

陕西民间音乐元素在钢琴作品中的创造性转化路径研究

马赫苒

陕西艺术职业学院, 陕西 西安 710054

DOI:10.61369/EDTR.2025120016

摘要： 陕西民间音乐元素融入钢琴作品的创造性转化，能推动文化传承与创新，丰富钢琴作品的表现力，促进艺术融合与突破。探索其创造性转化路径，分析陕北民歌、秦腔戏曲及陕西其他民间音乐形式的曲调、旋律、音效等，采取直接引用并变奏，对民歌旋律进行二创，用钢琴表达戏剧张力，以及结合钢琴演奏技巧创新创作等方法，实现陕西民间音乐元素与西方钢琴演奏的充分融合，以跨文化融合创新，对民间素材进行重新编排，形成具有国际视野的作品。

关键词： 陕西民间音乐元素；钢琴作品；创造性转化；路径

Research on the Creative Transformation Path of Shaanxi Folk Music Elements in Piano Works

Ma Heran

Shaanxi Artistic Vocational College, Xi'an, Shaanxi 710054

Abstract : The creative transformation of Shaanxi folk music elements into piano works can promote cultural inheritance and innovation, enrich the expressiveness of piano compositions, and facilitate artistic fusion and breakthroughs. By exploring the creative transformation path, analyzing the melodies, tunes, and sound effects of northern Shaanxi folk songs, Qinqiang opera, and other folk music forms in Shaanxi, adopting methods such as direct quotation and variation, reinterpreting folk song melodies, expressing dramatic tension through the piano, and innovating compositions by combining piano performance techniques, we can achieve a full integration of Shaanxi folk music elements with Western piano performance. Through cross-cultural fusion and innovation, we can rearrange folk materials to create works with an international perspective.

Keywords : Shaanxi folk music elements; piano works; creative transformation; path

前言

民间音乐是我国传统音乐的重要组成部分，蕴含丰富的民间性与民俗性，在全球化音乐文化交流中，陕西民间音乐元素的创造性转化，能助力于提升我国音乐的国际影响力，以钢琴作品的创作作为陕西民间音乐创新传承的载体，作曲家可通过变奏、二度创作等方法，突破传统西方音乐的局限性，形成独特的艺术风格。而这不仅是响应我国当前的文化传承号召，更是推动民族艺术创新传承发展的重要途径。

一、陕西民间音乐元素融入钢琴作品中的重要价值

(一) 推动文化传承与创新

陕西民间音乐元素在钢琴作品的创造性转化，能推动我国优秀传统文化的传承与创新。陕西民间音乐（如陕北民歌、秦腔、民俗音效、器乐曲调等）是中华优秀传统文化的瑰宝，具有明显的地域文化特色，将其融入钢琴创作，能对钢琴作品进行二度改

编。以陕北民歌为例，可保留陕北民歌的主旋律，并采用西方作曲技术，如增加和声层次、运用转调等手法，能增强音乐作品的厚度^[1]。此时，钢琴作品的二创充分融入陕北民歌的旋律元素，能使陕北民歌旋律元素在现代音乐语境中重新诠释，形成独特的音乐语言。此外，还可以将陕北民歌改编为钢琴曲目，以钢琴音色表现陕北民歌的独特韵律，使得所创作作品保留地域文化特色，有助于推动本土音乐传统与现代创作技法的融合，实现文化

项目名称：陕西艺术职业学院2026年度科研项目“陕西民间音乐元素在钢琴作品中的创造性转化研究”，项目编号：2026XYB03。

作者简介：马赫苒（1986.8—），女，汉族，陕西西安人，硕士研究生，副教授，研究方向：钢琴演奏教学与理论研究，高职表演艺术教育教学研究。

传承与创新发展的。

（二）丰富钢琴作品表现力

陕西民间音乐元素融入钢琴作品的创作，还能丰富钢琴作品的表现力，分析陕北民歌、秦腔戏剧、说书、二人台等，多蕴含质朴情感与叙事性，地域文化特色极为浓厚，是陕西民俗风情和历史底蕴的集中体现。而将其融入钢琴作品创作，可通过变奏将单旋律改编为钢琴曲，借鉴陕北鼓乐自由灵活的节奏特点，对西方的节拍体系进行改编，改编流程与钢琴技法。还可提取陕西民间音乐中的“垛板”节奏，以重音移位、切分节奏等方式，对钢琴的节奏和律动进行不断优化。将鼓点的“主重音”对准钢琴的强拍/次强拍，把“次重音”落在弱拍或弱位，如此一来，能制造“错位”动势，丰富钢琴作品的表现力。

