

现代音乐创作中的传统音乐元素：非物质文化遗产音乐的价值与应用

陈一凡

陕西师范大学陕，西省西安市，710000；

摘要：非物质文化遗产音乐作为中华传统文化的重要组成部分，承载着丰富的历史记忆和文化内涵。在现代音乐创作中，传统音乐元素的应用不仅为作品注入了深厚的文化底蕴，也为非物质文化遗产的传承与创新提供了新的途径。本文通过分析非物质文化遗产音乐在现代音乐创作中的具体应用案例，探讨其在音乐语言、情感表达以及文化认同等方面的价值。研究发现，传统音乐元素的融入不仅丰富了现代音乐的表现形式，还促进了跨文化对话与融合，为非物质文化遗产的活态传承提供了新的可能性。

关键词：非物质文化遗产音乐；传统音乐元素；现代音乐创作；文化传承；音乐创新

DOI:10.69979/3041-0673.25.03.055

引言

1 研究背景和意义

1.1 非物质文化遗产的定义及其重要性：

非物质文化遗产是指那些被各个群体、团体以及在某些情况下个体视为其文化遗产的一部分的实践、表现形式、表现、知识和技能，以及与之相关的工具、物品、工艺品和文化场所。其重要性在于它承载着民族的历史记忆、文化价值观、传统知识和工艺，是文化多样性和人类创造力的重要体现。

1.2 非物质文化遗产音乐的独特价值：

非物质文化遗产音乐是非物质文化遗产的重要组成部分，它不仅在民族和地域文化中占有重要地位，还在世界文化交流中发挥着独特作用。其旋律、节奏、演奏方式等都具有高度的文化标识性和独特的艺术价值。

现代音乐创作对传统音乐元素的需求和影响*：

随着全球化进程的加快，现代音乐创作日益需要吸收和借鉴不同文化背景下的音乐元素，以丰富和创新其表现形式。非物质文化遗产音乐为现代音乐提供了宝贵的素材和灵感来源，使其能够在继承与发展的基础上实现创新。

2 研究目的与方法

2.1 论文的研究目的：

本论文旨在探讨非物质文化遗产音乐在现代音乐创作中的应用和创新，分析其对现代音乐创作的影响及

其未来发展趋势。通过研究，揭示传统音乐元素如何在现代音乐中得到传承和发扬，并提出有效的保护和利用策略。

2.2 研究方法和研究范围：

论文采用文献分析、案例研究和音乐创作实践相结合的方法，通过对国内外相关研究成果的梳理和分析，选取具有代表性的现代音乐作品进行深入探讨。同时，结合实际创作案例，对非物质文化遗产音乐在现代音乐创作中的创新应用进行实证研究。

3 非物质文化遗产音乐概述

3.1 非物质文化遗产音乐的分类

3.1.1 传统民歌：

传统民歌是民间音乐中最为重要的一部分，通常以口传心授的方式传承，代代相传。它们的内容广泛，包括劳动歌、情歌、儿歌、祭祀歌等。这些民歌不仅反映了人们的生活方式和情感诉求，还记录了历史事件和文化变迁。例如，劳动歌在劳动过程中演唱，以鼓舞士气和协调劳动节奏；情歌则表达了爱情和亲情，旋律优美动人。通过分析传统民歌的旋律、歌词和演唱方式，可以发掘其在现代音乐创作中的应用潜力。

3.1.2 仪式音乐：

仪式音乐在传统节日、宗教仪式、婚礼、葬礼等活动中扮演着重要角色。这类音乐通常具有庄重、神圣的特点，能够增强仪式的氛围和参与者的情感共鸣。例如，春节期间的年俗音乐、祭祀仪式中的祭歌等，都是仪式

