

Research on the Relationship between Music Art and Culture

Beibei Li

Shanghai German International School, Shanghai, 200231, China

Abstract

In the strong human spiritual civilization, culture has been inherited, culture contains our rich spiritual wealth, we often refine this wealth, and call it art. There are as many kinds of art as the road to Rome, but they all start from the "heart". Among them, music art is a branch that human beings attach great importance to, and it is closely linked to human culture. Music, as an important component of human spiritual civilization, is an art form that transcends countries, languages, cultures, and even races. It has the characteristic of expressing profound cultural connotations through emotions. Therefore, both performers and music educators are required to not only master the skills required for performance, but also possess profound cultural cultivation. Only by combining both can they be considered as music art.

Keywords

cultural inheritance; music education; art appreciation; social change; technical progress

浅析音乐艺术与文化关联的研究

李贝贝

上海德国国际学校, 中国·上海 200231

摘要

强大的人类精神文明之中,文化一直被传承着,文化包含着我们丰富的精神财富,我们常常会把这种财富精致化,并把它称为艺术。艺术的种类和通往罗马的道路一样多,但一树百脉,都是从“心”出发。其中,音乐艺术是人类非常重视的一个分支,它与人类文化是紧紧相扣的。音乐作为人类精神文明的重要组成部分,它是一种跨越国家、语言、文化,甚至是超越种族的一种艺术形式,具有用情感来表达深厚文化内涵的特点,所以要求不论是演奏者还是音乐教育者,除了掌握演奏所需的技巧之外,更要具备深厚的文化修养,两者兼备才能堪称是音乐艺术。

关键词

文化传承; 音乐教育; 艺术鉴赏; 社会变革; 技术进步

1 引言

音乐艺术是一种独特的语言,它超越了国界和文化的隔阂,让人们能够相互交流和理解。文化是一个民族的灵魂,是一个国家、一个地区的精神家园。同时,音乐也是促进各国之间的友谊和文化交流的桥梁,以及对人类的精神文明起着重要的影响力。通过音乐,我们可以了解不同国家和民族的历史、风俗、信仰和价值观等,从而增进对彼此文化的认知和尊重,有助于使各个国家和民族的文化得以传承和发扬光大。人们担负着音乐文化的传承与流传的使命,想学好音乐艺术的前提,就必须多方面了解各国的历史以及多元文化,开阔眼界,不断提高自身的文化修养和艺术鉴赏能力。

2 音乐艺术与文化的相互关系

人类立足于自然界的那一刻,人类文明徐徐展开,以

涓涓细流之长,以纵横深渊之最,以铺天盖地之势。艺术“源于生活、高于生活”,自古至今,音乐家、作曲家们对乐曲的创作概念与想法感受,都离不开其特定的社会背景、文化基础。作为一个音乐艺术家,演奏者除了掌握相关专业知识,还要阅读各类文学作品,以及善于探索世界历史、哲学、人文。有了深厚的文化底蕴才能展现出更高的音乐水平、探索到艺术的真谛。音乐精神也将得以升华。从演奏者对作品的诠释中可以看出演奏者自身是否有很高的修养,缺乏音乐文化修养的演奏者,毋庸置疑,是很难将乐曲所要表达的情感与深意正确展现出来,因而可知,想要表达音乐艺术,文化底蕴是不可或缺的。

2.1 音乐是文化的重要组成部分

音乐有揭示文化的能力,它承载着一方人民的历史底蕴、民族信仰、生活方式、普世价值观和社会背景。以音乐为媒介,人们能以轻松的姿态深入地直面了解一个民族的文化内涵。音乐在反映文化的同时,也对文化产生着极其深远的影响。

【作者简介】李贝贝(1984-),女,中国河南郑州人,硕士,高级钢琴师,从事钢琴教育研究。

很多时候,音乐可以通过它独特的艺术形式引发人们对生活的憧憬、热爱,对美好的享受和对理想的追求。在推动社会文化的进步过程中,有着举足轻重的作用。此外,很多具有民族特色的音乐在传承和弘扬传统文化的道路上,有着不可磨灭的贡献,这些宝贵的文化遗产因此得以发展、传承。