（三）促进艺术融合与突破

钢琴作为国际通用乐器，新时期陕西民间音乐元素在钢琴作品中的创造性转化，可将民间音乐与钢琴艺术充分结合，如将秦腔的唱腔、身段等元素融入钢琴演奏，以此来形成独特的戏曲化表达方式，能拓展钢琴的演奏边界，使得钢琴在演奏形式上实现创新突破^[2]。又或是将钢琴用于陕北民歌二创，以陕北民歌独特的旋律和节奏，指导钢琴演奏者改变指法技巧，例如陕北民歌《兰花花》《绣金匾》为素材改编的钢琴曲目，不仅还原民歌旋律与节奏，更实现了对钢琴技法的创新，将陕北民歌的质朴风格与西方音乐的和声、织体技术结合，丰富钢琴演奏技巧与表现形式，进一步推动民族音乐与西方音乐文化的融合创新。

二、陕西民间音乐元素在钢琴作品中的创造性转化路径

（一）陕北民歌元素的创造性转化

1. 尝试直接引用并变奏

陕西民间音乐元素在钢琴作品中的创造性转化可以尝试直接引用并变奏，以陕北民歌这一民间音乐元素为例，可以将陕北民歌旋律、节奏等核心元素直接引入钢琴曲目，通过装饰音、节奏扩展等变奏手法，赋予其陕北民歌新的表现力，能进一步实现对陕北民歌元素的创造性转化。这一过程，需注意保持陕北民歌的单旋律线性特征，通过钢琴分解和弦、五声纵和性增强旋律的层次感和立体感。而在节奏与演奏技巧上，则保留陕北民歌自由节奏或信天游体裁的韵律，以踏板、断奏等技巧还原其独特的节奏感，又或是八度倚音、空五八度回声等装饰音，以清晰透明的触键营造悠远、苍凉的民族氛围^[3]。例如《陕北民歌主题变奏曲》，周广仁以传统民歌《三十里铺》为素材，通过变奏手法展现陕北音乐特色。原民歌《三十里铺》是以男女对唱形式呈现的，而周广仁在进行改编时，保留原民歌“送夫参军”的叙事内核，在陕北民歌旋律特征的基础上融入西方变奏曲手法。将民歌常见的2/4拍转换为8/3拍，进入变奏后以分解和弦伴奏延展歌唱性，前两段（变奏一、二）表现旧社会陕北人民的苦难生活；在中间三段（变奏三至八）“斗争”段落采用断奏、顿音与离调，展现人民的斗争历程；最后三段呈现光明与胜利的曙光。这一过程，便是直接引

用原曲故事，贯穿运用多声部对位与复调织体，以多种钢琴化与民族化的变奏手法，创作了钢琴独奏曲《陕北民歌主题变奏曲》，这也使得陕北民歌既保留了民歌的线性歌唱，又扩展了钢琴的立体音响与层次感，属于比较常见的创造性转化手段。

