

Exploration of the Integration of Tibetan Original Ecological Pastoral Songs and Contemporary Music Creation

Kaoji Sang

Gannan Tibetan Song and Dance Theater, Hezuo, Gansu, 747000, China

Abstract

The original ecological pastoral songs in Tibet provide rich materials for contemporary music creation with their unique style and artistic charm. Through in-depth research on these original ecological pastoral songs, the paper adopts a qualitative analysis method. Firstly, a detailed examination and in-depth understanding of the musical characteristics of the original ecological pastoral songs in Tibet were conducted; Then, a unique fusion strategy was proposed by combining the elements of original pastoral songs with contemporary music creation methods. In the process of integration, the paper respects and preserves the musical characteristics of the original pastoral songs, while successfully incorporating them into current music creation activities. The research results indicate that this integration not only enriches the content and form of music creation, but also plays a positive role in enhancing the cultural value and social influence of original music. At the same time, it also provides valuable references for exploring the possibility of integrating original and contemporary music from around the world.

Keywords

Tibetan indigenous pastoral songs; contemporary music creation; integration strategy; music characteristics; cultural values

藏区原生态牧歌与当代音乐创作的融合探讨

桑考吉

甘南州藏族歌舞剧院, 中国·甘肃 合作 747000

摘要

藏区原生态牧歌以其独特的风格和艺术魅力, 为当代音乐创作提供了丰富的素材。通过对这些原生态牧歌的深入研究, 论文采用定性分析的方法, 首先, 对藏区原生态牧歌的音乐特性进行了详尽的考察和深入地理解; 然后, 将原生态牧歌的元素与当代音乐创作方法相结合, 提出了一种独特的融合策略。在融合过程中, 论文尊重并保留了原生态牧歌的音乐特性, 同时成功地将其纳入当下的音乐创作活动中。研究表明, 这种融合不仅能够丰富音乐创作的内容和形式, 还能为提升原生态音乐的文化价值和社会影响力发挥积极作用。同时, 它也为探索世界各地原生态音乐与当代音乐融合的可能性提供了有价值的参照。

关键词

藏区原生态牧歌; 当代音乐创作; 融合策略; 音乐特性; 文化价值

1 引言

音乐是文化的语言, 是国家和民族的标志之一。藏区原生态牧歌就是这样一种文化的体现, 它以其独特的音乐特性和艺术魅力, 呈现出藏区特有的地域文化和民族风情。然而, 随着全球化的趋势, 世界各地的音乐风格开始相互交融, 藏区原生态牧歌也在这个趋势下被赋予了新的生命力。将其元素融入当代音乐创作, 既可以丰富并拓宽音乐创作的视野和方式, 也可以为原生态音乐的传播和保护提供支持和发展的。过去, 关于藏区原生态牧歌的研究关注点多在其音乐特性和文化内涵上, 而使之能与当代音乐融合并产生创新的

探索还相对较少。本研究将致力于填补这一空白, 通过深入考察和理解藏区原生态牧歌的音乐特性, 探索其与当代音乐创作的融合策略和方法, 期望对于世界各地原生态音乐与当代音乐的融合研究有所贡献。

2 藏区原生态牧歌的研究

2.1 藏区原生态牧歌的特性分析

藏区原生态牧歌由于其特殊的地理环境和深厚的历史文化背景, 形成了鲜明的音乐特性^[1]。

音乐风格上, 藏区原生态牧歌善于使用复杂且复音的旋律线, 充分展示了藏族人民丰富的想象力和独特的音乐美学。尤其是那些描绘大自然山水、动物以及日常生活的牧歌, 通过细腻而深情的旋律, 让听者仿佛感受到了那份苍茫而神秘的高原情愫。

【作者简介】桑考吉(1973-), 女, 藏族, 三级演员, 从事藏戏和原生态民歌研究。

在乐器使用方面,藏区原生态牧歌除了流传下来的传统乐器如硬包琴、笛、鼓等,也常通过人声、手掌击、口哨等方式进行表演,显示了其别具一格的创新精神。其中,人声的使用尤为突出,无论是安静雅致的吟唱,还是激昂澎湃的吼叫,都充分展现了藏人的勇敢、乐观和对生活的热爱。

旋律方面,藏区原生态牧歌独特的五声音阶使得旋律流畅而悠扬,与其富有哲理的歌词内容形成鲜明的对比,展示了藏族牧歌既有强烈的情感张力,又充满了人生哲理。

音色上,藏区原生态牧歌倾向于使用低沉、悠长且回荡在空旷高原的音色,展示出其独特的高原音乐风格。这种音色上的独特性,不仅使得藏区原生态牧歌有着强烈的触动力,让人仿佛置身于高原之上,感受其磅礴的气势,也成为其在音乐创作中具有独特的艺术价值。

总的来说,藏区原生态牧歌的音乐特性,包括其复杂的旋律线、独具特色的乐器使用、流畅的五声音阶,以及独特的音色,这些都是其在音乐创作中不可或缺的一部分^[2]。这些特性不仅展示了藏区原生态牧歌的艺术美感,也为音乐创作提供了丰富的素材。

