

Comparison of Chinese and Western music differences from a cross-cultural perspective

Yilan Xiong

College of Music and Dance of Yichun University; Yichun, Jiangxi, 336600, China

Abstract

At the present stage, China has carried out rich artistic and cultural exchanges, and constantly compared music with western music, so as to have a deeper understanding of each other's culture. Based on this, this paper takes the comparison of Chinese and Western music from the cross-cultural perspective as the starting point, analyzes the value of the comparison of Chinese and Western music, the similarities and differences between Chinese and Western music, and the influencing factors, discusses with specific examples, and puts forward the comparison of music from the cross-cultural perspective.

Keywords

Cross-cultural perspective; comparison of Chinese and Western music

跨文化视角下的中西音乐差异比较

熊依兰

宜春学院音舞学院, 中国 · 江西 宜春 336600

摘 要

在现阶段我国与世界各国都进行了丰富的艺术文化交流, 在音乐方面也不断和西方音乐进行差异的比较, 以此来更加深刻的了解对方的文化。基于此, 本文以跨文化视角下的中西音乐差异比较作为研究的出发点, 分析中西音乐比较的价值、中西音乐存在的异同点、影响因素, 结合具体的例子进行探讨, 提出跨文化视角下音乐的差异比较。

关键词

跨文化视角; 中西音乐比较

1 引言

音乐属于人类文化发展过程中的重要组成部分, 是表达情感、传递思想、记录历史的重要载体。在音乐教学活动开展的过程中, 通过东西方音乐的比较, 也可以加强学生对不同音乐体系和文化背景的理解^[1]。尤其是现阶段经济全球化深入发展的背景下, 跨文化视角的教学活动是培养学生文化素养和国际化思维的重要手段, 中西方音乐形成于不同的历史、社会、文化背景, 但在发展的过程中却有很多相似之处, 通过跨文化的比较, 带领学生一起深入的感受音乐文化在发展过程中的多样性, 更好地培养学生多元化的音乐欣赏能力和批判性思维能力^[2]。

2 跨文化视角下中西音乐比较的重要价值

中西方文化在形成和发展的过程中存在较大的差异, 势必使得音乐方面也会存在较多的不同。在音乐文化交流活

动开展的过程中, 站在跨文化视角下对中西音乐进行比较有着关键的价值。

2.1 有利于促进音乐文化交流

中西方音乐各自承担着独自的历史记忆和特殊的文化符号, 通过跨文化视角的比较, 可以有效挖掘中西音乐文化之间的共性与个性, 有利于更好地促进音乐文化的交流, 帮助人们认识到音乐属于全球性的语言, 具有较好的沟通功能, 在不同的文化背景下都体现出了人类特殊的智慧和情感。比如, 《高山流水》与贝多芬的《悲怆奏鸣曲》虽然在形式上有天壤之别, 但两者均在表达孤独与渴望友谊的情感时展现出极高的艺术性。这种跨文化比较不仅让欣赏者看到不同文化背后相似的情感表达, 还能增强他们对异文化的尊重与理解^[3]。

2.2 有助于提高音乐交流质量

在音乐文化交流活动开展的过程中, 有效融入中西音乐比较的内容, 可以丰富教学的内容, 有效激发人们在音乐交流学习过程中的兴趣^[4]。以《马耳他之鹰》与中国的《二泉映月》为例, 前者通过复杂的和声和交响乐的层次感, 展现了西方音乐的逻辑美, 而后者则通过二胡的独奏传递出深

【作者简介】熊依兰(2002-), 女, 中国江西赣州人, 从事音乐教育研究。

邃的孤寂与思乡之情。通过这种形式的交流，不仅可以学习音乐的技术，还能通过对比分析深入思考中西文化在音乐创作上的哲学差异，进而提升其文化鉴赏能力与批判性思维^[5]。

