

西洋打击乐演奏中的传承与创新

李晓阳

海南艺术职业学院

DOI:10.12238/er.v7i4.4994

摘要：西洋打击乐历经岁月的洗礼，逐渐演变出多姿多彩的器乐类型和演奏方式。在全球文化交流日益活跃的今天，西洋打击乐在坚守传统演奏艺术的基础上，也在积极吸纳各民族音乐元素，探索新颖的表现手法。本文追溯了西洋打击乐与中国民族打击乐在发展脉络中的历史渊源和各自特色；深入探讨了当代西洋打击乐与中国民族打击乐在乐器使用、演奏技巧等方面的交融现象，并选取了代表性作品进行创作特色和艺术表现的细致分析；最后，文章基于中国民族管弦乐发展的实际需求，提出了西洋打击乐与民族打击乐融合发展的战略思考与具体建议。通过继承与弘扬民族艺术的精髓，同时汲取西洋打击乐的精髓，旨在推动中国民族管弦乐的创新发展，进一步提升民族音乐的国际地位与影响力。

关键词：西洋打击乐；民族打击乐；传承；融合发展

中图分类号：J62 **文献标识码：**A

Heritage and Innovation in Western Percussion Performance

Xiaoyang Li

Hainan Arts Vocational College

Abstract: Western percussion music has evolved into colorful instrumental types and performance styles through the baptism of time. Nowadays, when global cultural exchanges are becoming more and more active, Western percussion music, on the basis of sticking to the traditional performance art, also actively absorbs the elements of various national music and explores novel expression methods. This article traces the historical origins and respective characteristics of Western percussion and Chinese folk percussion in the course of development; discusses in depth the phenomenon of the integration of contemporary Western percussion and Chinese folk percussion in terms of the use of musical instruments and performance techniques, and selects representative works for the detailed analysis of the creative characteristics and artistic performances; finally, the article proposes a strategy for the integration and development of Western percussion and folk percussion, based on the actual needs of the development of Chinese folk orchestral music. Finally, based on the actual needs of the development of Chinese national orchestral music, the article puts forward the strategic thinking and specific suggestions for the integration and development of Western percussion and national percussion. By inheriting and carrying forward the essence of national art, and at the same time drawing on the essence of Western percussion, the article aims to promote the innovative development of Chinese national orchestral music, and further enhance the international status and influence of national music.

Keywords: Western percussion; Ethnic percussion; Inheritance; Integrated development

引言

在漫长的历史中，各民族文化基于独特的生产生活方式和审美情趣，孕育出风格迥异的打击乐器。西洋打击乐作为现代代表，经历工业革命的变革，在器型、材质和构造上均实现巨大突破，音色更丰富，表现力更强。民族打击乐则经过千年沉淀，形成如锣鼓、编钟等独具特色的乐器，广泛用于民间音乐和戏曲伴奏。如今，全球文化交流频繁，不同民族的音乐文化相互碰撞、交融。中国民族打击乐受到了西方

关注，西洋打击乐也为中国提供了宝贵资源。因此，如何在传承民族文化精髓的同时，吸收西洋打击乐的表现手法，推动中国民族打击乐创新发展，成为重要议题。

一、西洋打击乐与民族打击乐的源流与差异

西洋打击乐与中国民族打击乐各有其深厚的历史和文化背景。西洋打击乐源于古代文明，注重整体效果和音响效果；而中国民族打击乐则起源于古代祭祀和劳动，具有独特的民族特色和审美价值。两者在音乐风格、演奏方式和文化

内涵上均存在显著差异。

（一）西洋打击乐的起源与发展

西洋打击乐的起源可以追溯到古代文明，这些乐器最初可能只是简单的身体拍打或使用其他物品敲击来发声，但随时间推移逐渐发展成为更复杂的乐器。

在西方音乐史的发展中，打击乐伴随着管弦乐团的发展而得到广泛的运用。例如，定音鼓在十七世纪开始被运用在管弦乐曲中，它在巴洛克时期主要负责营造音乐气势和节奏伴奏功能。到了浪漫乐派时期，打击乐开始有更多的独奏片段和乐团相呼应的演奏。

随着音乐的发展，西洋打击乐的种类也逐渐增多，如小鼓、三角铁、双面钹、大鼓、管钟、高音木琴、钟琴、响板等都被大量运用在乐曲中，以丰富音乐的层次和表现力。音效乐器如警报器、枪声、打字机声等也被作曲家们引入到音乐创作中，这些“噪音”元素为音乐创作提供了更多的灵感和可能性。

到了近代，西洋打击乐的形式更加多样，如马林巴琴等键盘类打击乐器开始在音乐舞台中出现，并取得了较好的演奏效果，推动了打击乐的发展。同时，西洋打击乐的演奏形式也更加多样化，包括独奏、合奏、伴奏等多种形式，为音乐创作和演奏提供了更多的可能性。

