

马尾胡琴艺术在当代文化传承中的创新与发展研究

白妍妍

(包头师范学院 内蒙古包头 014000)

摘要: 文章从马尾胡琴艺术的历史发展、当前的传承状况以及创新进展三个维度进行了深入的研究。首先文章回溯了马尾胡琴从唐代开始的演变过程,并详细描述了它在不同阶段的独特性和所经历的变化。文章还探讨了马尾胡琴艺术在传承过程中所遭遇的各种问题,包括传承者的断层、演出市场的萎缩,以及教学材料和方法的滞后等,最终提出了一系列创新发展策略包括在现代文化传承中加强对传承人的保护、创新教学方法、推广和传播以及创作和研究为马尾胡琴艺术的传承和发展提供有价值的参考。

关键词: 马尾胡琴;文化传承;创新与发展

引言: 在漫长的历史进程中,马尾胡琴凭借独有的音质和丰富的文化底蕴成为中华民族音乐宝库里一颗耀眼明珠。从唐代开始,这一乐器成为了中华文化演变的见证者,它吸收了多种文化的精华并逐步发展成我国传统音乐文化的显著标志。

随着时代的变迁马尾胡琴的艺术传承和进步正面对着新的考验和机会。本文在梳理马尾胡琴艺术的历史脉络,审视其当前的传承现状,并探讨在现代社会背景下,如何创新性地推动这一古老艺术的传承与发展使其在新时代焕发出新的活力。

一、马尾胡琴艺术的历史沿革与传承现状

1.1 历史沿革

马尾胡琴是一种古老且极具吸引力的乐器,其历史可以追溯到千年前的唐代。它不仅构成了中华民族传统音乐文化的一个关键部分,也是多元音乐文化在中华民族中的融合示范。在唐朝时期马尾胡琴最初被称作“奚琴”或“嵇琴”,是源自丝绸之路传入中原的众多胡制乐器之一。诗人岑参在他的作品《白雪歌送武判官归京》中提到了“胡琴琵琶与羌笛”,这不只是描述了当时的边疆音乐生活,同时也揭露了胡琴在唐代已经被广大人民所接受的事实。这一时期的胡琴,其形制与演奏方式尚未固定但经展现出拉弦乐器的初步形态。在宋代,马尾胡琴的艺术进展步入了一个全新的时代。

在北宋早期人们开始使用马尾马来拉弦的胡琴,这种创新的拉弦乐器在军队和普通民众中迅速得到了普及。到南宋时期胡琴已成为当时最主要的拉弦乐器之一,其形态和演奏方法也逐渐得到了完善。在元代马尾胡琴被正式命名为“胡琴”,并赋予了“马尾胡琴”的别名,其不仅融合了蒙古族弹弦乐器的独特风格,在宫廷音乐和军队表演中也得到了广泛的使用。元代的胡琴在形态上与现代二胡有许多相似之处,其音质也显得更加柔和而深沉充满了草原的特色。在明代伴随着戏曲和曲艺的繁荣,马尾胡琴在戏剧的伴奏中扮演了关键的角色。在戏曲音乐领域,胡琴类的拉弦乐器得到了广大的使用,其演奏方法和形态也变得更为丰富和多样,在清代马尾胡琴经历了多个不同的分类,包括京胡、京二胡和板胡等,以满足各种戏曲和曲艺表演的特定需求,这类胡琴乐器在民众中得到了广泛的传播,成为中华传统音乐文化中不可或缺的一部分^[1]。

1.2 传承现状

近几年随着我国对非物质文化遗产保护意识的加强,马尾胡琴艺术作为中华民族传统音乐文化的一个重要代表,也得到了空前的关注和重视。尽管不断有保护措施被推出,马尾胡琴的艺术传承依然面对着许多的挑战。马尾胡琴艺术传承当前面临的主要挑战是传承人的断层。老一代马尾胡琴艺术家逐渐离世,年轻一代对这种传统艺术形态的热情和认同感却没有相应地得到加强。相反,在这个快节奏和高压的现代社会中更多的

年轻人开始追求时尚和新潮的文化元素,这使得马尾胡琴这种传统艺术形式显得相对陌生和疏离。导致马尾胡琴艺术传承者的数量急剧减少,使得其艺术传承链条出现了显著的断裂。同时,演出市场的萎缩也给马尾胡琴艺术的传承带来了相当大的冲击。在传统文化和现代文化之间的剧烈冲突中,传统音乐市场的地位逐步被边缘化。马尾胡琴艺术的演出市场也随之缩小,生存空间受到了极大的挤压。这导致了众多马尾胡琴的艺术家不得不改变职业或放弃这种艺术方式,这进一步加重了传统艺术传承的难度。另外,马尾胡琴艺术的传承和发展也受到了教材和教学方法滞后这一重要因素的制约。目前市面上的马尾胡琴教科书大部分内容已经过时,不能满足现代教育模式的要求。目前的教学方式在创新和多样性方面存在不足,这使得满足各种层次和需求的学习者变得困难。这种情况不仅降低了学习者的学习成效,还妨碍了马尾胡琴这一艺术形式在当代社会中的广泛传播和普及。