2.3 有利于为音乐创造提供灵感

音乐的创作需要来源于多个方面的灵感，在文化交流活动开展的过程中，通过采用中西音乐传统的比较和学习，可以为学生提供更加广阔的视野和教育的资源。比如中国音乐讲究意境的营造，强调“天人合一”的美学思想，而西方音乐注重和声的布局与逻辑的严密性^[6]。例如，西方音乐讲究和声结构和对比强烈的动态变化，而中国音乐则更加注重意境的营造与情感的细腻表达。学生可以将这两种截然不同的音乐创作思想结合在一起，创造出新颖的艺术作品^[7]。

3 跨文化视角下中西音乐异同点

3.1 跨文化视角中西音乐的相同点

3.1.1 情感表达功能

中西方音乐在发展的过程中具有重要的情感表达的功能，同时这也是中西方音乐之间最为相似之处，不管是中国音乐还是西方的音乐，情感表达始终是音乐的核心功能。两种不同的音乐文化在发展的过程中，都通过特定的旋律、节奏、音色等各种不同的手段来进行情感和思想的表达。例如我国传统音乐中《高山流水》以古琴作为媒介，表达出了高洁情怀与对知己的怀念。而西方音乐中贝多芬则通过《悲怆奏鸣曲》采用多层次的旋律传递出了内心的复杂情感，在俄罗斯的艺术歌剧表演当中，还会运用到多种美术和舞蹈的表现形式，西方歌剧在创作之初就会有明确的作者，并且对演出的时间和地点有着明确的规定，这和中国音乐的创作和表演是不同的。尽管音乐在表现的过程中形式方面有较大的差距，但是很多音乐曲目都以打动人心作为目标，积极传递出了内心所表达出的真实情感，完美的展现了音乐的真实作用^[8]。

3.1.2 与社会文化相融合

中西方音乐在发展的过程中，产生于不同的历史背景和不同的社会文化环境下，但是都有着服务于宗教、仪式、娱乐等各种不同的功能。比如中国的礼乐文化在发展的过程中，通过音乐教化民众，起到规范礼仪的作用；而在西方中世纪的教会音乐中，则是宗教仪式组成的关键组成部分。尽管两者在文化方面存在较大的差异，但是都与自己国家所在的特定历史背景下的社会文化相融合，具有重要的社会功能，展示出了音乐属于文化载体的重要地位^[9]。

3.1.3 音乐理论体系的系统性

中西方音乐都形成了较为完善的理论体系，历经久远的发展，虽然在体系方面有一定差异，但是在系统性方面则有着很强的相同性。中国的“五声调式”和“十二律”与西方的“十二平均律”体现了各自对音高体系的科学认知。无论是中国的工尺谱还是西方的五线谱，这些乐谱形式都旨在准确记录音乐作品并传播音乐文化，展现出音乐发展的共同规律^[10]。

3.2 跨文化视角中西音乐的差异

3.2.1 音乐美学理念差异

中国音乐重视营造意境，追求自然与人和谐统一的哲学意蕴，受到我国传统的儒家“礼乐文化”和道家“天人合一”思想的影响。音乐不仅是听觉艺术，更是思想的延伸和情感的抒发，创作者和演奏者通过细腻的旋律和节奏表达对自然、人生、社会的体悟。例如，古琴曲《梅花三弄》以简约的音符展现梅花的高洁品格，传递的是精神世界的境界感。中国音乐还讲究“余音绕梁”“声韵悠长”，以“意”为核心，强调音乐的表达应超越具体声音，达到“无声之境”的审美高度^[11]。

西方音乐更加关注逻辑性与形式感，美学理念注重严谨的结构和复杂的和声设计，差异的原因与古希腊理性思维传统和数理哲学观念影响。以巴洛克时期为例，对位法的发展是这一时期音乐美学的集中体现，像巴赫的《赋格曲》展现了音符之间的数学化逻辑，追求形式与结构的完美结合。西方音乐更强调作品的整体性，通过和声、旋律、节奏的层层推进，展现出一种外向的力量感和戏剧化效果，与我国形成了明显的对比^[12]。