2. 将民歌旋律二度创作

陕北民歌元素的创造性转化，还可以将民歌旋律二度创作，如旋律线条的延伸和声配置的调整等，能使民歌旋律与钢琴音乐的语法结构更紧密地结合。其中，延伸旋律线条在原旋律基础上添加二度音程，此时旋律的音域、色彩等都得到了充分扩展。另外，还可结合装饰音（如倚音、波音）和滑音技法，对二度旋律进行装饰，比如在二度音程间加入颤音或琶音等，其演奏旋律更加丰富多变^[4]。而和声配置的调整，则是在二度旋律基础上添加和声支持，可使用七和弦、下属和弦等扩展和声功能，使得和声色彩更为丰富。这一过程需要注意，对于和声配置的优化调整，将和声用于情感表达，可结合民歌旋律特征选择不同的和声调性，能不断提升和声的明亮度。例如《山丹丹开花红艳艳》这一钢琴曲，是我国著名作曲家王建中根据陕西民歌歌曲《山丹丹开花红艳艳》改编而来，乐曲为复三部曲式，引子+A+B+A的结构，便是通过和声、节奏等手法进行改编，采用五声调式，通过四度/二度音代替三度音，同时加入二度附加音，使得旋律保持民族性。与此同时，还大面积使用八度和和弦，采用分解和弦和八度弹奏，如b段第三次变奏，外声部为纯八度，音响雄伟辉煌，是“八度+和弦”最集中、最典型的段落，此时旋律声部持续采用柱式和弦/八度织体，并将伴奏改为十六分音符的分解琶音快速流动，能将整体宏大的气势充分展现。这一过程，陕西民间音乐元素在钢琴作品中的创造性转化，便是以钢琴改编曲二度创作，创新原民歌音乐语言。

（二）秦腔戏曲元素的创造性转化

1. 以钢琴创新戏剧表达

秦腔戏曲也是比较典型的陕西民间音乐元素，唱腔以尖细清脆的板胡为主音，表演具有朴实粗犷，动作夸张的特征，生活气息极为浓厚，常通过高亢的呐喊和激昂的肢体语言展现黄土高原的雄浑气质。而将这一民间音乐元素融入钢琴创作，能以秦腔戏曲的唱腔、表演特点等为钢琴曲目创作的灵感，以钢琴的动态对比、音色变化等，来表现秦腔戏曲的戏剧张力与人物情感。如戏剧表演中紧张场景氛围的营造，凸显其节奏感的紧迫性，可在钢琴演奏中以强音与弱音的交替使用，模拟戏曲中的戏剧张力，充分展现人物内心矛盾与情感交织。此外，钢琴的明亮音色、低沉音色、滑音与颤音等不同音色变化，也能实现对戏曲中不同人物形象的塑造，如秦腔中表现活泼或正面人物，可用钢琴明亮音色传递活力感；而秦腔中的沉稳或反派角色，则可以用钢琴低沉音色展现权威感或阴暗情绪^[5]。除此之外，在表现人物的犹豫或激昂情绪时，可借助钢琴的滑音与颤音，模仿戏曲中乐器的滑音技巧，能将细腻的情感充分表达出来，呼应戏曲的表演风格，能更好地实现以钢琴创新戏剧化表达。例如《三娘教子》这一经典秦腔剧目，其唱腔和表演形式均具有鲜明的秦腔特色，将该戏曲运用钢琴创造性转化，可借以钢琴动态的起伏和音色的温暖变化，

表现母女间的情感张力与教育场景的戏剧性。如以钢琴的“动态起伏”铺陈冲突强弱,用短时强对比与切分呈现阶梯式渐强/渐弱的变化,而其中三娘、倚哥、薛保等不同角色音色冷暖变化,则可以分别以钢琴中低区、中高区、中区等音色变化,展现关键情节动态发展形势,能以钢琴完成对秦腔戏曲的创造性转化。