2.2 原生态牧歌的艺术价值和社会影响

藏区原生态牧歌的艺术价值和社会影响众多且深远。从艺术角度看,藏区原生态牧歌拥有独特的音乐质地,声音浑厚、激昂,与众不同的曲风和曲式使其音乐创作有着独特的魅力。其音乐语言中融入了丰富的民族文化元素,着实体现出了其深厚的艺术价值。它的多变的旋律形状、特殊的音高、音色、音韵等特性,也进一步呈现了民族音乐独特的艺术魅力。

社会影响方面,藏区原生态牧歌在一定程度上反映了藏族群体的生活状态、思想观念和文化风俗,被广泛认为是藏族文化的一种重要传播方式。这些歌曲中蕴含的人们的希冀、心声和憧憬,以及对生活、对自然、对神灵的敬畏与尊重,都在一定程度上对社会产生了积极影响。它借助音乐传达出民族文化的独特气息,提升了民族文化的认知度和接受度,进而增强民族团结,促进文化繁荣。

在全球化大潮中,藏区原生态牧歌也被越来越多的人所了解和接受,成为推动中国民族音乐走向世界的重要力量。其深入骨髓的音乐风格和风情被越来越多的音乐创作人借鉴和应用。这不仅让更多的人理解和认识到藏族文化,也使藏区原生态牧歌看到了更为广阔的发展前景。

2.3 原生态牧歌在当代社会的地位

原生态牧歌在当代社会的地位被大幅度提升,人们对其格外重视,原因多方面。它作为一种音乐形式,具备与众不同的音乐特质和审美价值。这种独树一帜的音乐形式在多元音乐形态的大环境中,为人们提供了全新的审美体验,被广泛认为是一种音乐的新境界。

原生态牧歌在保持自有特色的富含深厚的地域文化气息,在国内外都具有极高的研究价值和传播价值。随着社会

科技的发展和互联网的普及,原生态牧歌的传播范围不断扩大,受众群体不断增长,其在当代社会的重要性日益提升。

再者,原生态牧歌往往是某一地区或某一民族传统文化的载体,饱含丰富的历史和文化内涵。其在当代社会具有不可或缺的历史研究价值,对于学术界和社会公众理解和研究历史、文化都有着不小的贡献。

无论从音乐价值、传播价值、历史价值,还是全球化音乐市场中的特色定位,原生态牧歌在当代社会的地位都显得非常重要。相信未来,随着人们进一步了解和认识原生态牧歌,其在社会中的地位将会更加稳固,对社会的影响力也将会进一步提升^[3]。

3 原生态牧歌与当代音乐创作的关系

3.1 原生态牧歌作为音乐创作素材的潜力

藏区原生态牧歌作为音乐创作素材的潜力源自其独特的艺术魅力和音乐特质。由于其生于自然、接近自然的唱腔和旋律,能够引起人们对大自然的深深敬畏,并使得人们相信,自然之美能够通过音乐方式的传达唤醒每个人内心的共鸣,进而产生探寻生命本质的冲动,正是这一点奠定了它作为音乐创作素材的强大潜力。

原生态牧歌在音乐符号、技艺、风格、旋律等方面都具有较高的复杂性和深度,这种独特性使得它成为具有丰富采集价值的音乐素材。其独特的技法和乐器运用为音乐创作提供了新的可能性。例如,原生态牧歌中的复调技巧、夯唱等特色,可以增添当代音乐的丰富层次,开拓音乐的另一种形式。

另外,原生态牧歌的情感表达方式细腻而深沉,提供了丰富的情感维度并能唤起听者内心的共鸣,对于塑造音乐创作的情感基调具有不可低估的作用。而牧歌中所蕴含的对生活的独特理解和观照,反映出一种与自然、社会和宇宙息息相关的生活态度,为音乐创作提供了深厚的理论基础和人文底蕴。

在音乐全球化的今天,跨文化和跨领域的音乐融合已成为创新的重要路径,而藏区原生态牧歌的音乐元素为此提供了丰富的素材和灵感,有望推动当代音乐创作继续向前发展。

3.2 当代音乐创作方法在嵌入原生态牧歌中的应用

当代音乐创作中嵌入原生态牧歌的方法需要认真对待牧歌和现代音乐的差异性与通性,寻求两者之间的共异,并以此为基础进行有效的结合。当前音乐创作涵盖了多种不同的流派和风格,具有开放、包容、融合与创新特征,且趋向于多元化、混合化及个性化的发展,这为原生态牧歌与当代音乐的融合提供了可能性。

实际应用中,将原生态牧歌嵌入当代音乐创作,可以从以下几个方面进行:周期性和旋律形式。原生态牧歌的旋律具有较强的规律性和周期性,这一特性可以被当代音乐创

作方法采纳并发展。音色与韵律表现。原生态牧歌的音色悠远、深沉，韵律感强烈，可以贯穿在当代音乐创作的旋律、节奏之中。情感语境的创设。原生态牧歌所带有的浓烈的情感色彩和生活气息，可以直接引入现代音乐的情感设定之中，达到情感的传递和碰撞。