（二）民族打击乐的起源与发展

民族打击乐的起源可追溯至中国古代原始社会，当时人们利用自然材料和简单工具制造声音，以表达情感、传递信息和祭祀神灵。这些声音逐渐演变成最早的打击乐器。在中国古代，打击乐器广泛用于宗教仪式、战争、宫廷音乐和民间娱乐等场合，承载着深厚的文化内涵。例如，鼓被视为重要的礼乐器，常用于祭祀、战争和庆典；编钟、编磬等打击乐器象征宫廷音乐，民族打击乐反映古代社会的等级制度和审美观念。

随着历史发展，民族打击乐形成了丰富多样的乐器种类和演奏技巧。除了传统的鼓、锣、钹、木鱼等，还出现了地方特色的乐器，如云锣、铙、镲、梆板等，这些乐器在形态、材质和演奏方法上各具特色，为音乐创作提供了更多可能性。

近现代，民族打击乐进一步发展和创新。一方面，传统打击乐器和技巧得到更好的传承和保护；另一方面，现代音乐元素和技巧被引入，形成新的风格和表现形式。随着音乐教育普及和演出市场扩大，民族打击乐逐渐走向世界舞台，获得广泛认可。这一过程不仅丰富了民族打击乐的表现力，也促进了不同文化间的音乐交流与融合。

（三）西洋打击乐与民族打击乐的差异

西洋打击乐与民族打击乐之间存在显著差异，主要体现在演奏技巧、音乐风格以及演奏场合等方面。

在演奏技巧上，西洋打击乐强调节奏感和速度控制，演

奏者往往需要具备高超的手指灵活度和音乐感知能力，通常通过复杂的节奏和速度变化来展现音乐的动感和张力；而中国民族打击乐则更强调音色的掌握和节奏的精确，演奏者的手腕力量和手指的控制非常重要。他们通过精准的敲击和音色变化来表达音乐的情感和韵味。

在音乐风格上，西洋打击乐重视和声和制定乐曲，注重音乐元素的丰富和变化。通常用于交响乐、管弦乐等大型音乐作品中，为整个乐队提供节奏和动力；而中国民族打击乐则更注重节奏和旋律的演奏，强调音乐的情感表达。常用于戏曲、舞蹈、庆典等场合，为表演增添气氛和感染力。

在演奏场合上，西洋打击乐器通常在交响乐团和现代音乐中使用，演奏者需要和其他管弦乐器协同合作；而中国民族打击乐则更多出现在戏曲、民族舞蹈和庆典活动中，演奏者需要与其他民族乐器共同演奏，形成独特的音乐氛围。

二、西洋打击乐与民族打击乐的融合

西洋打击乐与民族打击乐的融合体现在乐器种类、演奏技巧以及表演形式的相互借鉴与创新上。这种融合丰富了音乐创作，为音乐注入了新的活力，同时也促进了不同文化间的交流和理解。

（一）器乐的运用与重组

西洋打击乐与民族打击乐的运用与重组，是一个充满挑战与创意的音乐融合过程。两者独特的音色、演奏技巧和音乐风格相互交织，创造出新的音乐形态。西洋打击乐以其鲜明的节奏感和现代感，为交响乐团、爵士乐等音乐形式提供强有力的支撑；民族打击乐则以其深厚的文化底蕴和独特音色，在民族管弦乐队、独奏和合奏中展现魅力。当两者相遇时，音色和表现力的差异相互补充，为音乐作品增添了更多层次和色彩。

通过创新的乐器组合和演奏技法，西洋打击乐与民族打击乐实现了风格的融合与创新。例如，陈怡的《打击乐协奏曲》将西洋打击乐中的马林巴、高音木琴与民族打击乐中的大鼓、排鼓、小锣、虎音锣、铙钹、木鱼相结合，创造出独特的节奏感和音响效果。这种融合不仅保持了乐队的完整与个性，还使其形象更丰富且更具表现力。

这种运用与重组不仅为音乐作品带来了全新的听觉体验，也促进了不同音乐文化之间的交流与理解。通过创新融合，音乐家们逐渐探索出更丰富的音乐表达形式，为音乐创作和表演注入新的活力。

（二）演奏技法的交融与创新

西洋打击乐与民族打击乐的交融与创新，不仅展现了音乐艺术跨文化交流的深邃与活力，也丰富了打击乐的表现手法，推动了音乐创作和演奏的边界拓展。中西方打击乐手们互学互鉴，将彼此的演奏技巧融会贯通，创造出新的表现可能。

例如，民族打击乐的立腕式握法，适用于节奏快速且打击乐器较多的曲目。西洋打击乐有三种常用握法：立腕式、现代式、古典式，各适用于不同的鼓类和演奏需求。在《龙腾虎跃》中，鼓手运用了西洋打击乐中的重音移位技巧，使敲击时的强弱层次分明。《龙年新世纪》第一乐章《太阳》中，演奏者结合了多种鼓类，编织出丰富的节奏层次，使乐曲气势磅礴又富于变化。

在这种交流与尝试中，中西方打击乐手以开放的心态接纳并融合彼此的演奏技巧，不懈地追求民族特色与世界元素的和谐统一。这种融合并非生硬模仿，而是基于对传统精髓的深刻理解和传承，结合现代审美需求进行的创新性再创作。这一过程不仅极大地丰富了打击乐器的表现层次，更为演奏者带来了艺术修养的显著提升。