3.2.2 音律与调式的差异

音律与调式是中西音乐在技术层面的核心区别之一。中国音乐以“五声调式”为基础，宫、商、角、徵、羽五个音阶是其旋律构成的核心，体现东方音乐的简约与流动之美。五声调式的音高间隔多以自然律为依据，反映出古人对天地自然和谐关系的尊重。旋律多呈现单一线条的流动性，注重旋律在时间上的延续性和情感的深邃表达。例如，昆曲中的曲调大多以五声调式为依托，结合唱腔与身段，形成独特的艺术风貌^[13]。同时，中国音乐中的“变宫变徵”增加了旋律的灵活性，使乐曲在有限音阶内展现丰富的情感变化。

相较之下，西方音乐以“十二平均律”为音律基础，音阶的划分更加精确，音高的分配均匀。通过调性和和声的相互结合，展现出层次丰富的声音效果，强调作品的立体感和多样性。例如，莫扎特的交响曲通过多重调性转调展现出复杂而精美的音乐情绪。音律和调式的不同决定了中西音乐在听觉效果上的显著差异：中方音乐柔和、自然，西方音乐则更为明晰、恢弘^[14]。

3.2.3 音乐社会功能的差异

中西音乐具有不同的社会功能，音乐价值取向的不同。中国传统音乐更多地融入社会礼仪与文化活动，强调其社会教化功能。例如，儒家“礼乐文化”认为音乐应辅助社会秩序的建立与维护。无论是宫廷音乐用于祭祀、宴享，还是民间音乐在节庆、民俗活动中的使用，音乐始终是社会生活的重要组成部分。

西方音乐在发展过程中逐渐走向个人化、艺术化，更多地被视为独立的艺术形式。在古希腊时期，音乐多用于宗教仪式和戏剧表演，体现其公共性；但随着文艺复兴和启蒙

运动的发展,音乐逐渐从宗教功能中分离出来,成为个人表达思想与情感的工具。

4 跨文化视角下音乐文化交流:比较中西音乐的异同

通过以上分析,可看出在跨文化视角下音乐文化交流的过程中,中西音乐存在一定的相似之处,但更为明显的是中西音乐之间存在的差异。因此,在交流活动开展的过程中,传播者可通过采用中西音乐比较活动,带领人们深入了解中西音乐之间的异同,培养人们的跨文化音乐鉴赏能力。

4.1 确定比较主题

音乐文化交流活动开展的过程中,中西音乐的比较需有明确的主题和目标。在目标的引导下,强化人们对于中西方音乐文化的正确认知。例如以“巴赫与中国古典音乐的比较”作为活动的主题展开教学,以培养人们跨文化音乐鉴赏能力为目标展开有效地教学活动。传播者需提前确定音乐作品,比如选择巴赫的代表作品《平均律钢琴曲集》,选择中国古典音乐中的古琴曲作为比较的对象,为学生提供相关的音乐背景以及基本的知识材料;提前准备对应的录音或者是视频,带领学生进行深入的鉴赏和分析活动^[15]。

在比较主题中,可以将西方歌剧与中国戏曲进行比较。例如,歌剧《费加罗的婚礼》与中国京剧《霸王别姬》在表现形式、音律构建和文化功能上的异同。此类比较能够帮助学生认识到戏剧与音乐的紧密结合如何在不同文化背景下得到不同形式的呈现。西方歌剧强调情感和声音的多层次表达,而中国戏曲则在音乐中注重“唱腔与身段”的结合,突出“形与声”的统一。