2.2 音乐与文化的互动关系

音乐艺术有助于培养人们的全球视野和包容心态,通过欣赏不同国家和民族的艺术作品,可以了解各种不同的文化和思想,学会尊重和接纳不同文化和价值观。这种全球视野和包容心态有助于人们更好地融入全球化时代,通过欣赏来自不同国家和民族的艺术作品,人们可以感受到美的愉悦和心灵的滋养,这种精神世界的富足有助于提高人们的生活质量,促进社会的和谐稳定^[1]。

2.3 音乐与社会变革的互动

音乐不仅反映了文化的深层次结构,还能成为推动社会变革的力量。从美国20世纪60年代的反战歌曲到南非反种族隔离的自由之歌,音乐已经证明了其在表达不满、激发公民意识以及集结社会运动方面的巨大能力。音乐艺术家不仅是文化的创造者和传播者,也是社会变革的参与者和推动者,他们的作品往往深刻影响着公众的情感和行为,从而促进了社会观念的变革和文化价值的重新评估。

3 音乐艺术在不同文化中的表现形式

随着全球化的发展,音乐艺术在不同文化中的表现形式越来越多样化。全球化不仅使得音乐能够跨越国界流传,还促进了不同音乐风格和流派的交融与创新。如今,我们可以在一首歌曲中同时听到拉丁节奏、非洲鼓声和西方电子音乐的融合,这种跨文化的音乐创新丰富了全球音乐的多样性,也使人们能够在音乐中体验到不同文化的美学和情感表达。

3.1 欧洲古典音乐

欧洲人民对人类的音乐艺术作出了巨大的贡献,从巴洛克时期开始,一直到德彪西印象派音乐,欧洲人民用了350年的时间为整个人类提供了音乐宝库。古典音乐以严谨、高雅著称,反映了欧洲文化的理想主义和人文精神,它的发展分为几个时期,包括文艺复兴时期、巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期和现代时期。每个时期的音乐都具有它独特的特点和风格,反映了当时的文化背景和社会环境。

古典音乐一贯采用复杂的作曲手法和丰富的和声,它注重旋律、音乐的逻辑性和情感表达。它也经常使用大型的管弦乐队和合唱团来表演,这使得音乐具有庞大的织体和壮观的音响效果。

从巴洛克时期的巴赫,到维也纳古典乐派的海顿、莫扎特、贝多芬,再到浪漫派的勃拉姆斯、肖邦等,充分展现了欧洲音乐文化的独特魅力。它的表现形式多种多样,包括交响乐、协奏曲、歌剧、室内乐、独奏等。

3.2 东方民族音乐

东方民族音乐,通常是一个民族或地区的普通民众创作的乐曲,它体现了东方文化的内敛和和谐。从中国传统的京剧、日本的传统能乐到印度尼西亚的甘美兰,东方民族音乐以独特的音调和节奏,展现了东方文化的深厚底蕴。东方民族音乐有着独特的表现形式,包括以下几个方面:

乐器:东方民乐常用的乐器有二胡、古筝、笛子、扬琴等。这些乐器都有着悠久的历史 and 独特的音色,能够表达出不同的情感和意境。

调式和音阶:东方民乐使用的音阶和调式与西方音乐有所不同。例如,中国调式常用的是五声音阶,就是五个音,而西方音乐用的七声音阶。日本民族调式也是五声音阶,都赋予了东方民族音乐独特的音乐语言。

