

中国民族风格钢琴作品的演奏特色探究

李玉桐

江西应用科技学院, 江西 南昌 330100

DOI:10.61369/EDTR.2026060023

摘 要： 中国民族风格钢琴作品是中西音乐文化融合的成果，具有钢琴演奏的西方技术体系和中国传统音乐的审美内涵。但是演奏者在实践中常常因为对民族音乐内涵的把握不够而不能很好地表现其艺术神韵。本文从民族调式与音阶体系、传统音乐元素融合、民族意境与审美精神三个方面对这类作品的艺术特点进行分析，接着从触键音色、节奏韵律、踏板运用和音乐气息等方面入手，就演奏技法的民族化处理提出建议，最后从文化素养积累、风格分析实践、中西思维融合和舞台情感诠释四个方面给出演奏实践的建议，以期给演奏者提供系统的参考。

关 键 词： 民族风格钢琴；演奏技法；民族调式；意境；中西融合

An Exploration of the Performance Characteristics of Chinese Ethnic Style Piano Works

Li Yutong

Jiangxi Institute of Applied Sciences, Nanchang, Jiangxi 330100

Abstract： Chinese ethnic-style piano compositions are the result of the integration of Chinese and Western music cultures, featuring the Western technical system of piano playing and the aesthetic connotations of traditional Chinese music. However, performers often fail to effectively convey the artistic charm of such works due to insufficient understanding of the essence of ethnic music. This article analyzes the artistic characteristics of these works from three aspects: ethnic tonal systems and scale systems, integration of traditional musical elements, and ethnicand aesthetic spirit. Then, starting from aspects such as touch tone color, rhythm rhythm, pedal application, and musical atmosphere, it proposes suggestions for the ethnicization of performance techniques. Finally, it provides suggestions for performance practice from four aspects: accumulation of cultural literacy, style analysis practice, integration of Chinese and Western thinking, and interpretation of stage emotions, with the aim of providing systematic references for performers.

Keywords： national style piano; playing techniques; ethnic mode; imagination; Chinese-Western integration

引言

中国民族风格钢琴作品从20世纪初开始产生，经过几代作曲家的探索 and 创作，形成了具有自身艺术特点的民族风格钢琴作品。此类作品把西方钢琴技术同中国民间音乐、传统文人音乐和民族器乐音调有机地融合在一起，既保持了钢琴丰富的表现力，又具有明显的民族风格。但是，在演奏实践中，怎样正确地把握这类作品的风格特点，用恰当的技法来表现民族神韵，一直是个演奏者需要解决的问题。演奏者如果缺少对民族音乐文化有深刻的认识，就会使演奏只停留在技术层面而失去民族的灵魂。因此，对我国民族风格钢琴作品进行演奏特点的探究，对提高此类作品的高质量传播和发展的意义是重大的。

一、中国民族风格钢琴作品的艺术特征

（一）民族调式与音阶体系的运用

中国民族风格钢琴作品的音高组织与西方的大小调体系不同，主要就是对五声性调式以及衍生出来的音阶进行使用。五声调式是以宫、商、角、徵、羽五个音为骨干所构成的调式，它具有独特的音程关系以及音色趋向，从而使作品的旋律走向和和声色彩带有明显的东方色彩^[1]。作曲家把民族调式移植到钢琴上

时，常常会用到调式交替、同主音转调以及多调式叠置这些手段来增添音响的层次感，从而保持民族音阶的基本特点，同时给作品增添更丰富的和声结构。

（二）传统音乐元素的融合与转化

随着现代信息技术的飞速发展，以数字化、网络化、智能化为主要特征的信息化浪潮正深刻影响和改变着人们的生活方式。中国民族风格钢琴作品重要的创作手法之一就是对传统音乐素材进行提炼、借鉴和钢琴化转化。作曲家大量吸收民间歌曲、民族