也需要注意，将原生态牧歌元素直接照搬到现代音乐中并不一定能够成功。在嵌入过程中，需要对牧歌本身的文化背景和音乐风格有足够的认识和理解，以便在尊重原始音乐风格地进行恰当的创新和改编，才能使两者成功融合。总体而言，原生态牧歌在当代音乐创作中的嵌入是一种富有挑战同时也让人充满期待的创新尝试。

3.3 原生态牧歌和当代音乐创作的有效融合

原生态牧歌与当代音乐创作的有效融合是一项具有挑战性的任务，涉及对两种音乐形式的深入理解和敏感的艺术处理。

原生态牧歌与当代音乐之间的融合，在音乐语言和形式上必须达到和谐而适度的平衡。即在保护和推广原生态牧歌的也要吸取当代音乐创作的优点和特色。这种融合并非简单的添加或拼接，而是需要针对两种音乐特性进行细致研究，通过深度的艺术处理和创意设计，使得原生态牧歌的旋律、节奏、色彩等音乐元素能够自然地融入当代音乐创作中，从而产生新的听觉体验和艺术效果。

有了正确且深刻地理解，原生态牧歌的音乐元素可以被巧妙地使用，而不会陷入僵硬的模仿或者生硬的挪用。在本质上，这是一个创新的过程，需要的不仅是对音乐的理解，还需要创新的情感表达，恰到好处的节奏感，以及鲜明的艺术视角。

而在实际的融合过程中，尊重原生态牧歌的音乐特性是关键。要尽可能地保持其独特的音乐语言和形式的完整性，这对传承其音乐文化价值，提高其社会影响力具有重要作用。

在形式上，挖掘原生态牧歌的声音特色并将其与当代音乐的语汇进行有机地结合，在节奏、结构和形式上进行巧妙地处理，既能形成引人入胜的音乐风格，又能展示出原生态牧歌与当代音乐的紧密关联。

在表现手法上，原生态牧歌引领的情感张力、节奏感和旋律表达方式，可以为当代音乐创作提供新的表现手法和创新动力。

原生态牧歌与当代音乐的融合，是一场跨文化、跨时代的交流与碰撞，这种交融将推动音乐创作继续前行，丰富其表现方式和内涵，也加深人们对原生态音乐文化价值的认

识和理解。

4 藏区原生态牧歌和当代音乐创作融合的策略

融合策略的制定，旨在寻找一种能够将藏区原生态牧歌与当代音乐创作有机地结合起来的路径。这不仅要求保留原生态音乐的特性，投射其鲜明的地域色彩和深厚的文化内涵，又能顺应当代音乐创作的发展趋势，以期获得更高的艺术效果。

策略的实施中，要进行的是原生态牧歌元素的提取。这一步骤着重对牧歌的旋律、节奏和声等音乐语言进行留取，尤其值得注意的是在节奏方面，应充分把握藏区牧歌特有的“韵律流变”，保证其能在后续创作过程中得到有效地利用。

元素提取完成后，需要对其进行适配处理，以便能插入当代音乐创作中。这阶段的工作常使用音乐改编，或者是引入具有当代特性的音乐因素，如电子音乐、即兴演奏等，以此来增加音乐的时代感。

进行创作实践。原生态牧歌元素与当代音乐手法的融合，应遵循对原生态牧歌的尊重，无论在创新的程度还是保留的力度上，都需以此为基础。也需要注意音乐的整体协调性和流畅性，保证在融合中，音乐的艺术品质不受损。

要注意的是，这种融合并非严格按照这个过程的顺序分步进行，往往是在反复尝试和修改中进行，以得到最适合的融合效果。在实施策略过程中，灵活性和多试多改的态度是非常必要的。

5 结语

论文通过深度研究藏区原生态牧歌与当代音乐创作的融合方式，取得了显著的成果。创新性地将原生态牧歌特性融入当代音乐创作中，不仅丰富了音乐作品的内涵与形式，也成功地碰撞出新的音乐火花。就目前来看，尽管我们对于原生态牧歌与当代音乐的融合方式有了更深入的理解和实践，但仍有许多关于原生态音乐与当代音乐融合的问题有待解决，如何更好地挖掘和利用原生态音乐的元素，如何使得融合后的音乐更好地体现出原生态音乐的特性等。展望未来，原生态音乐与当代音乐的融合研究将会有更广的可能和更深的内涵。

参考文献

- [1] 石雨.原生态音乐元素与当代舞蹈创作的碰撞[J].长江丛刊,2019(12).
- [2] 中国农民合作社编辑部.合作唱好草原生态牧歌[J].中国农民合作社,2019(10).
- [3] 常丽文.浅谈当代音乐创作如何融合音乐资源[J].山西青年,2022(15).