

萨克斯的音乐民族化问题研究

江昊宇

吉林艺术学院 吉林长春 130021

摘要:在全球化背景下,各种音乐风格相互交融、碰撞,引发了音乐民族化的问题。二十世纪初期,由于通讯、交通等技术的发达,各国的音乐与文化逐渐突破了地域界线,并在此基础上进行了互动。比利时本土的萨克斯风,因其特有的音色与表现力,在风靡全球的同时,也引起了对于各民族音乐特色的保护与再现的质疑。音乐民族化既是对我国优秀传统音乐的传承,也是对世界音乐文化多样性的一种丰富,也是对不同文化间相互了解与尊重的一种途径。所以,对萨克斯音乐民族化研究,就是要寻求一个平衡点,使其成为“全球乐器”,能够更好的讲述各地的音乐,并为其带来新的创作灵感。

关键词:萨克斯;音乐;民族化;问题研究

引言

萨克斯音乐民族化,是一项具有革新意义且极具挑战的工作,其目的在于把西洋乐器与本土的音乐文化相结合,从而创造出一种独具个性的乐曲。萨克斯音乐的发展历程从19世纪开始,比利时的乐器制作者阿道夫·萨克斯就以其丰富的音色和丰富的表现力而风靡全球。音乐民族化的重要意义,是因为其可以突破地域限制,推动文化的交流与融合,让萨克斯作为一种承载着各国人民情感与故事的载体。

一、萨克斯与民族文化融合的理论探讨

(一) 跨文化的音乐交流与融合

音乐在世界范围内的传播与融合,是打破地域与文化界限,推动音乐艺术的创新与发展。就拿萨克斯来说,自从19世纪阿道夫·萨克斯管发明以后,这种乐器就从欧洲传到了全世界,并与各种音乐流派相结合,成为一种新的乐器。以爵士乐为例,萨克斯风就将非洲音乐与欧洲古典音乐完美地融合在一起,展现出一种跨文化交流的巨大威力。另外,印度破布音乐与萨克斯风的结合,如同萨克斯演奏家Yogesh Samsund,也创造出一种全新的听觉感受,无限地证实了音乐观念。

从理论上讲,可以从“音乐杂交理论”的角度,对萨克斯乐器中各种要素的相互交错与变化进行剖析,并对其进行吸纳、转换,使之保留自身的特色。这就需要一种开阔的视野与敏锐的眼光,对不同文化中的音乐语言进行创造性的阐释与表现,使其走向民族化

和全球化。

(二) 民族音乐元素的现代诠释

对民族音乐元素进行现代阐释,是将传统音乐文化和当代审美融为一体的重要途径。在萨克斯音乐民族化进程中,将其融入作品中,能使其具有更深的文化内涵,使其在艺术表达上更具创造性。比如,可以借鉴中国古典音乐中的五声、旋律形式,运用音色、萨克斯等乐器,来创作一种既具有民族性,又不失现代色彩的音乐语言。

现代阐释既是对传统要素的直接借鉴,也是对其进行创造性转换的过程。运用复调和声、节奏变化等现代创作手法,对民族音乐要素进行解构与重构,使其在新的音乐形态中获得新生。其中一名作曲家把非洲大鼓的韵律和萨克斯的爵士乐结合起来,形成了一种全新的音乐形式。这种跨文化的交流,既是对民族音乐元素的现代阐释,又是对萨克斯音乐民族化的推动。

(三) 萨克斯音乐民族化理论构建

要建构关于萨克斯音乐民族化理论,就需要对各民族的音乐语言及其表现形式有全面的认识。这不仅仅是为了了解萨克斯自身的历史与音乐特色,更重要的是,比利时发明家阿道夫·萨克斯是怎样在全球各地流传,并对其产生了不同的影响,并将其融入了本土的音乐元素中。例如,贝多芬曾说过:“音乐是比一切智慧和哲学更高的灵感。”因此,通过在萨克斯演奏过程中,结合中国五声音阶和中国戏曲的曲调特点,使其具有萨克斯特有的韵味,同时也具有中国民族特色。

二、萨克斯的音乐民族化挑战与问题

(一) 技术与表现形式的局限

在探讨萨克斯音乐民族化的进程中，其技巧与表达方式上的限制是不容忽视的。萨克斯是一种西洋乐器，其的音质与演奏技术都是按照西方的体系而发展起来的。例如，萨克斯在音域及音色上并不足以表现出中国传统五声或繁复的曲调，尤其是当尝试把萨克斯与其他民族的乐器，如二胡、笛子组合在一起时，更是如此。另外，在处理民族音乐特有的装饰音、滑音等方面，萨克斯风的表现手法往往不能达到原有的效果，从而制约了音乐表达的深度与广度。