器乐、戏曲音调等传统音乐素材，把它们的旋律形态、节奏律动和演奏特点运用到钢琴语言当中。这个转化不是简单的移植，是对于传统音乐精髓的深刻把握和再创造^[2]。以古琴、古筝、琵琶等民族乐器的演奏技法为例，作曲家把泛音、滑音、拨弦等特殊音色的效果模拟到钢琴织体里，产生出带有明显器乐模仿色彩的演奏语言。

（三）民族意境与审美精神的表达

中国传统美学追求的是“意境”，即音乐不但是声音的再现，而且是情感、思想的传达。民族风格的钢琴作品深受这种审美传统的影响，追求弦外之音的艺术效果，用有限的音符来表现无限的情感空间。审美取向在演奏上需要演奏者有很强的艺术想象和文化感受，在音符之间留白，在强弱之间呼吸，用气息的流动、音色的变化来营造出有诗意的音乐意境^[3]。与西方浪漫主义音乐重情感直白宣泄不同的是，民族风格的钢琴曲所表现出来的感情是含蓄而深沉的，讲究“韵味”和“气度”。

二、中国民族风格钢琴作品的演奏技法

（一）触键方式与音色塑造的民族化处理

钢琴发音原理决定了触键方式对于音色的影响，而民族风格钢琴作品的音色塑造更加重要。与西方古典音乐所要求的圆润饱满、均衡统一的音色相比，民族风格的作品要让演奏者根据不同的段落去使用不同的触键方法，来模仿传统乐器的音色特点或者创造特殊的民族音响效果。在表现古琴意象的段落里，演奏者可以使用比较深沉、比较缓慢的触键方法，让琴弦振动得更加充分，得到浑厚、沉静且带有轻微沙哑感的音色，以此来接近古琴特有的苍古之韵；在表现笛箫或者二胡旋律线条的时候，应该用指腹贴键连奏，追求柔和流动、如歌似泣的音色质感；在模拟琵琶、扬琴等弹拨、击打乐器的时候，指尖触键要更集中有力，音色清脆明亮^[4]。另外，对五声音阶旋律中某个骨干音的强调处理，是加强民族调式色彩的有效方式，演奏者要在音色的轻重变化里突出调式特征音，让旋律的民族韵味自然流露出来。

（二）节奏律动与韵味把握的特殊性

节奏是音乐的骨架，中国民族音乐的节奏律动有它特有的韵味和规律，和西方音乐规整均衡的节奏体系存在本质的区别，是演奏者在民族风格钢琴作品中必须重点把握的核心要素之一。中国民间音乐里存在着许多自由奔放、变化多端的散板部分，节拍不是均等的律动，而是随着语气、感情、呼吸而自然地伸缩，具有很强的即兴性和叙述性，就像戏曲演员在唱腔里的“字声”处理一样。演奏者在演奏这一段落的时候，不能用西方节拍器的思维去强加给节奏，而应该感受到音乐本身的气息流动，在散而不乱、自由有序的状态下体现出散板的韵味之美。在固定的节拍段落里，也存在着和西方习惯不同的重音位置、微观时值的伸缩等处理方式^[5]。用具有舞蹈性律动的民间风格片段为例，某些节拍的切分和强调同西方标准重音规则背道而驰的时候，演奏者若是依照惯性去演奏，就会把民间音乐所特有的“地气”和生气完全抛在脑后。

（三）踏板运用与声部层次的协调

踏板属于钢琴演奏时常用的声控制及音色调节手段，在民族风格的钢琴曲中，踏板的应用方式同西方传统音乐存在明显差异，演奏者必须依照音乐所表现的民族风格来调节踏板的使用。由于大量民族风格作品是以五声调式为基础的，和声语汇大多为叠置四五度或者平行音程，整体音响较为空旷清透，如果过度使用踏板，很容易使音响变得浑浊，破坏民族音乐特有的清雅气韵。因此在这些作品里，踏板的使用要比西方浪漫主义的作品更加小心、克制，换踏板的次数也越多，从而保证旋律线条清楚、音响层次分明。对于模拟古琴、琵琶等传统乐器段落，采用半踏板或者颤音踏板来模仿出传统乐器特有的泛音和音色余韵。声部层次的处理在民族风格的作品里也非常重要。许多作品的织体设计有明显的主旋律突出、伴奏衬托的层次结构，演奏者要控制好音量的平衡，在踏板的细微操作下，使旋律声部在清晰的音响环境中自然地呈现出来，呈现出民族器乐演奏的立体音响效果。

