

大数据技术融入下的民族音乐艺术发展现状及其创新发展

谢张琦

北京师范大学,北京 100091

摘要:在大数据技术的推动下,民族音乐艺术在创作、教育、传播和市场分析方面实现了显著变革,呈现出多元化和国际化的发展趋势。基于这一背景,本文首先分析了当前我国民族音乐艺术的发展现状,随后基于大数据技术的特点剖析了它对当前我国民族音乐艺术发展的影响,最后提出了一些具有针对性的创新发展策略。希望通过本次研究,能够给我国民族音乐艺术领域的研究人员以及工作人员提供一些具有参考价值的信息。

关键词:大数据技术;民族音乐艺术;创新路径

Current Status and Innovative Development of Ethnic Music Art under the Integration of Big Data Technology

Xie,Zhangqi

Beijing Normal University, Beijing, 100091, China

Abstract: Driven by big data technology, significant changes have taken place in the creation, education, dissemination, and market analysis of ethnic music art, showing a diversified and international development trend. Against this background, this paper first analyzes the current development status of ethnic music art in China. Subsequently, based on the characteristics of big data technology, it examines its impact on the current development of ethnic music art in China. Finally, some targeted strategies for innovative development are proposed. It is hoped that this research will provide valuable information for researchers and professionals in the field of ethnic music art in China.

Keywords: Big data technology; Ethnic music art; Innovative development paths

DOI: 10.62639/sspis06.20240102

在当今大数据技术高速发展的时代背景下,中国民族音乐艺术正在经历一场前所未有的变革,大数据不仅为民族音乐创作、教育、传播和市场分析带来了新的视角和工具,而且也为其发展提供了更加广阔的可能性^[1]。当前,中国正处于文化强国的战略阶段,民族音乐艺术作为文化传承和创新的重要载体,承载着传统文化与现代科技融合的历史使命。根据中国文化部的统计数据,中国民族音乐产业近年来呈现出显著的增长趋势,2023年市场规模达到数十亿人民币,年增长率保持在10%以上,这一数据不仅展现了民族音乐艺术的市场活力,也反映了大数据技术在推动传统艺术创新发展方面的巨大潜力。在大数据的推动下,中国民族音乐艺术展现出了更加多元化和国际化的发展趋势,随着互联网和数字技术的普及,民族音乐的创作、演绎和传播正逐渐融入到数字化和网络化的轨道,形成了一种全新的艺术表达和交流方式。大数据分析不仅能够帮助音乐家深入挖掘和保护民族音乐遗产,还能为其创新提供科学的指导和支持。此外,通过对海量数据的分析,音乐制作人可以更准确地把握市场动态和听众需求,有效地进行作品推广和市场定位。在教育领域,大数据技术的应用也为民族音乐的教学方法和内容提供了更新颖的视角,

促进了音乐教育的创新与发展。同时,中国民族音乐在国际交流和文化输出方面也取得了显著成就。据联合国教科文组织报告显示,中国民族音乐在国际音乐交流中的影响力不断提升,成为中国文化“走出去”战略的重要组成部分。通过大数据分析,中国音乐家更加精准地把握国际市场需求和趋势,推动了民族音乐艺术的全球化发展。

一、我国民族音乐艺术的发展现状

当前,中国民族音乐艺术在传承与创新、教育与培养、市场与产业融合、国际交流与文化输出等多个方面都展现出了蓬勃的发展态势,充分表明了我国民族音乐艺术自身的价值和魅力,也体现了中国文化自信的提升和文化软实力的增强。

(一) 促进历史传承与创新发展

中国民族音乐艺术承载着深厚的历史文化传统,它的发展历程展示了从传统到现代的跨越。在历史传承方面,民族音乐经历了从宫廷音乐到民间音乐的转变,再到近现代的学院派音乐发展,在这一进程中,保存了大量珍贵的传统音乐遗产,例如《十面埋伏》、《高山流水》等古曲,而且还孕育出了如京剧、昆曲等多种与民族音乐紧密

(稿件编号: IS-24-2-1006)