(二) 文化认同与市场接受度的考量

在对萨克斯音乐进行民族化的过程中，文化认同与市场接受程度是重要考量。就拿中国古典乐和萨克斯风的组合来说，如何既保留了萨克斯风特有的音色，又能使听众，尤其是我国听众，从中体会到中国元素，是很有挑战性的问题。另外，萨克斯音乐民族化的重要标志就是市场接受程度。据音乐市场调研显示，与民族元素结合的萨克斯音乐在市场中所占的比例每年都在增加，但增幅却比较平稳，显示出市场对于这种具有创意的音乐是否能够被接纳仍存有戒心。这就要求音乐创作者要密切注意市场反馈，适时地调整自身的创作战略，比如适当地提升听众的听觉感受，降低听众的欣赏门槛。

(三) 创新与传统的平衡问题

在萨克斯音乐民族化的进程中，如何找到一种既有创造性又有继承意义的平衡点就显得尤其重要。创新是文化发展的原动力，而传统赋予音乐深厚的底蕴和独特的魅力。实践中，中国某音乐家将萨克斯风与丝绸之路上的音乐元素巧妙地融合在一起，使《丝绸之路》既保持了东方音乐的韵味，又体现出了萨克斯的多种表现形式，达到了创新与传统的和谐共生。但是，过分地追求创新，往往会忽略传统，反过来也是如此。在推进萨克斯音乐民族化的进程中，应寻找与萨克斯音乐的“黄金关系”。这就要求构建一种评价模式，对各个文化要素的比例、结构与功能进行分析，以保证其在体现民族性的同时，还能体现出新颖的听觉体验。

三、萨克斯音乐民族化的新路径

(一) 跨界合作与多元创新

跨界合作与多元创新是萨克斯音乐民族化的重要因素。就像约瑟夫·海顿所说的，“音乐是世界通用语言”。通过合作，不同文化的音乐人能够超越边界，创造出新

的音乐。比如，请中国的民族乐手与萨克斯手合作，把萨克斯的音色与二胡、长笛等民族乐器的韵味融合在一起，使之成为一种独具特色的音乐形式。这一次的跨文化碰撞，不但使萨克斯音乐的语言更加充实，而且对世界音乐文化的发展产生了巨大的推动作用。

另外，利用现代化的科技手段，也是促进萨克斯音乐民族化与创新的重要途径。例如，可以借鉴《阿凡达》的编曲方式，把现代的音频技术和民族音乐的元素进行融合，使得萨克斯吹弹既能模仿各民族乐器的音色，又能保持萨克斯风的特色，表现出浓厚的民族特色。譬如，萨克斯手可以利用数字采样技术，在不同的地方进行即时转换，带给听众一种全新的听觉感受。另外，在音乐教学与演出方面，也不能忽视其跨学科的合作。可以设立专门的课程，将萨克斯与民间音乐相结合，借此训练下一代具有不同文化视野与创造力的新一代音乐人。再如，在国际音乐节上，邀请各国萨克斯手、民族音乐家同台演出，在实践中推动萨克斯风民族化的深入发展。这一系列的活动，不但提升了大众对于音乐的多元化意识，也帮助建立了全球性的音乐交流模式。

(二) 利用现代技术推动民族化发展

现代技术手段的运用，是我国萨克斯音乐民族化研究的重要方面。比如，数字音频技术使得音乐和混合变得更好，萨克斯的音色也能很好地融入不同的民族乐器中。例如，某音乐家运用数字采样技术，将传统乐器如二胡、琵琶等的音色与萨克斯风融合而成的《东方萨克斯韵》，开创了一种全新的音乐样式，从而成功地推动了萨克斯音乐的民族化。

另外，VR、AR等技术为萨克斯演奏的本土化提供了全新的平台。通过这些技术，让听众能更深入地感受到萨克斯音乐会的氛围，并将其与不同国家的文化元素融合，从而提升其音乐的魅力与互动性。比如，某音乐家利用AR技术把现场演出和虚拟的国家情景结合起来，使听众仿佛置身于穿越时空的音乐之旅，这大大丰富了民族音乐的表现形式。同时，社交媒体、网络直播等网络平台也为萨克斯音乐的民族化和广泛推广创造了广阔的空间。现代技术的运用，不但丰富了萨克斯音乐的创作与演奏方法，也极大地拓展了萨克斯音乐的传播途径，提高了其在世界上的影响力。