曲式和形式:东方民乐常用的曲式和形式有古曲、山歌、民歌等。这些曲式和形式都有着浓厚的地域特色,能够表达出不同地区和民族的文化风情。

3.3 拉丁音乐

拉丁音乐是一种充满活力和热情的音乐,流行于拉丁美洲,涵盖了从美国与墨西哥交界的格兰德河到最南端的合恩角之间的地区。拉丁音乐代表了热情,具有强烈的节奏感和律动感,常常与舞蹈紧密结合,著名的萨尔萨、探戈和桑巴等音乐曲式都体现了拉丁音乐的特色。

拉丁音乐的起源可以追溯到多种文化的影响,包括欧洲白人音乐、非洲黑人音乐和美洲印第安音乐等。这些音乐在漫长的发展过程中,通过融合和沉淀,形成了具有鲜明拉丁特色的音乐风格。

拉丁音乐的节奏很有特色,经常以2/4或3/4拍为主,频繁使用附点、切分音和连音等节奏型,创造出热情奔放的氛围。其中,桑巴、恰恰、伦巴和萨尔萨等风格是拉丁音乐的代表,这些风格通常在舞厅、酒吧和节日等场合演出,吸引了大量的听众和舞者。除了节奏感强烈的音乐外,拉丁音乐还具有丰富的情感表达和歌词内容,经常涉及爱情、生活和人生等方面,广为大众所喜爱。

3.4 印度音乐

印度音乐是一种独特的艺术形式,它有着悠久的历史,受到印度教和印度文化的影响,有丰富的宗教和哲学内涵^[2]。印度音乐的起源可以追溯到古代印度河流域文明时期,那时已经有了一些简单的音乐形式。随着慢慢地发展,印度音乐逐渐发展成为一种高度复杂的艺术形式,在宗教仪式、庆典和日常生活中占据了重要的地位。

印度音乐分为北印度音乐和南印度音乐两大流派。北印度音乐以其复杂的旋律系统著称,称为“拉格”,常被用作瑜伽和冥想的背景音乐。南印度音乐则注重旋律和节奏的复杂性,以其快速的演奏技巧和丰富的即兴创作而闻名于世。

印度音乐的独特之处在于它使用了大量的节奏和节拍,以及复杂的旋律与和声。通常是由声乐和器乐两部分组成

的，器乐通常包括弦乐、管乐和打击乐等。它的风格和特点在不同的地区和民族中有所不同，它也有自己特殊的音阶和调式，比如 Raga 音阶和 Tala 节奏。

3.5 非洲鼓乐

非洲鼓乐是源于非洲的一种音乐形式，使用鼓和其他打击乐器进行演奏。鼓乐形式多种多样，每个地区都有其独特的风格。在西非，塞内加尔和几内亚，“嘟姆贝”鼓是常见的乐器，当地人通过鼓乐来表达他们的情感和沟通。这种鼓乐强调多声部的合奏，每个鼓乐器都有其独特的音调和节奏，与非洲人民的日常生活和文化息息相关。

非洲鼓乐一般由一组或一群鼓手演奏，使用各种不同尺寸和类型的鼓。这些鼓大多由皮革或塑料制成，在演奏中鼓手们会使用各种不同的技巧，如单手敲击、双手敲击、敲击鼓边等，以产生不同的节奏和音调。

非洲鼓乐一般会与舞蹈、诗歌和其他文化活动一起表演。它也被用于庆祝各种场合，如婚礼、宗教仪式等。这种鼓乐形式不仅是一种娱乐方式，也是一种文化表达和社交活动的方式。

上述这些常见的音乐表现形式，它们在不同的文化背景下都有自己独特的风格和魅力。

4 提高音乐文化修养的途径

为了提高音乐文化修养，我们不仅需要从理论和技术层面深入学习音乐，更需要从文化的视角来理解音乐。这意味着要深入了解音乐的文化背景，探索音乐与人类社会、历史、哲学的关系。此外，参与音乐创作和表演也是提高音乐文化修养的重要途径。通过创作和演奏，我们不仅可以深入体验音乐艺术的魅力，还能更直观地理解音乐在不同文化中的意义和价值。