作者简介:谢张琦(2003-09),女,汉族,籍贯:福建厦门,北京师范大学2021级音乐系本科生,研究方向:音乐学。

基金项目:本文为国家级本科生科研训练与创新创业项目;项目名称“高校艺术类通识课程体系——基于北京师范大学的研究”。

相连的戏曲形式。近年来,随着文化自信的增强,越来越多的音乐作品开始深入挖掘民族文化元素,例如电影《战狼2》中使用的民族音乐元素,便极大地提升了该影片的文化内涵和艺术魅力。

在创新发展方面,中国民族音乐艺术正在经历前所未有的变革,现代音乐家们在传统音乐的基础上进行大胆创新,如融合西方交响乐元素,或与现代流行音乐结合,在此基础上打造出一系列新颖独特的音乐作品^[2]。其中,谭盾的《火祭》就是一次成功的创新尝试,该作品将西方交响乐与中国传统音乐巧妙结合,得到了国内外广泛的赞誉,这种创新不仅丰富了民族音乐的表现形式,还拓展了其受众范围。

(二) 教育普及与人才培养

在教育普及和人才培养方面,民族音乐艺术得到了国家和社会的高度重视,众多音乐学院开始设立民族音乐专业,培养了大批专业人才。例如,中央音乐学院、上海音乐学院等高等院校的民族音乐系,不仅向学生教授传统音乐技艺,还注重现代音乐教育方法的融入。据统计,近年来,这些学院每年向社会输送的民族音乐专业毕业生数以千计,其中不乏有一些成功走向世界舞台的杰出代表。

此外,民族音乐在基础教育阶段也得到了广泛推广。全国各地中小学纷纷开设民族音乐课程,普及传统音乐文化。例如,北京市多所中小学设立了二胡、笛子等民族乐器的兴趣小组,通过校园文化节等形式,鼓励学生学习和展示民族音乐才艺。这不仅增强了学生对民族文化的认同感,也为民族音乐的传承和发展储备了后备力量。

(三) 市场表现与产业融合

在市场表现和产业融合方面,民族音乐正逐渐成为文化产业的重要组成部分,根据中国音乐家协会的统计数据,近年来民族音乐相关的市场规模持续增长,各类民族音乐会、音乐节等活动层出不穷。以广州古筝音乐节为例,该活动成功地吸引了众多古筝爱好者和专业人士参与,还通过网络直播等形式吸引了数以百万计的线上观众^[3]。

此外,民族音乐与其他文化产业的融合也日益加深。例如,民族音乐经常被用于各种电影、电视剧的配乐中,能够增强作品的文化内涵和艺术魅力。《长安十二时辰》等热门电视剧的配乐中就大量使用了古筝、琵琶等民族乐器,受到了观众的一致好评。同时,民族音乐也在旅游、手工艺品等领域发挥着重要作用,成为文化旅游和文化产品的重要组成部分。

(四) 国际交流与文化传播

在国际交流与文化传播方面,民族音乐正在成为中国文化“走出去”的重要载体。近几年,中国音乐家和演奏家不断参与各类国际音乐节、音乐会等活动,充分展示了中国民族音乐的独特魅力。例如,中国古筝演奏家曾在法国巴黎举行的音乐节上演奏《渔舟唱晚》,赢得了国际听众的广泛赞誉。

同时,国际上对中国民族音乐的兴趣正在

日益增强,目前,越来越多国家的音乐学院和文化机构开设了中国民族音乐课程,如美国某些大学就设有中国音乐史课程,用于介绍二胡、琵琶等中国传统乐器。国际音乐交流项目,如“丝绸之路”音乐节等,也成为展示中国民族音乐的重要平台。通过这些国际交流活动,中国民族音乐不仅提升了自身的国际影响力,也为推动中外文化交流作出了重要贡献。

二、大数据技术融入对民族音乐艺术发展的影响

(一) 音乐创作与演绎的变革

大数据技术的引入对民族音乐的创作与演绎产生了非常显著的影响,在大数据分析的帮助下,音乐创作者可以更深入地理解不同文化和地区的音乐偏好,从而创作出更符合听众口味的作品,尤其是通过分析流行音乐和民族音乐的流行趋势、旋律结构、和声特点等数据,创作者可以将传统民族音乐元素与现代音乐风格相融合,创作出既具民族特色又符合现代审美趋势的音乐作品。此外,大数据技术还能帮助演奏者优化其表演,在分析观众对不同演出的反馈数据之后,演奏者可以基于这些信息来调整具体的曲目选择、演奏风格甚至舞台表现方式,使作品更符合观众偏好,提升观众的参与感和满意度。