音乐的重要形式。探讨仪式音乐的形式和功能，可以为现代音乐创作提供新的灵感和元素。此外，仪式音乐还包含了丰富的民间故事和传说，是非物质文化遗产的重要组成部分。

3.1.3 民间乐器与演奏技法：

非物质文化遗产音乐中的民间乐器种类繁多，如中国的二胡、古筝、笛子，印度的锡塔琴，非洲的鼓等。每种乐器都有独特的音色和演奏技法，具有高度的文化标识性。通过了解和研究这些民间乐器及其演奏技法，可以拓宽现代音乐创作的手法和表现形式。例如，将古筝的弹拨技法与现代电子音乐结合，可以创造出全新的音乐体验。

3.2 非物质文化遗产音乐的特点

3.2.1 音乐风格与旋律特点：

非物质文化遗产音乐具有独特的音乐风格和旋律特点，这些特点通常与其所处的地理环境、历史背景和文化传统密切相关。例如，南方的音乐风格多柔和细腻，北方的音乐风格则较为豪放刚毅；而草原地区的音乐则具有开阔和奔放的旋律特点。分析不同类型非物质文化遗产音乐的风格和旋律特点，有助于理解其在现代音乐创作中的应用方式。此外，不同文化背景下的音乐节奏、调式、和声等也各具特色，可以为现代音乐创作提供丰富的素材。

3.2.2 文化背景与传承方式：

非物质文化遗产音乐的传承方式多样，有些通过家庭或师徒口传心授，有些通过社区集体活动传承。例如，许多传统乐器和演奏技法都是通过师徒关系传承下来，而一些民歌和仪式音乐则是在社区集体活动中演唱和传承的。了解这些传承方式，可以为现代音乐创作提供新的视角和方法，帮助保护和弘扬传统音乐文化。此外，非物质文化遗产音乐的传承还受到社会变迁、科技发展等因素的影响，需要在保护中不断创新和发展。

3.2.3 社会功能与仪式意义：

非物质文化遗产音乐在社会生活中具有重要的功能和仪式意义，如庆祝、祈福、祭祀等。这些功能和意义赋予了音乐独特的价值和魅力，能够激发现代音乐创作者的创作灵感和情感共鸣。例如，传统的庆祝音乐能够烘托节日氛围，祈福音乐能够传达美好愿望，祭祀音乐则具有神圣庄严的特点。这些音乐形式和功能不仅在传统社会中具有重要意义，在现代社会中同样具有创新

和发展的潜力。

4 非物质文化遗产音乐在现代音乐创作中的应用

4.1 传统民间音乐元素的融入

旋律与节奏的创新应用：非物质文化遗产音乐中的旋律和节奏元素为现代音乐创作提供了丰富的素材。传统民歌中的旋律通常简单而动人，具有很强的辨识度，通过现代音乐的编曲和演奏手法进行改编，可以使其更贴合当代听众的审美需求。例如，将传统民歌的旋律进行电子音乐的再创造，使其在保持原有韵味的同时，更具现代感。此外，传统节奏型如鼓点和拍子也可以融入现代音乐创作中，为音乐增添独特的韵律感和文化意蕴。例如，在流行音乐中加入传统的鼓点和节奏，可以使音乐作品更具节奏感和层次感。

和声与配器的现代改编：通过对传统音乐和声进行创新性改编，可以在保持其原有风格的基础上，赋予其新的生命力。例如，将传统的单声部旋律进行复调和声处理，可以丰富音乐的层次感和表现力。此外，将民间乐器与现代乐器相结合，也是一种有效的创新手段。例如，将古筝与电吉他的配合，可以创造出新颖独特的音乐效果，既保留了传统乐器的韵味，又增加了现代乐器的动感和活力。

