

谈中西方打击乐的融合与发展

■毛文昊 北方民族大学音乐舞蹈学院

摘要:打击乐可以说是乐队演奏当中最为常用的一种音乐表现形式,并且在乐队演奏中有着不可替代的作用。无论在我国还是西方国家,打击乐都有着辉煌的历史,并且经过多年发展,其音色、演奏方法以及乐器种类等都在不断发生变化。新时期中西方打击乐的融合趋势日益明显,本文简要介绍中西方打击乐的相关情况,并在此基础上探讨中西方打击乐的融合与发展。

关键词:打击乐 京剧 爵士乐 融合 发展

打击乐可以说是门古老的艺术,最初作为劳作信号而出现,随着社会的发展逐渐演化为乐器的一种,虽然中西方的打击乐器的发展有着各自的风格,不过随着中西方交流的日益深入,中西打击乐的融合发展已是大势所趋。

一、中西方打击乐概述

打击乐主要分成两大体系,一种是西洋打击乐器,典型区域为欧洲、非洲以及拉丁美洲,另一种是中式打击乐器,典型区域为中国。因为受不同的国家、不同的国情还有不同民族历史等方面因素的影响,各个国家都有各自的打击乐器,其打击乐器出现同当地的经济、文化、历史和风土人情等有密切的联系。例如:爵士鼓发源于非洲,不过经过数世纪发展之后,在美国发扬光大。爵士鼓早期的演奏人员为非洲黑人乐手,并且每次乐队演奏需要3个人,即小鼓、大鼓以及擦等乐手,形成最为原始的演奏乐队。之后经过长期的发展,美国爵士乐的乐队演奏当中,大鼓、小鼓以及擦等乐器逐渐由一个乐手承担。之所以出现这一现象,其原因主要在于两个方面,一方面是当时的交通以及通信等基础设施不够发达,表演的场所以及表演的时间往往会发生临时的变化,人们之间的沟通交流难度较大,无法及时准确地传达信息。另一方面是经济原因,这是因为由3个乐手担任演奏,花费的成本也比较高,导致个人收入下降。所以打击乐演奏的形式开始出现变化,小鼓、大鼓以及擦由一个乐手承担,慢慢发展成为爵士鼓雏形。之后随着音乐发展以及制造技术的演进,逐渐发展成为今天的爵士套鼓。在我国的传统戏剧当中,打击乐的使用频率比较高,也就是传统上的武场。在地方戏曲当

中,武场上的打击乐器主要为饶钹、大锣、小锣以及鼓板等。可以说打击乐在我国传统戏曲当中占据着重要的位置。

二、中西方打击乐的融合发展

(一)创作过程中的融合发展。目前情况下,越来越多作曲家倾向于在作品创作过程中将中西方的打击乐器组合起来。例如:德国作曲家赞那蒂斯以及契夫柯维奇等,他们创作的一些作品中融入了中国鼓以及京锣等有着典型的民族特色的打击乐器,同时将西方大鼓、小鼓、桶鼓、非洲鼓以及康佳鼓等同京剧当中的京锣完美融合,其音响效果特色鲜明。这同打击乐器自身特色有一定关系,因为打击乐的种类多种多样,因此音色会千变万化,相同的鼓会出现不同的音色变化,这也是打击乐的典型特征。正因为打击乐有这方面的特点,才能够吸引越来越多的作曲家创作打击乐器方面的作品。虽然作曲家创作大量的打击乐作品,不过整体而言有着中西方融合特色的打击乐作品较为少见。同时部分作曲家自身并不能够演奏打击乐器,而只是根据想象当中的音响加以创作,从而为作品演奏造成一定程度的不便,比如:演奏手法方面鼓槌敲击的选择等,会给作品的完成产生不良影响。中西方打击乐的创作者,需要从专业角度出发主动创新。打击乐的演奏家也应当自己尝试打击乐作品的创作,基于自身对于打击乐器特性的熟悉,能够更准确更全面地实现中西方打击乐器的完美融合,同时实现创作、演奏之间的融合。