2. 戏曲化创新演奏技巧

秦腔等戏曲元素的戏剧化表达,还可以从节奏与旋律的戏曲化处理角度着手,创新钢琴演奏技巧,保留秦腔的梆子节奏,结合钢琴演奏的断奏、滑音技巧进行创新,能帮助形成独特的音乐语言。这一过程,以秦腔的板腔体为骨架,采用鼓点式断奏,用强拍/次强拍的短促断奏模拟板鼓、梆子的“点状支撑”,尤其是“进打”段落,可叠加二度/五度双音或左手八度低音,营造锣鼓齐鸣的氛围。而对于秦腔的切分断奏处理,将秦腔的切分转化为“跨拍断奏”,如第二拍后半拍起、落在弱拍,配合反拍重音,以此来获得顿挫的戏曲步态^[6]。而对于这一钢琴演奏技巧的创新,可优先使用前臂断奏(短、硬、集中)刻画锣鼓点,而对于“甩音”俏皮的刻画可采用指力断奏(轻、短、弹性),必要情况下可加入弱声踏板与延音踏板,以此来将秦腔“高亢激昂、节奏强烈急促”的氛围充分展现,能更好地实现钢琴与秦腔戏曲技艺的充分结合。以秦腔戏曲《三滴血》为例,钢琴可通过快速的音阶跑动与突然的音色转换,充分展现剧情的紧张感与戏剧张力。面对较长的音符或和弦段落可选择以前臂断奏,使前臂、肘部、手腕整体快速下落击键,并控制好力度强化音符的短促性。这一过程,表现戏曲的紧张感可在强拍处使用前臂断奏增强爆发力,在弱拍处用手指断奏保持轻盈,衔接好断奏与旋律,以手臂摆动自然过渡不同的断奏方式,能更好地提升《三滴血》演奏表现力,实现对钢琴作品的创造性转化。

(三) 融合多元音乐形式丰富音乐层次

陕西民间音乐元素除陕北民歌、秦腔戏曲外,还包括器乐曲调、民俗音效等其他民间音乐形式,将其融入钢琴创作,能进一步丰富钢琴演奏音乐的层次感,在拓展音乐元素范围的同时,也能实现对民间音乐素材的重新编排,促进多元音乐文化相交融。以民俗音效为例,包含器乐曲调、民俗音效,东府民俗音乐元素等,其中,闹秧歌与社火音效以锣鼓、铙钹等打击乐为核心,搭配高跷、秧歌板等道具的节奏感,营造热闹欢快的表演氛围。而东府民俗音乐元素则是以独特的器乐组合,如二胡、锣鼓组合等,旨在增强戏剧表现力,将其融入钢琴作品创作,能赋予钢琴创作创新灵感^[7]。如《秦腔主题随想曲》这一首以二胡、琵琶、钢琴三重奏形式呈现的民族管弦乐曲,以秦腔为核心素材,将现代和声与钢琴织体融合,展现秦地旋律与节奏张力。其中,对于东府民俗音乐元素的融入,由二胡承担“唱腔”与“主奏”的双重角色,锣鼓承担“板式—节奏—气势”的骨架功能,大量运用钢琴演奏的滑音、切分节奏等手法,促进钢琴作品的创造性转化,能更好地将陕西民间音乐元素与钢琴演奏紧密融合。

三、 结 束

综上所述,陕西民间音乐元素在钢琴作品中的创造性转化,将陕北民歌旋律、节奏等核心元素,以及秦腔戏曲的表演手法等,以二创改编的形式,实现民族音乐与西方音乐形式的充分融合,能更好地实现对当代钢琴音乐作品的创新,推动我国优秀传统文化音乐文化传承与创新。

参考文献:

- [1] 邹丽. 陕西民间音乐元素钢琴作品的创作特点与演奏风格探究 [J]. 黄河之声, 2021, (24): 69-71.
- [2] 袁欣悦. 高校钢琴教学中陕西民间音乐元素运用到钢琴作品的探究 [J]. 艺术评鉴, 2021, (15): 90-92.
- [3] 赖其玥, 吴启健. 钢琴作品中的民族性研究——以广西少数民族风格钢琴作品为例 [J]. 音乐天地, 2024, (21): 46-49.
- [4] 山小宇, 董梅. 再探钢琴作品中的“花鼓”元素——以李未明创作的《花鼓春吟》为例 [J]. 当代音乐, 2024, (07): 58-61.
- [5] 刘佳欣, 李新苗. 近现代中国钢琴作品中民族文化元素的融合与运用 [J]. 艺术大观, 2024, (18): 84-86.
- [6] 李珊珊. 本土音乐文化与当代钢琴作品的融合探究——以山东风格钢琴作品为例 [J]. 潍坊学院学报, 2023, 23(03): 100-103.
- [7] 王晓萌. 山东民歌钢琴化的创新研究——以《山东风俗组曲》《钢琴变奏曲》为例 [J]. 大众文艺, 2022, (23): 83-85.