4.2 非物质文化遗产音乐与流行音乐的融合

4.2.1 流行歌曲中的传统音乐元素：许多现代流行歌曲都借鉴了非物质文化遗产音乐的元素，使其更加丰富多彩。例如，在流行歌曲的旋律中加入传统民歌的片段，或者在编曲中使用传统乐器的音色，可以使音乐作品既具有现代感，又保留传统文化的韵味。例如，某些流行歌曲通过引入传统乐器，如二胡、琵琶等，使得音乐作品更具层次感和文化底蕴。此外，将传统音乐元素与流行音乐相结合，不仅可以提高流行歌曲的艺术价值，还能吸引更多年轻人关注和喜爱传统文化。

4.2.2 音乐剧与影视音乐中的传统元素：非物质文化遗产音乐在音乐剧和影视音乐中的应用也十分广泛。例如，许多音乐剧在创作中融入了传统音乐元素，使剧情更加生动感人。通过使用传统的旋律和乐器，音乐剧能够更好地表现文化背景和故事情节。此外，影视音乐中，使用传统乐器和旋律可以增强观众的情感共鸣和文化认同感。例如，在一部电影的背景音乐中使用传统民

歌的旋律，可以让观众更好地理解影片的文化背景和情感氛围。

4.3 非物质文化遗产音乐在世界音乐中的地位

世界音乐中的文化交流与融合：世界音乐是指融合了多种文化元素的音乐形式，非物质文化遗产音乐作为其中重要的一部分，通过与其他文化音乐的交流与融合，形成了丰富多样的音乐风格。例如，非洲鼓乐与西方电子音乐的结合，形成了具有独特韵律和节奏感的音乐作品。此外，不同文化背景下的音乐家们通过合作和交流，创作出融合多种文化元素的音乐作品，使得非物质文化遗产音乐在世界音乐中的地位越来越重要。

非物质文化遗产音乐在国际音乐节中的展示：许多国际音乐节上，非物质文化遗产音乐作为文化交流的重要内容之一，得到了广泛的展示和认可。这不仅有助于弘扬和保护非物质文化遗产音乐，还为现代音乐创作者提供了宝贵的灵感来源。例如，在国际音乐节上表演传统音乐，可以让世界各地的观众感受到其独特魅力和文化价值，促进文化交流与融合。同时，这也为传统音乐的传承和发展提供了新的平台和机遇。

5 非物质文化遗产音乐在现代音乐教育中的作用

5.1 传统音乐教育的现状与问题

案例：在某些地区，传统音乐教育的资源和机会较为有限。例如，某乡村小学的音乐课程中，传统音乐元素仅占少数，且没有专门的教材和教学资源。这导致了学生对传统音乐的认知和兴趣不足。

5.2 现代音乐教育体系中的传统音乐传承

案例：上海音乐学院在其音乐教育体系中，设立了专门的传统音乐课程，教授学生传统民间音乐、乐器演奏和传统乐理知识。通过这些课程，学生们不仅学习现代音乐，还能深刻理解和传承传统音乐文化。

5.3 非物质文化遗产音乐在教育中的地位

案例：北京市某中学在其校内音乐节上，邀请当地非物质文化遗产传承人进行传统音乐表演，并开展相关的工作坊和讲座。通过这些活动，学生们不仅能欣赏传统音乐，还能亲身体验和参与其中，从而提升对非物质文化遗产音乐的认知和热爱。

5.4 非物质文化遗产音乐教育的创新实践

案例 1：校园音乐教育中的传统音乐课程

在杭州某小学，音乐老师结合现代多媒体技术，制作了富有互动性的传统音乐教材。这些教材不仅包括传统乐器的介绍和演奏示范视频，还设计了互动游戏和练习题，帮助学生更好地理解和掌握传统音乐知识。

案例 2：音乐培训机构与非物质文化遗产音乐的推广

某音乐培训机构与当地的非物质文化遗产传承人合作，开设了传统音乐培训班。这些培训班不仅教授传统乐器的演奏技巧，还带领学生参与当地的传统音乐节和文化活动，使他们在实践中更好地理解和传承非物质文化遗产音乐。