(二)音乐表现当中的融合发展。中西方的打击乐起源于各自的社会背景、文化背景以及时代背景,并且在音乐效果的理解以及追求方面也有不同

的特点。我国民族打击乐倾向于表达作品的“形”以及“意”。因为大多数的作品来源于民间故事与传说,同时缺乏正规乐谱的记录,往往以口口相传的方式进行练习与演奏。西洋打击乐通常情况下是根据乐谱加以演奏,因此更加追求作品的准确性。此外中西方打击乐作品表现领域也存在非常明显的区别。例如:京剧的打击乐其主要目的在于烘托戏剧的氛围,并且塑造舞台形象以及音乐形象。民族大鼓主要用来表现庄严情景,并且作为力量象征使用。同时锣鼓经当中的搓捶,主要用来表现焦急情绪,而乱锤则主要表现紊乱以及烦躁的复杂心情。西洋打击乐缺乏如此具体详细的乐器形象代表。

早期的打击乐主要作为交响乐团当中的伴奏声部出现,并且配合其他的乐器发挥营造气氛的作用。之后随着美国的黑人爵士乐日益流行,各种打击乐器不断脱颖而出,并且发展成为主流的乐器而活跃于舞台当中。例如:爵士鼓通过将大小桶鼓以及镲组合起来演奏,显著增强了打击乐的音色以及同其他乐器之间的共融性,并且提高打击乐表现力和感染力,因而受到人们的欢迎。同时马林巴最早作为非洲民族部落流传的一种传统乐器,其琴板是使用木头加工制作而成的,敲击的时候音色悦耳,并且音乐的表现力比较丰富,可以发出明亮清脆或者是低沉圆润的音色。因此马林巴的声音也逐渐出现在世界性的音乐舞台上,并且受到了打击乐演奏人员以及听众的青睐与喜爱。中西方打击乐在演奏方式以及演奏风格方面可以说是各有千秋并且各式各样,并非仅仅是简单地敲击,打击乐所追求的理想艺术境界,就是打(下转第62页)

大谱例：

大谱例乐谱片段，包含多个系统，展示了复杂的节奏变化和力度控制。乐谱中出现了多种拍号，如4/4、3/4、2/4，以及诸如“渐快”、“渐慢”、“rit.”、“a tempo”、“gliss.”等演奏指示。力度标记包括mf、f、p、mp、ff等。

大谱例乐谱片段，继续展示了复杂的节奏变化和力度控制。乐谱中出现了多种拍号，如4/4、3/4、2/4，以及诸如“渐快”、“渐慢”、“Senza Tempo”、“non vib.”等演奏指示。力度标记包括pp、f、p、mp、ff等。

注释：

- ①李吉提：《中国当代音乐分析》，上海：上海音乐学院出版社，2013年，第130页。
- ②姜小露：《六部当代民族室内乐作品的创作观念与音乐特征探析》，上海音乐学院硕士论文，2013年第26页，文章涉及到郭文景《竹枝词》的研究。
- ③2015年3月11日笔者对郭文景教授的口述采访。
- ④“有限移位”是梅西安创用的人工调式，是由音程型多次反复连缀所组成的具有移位局限性的现代音阶。——引自童忠良《现代乐理教程》，长沙：湖南文艺出版社，2003年，第18页。

(上接第52页)出真情音乐以及击出恰好意境。虽然中西方的打击乐各有特点，不过在作品创作以及技法演奏等环节有着一定的关系。例如：打击乐器演奏的技法虽然多种多样，不过极为相似，集中体现在敲、摇动、打、拍以及摩擦等方式。因此在演奏的时候需要根据乐器来选择合适的槌击打或者手击打。目前中西打击乐的演奏技法

融合成为打击乐专家研究学习的热点对象，二者之间的融合已是大势所趋，同时也是打击乐进一步发展的必由之路。

综上所述，全球化的趋势下，音乐交流日益频繁，这就要求我们在保持民族打击乐特色前提下，通过互相学习以及互相融合，实现中西方打击乐在创作以及演奏等方面的改进，最终

实现二者的共同发展。

参考文献：

- [1]杨晓峰.东西方打击乐之比较[J].佳木斯教育学院学报,2014,(07).
- [2]高杨.浅议中西打击乐中鼓的异同[J].文艺生活·文海艺苑,2013,(11).
- [3]梁靓.中西打击乐异同浅析[J].北方音乐,2014,(07).