(二) 音乐推广与传播的创新

大数据技术在民族音乐推广与传播方面也扮演着非常重要的角色,通过对社交媒体、音乐平台上的用户行为数据进行分析,音乐推广者可以更准确地识别目标听众,设计更有效的推广策略。例如,在应用数据分析技术时,可以揭示特定人群对某类民族音乐的偏好,推广者可以据此在适宜的平台和时间发布相关音乐内容,提高推广效果。同时,大数据分析还可以帮助发现潜在的市场机会,比如通过分析全球不同地区对民族音乐的兴趣,音乐制作人可以将资源投放到更有市场潜力的区域。此外,大数据技术还能促进民族音乐的跨文化交流,通过分析不同文化背景听众的反馈,帮助音乐家和组织在国际舞台上更有效地推广本民族音乐。

(三) 音乐教育与研究的深化

在音乐教育和研究领域,大数据技术的应用同样具有深远影响。教育者可以利用大数据分析学生的学习行为和进展,从而提供更个性化的教学内容。例如,通过分析学生对特定民族音乐理论或乐器的掌握程度,教师可以调整教学方法,提供针对性的辅导。在音乐研究领域,研究者通过大数据分析可以深入探究民族音乐的发展历史、流派演变等,促进学术界对民族音乐艺术更深层次的认识。比如,通过历史资料 and 现代音乐作品的对比分析,研究者可以揭示某民族音乐随时间的演变规律,为传统音乐的保护和传承提供科学依据。

(四) 音乐产业的商业模式创新

大数据技术还对民族音乐产业的商业模式产

生了影响。通过分析市场数据和消费者行为, 音乐产业相关企业可以更精准地定位市场, 开发新的商业模式。例如, 通过分析听众对民族音乐的消费习惯, 音乐制作公司可以开发更符合市场需求的音乐产品, 如专辑、音乐会、文化衍生品等^[4]。此外, 大数据技术还能帮助音乐产业实现更有效的资源配置和风险管理。通过对市场趋势的实时监控, 企业可以及时调整其投资策略, 如选择更有潜力的音乐项目进行投资。在版权保护方面, 大数据技术也能提供有效的监控和管理工具, 帮助维护民族音乐作品的版权, 保障创作者的合法权益。

三、大数据技术融入背景下民族音乐艺术的创新发展路径

(一) 大数据分析 with 民族音乐风格创新

在大数据技术融入的背景下, 民族音乐艺术的创新发展可以首先从音乐风格的创新入手。利用大数据分析工具, 音乐创作者和研究者可以深入分析各地区、各民族的传统音乐特色, 挖掘其独特的音乐元素和风格^[5]。例如, 可以借助于分析某民族传统音乐的节奏模式、旋律走向、和声特征等方式来提取出具有代表性的音乐特征。利用这些数据, 音乐家可以创作出融合传统民族音乐元素与现代音乐风格的作品, 如将藏族音乐的调式与现代电子音乐结合, 创造出新颖的音乐风格。例如, 知名音乐人阿卡贝拉在其作品中便融合了多种民族音乐元素, 通过数据分析指导作曲, 形成了独特的音乐风格, 这样的融合不仅能保留民族音乐的原有魅力, 还能让其更加多元和现代化, 吸引更广泛的听众群体。

(二) 大数据驱动的民族音乐市场分析与定位

音乐制作人和发行者应通过大数据技术对民族音乐市场进行深入的分析 and 精准定位, 收集和分析各类音乐平台上的用户听歌习惯、偏好以及反馈等数据对不同地区、年龄段和文化背景的受众偏好有更清晰的认识^[6]。例如, 分析QQ音乐或网易云音乐等平台上民族音乐的流行趋势, 可以揭示哪些民族音乐元素或风格更受欢迎, 哪些创新尝试获得了正面反响。据此, 音乐制作团队可以针对性地开发新的音乐作品或调整现有作品的推广策略, 例如专注于发展在年轻人中受欢迎的民族电子音乐, 或者在某个地区推广具有该地特色的民族音乐作品。中国音乐人宋冬野的作品《斑马, 斑马》, 就是通过对市场数据分析, 结合现代流行元素与民族音乐特色, 获得了广泛的市场认可。