（四）音乐分句与气息控制的民族风格体现

音乐的分句方式以及气息控制属于演奏者对作品风格进行诠释的关键方面，在中国民族风格钢琴作品的演奏过程中，该部分的把握直接影响到音乐是否能表现出真实意义上的民族神韵。中国传统音乐，尤其是声乐和器乐演奏，十分重视“气”的运用，演奏者呼吸同音乐气口有着紧密的内在联系，乐句的起伏、松弛和收束常常是以一种近乎“言说”或者“吟诵”的方式来展开的，并非西方音乐里更加规整的句法结构。在演奏民族风格的钢琴曲的时候，演奏者把气息律动内化为对乐句走向的感受，在句首起音、句中间的气流流动、句末的收韵等地方都会体现出和民族音乐叙述逻辑一致的弹性以及呼吸感。旋律线条在行进中要留有余地，不能一味地均质化地演奏，用力度的微小变化和速度的微小调整，使音乐像人的歌唱或者语言一样自然地流淌出来。

三、中国民族风格钢琴作品的演奏实践路径

（一）传统音乐文化积累与审美素养培育

演奏中国民族风格的钢琴曲，不能单靠钢琴技巧来完成，背后需要有对中国传统音乐文化有深厚的积累和内化了的民族审美素养。演奏者如果缺少对民族音乐文化土壤的认识，那么就像没有根的木头一样，无论技术多么高超，也很难从本质上把作品的民族灵魂传达出来。因此系统地接触中国传统音乐是演奏者的一项重要任务，具体来说，要对民间音乐、文人音乐、宫廷音乐、宗教音乐等不同的类型进行广泛的接触，并且深入到各地域、各民族音乐的风格差异和审美特点之中。日常学习中大量聆听古琴、琵琶、二胡、笛箫等传统器乐演奏的经典录音，在聆听的过程中分析出其音色特点、演奏技巧以及气韵的处理方式，可以无形中形成民族音响的内心感知图式。同时广泛接触中国传统文化领域，即古典诗词、书画艺术、戏曲欣赏、茶道、园林等等，都可以使演奏者在更宏大的文化视野里去认识民族审美精神的内涵。中国传统美学里的“意境”、“气韵”、“虚实”等重要概念，表面上看起来很抽象，其实它们在音乐演奏的许多细节里都有具

体的对应之处，只有当演奏者真正理解并认可这些美学理念的时候，才会在演奏过程中自然地将其转化为有血有肉的音乐表现，而不会只是对风格标签进行机械的模仿。文化素养的养成是长期的、逐步的、靠不断的努力和真挚的感受来达成的，它是演奏民族风格钢琴作品最稳固的基础。

（二）典型作品风格分析与演奏实践

中国民族风格的钢琴作品在几十年的发展中，产生了许多具有很高的艺术价值的经典曲目。研习这些典型的乐曲，经由细致的风格剖析以及大量实践的演奏来掌握民族风格的演奏特点，是演奏者全面把握民族风格演奏特色的要道。作品的选择要兼顾各个时期的、不同的创作背景、不同的风格来源，贺绿汀的《牧童短笛》质朴的民歌风味、丁善德的《春之旅》印象色彩的民族意境、刘庄的《钢琴奏鸣曲》宏大的叙事民族器乐风格、汪立三的《他山集》古琴意象与现代技法相结合的综合风格等，使演奏者能获得不同风格的演奏体验及技法训练。从风格分析的角度来说，演奏者要对每一首作品的创作背景、素材来源和风格特点进行深入的研究，分析作曲家怎样把民族音乐元素转化成钢琴语言，把握其音乐语言背后的文化逻辑。在此基础上制定具体的演奏诠释方案，即触键音色的选择、节奏处理的依据、踏板方案的设计、分句气息的规划等，都应从对作品民族风格特质的深刻认识出发。另外，积极参照优秀的演奏家录音诠释，在比较聆听的过程中发现不同的演奏版本在风格把握上存在的差异，吸取各家之长，也是提高演奏认知的一种方式。经过对典型作品的系统研习和大量的演奏实践的积累，演奏者会逐渐形成起对中国民族风格钢琴演奏的总体认识结构，产生稳定的、深刻的风格感知。

