

马头琴演奏中的草原文化精神具象化表达

杨雨霏

赤峰大学, 内蒙古 赤峰 024000

[摘要] 马头琴是蒙古族传统弦鸣乐器的核心代表, 其演奏实践与草原文化精神有着深度的内在联系, 本文着重围绕马头琴的音色处置演奏技法以及曲目演绎这三个关键维度, 探讨其怎样把草原民族对自然的敬畏对生命的热爱以及对自由的追求等文化精神予以具象化展现, 研究发现草原自然环境是马头琴独特音色的听觉映射, 蒙古族生产生活实践是传统技法的根基, 民族的情感与信仰则集中在曲目演绎中承载。当代马头琴演奏在技法创新过程中始终保持对草原文化精神的传承, 彰显了传统乐器的文化生命力。

[关键词] 马头琴; 演奏艺术; 草原文化; 文化精神; 具象化表达

DOI: 10.64635/ja.2026.1299 中图分类号: J632.21 文献标识码: A

The Concrete Expression of Grassland Cultural Spirit in Morin Khuur Performance

Yang Yufei

Chifeng University, Chifeng, Inner Mongolia 024000, China

Abstract: The Morin Khuur, or horsehead fiddle, is a core representative of traditional Mongolian chordophones. Its performance practice has a profound internal connection with the spirit of grassland culture. Focusing on three key dimensions—timbre shaping, performance techniques, and repertoire interpretation—this paper explores how Morin Khuur performance concretely presents the cultural spirit of grassland peoples, including reverence for nature, love for life, and the pursuit of freedom. The study finds that the natural environment of the grassland is reflected in the distinctive timbre of the Morin Khuur, the production and living practices of the Mongolian people constitute the foundation of its traditional techniques, and ethnic emotions and beliefs are concentrated in the interpretation of musical works. In the process of technical innovation, contemporary Morin Khuur performance continues to inherit the spirit of grassland culture, demonstrating the cultural vitality of this traditional instrument.

Keywords: Morin Khuur; performance art; grassland culture; cultural spirit; concrete expression

1 马头琴的音色处理

马头琴的音色乃承载草原文化精神之核心媒介也, 此独特之听觉质感既源自乐器自身之构造特质, 亦得益于演奏者以精湛技术手段赋予之文化内涵焉, 从灵动多变的艺术音色到低沉浑厚的原生音色, 马头琴的每一种声音表达都是民族性格与草原自然的听觉转译, 是草原文化精神在音乐维度的直接呈现。

1.1 乐器构造形成的原生音色特点

马头琴的音色特质首先是由其独特的制作材料和构造方式所决定的, 这种构造与蒙古族的生存环境, 生产生活方式紧密相连, 是草原文化在乐器制作领域的具体体现, 这种原生音色是由材料与构造共同赋予的, 它呈现出低沉浑厚略带苍凉的基本特质而这种特质恰是草原自然环境在听觉维度的精准映射。春日草原冰雪消融万物复苏, 此时马头琴音色里透着一丝温润颤动, 好似草原上融化雪水缓缓流淌, 又仿若初生草芽破土而出, 传递着生命觉醒力量, 夏日的草原碧草如茵辽阔无垠, 马头琴的音色舒展且悠扬宛如草原上的清风掠过草地, 又仿若牧民的歌声于天际回荡, 彰显着草原的广袤与生机。秋日草原, 草木黄, 天高云淡, 马头琴音透着淡淡萧瑟如草原落叶随风飘, 似远飞鸿雁啼鸣蕴含对生命轮回感悟, 冬

日草原银装素裹寂静辽阔, 马头琴音色深沉悠远如草原冰雪在阳光下闪耀, 似牧民心声于寂静中流淌, 传递对自然敬畏与对未来期盼。

1.2 技术手法下的音色文化内涵

若言乐器构造给予马头琴音色物质之基, 那么演奏者之技术手法则为其注入文化之意, 令马头琴之音色不单是自然之映更是民族精神之载, 在马头琴的演奏技术里“泛音”跟“揉弦”属于最具文化代表性的两种技法, 它们凭借对音色的精准塑造把草原的空灵意境和民族的性格特质给具象化了, 达成了草原文化精神和音乐表达的深度融合。

“泛音”的运用乃是马头琴呈现草原空灵意境的关键技法, 其演奏方式规定演奏者轻触琴弦的特定部位, 同时配合轻柔的弓速让琴弦形成分段动进而发出清澈透亮的泛音, 马头琴的“揉弦”技法极具文化内涵, 与西方弦乐器的揉弦形成鲜明对比, 西方弦乐器的揉弦多为手腕带动手臂的大幅度摆动, 产生的音色波动较为强烈。而马头琴的揉弦则多为手指的小幅颤动, 通过手指在琴弦上的细微晃动产生的音色波动更为细腻绵长, 这种揉弦技法独特所塑造的音色犹如草原微风轻拂草地, 具轻柔律动与绵长余韵, 既体现蒙古族人民温和内敛民族性格, 又彰显他们对自然敬