二、马尾胡琴艺术在当代文化传承中的创新发展

在全球文化的交融和碰撞背景下,马尾胡琴艺术作为蒙古族音乐文化承载了丰富的历史底蕴和民族情感。然而,随着现代化进程的持续加速,马尾胡琴的艺术正面临着前所未有的传承和发展挑战。如何在维护传统技艺核心价值的前提下,寻求与现代审美观念和需求相协调的创新发展路径已经变成了传承者们急需思考和解决的重要课题。在探索马尾胡琴艺术的创新之路时,传承者们首要关注的是演奏技巧的革新,音乐创作已经超越了传统的独奏和合奏,而是开始积极地研究马尾胡琴与其他乐器之间的融合,以期创造出更为丰富和多元的音乐表达方式。马尾胡琴成功地结合了西洋管弦乐、电子音乐等现代音乐元素,通过音色的融合和旋律的碰撞,展示了马尾胡琴艺术超越时间和空间的魅力,使其在音乐舞台上呈现出新的光彩。

在创作题材上,马尾胡琴艺术同样展现出了与时俱进的精神风貌。传统音乐作品具有经典之处,但在新时代创作者更倾向于从日常生活中寻找创作灵感,并将民族历史、大自然美景及人文情感等多种元素融入到他们的创作中,通过精湛的笔法和充满情感的表演,把马尾胡琴艺术塑造成了反映时代演变和民族精神的一面镜子,让听众在欣赏音乐的同时,也能深刻体验到蒙古族文化的丰富内涵和独特吸引力,马尾胡琴艺术在现代文化继承过程中,其教学模式的革新被视为一个关键步骤。布林和其他教育家在内蒙古艺术学院等高级教育机构中开设了潮尔琴传承班,将传统的演奏技巧与现代的教育思想相融合培育出具备继承、传承、表演、研究和应用多重能力的马尾胡琴艺术人材^[2]。他们不只是专注于技艺的继承和进步,更深入地挖掘和理解马尾胡琴艺术文化的内涵。鼓励学生在掌握技艺的同

时也积极参与创作和研究,为马尾胡琴艺术的创新和发展贡献自己的力量。

三、马尾胡琴艺术在当代文化传承中的发展研究

3.1 加强传承人保护

对传承人的保关键在于政策层面提供必要的支持与保障,政府应承担起责任,制定相关政策明确传承人的社会地位和权益,并营造一个稳定的传承环境,同时提供必要的经济援助。这包括建立专项基金,以资助传承人在教学、艺术创作及表演活动中的需求;建立传承人技艺的数字化档案库,以实现技艺的记录与保护;并为传承人提供医疗和养老保障,以解除其后顾之忧使其能够全身心地致力于马尾胡琴艺术的传承与发扬。在经济支持方面,政府与社会各界应共同努力为传承人开辟多元化的经济支持渠道^[1]。这不仅包括直接的财政补助和激励机制,例如,开发与马尾胡琴艺术相关的文化旅游项目,塑造具有地方特色的文化标识。或利用现代媒体工具,全面推广和宣传马尾胡琴艺术,吸引更多消费者群体的关注与喜爱。

3.2 创新教学模式

将马尾胡琴艺术融入音乐教育体系有效保护和传承传统音乐文化,同时对现代教育理念进行创新性探索。为实现马尾胡琴艺术与学校音乐课程的深度融合,首要任务是构建一个科学的课程体系,在制定马尾胡琴教学大纲时,教育机构应充分考虑学生的年龄和认知,确保课程内容由浅入深、循序渐进的原则。课程内容应全面覆盖马尾胡琴的历史渊源、演奏技巧、曲目鉴赏及创作等方面,以培养学生的音乐素养和创新潜能^[4]。同时,教育机构应注重跨学科的整合,例如将马尾胡琴艺术与历史、地理、文学等学科相结合,以拓宽学生的知识视野,提升其综合素养。采用现代化教学手段应充分利用多媒体教学资源,如视频、音频和图像等,以提供更为直观的学习材料。通过这种方式,学生能够深入体验马尾胡琴的表演环境和氛围,从而极大激发其学习热情和体验感。教育机构应加强对马尾胡琴教师的专业培训,以提高其专业知识和教学技能。通过组织专家讲座、工作坊以及教学研讨等多种形式的活动,促进学术交流与合作。同时,教育机构还应定期举办马尾胡琴的表演比赛、音乐活动和展览等多样化活动,为学生提供展示个人才华的平台。