4.2 比较活动实施

在中西音乐比较的过程中,需对音乐作品进行深入的介绍,比如根据选择的巴赫和中国古典音乐作品,对作曲家生平事迹、创作背景、音乐特点等多个不同的方面来进行有效的介绍活动。其次,进行音乐的欣赏,活动播放上述选定的作品,引导学生聆听音乐,感受音乐的旋律、节奏、和声以及表现手法等方面的特点;通过分组讨论的方式,探究巴赫与中国古典音乐的异同点以及作品创作背后的文化底蕴。在对比的过程中,重点根据音乐的风格、创作技巧、艺术表现手法等方面的异同来进行对比,探究不同文化背景对于音乐产生的影响。比如具体比较器与演奏技法的差异。中国乐器如二胡、古筝等乐器,强调的是音色的表现和情感的表达。例如二胡的演奏技法注重弓弦间的摩擦和力度的变化,带有浓厚的情感色彩,能够精细地表现出内心的波动与细腻的情感。西方乐器如钢琴、小提琴等,则更加注重技术性和表现力的多样性。钢琴的全音域、强弱对比以及音色变化,使其能够在演奏中展现出丰富的情感层次和戏剧性。例如,肖邦的《夜曲》通过钢琴的轻柔音色和复杂的节奏变化,展现了内心的孤独与柔情。教学后进行教学评估与反思活动,更加深入的理解中西音乐之间的差异以及存在的共通之处。

5 结语

总而言之,跨文化视角下音乐文化差异比较的过程中,比较中西音乐的异同之处,有利于促进音乐文化之间的交流和合作,推动音乐实现跨文化的传播和交流。经探究发现,中西音乐在情感表达、社会文化融合、音乐体系的系统性等方面存在明显的相同点;而在音乐美学理念、音律与调式、乐器与演奏技法、音乐社会功能等四个方面存在明显的差异之处。对此,在教学的过程中,应当有效地展开中西音乐比较活动,将跨文化视角深入融入到音乐差异比较中,更加全面地欣赏不同文化背景下的音乐艺术。

致谢

感谢王明华老师对我论文的悉心指导和宝贵修改建议!您的专业见解和耐心释疑让我受益匪浅,感谢您的辛勤付出和无私奉献!

参考文献

- [1] 薛梦飞.多元文化背景下中西音乐的比较与融合[J].喜剧世界(下半月),2024,(07):130-132.
- [2] 荀骥.基于人文传统背景的中西声乐文化差异探讨[J].新楚文化,2023,(29):45-47.
- [3] 杨倩.跨文化视角下音乐史教学中的中西音乐比较[C]//山西省中大教育研究院.思政课建设与思想政治工作队伍发展研讨会论文集.南京传媒学院,2023:3.
- [4] 钟剑鸿.基于中西音乐发展的中西音乐比较——传统与现代的交融[J].青春岁月,2022,(22):65-67.
- [5] 时倩黎.中西音乐文化“和谐”审美追求的比较研究[J].艺术家,2021,(11):105-106.
- [6] 关陈伟,耿劲松.中西音乐比较中高师传统音乐教育问题探微[J].音乐生活,2021,(07):64-66.
- [7] 于嘉哈.对西方音乐史教学中中西比较视野的思考[J].艺海,2020,(04):121-123.
- [8] 唐泉.中西音乐艺术的美学意蕴之比较[J].大众文艺,2024,(04):76-78.
- [9] 周全,白雪.穿越文化的散板——自由节奏乐段在中西音乐中的结构特征与艺术功能[J].齐鲁艺苑,2023,(02):7-12.
- [10] 张伯瑜.守住根基坚定自信中西音乐比较小议[J].中国民族,2023,(03):86-87.
- [11] 姚慧.走出二元对立的思维模式——对中西音乐比较的再反思[J].音乐研究,2021,(06):23-34.
- [12] 江玉亭.也谈中西音乐文化比较[J].大舞台,2021,(05):38-43.
- [13] 娄文利.自西向东、中西比较、立足中国——音乐理论家李吉提学术发端及启示[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2021,39(02):38-43.
- [14] 谢羿,刘欣.中西音乐从“异质”趋向“同构”的现象阐释[J].艺术教育,2024,(07):138-141.
- [15] 杨美媛,祁昕毓.探究传教士钱德明对中西音乐交流的贡献——以其中乐思想为例[J].黄河之声,2023,(23):90-93.