畏与顺应。

2 马头琴的演奏技法

马头琴的演奏技法乃是草原文化精神的动作诠释,每种弓法及指法的形成皆与蒙古族的生产生活实践紧密相连,是草原民族把生活体验,转化为艺术语言的智慧结晶,弓法里蕴含着草原的生命精神,指法中凸显着草原的文化内核,从传统技法的传承至当代技法的创新,马头琴的演奏技法一直围绕着草原文化精神而展开,成为草原文化活态传承的重要载体。

2.1 弓法蕴含的草原精神

马头琴的弓法以“长弓”为基础,这一技法的形成与蒙古族的游牧生活息息相关,在演奏过程中弓毛与琴弦的接触面积较大且弓速较为平稳,由此产生的旋律呈现出连绵不绝的特点,恰似草原上的河流那样生生不息,这充分彰显了草原民族对于生命延续的执着追求,在那广袤无垠的草原之上河流无疑乃是生命的重要源泉,它宛如一位温柔的母亲,悉心地滋养着草原上的一草一木,同时也慷慨地哺育着生活在这里的万千生灵。而那由长弓所演绎出来的充满着绵长韵味的旋律恰似一种独特的音乐化表达方式,淋漓尽致地诠释着这种生命之源所蕴含的深刻意义与无尽魅力,长弓技法之运用不但要求演奏者拥有扎实之基本功,更需他们对草原的生命精神存有深刻之理解,唯有将对生命的敬畏和热爱融入演奏里面,方可令长弓的旋律切实传递出草原文化的内核。

2.2 指法蕴含的草原文化

马头琴的“滑音”技法极具草原文化的自由精神特色,演奏者按弦时手指进行缓慢滑动操作所产生的滑音呈现出连贯自然的状态,不存在明显的音程界限,恰似牧民在广袤草原上自由地驰骋,不受地域方面的束缚,此外“颤音”的灵动以及“打音”的清脆恰似草原牧民的欢歌,既洋溢着对生活的热爱之情又饱含着对自然的赞美之意。打音技法通过手指快速敲击琴弦产生清脆的音色,如同牧民的笑声在草原上回荡传递出对生活的热爱与满足,颤音技法呀那是借助手指快速颤动来营造灵动音色滴,就好像草原上的蝴蝶欢快地翩翩起舞似的充分展现出自然的生机和活力,值得注意的是当代演奏者在保留传统技法的基础上融入了跳弓、双音等西方弦乐器技巧,虽丰富了表现力但背后的草原文化精神始终未变。这种传承与创新的结合既彰显了传统艺术的生命力,又体现了草原文化的包容性,使马头琴的演奏技法在新时代绽放出新的光芒。

3 马头琴的曲目演绎

马头琴的曲目演绎是草原民族情感与信仰的集中承载,每一首曲目都蕴含着独特的文化内涵每一次演绎都是对草原文化精神的深度诠释,传统曲目的分类及精神表达,彰显了草原民族的历史和文化,演绎中的情感投入和即兴精神凸显了草原文化的自由与包

容,从传统曲目到当代新作,马头琴的曲目演绎始终是草原文化精神的重要载体,在旋律的流转中传递着草原民族的情感与信仰。

3.1 传统曲目的文化分类与精神表达

传统马头琴曲目能够分成叙事曲赞歌与思乡曲这三大类,每一类均承载着特定的文化内涵,叙事曲像《成吉思汗的两匹骏马》那样凭借着悠扬的旋律以及缓慢的节奏,来讲述英雄以及骏马的故事,传达对英雄的敬重和对马的喜爱之情,这首曲目凭借细腻的旋律变化彰显了骏马的忠诚以及英雄的豪迈,不但记录了蒙古族的历史记忆还传递了草原民族的英雄情结。赞歌如《草原上升起不落的太阳》,其以高亢旋律与明快节奏来对草原的美丽以及祖国的繁荣加以赞美,充分体现出国与家的情怀,这首曲目把对草原的挚爱和对祖国的忠贞紧密融合,彰显了草原民族的家国大义以及民族情怀,《母亲的草原》这类思乡曲凭借低沉音色和舒缓旋律抒发对故乡和亲人的思念,传递草原民族的柔情与重情重义。这首曲目凭借深沉的旋律传达出对故乡的眷恋,以及对亲人的思念彰显了草原民族内心深处的柔情和温暖。

