制加以区分,其中关于生活方式与审美品位的再生产机制及文艺创作的再生产机制相关方面的探讨,对本文研究具有重要的支撑作用。

(二) 生产主体多元化

多元化是文化发展的一个重要思路。多样性的艺术风格创作、演绎可以将二胡艺术不断推向多元化的发展趋势。^[10]二胡艺术的发展将是一条中西文化、传统与现代文化并存的发展之路。在20世纪40年代左右,以刘天华为代表的二胡演奏家,以二胡作为改革民乐的突破口,借鉴小提琴颤弓等创作手法,将传统上只作为民歌、戏曲伴奏乐器的二胡把位、二胡快弓等技巧进行改良创新,并广泛应用于二胡演奏中,使二胡从乐曲到演奏上都增添了艺术表现的深刻性,为二胡的发展做出了巨大的贡献。

(三) 生产方式注重整体性

基于文化再生产的背景,任何文化艺术的发展建立在整体性思维之上,二胡艺术的多样性同样不应脱离对中国艺术文化整体性表达的考量^[11]。这个整体性不仅是尊重音乐风格多样性的统一思考,更是将音乐放置于滋养其生长的文化生态中的有机讨论。二胡艺术应当建立在统一的中国文化体系中,在此基础上建立文化内部的多样性,并形成可持续发展不断拓展的整体性概念^[12]。重视对多种文化艺术形态的综合捕捉,对地方音乐与传统音乐的整合从信仰、风俗、历史、人文综合了解,并进行调整改善,加入二胡音乐艺术的创作与应用,在重视自身艺术文化整体性的同时时刻保持对其他艺术风格吸收的开放性,形成二胡艺术多样性

与整体性并存的积极形态。

四、二胡艺术的发展策略研究

（一）艺术发展立足本土

在二胡艺术的发展历程中，其艺术表现力、创作内容、审美特征经历了近现代百年沉积，现如今面临发展与转变，如何在保护二胡特有的传统音乐特点的基础上发展，既是二胡艺术发展登陆世界文化大舞台的必然趋势，也是二胡作为中国传统乐器体现中国独特文化价值的自身使命。

中国历史源远流长，形成自身风格浓郁的深厚美学思想和音乐文化资源，本土传统音乐文化滋养着传统民族音乐的不断发展与创新。立足本土，树立文化自信的中国音乐母语语境建立是二胡艺术文化身份塑造的坚实基础，将二胡艺术建立在中国音乐的母语体系中，尊重自身艺术特色的同时保持对音乐文化的高度敏感，避免在交流融合过程中文化误读现象的再次发生。

（二）教学内容需要扩充

在文化再生产背景下，如何保持二胡自身艺术特征，为国民树立传统音乐文化自信，在二胡艺术传承中是极为必要的。二胡艺术的发展过程中大量借鉴了西方音乐体系中的创作灵感与技巧，其中将二胡推向“全球化”发展是其好的一面，但通过二胡艺术教学传递中国传统艺术文化精髓，是二胡文化再生产的重要内容，其发展传承既是彰显中国二胡艺术魅力的必然要求，也是强调中华文化自信的关键。

现阶段，我国培养了一批又一批特色化课程教学的专业教师，为中国民族音乐、民族文化的传承发展打下基础。但同时似乎又对不同音乐文化意识形态的引导不够重视，音乐教育不能放弃自身文化特质的主体性，而一味的追求所谓“融合”。在课程化教学模式越来越成熟的基础上，二胡教学也需要探索出一条符合其自身特点的教学思路，现有的音乐教育多以学习者自主探究为主体，加上教师指导，再通过师生互动的方式开展教学，2017年1月，中共中央、国务院办公厅发布了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，其中明确指出：“坚持创造性转化、

创新性发展，传承中华文化基因，力争在2025年基本建立起中华优秀传统文化传承发展机制。”同年，教育部颁布了《中华优秀传统文化传承学校创建》，强调基础艺术教育中要提高学生的文化理解，促进文化传承。因此，我们在二胡教学中应当提升学习者的艺术素养、注重美感。让二胡教学不但要锤炼二胡的演奏技巧，还要提高音乐的认知和内涵。

二胡艺术教育虽然属于艺术教育，但就教学本身，它要体现科学性，一是尊重学习者的身心发展规律和认知规律；二是利用科学的途径使得二胡教学方式方法达到教学目标；三是二胡教学要经过科学的评价工具检测获得量化的效果，要评价学生的综合素养发展，包括量化指标及试卷、演奏曲目考察、视唱练耳考核等。与文化课不同的是，二胡艺术教育应构建合作的平台，积极申请建立合作机会，在教学的科学性与规范性相结合的原则下，使二胡学习者通过实践活动来扎实基本功，进一步理解二胡艺术理论学习的印象。

实践部分应形式多样，包括音乐会、社团汇报、公益演出等。实践活动结束后，要注意总结和反馈，组织学员和教师充分参与讨论，一是帮助学员发现自身问题，提高自身的二胡艺术水平，二是就二胡社团发展本身而言，在每一次的实践活动中挖掘自身优势，寻找美中不足，把改进落到实处，将二胡社团的发展作为弘扬民族文化的载体之一，将二胡艺术传承和发展起来。

五、结语

二胡艺术的发展，是为中国传统民族音乐、民族文化的发扬贡献力量，不断丰富理论知识，发展路径。在“文化再生产”思想的大趋势下，民族音乐需要坚守自我文化语境，避免随着东西方文化界限的消失，不能以西方文化标准作为唯一认定标准，摧毁自身文化特性的内部结构，丢失属于自我民族音乐文化的内在价值。我们应当继承民族音乐文化，树立民族音乐文化自信，增强民族音乐文化意识，将中国传统民族音乐文化特性呈现在全世界眼前，以凸显自身特性的音乐艺术文化获得全世界的认同，用属于中华民族文化属性的音乐语言与世界平等对话。

参考文献：

- [1]申慧磊. 多元化音乐教育背景下高校二胡教学模式改革与创新策略研究[J]. 艺术教育, 2020(11):55-58.
- [2]李泽厚. 美的历程[M]. 北京: 文物出版社, 1981.
- [3]乔建中; 杨光熊主编. 华乐大典·二胡卷·文论篇[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2010.126-128.
- [4]辛绍瑛. 刘文金二胡艺术研究[D]. 河北大学, 2012.
- [5]顾怀燕. 二胡音乐审美的变迁与传承[J]. 文化创新比较研究, 2018, 2(10):56-57.
- [6]张珍. 近现代二胡艺术文化身份研究[D]. 西北民族大学, 2022.
- [7]郑颖. 二胡演奏中的“本源变流”[J]. 艺术品鉴, 2015,(01):228.
- [8]高宣扬. 布迪厄的社会理论[M]. 上海: 同济大学出版社, 2004.70-139.
- [9]张芳瑜. 艺术介入乡村文化再生产: 基于乡村文化建设的策略研究[J]. 四川戏剧, 2021,(02):50-53.
- [10]张嘉仪, 刘文华. 蒙古族乐器中马头琴文化的发展研究[J]. 中外企业家, 2020,(06):251.
- [11]支运波. 民间艺术在当代中国文论重建中的合法性[J]. 文艺评论, 2015,(01):130-135.
- [12]雷城城. 二胡教学问题与改进策略研究[J]. 艺术品鉴, 2019,(26):139-140.