4.1 历史研究

探索世界各地的发展历程和风俗习惯，如欧洲历史、中国历史、世界历史等。可以通过阅读音乐家名人传记、音乐历史书籍、参观相关博物馆或展览的方式，从各个角度了解。深入了解不同时代和地域的民族风情、生活文化、音乐风格等。

4.2 参加各类音乐活动

参加欧洲各地的音乐节或者音乐会，如维也纳新年音乐会、爱丁堡国际艺术节、萨尔斯堡音乐节、爵士音乐节古典音乐欣赏交流大会等。这些音乐活动给我们提供了赏析和体验丰富的美妙绝伦的欧洲音乐的机会。

4.3 参加音乐学院或学校机构夏令营

积极报名参加音乐学院、学校的夏令营，不仅可以学习到音乐的演奏技巧和专业理论知识，还可以见识名师大家的艺术素养，开拓学生们的眼界，丰富世界观。专业院校通常有丰富的资源和教学活动，有利于学生们正规化地理解音乐并深入具体地了解音乐文化的背景和底层缘由。

4.4 欧洲之旅

计划一次欧洲的旅游，欧洲是音乐的发源地，也是音乐的圣地。欧洲各个国家都有自己的文化和历史建筑，例如意大利的梵蒂冈博物馆、巴黎的卢浮宫等，这些著名的博物馆都有着大量的文艺复兴时期以及巴洛克时期的绘画和雕塑作品，我们可以欣赏伟大的艺术品，从中了解其背景文化和意义。除了博物馆还有很多歌剧院、音乐厅，可以去聆听当地的歌剧、音乐会，亲身感受欧洲文化氛围，品味正宗的欧洲音乐。

4.5 艺术欣赏

美术是视觉艺术，但它和音乐是相通的。它和音乐的创作一样，都是建立在结构、比例、对称、线条之上，是人们想象力和创造力的展现，对提高审美有很大帮助^[1]。很多伟大的美术作品都有着丰富的色彩以及情感内涵，所以要多多去参观美术博物馆和艺术展，可以潜移默化地贯穿整个人的思维提升艺术品位。

4.6 参观建筑

黑格尔有句名言：“音乐是流动的建筑，建筑是凝固的音乐。”音乐和建筑也很相近，因为音乐像建筑一样，把它的创造放在比例和结构上，它们都离不开数学的计算和逻辑，追求和谐对称、线条。音乐和建筑虽然属于不同门类、不同性质的学科艺术，但作曲家在创作时都遵循曲式的结构、调性、和声、配乐这些规矩和章法，这点和建筑的造型、结构一脉相通。所以多走访一些国家，不同风格的建筑也代表着不同地域的民族风情、文化背景，可以增长见识、开阔眼界。

5 结语

音乐艺术与文化之间的深刻联系是不可分割的。音乐不仅是文化传承和发展的重要载体，也是全球文化交流与理解的桥梁和工具。随着全球化的推进和信息技术的发展，音乐艺术在连接不同文化、促进人类理解与和平方面的作用愈发显著。它超越语言和地理的界限，使全球听众能够共享人类的情感和智慧，体验不同文化的独特性和通用性。进一步提高音乐文化修养，不仅有助于提升个人的艺术鉴赏能力和创造力，也对促进社会的文化多样性和文化交流具有深远的意义。音乐教育应该更加重视音乐与文化的关联，鼓励学生探索音乐的文化根源，体验不同文化背景下的音乐艺术。同时，通过国际音乐节、跨文化音乐合作项目等平台，促进音乐家和听众之间的交流和互动，将有助于音乐艺术的跨文化融合与创新。

参考文献

- [1] [美]克莱门特·格林伯格.艺术与文化[M].桂林:广西师范出版社,2015.
- [2] 饶文心.世界民族音乐文化[M].上海:上海音乐出版社,2021.
- [3] 贾抒冰.从音乐看世界[M].北京:中国青年出版社,2023.