3.3 推广与传播

马尾胡琴艺术的广泛传播与推广,得益于微博、微信、抖音等社交媒体平台,凭借其庞大的用户基础和高度互动性,已成为传播马尾胡琴艺术的理想媒介。在这些平台上发布马尾胡琴的表演视频、教学视频以及艺术家访谈等内容,能够迅速吸引热议。利用社交媒体平台的算法推荐工具,可以更精确地定位目标受众,从而提升信息传播的针对性和效率。随着网络直播和在线教育平台的蓬勃发展,马尾胡琴艺术的传承与推广开辟了新的途径,艺术家们通过直播形式与观众进行实时互动和交流,不仅能够分享演奏技巧和创作心得,还有机会参与在线教学活动。马尾胡琴艺术的爱好者通过在线教育平台获取系统化和标准化的学习资料,为他们提供了明确的专业学习路径和建议。

马尾胡琴通过与媒体的紧密合作以及多领域的市场策略,通过与主流媒体、音乐平台、文化机构等建立合作关系可以增加马尾胡琴艺术的曝光率和影响力。此外,通过与多个行业如时尚品牌和旅游项目的深度合作,可以创造出充满独特文化魅力的产品和服务,而吸引更多消费者的目光和购买意愿。这种

多领域的营销策略不仅有助于提高马尾胡琴艺术的经济效益,还能促使它在更多社会领域获得更广泛的传播和认可。

3.4 创作与研究

在新时代马尾胡琴艺术家应勇于突破传统艺术的界限,秉持开放与创新的思维模式,深入探讨马尾胡琴艺术与现代音乐元素的融合。尝试将马尾胡琴与电子音乐、爵士乐、摇滚乐等多种音乐风格相结合,创作出具有时代特色的音乐作品。同时,艺术创作者应密切关注社会核心议题和民众需求,利用马尾胡琴这一媒介广泛传播积极信息,讲述中国历史故事,展现中国独特的精神风貌。此类艺术创作不仅能够增强马尾胡琴艺术的表现力,还能吸引年轻观众的关注,为其在新时代的传承与发展奠定坚实基础。

学术研究是马尾胡琴艺术创新发展的理论基础。研究者需对马尾胡琴艺术的历史渊源、文化内涵及艺术特性进行深入探究与系统整理。通过文献检索、实地调研、口述历史等方法,搜集并整理马尾胡琴艺术相关资料,为其保护与传承提供理论支撑。此外,研究者应密切关注马尾胡琴艺术在现代社会的传播效应,分析其在新时代背景下的传承与发展态势,并提出切实可行的保护与传承策略。同时,研究者有机会从音乐学、文化学、社会学等多学科视角深入剖析马尾胡琴艺术,探索其在新时代的多元价值与发展方向^[5]。为推动马尾胡琴艺术的持续创新与进步,艺术家与学者之间应建立紧密的合作关系,艺术家可从学者的研究成果中汲取灵感,并将其融入个人艺术创作,创作出既蕴含传统韵味又符合当代审美的音乐作品。艺术家的创作实践为学者提供了深入理解马尾胡琴艺术在现代社会表现与传承状况的实证资料,丰富了学术探索的实例。这种互动不仅加强了艺术家与学者之间的合作,也为马尾胡琴艺术在新时代的创新与进步提供了动力。

结语:马尾胡琴艺术,作为蒙古族传统音乐文化中的珍品,不仅承载了丰富的历史内涵和文化精华在现代文化环境中既遭遇了各种挑战,同时也迎来了新的发展机会。为了让技艺在新的时代中重新焕发生机,必须采取积极策略,加强保护传承者,确保技艺核心得以传承;同时,需要创新的教学方法,使更多的人能够接触和学习这种传统的艺术形式,从而扩大传承的范围和深度,同时,通过大规模的宣传和传播活动提高了马尾胡琴艺术在社会中的知名度和影响力吸引了更多的社会关注。此外,我们应鼓励艺术家和学者投身于创作和研究不断探索马尾胡琴艺术新的发展阶段。这些举措共同发力将促进马尾胡琴艺术在现代文化传承中的创新和发展。

参考文献:

- [1]周菁葆.丝绸之路马尾胡琴考源[J].音乐文化研究,2020,(03):6-13+3.
- [2]孟建军.布林先生马尾胡琴艺术传承创新学术研讨会圆满落幕[J].乐器,2024,(11):136-137.
- [3]布林.再论蒙古族马尾胡琴类乐器[J].内蒙古艺术学院学报,2020,17(03):53-60.
- [4]刘婷婷.同源与多元——从马尾胡琴传统形态音乐会说起[J].中国艺术时空,2019,(06):75-80.
- [5]萨切荣贵.蒙古族马尾胡琴类乐器传统演奏法的当代保护与传承[J].人民音乐,2019,(11):58-60.

白妍妍,1994.02,女,蒙古族,内蒙古通辽,毕业于包头市师范学校,本科,音乐学专业,现就读于包头师范学院音乐学院,在读硕士,研究方向:音乐教育。