5.5 非物质文化遗产音乐教育的未来展望

案例 1：传统音乐教育的数字化发展

在深圳，某音乐教育公司开发了一款传统音乐教学App，利用虚拟现实和增强现实技术，让学生可以通过App进行虚拟乐器的演奏和学习。这种数字化的教学方式，不仅解决了传统音乐教育资源匮乏的问题，还提高了学生的学习兴趣和效果。

案例 2：国际交流与合作中的教育创新

在广州的某音乐学院，与国际著名音乐学院合作，开展了多次国际音乐文化交流项目。这些项目不仅包括音乐会和讲座，还包括大师班和工作坊，学生们通过与国际音乐家的交流和合作，拓宽了视野，提升了对传统音乐的理解和认知。

6 结论

6.1 研究总结

在本论文中，我们探讨了非物质文化遗产音乐在现代音乐创作和教育中的应用。通过文献研究、实地调查和案例分析，我们发现非物质文化遗产音乐具有独特的文化价值和艺术魅力，现代音乐创作对传统音乐元素有着广泛的需求和应用。此外，非物质文化遗产音乐在现代音乐教育中也起着重要的作用，通过创新的教学方法和技术手段，可以有效地传承和发扬传统音乐文化。

6.2 非物质文化遗产音乐在现代音乐创作中的重要性

通过研究和案例分析，我们发现非物质文化遗产音乐在现代音乐创作中具有以下几个重要性：

文化传承：非物质文化遗产音乐是文化传承的重要

载体，通过音乐创作，可以保护和发扬传统文化。

艺术创新：传统音乐元素为现代音乐创作提供了丰富的素材，通过创新性的应用，可以创造出具有独特风格的音乐作品。

文化融合：非物质文化遗产音乐与现代音乐的融合，促进了不同文化之间的交流与融合，增强了文化的包容性和多样性。

6.3 研究中发现的问题与挑战

在研究过程中，我们也发现了一些问题和挑战：

资源不足：在某些地区，非物质文化遗产音乐的教育资源和机会较为有限，导致传统音乐的传承面临困境。

认知不足：部分学生和教师对非物质文化遗产音乐的认知和兴趣不足，影响了传统音乐在现代音乐创作和教育中的应用。

技术挑战：在将传统音乐与现代技术结合的过程中，存在技术上的挑战，需要不断探索和创新。

6.4 未来研究方向

基于以上发现，我们提出了以下未来研究方向：

非物质文化遗产音乐的保护与传承：进一步研究如何通过政策、教育和社会实践，保护和传承非物质文化遗产音乐，确保其在现代社会中的可持续发展。

非物质文化遗产音乐在现代社会中的创新应用：探索非物质文化遗产音乐在现代音乐创作、教育和传播中

的创新应用，利用现代技术和新媒体手段，提升传统音乐的影响力和受众范围。

通过这些未来研究方向，我们希望能够为非物质文化遗产音乐的保护、传承和创新提供更多的理论和实践支持，推动传统音乐在现代社会中的发展和繁荣。

参考文献

- [1] 火彦昌, 赵巧艳. 非物质文化遗产的活化传承——基于山西上党高地潞绸织造技艺的调查[J]. 北方民族大学学报, 2021, (01): 46-52.
- [2] 张涵, 孙九霞. 非物质文化遗产旅游产品的文化再生产：以苗绣为例[J]. 北方民族大学学报, 2021, (01): 53-59.
- [3] 高峰. 试论中国非物质文化遗产的品牌化传播[J]. 北京联合大学学报, 2021, 35(01): 64-69.
- [4] 姜芷若, 王君卓. 对传统杂技类非物质文化遗产传承与发展的思考——以北京丰台区三路居新善吉庆会为例[J]. 北京联合大学学报, 2021, 35(01): 75-80.

作者简介：陈一凡，2000年9月24日，性别：女，民族：汉，学历：硕士研究生，学校或单位：陕西师范大学，研究方向：音乐。