3.2 曲目表达的情感投入与即兴

演奏者的情感投入乃是达成文化精神具象化的关键所在,马头琴演奏不单是技巧的展现更是情感的传递,演奏者需把对草原的热爱,以及对生命的理解融入至每一个音符当中,演奏《思乡曲》时要想让音色变得更为深沉苍凉以传递出思乡之情,就需要减慢弓速同时加重按弦的力度,演奏赞歌之际加快弓速同时减轻按弦力度,能够让音色变得更为明亮且悠扬用以表达赞美与热爱之情。这种结合的情感与技巧令马头琴的演奏具备强大的感染力,可使听众在聆听进程中体悟到草原文化的精神内核。

另外马头琴曲目演绎具备极为强烈的即兴特质,演奏者能够依据现场的氛围以及自身的情感,来对旋律予以调整,这种即兴特性彰显出了草原文化的自由以及包容,使每一次的演奏都转变成了独一无二的文化表述,在那达慕大会于草原举行之际,马头琴演奏者往往会依凭现场的氛围以及观众的反应即兴地对旋律和节奏予以调整,让演奏更为契合现场的情感氛围。这种即兴性既展现了演奏者的高超技艺,又彰显了草原文化的自由与包容体现了草原民族不拘一格随性而歌的生活态度。

3.3 马头琴的传承与创新

当代马头琴演奏的创新发展并没有脱离草原文化精神的内核,而是以新的形式实现了文化精神的当代传承,一方面当代演奏者积极地与其他民族乐器以及西方乐器进行融合演奏,像是马头琴与钢琴、小提琴的协奏,凭借音色的碰撞,以及旋律的交织呈现出了草原文化的包容性与开放性,这种演奏的融合不但极大地丰富了马头琴的音乐表现力,而且促使草原文化和其他文化达成了深度的交流以及融合,有力地推

动了草原文化的传播与发展。

另一方面,马头琴曲目创作呈现出多元化的趋势,既有对传统曲目的改编也有反映当代草原生活的新曲目创作例如《草原天路》《大漠魂》等等,这些新曲目以现代音乐语言传递出草原民族对美好生活的追求,以及对文化遗产的坚守,《草原天路》以明快旋律和现代编曲手段呈现了当下草原的发展与变迁,传达出草原民族对美好生活的憧憬;《大漠魂》以那深沉的旋律以及厚重的音色,对草原文化的敬畏和传承予以了表达,草原民族的文化自信得以彰显。

在传承方面马头琴的传承方式已出现新变化,由传统的师徒口传心授逐步转变为学校教育和社会传承相结合的模式,许多的音乐院校开展了马头琴专业,培育了诸多的马头琴演奏人才为马头琴的传承以及发展增添了新的活力,同时社会涌现出许多马头琴爱好者与演奏团体,他们通过各种形式演出与交流推动马头琴文化传播与普及。这种传承方式多元化既推动了草原文化精神的传播与弘扬,又保证了马头琴演奏技艺的传承。

4 结论

马头琴演奏艺术和草原文化精神的深度融合不仅仅是一种音乐现象,更是草原民族文化基因的听觉呈现与活态传承,从技法的生活诠释至音色的自然转译,从当代的创新发展到曲目的情感承载马头琴一直凭借具象化的音乐语言传达着草原民族对自然的敬

畏,对生命的热爱对自由的向往以及对家园的怀恋。这种艺术形式把文化精神融入到演奏实践当中,不但给予了马头琴超出乐器自身的文化价值,而且让草原文化精神在旋律的流淌里实现延续和传播,未来马头琴演奏艺术仍需在保持草原文化精神本真的基础上持续拓展,与不同艺术形式的融合边界,不断丰富曲目创作与演奏技法的维度,这不但可令马头琴这一草原天籁于新时代绽放出更为强劲的文化活力,而且能够促使草原文化精神突破地域与民族的界线成为中华民族文化宝库内不可或缺的精神标识,为构建多元一体的民族文化格局奉献独特力量。

【参考文献】

- [1] 乌兰杰. 蒙古族音乐史 [M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2006.
- [2] 布林. 马头琴演奏艺术 [M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2008.
- [3] 赵宋光. 民族音乐概论 [M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2010.
- [4] 科尔沁夫. 马头琴与草原文化的内在联系 [J]. 中国音乐, 2012(03): 125-128.
- [5] 巴图. 当代马头琴演奏技法的创新与传承 [J]. 内蒙古艺术, 2018(02): 45-49.
- [6] 田联韬. 中国少数民族音乐史 [M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2002.