(三) 大数据辅助的民族音乐教育与传播

大数据技术还可以用于促进民族音乐的教育和传播, 音乐教育者可以分析不同年龄段和背景的学习者在网络教育平台上的学习行为和反馈, 在此基础上设计更符合学习者需求的教学内容和教学方法。例如, 数据显示年轻学习者更倾向于通过交互式学习工具学习音乐, 教育者就可以利用这

个信息来开发一些包含丰富视觉元素和互动功能的电子教材, 使学习过程更加生动有趣。此外, 教育者可以利用大数据分析来识别民族音乐教育的不足之处的和潜在的发展机会, 比如通过在线教育平台收集的数据发现某个民族音乐种类的学习资源相对匮乏, 进而开发相关教学资源 and 课程。在传播方面, 可以借助大数据来识别最有效的传播渠道和方法, 比如分析社交媒体上关于民族音乐的讨论, 找出提高民族音乐曝光度和受众参与度的最佳策略。

(四) 基于大数据的民族音乐创新实践与交流

利用大数据技术来促进民族音乐的创新实践和国际交流, 也是当下的趋势之一。一方面, 音乐创作者可以通过大数据分析国际音乐市场的趋势和偏好, 发掘民族音乐在国际舞台上的展示机会。例如, 通过分析国际音乐节的演出内容和观众反馈, 发现某种民族音乐元素与国际听众产生共鸣, 进而在国际音乐节上推广该类音乐。另一方面, 还可与基于大数据来促进国际音乐创作者之间的合作, 通过分析不同国家和地区音乐人的作品风格和受欢迎程度, 找到一些具有较大合作潜力的音乐家, 共同创作融合不同文化特色的音乐作品。例如, 中国音乐人可以与非洲音乐家合作, 创作融合两种文化特色的音乐作品, 通过这种丰富民族音乐的表现形式, 并促进文化的交流和理解。这种跨文化的创新实践, 可以推动我国民族音乐在全球化的背景下焕发新的活力。

四、结束语

大数据技术的融入为中国民族音乐艺术的发展带来了深远影响, 通过精准的数据分析, 民族音乐在创作、教育、传播和市场定位方面实现了革新。未来, 民族音乐艺术的发展将更加注重大数据的深度应用。这不仅限于音乐创作 and 市场分析, 还包括教育和文化交流的各个层面。预期中国民族音乐将继续在国际舞台上展现其独特魅力, 加强跨文化交流和合作, 促进文化多样性和全球文化理解。同时, 借助大数据技术, 民族音乐的保护、研究和传承也将更加系统和科学。随着技术的进步和创新, 中国民族音乐艺术有望达到新的发展高度, 成为全球文化交流的重要桥梁。

参考文献:

- [1] 王明权. 文化开放背景下的少数民族音乐舞蹈艺术发展思路分析 [J]. 艺术品鉴, 2019, (29): 150-151.
- [2] 马振富. 嫩江流域少数民族音乐艺术的传承与创新 [J]. 艺术大观, 2023, (15): 23-25.
- [3] 陈旭东. 互联网+时代民族音乐艺术的传承与发展研究 [J]. 中国民族博览, 2023, (06): 101-103.
- [4] 魏凤萍. 探索“一带一路”下高校民族音乐教育发展——评《“一带一路”视域下多元化音乐艺术教育创新实践研究》 [J]. 中国高校科技, 2022, (09): 116.
- [5] 刘剑. 传统文化传承视角下的民族音乐和舞蹈发展探析 [J]. 尚舞, 2021, (10): 126-127.
- [6] 江映怀. 民族民间音乐艺术在中小学音乐教学中的作用与实践研究 [J]. 北方音乐, 2020, (16): 244-245.