(三) 培养与推广：教育与演出的策略

教育与演出策略是推动萨克斯音乐民族化的关键。在新一代音乐家中，对音乐的认识与把握，教育是必不

可少的。比如，可以参考爵士乐即兴演奏的方式，让学生在对民族音乐的理解和掌握的基础上，发挥创造性的表现。

演出策略的重心在于将萨克斯音乐民族化推广到更广泛的听众。通过举办国际音乐之夜等多场跨领域的音乐会，让萨克斯风等传统民族乐器登台助兴，增强听众对音乐的接受程度。另外，诸如现场直播、虚拟现实等现代科技的应用，使得越来越多的人可以跨越地域的限制，接受这一全新的音乐，增强其在社会上的影响力。

以中国为例，可以将萨克斯风、地方戏曲、民歌等与地方文化节结合起来，如“萨克斯遇见京剧”，在加强地方文化现代化的同时，也使萨克斯具有了更加深厚的民族内涵。与此同时，还将与各大电视台、互联网等媒体合作，推出《萨克斯风华录》等系列音乐节目，让各年龄层的听众都能参与进来，从而促进萨克斯音乐的民族化发展。

四、萨克斯音乐民族化的实践案例分析

（一）中国传统音乐与萨克斯的结合

萨克斯与中国传统乐器的融合，是萨克斯民族演奏的重要篇章。中国五音、宫说系统与十二等音萨克斯风之间存在着一种自然的对话空间。作曲家李彪在《萨克斯与中国风》中，把京剧的旋律线条和萨克斯的音色巧妙地结合起来，创造出一种保持中国传统韵味和富有表现力的全新的音乐语言。另外，萨克斯也可以从中国民族乐器中汲取一些演奏技法，如模拟笛音、滚琴等，来丰富萨克斯风的表达方式。从这一过程中可以看出，萨克斯并非“外来”音乐的“入侵者”，而更像是一位“信使”，在世界各地的音乐文化传播与融合中发挥着重要作用。

（二）其他民族文化对萨克斯音乐的影响

萨克斯是源自欧洲的一种乐器，其不同国家和地区都受到了不同国家的影响，它的演奏方式也是多种多样的。例如，非洲音乐里萨克斯的运用，让其有一种特别的节奏感和即兴的风格。非洲音乐以其强劲的节奏感和即席演奏著称，萨克斯音色的结合为人们带来了全新的音乐感受。比如非洲爵士乐演奏家艾哈迈德·阿卜杜勒·马利克的作品，就可以看出其在这方面的结合是何等深入。另外，巴西的桑巴、阿根廷的探戈舞等拉丁美洲

音乐文化也深刻地影响到了萨克斯风的演奏方式，使得萨克斯风变得更为多样、更为丰富。

在亚洲，印度音乐的复杂旋律以及中东音乐的神秘色彩，也给萨克斯带来了新的灵感。所以，萨克斯演奏家尤瑟夫·拉特夫对东方音乐进行了深度的研究，在萨克斯风的即兴演奏中，加入了印度中东的穆斯林音乐，从而创造出一种富有东方韵味的现代爵士乐。

结束语

综上所述，萨克斯音乐民族化是持续探索与实践的过程，其不但具有丰富表达方式的同时，也为国际的音乐文化交流提供了一条新的思路与途径。在这一过程中，将在国际上建立起一种更加开放、包容、多元的新的国际音乐交流模式，让音乐在全世界人民之间搭建起一座桥梁。另外，萨克斯民族化还体现在其对世界音乐多样性、推动文化交流、增进各国文化相互了解、相互尊重等方面的巨大作用。这既是一种音乐形态上的创新，更是一种全球性音乐交流模式，其将为今后音乐的发展带来更多的可能性与更深远的影响。

参考文献

- [1] 张嘉轩. 萨克斯音乐与中国民族音乐的交融[J]. 艺术大观, 2023, (30): 33-35.
- [2] 魏川. 萨克斯管音乐的发展与应用分析[J]. 艺术品鉴, 2023, (11): 146-149.
- [3] 郝欣. 民族音乐元素在萨克斯作品中的融合与应用[J]. 大观(论坛), 2022, (12): 47-49.
- [4] 王一番. 民族音乐在萨克斯作品中的应用[J]. 大观(论坛), 2022, (06): 39-41.
- [5] 檀昊廷. 萨克斯的音乐民族化问题研究[J]. 艺术研究, 2021, (05): 101-103.
- [6] 柳娜. 萨克斯管作品的民族“本土化”流变性研究[J]. 参花(上), 2020, (06): 90-91.
- [7] 沙勇. 基于中国民族音乐风格萨克斯管的研究[J]. 北方音乐, 2018, 38(19): 45.
- [8] 李中原. 民族音乐在萨克斯作品中的应用[J]. 音乐天地, 2018, (09): 49-52.