通过中西方打击乐的交流与融合，演奏者们得以拓宽视野，探索更多可能性。他们通过互相学习，发展出新的演奏技巧和方法，不仅提升了个人技艺，也推动了打击乐艺术的整体进步。这种跨文化的音乐交流展示了音乐作为一种全球语言的魅力，它能够超越地域和文化的界限，将不同背景的音乐人紧密联系在一起，共同创造出新的艺术成果。

西洋打击乐与民族打击乐的交融与创新，是中西方音乐文化交流的重要体现。这种交流不仅丰富了打击乐的表现形式，也推动了音乐艺术的发展。未来，随着更多交流与合作的深入，打击乐艺术将继续焕发出新的活力，谱写出更加动人的乐章。

（三）作品创作的本土化探索

西洋打击乐与民族打击乐的本土化探索，是一个充满挑战与机遇的过程。这一探索旨在将西洋打击乐的元素与本土民族打击乐文化相结合，创造出具有国际视野和民族特色的音乐作品。

当代作曲家们兼容并蓄，积极吸取西方打击乐的精髓，同时融合本民族传统音乐的要素，力求在作品中奏响民族性与时代性的和谐交响。他们或在西方打击乐作品中融入中国传统音乐的律动和调式，让西方技法在东方韵味的熏陶下焕发新生；或在民族打击乐作品中汲取西方音乐的复调织体与曲式结构，让民族乐器在更广阔的音乐天地中自由表达。此外，一些作曲家根据地域文化，将西洋打击乐与特定区域的民族打击乐器结合，创作出独具地域特色的新型音乐作品。无论是描绘草原的壮丽诗篇、抒发山地的豪迈狂想，或勾勒水乡夜景的夜曲，都在西洋打击乐的点缀下，展现出别样的情感深度与艺术魅力。

台湾朱宗庆打击乐团的作品《木兰》，融合打击乐和京剧艺术，完美演绎“木兰”这一角色及其不凡的人生经历。该作品融入京剧元素，在传统京剧与现代打击乐的基础上，展示两种艺术形式的特征，以全新视角赋予木兰新的内容与

生命。音乐会以音乐剧形式呈现传统文化故事，既体现了作品的连贯性，又丰富了打击乐艺术的内容，实现了中西方文化的深度融合。

这些本土化探索，不仅是中国音乐创作者在民族传统与西方音乐交融中的智慧回应，更展现了一代又一代艺术家立足本民族文化、放眼全球、不断创新的艺术追求与抱负。

三、西洋打击乐在民族管弦乐创新发展中的启示

西洋打击乐为民族管弦乐的创新发展带来了深刻的启示。在技巧与表现的融合上，西洋打击乐注重精准度和音乐表现性，为民族管弦乐提供了借鉴，使作品在保持传统韵味的同时，更具现代感和表现力。在乐器与作品的创新上，西洋打击乐丰富的乐器种类和演奏技巧为民族管弦乐提供了更多元化的选择，有助于创作出更具特色的音乐作品。此外，西洋打击乐的音乐风格拓展和文化融合经验，为民族管弦乐打开了国际视野，促进了东西方音乐文化的交流与融合。这些启示共同推动了民族管弦乐的创新发展，使其更加丰富多彩、充满活力。

四、结语

新时代为民族管弦乐赋予了崭新的时代使命。西洋打击乐在中国的广泛传播、深远影响及其与民族打击乐的深度融合，为我们指明了民族音乐创新发展的道路——要立足于民族传统，同时放眼全球，通过继承与创新并重的辩证过程，推动民族音乐的现代化发展。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，广大音乐工作者应坚守初心、勇担使命，以更加开放的心态和坚定的文化自信投身于民族管弦乐事业的发展中，为增强国家的文化软实力、提升国家的文化国际影响力作出更为显著和卓越的贡献。

参考文献：

- [1]张文学.中西打击乐的融合发展路径初探[J].喜剧世界(下半月),2023,(11):62-64.
- [2]马丽.西洋打击乐与民族打击乐的融合思考[J].艺术家,2023,(05):76-78.
- [3]吴俊菲.关于民族打击乐和西洋打击乐结合与创新的思考[J].艺术评鉴,2020,(23):4-6+23.
- [4]蒋雯.西洋打击乐与我国民族打击乐的艺术融合[J].艺术大观,2024,(07):40-42.
- [5]纪宇媛.西洋打击乐与我国民族打击乐的融合探究[J].明日风尚,2023,(19):25-27.
- [6]徐晔.中国特色打击乐的传承、发展与创新研究[J].中国民族博览,2023,(17):117-119.
- [7]龙稳.民族打击乐理论研究取向与发展趋势解析[J].艺术评鉴,2023,(06):53-56.
- [8]蒋逸丰.西洋打击乐演奏中的传承与创新[J].艺术品鉴,2023,(03):185-188.