（三）中西技法融合的演奏思维建构

中国民族风格钢琴作品本身就具有中西结合的特点，它的演奏既要具备良好的西方钢琴技术，又要受到民族音乐审美内驱力的推动，两者缺一不可。怎样在演奏中把两者有机地融合起来，才是演奏者不断进步的关键所在。事实上中西两种音乐体系并不是完全对立的，在深层意义上二者存在着许多共同点，关键之处在于演奏者能否在掌握好西方钢琴技术规范的基础上，用民族音乐审美灵活地运用、调节这些技术手段。以连奏技术为例，西方连奏注重声音的平均连结，在民族风格作品里，连奏线条要体现出歌唱式的气息起伏，在连结方式上更具有弹性与层次感；跳音奏法在一些民间风格段落里要表现出弹拨乐器的颗粒感和力度对比，与西方轻巧跳音的音色追求不同。演奏者要不断地进行反思和调整，在实践中不断改进技术手段，看这些技术手段是否有利于民族风格的体现。而是采用西方音乐的惯用语汇，而不是用民

族音乐的语汇呢？养成自觉的技术反思意识，是形成中西融合演奏思维的前提。同时演奏者要主动去向民族器乐演奏家学习，观摩、交流，直接感受传统乐器演奏的气韵和技法精髓，思考怎样把它们转化为钢琴演奏的技巧。这种跨越乐器界限的学习方式，一般会给演奏者带来非常有启发性的认知突破，促使中西融合演奏思维不断加深和完备。

（四）舞台表演中民族情感的诠释与传达

演奏中国民族风格的钢琴曲，最终目的就是用舞台上的表现力去传递出真实、深刻的文化情感，这不只是技术、风格的展现，更是跨越时空的文化交流。演奏者在台上能否真正地进入到作品的民族情感世界，是由他在台下所积累起来的所有的文化素养、技术准备和情感体验共同决定的。在舞台呈现方面，演奏者首先要克服的是一种倾向，即把民族风格演奏变成外在化的表演，即用夸张的表情动作或者突出某些风格的标志性细节来暗示听众这是民族风格，而不是从内而外地自然地呈现出来。真正的民族情感的诠释应该是浑然天成的，是演奏者长期的文化浸润和艺术思考自然地流露出来。在音乐处理方面，演奏者应该在对作品意境有深刻理解的基础上，给自己的情感留有充分的空间，在已有的音乐框架中寻找自己和作品之间真实的情感共鸣点，不能进行程式化的演奏。演奏不同的民族作品时，应该根据作品所表达的情感世界来调整内心状态，即演奏表现江南水乡意境的作品时，内心要融入柔美细腻的情感基调；演奏表现北方草原风情的作品时，就要调动豁达豪迈的精神气质。另外舞台上的肢体律动和呼吸感也属于民族情感的表达方式之一，在演奏者外部的状态同内在的音乐气息相呼应的时候，才能够使听众感受到超越音符的民族文化温度和精神力量。

四、结语

中国民族风格的钢琴作品是中华音乐文化宝库中不可缺少的一部分，它所具有的演奏特点来源于深厚民族音乐传统，用钢琴这种西方乐器来表现出来又增添了一种新的艺术色彩。演奏者只有在全面掌握钢琴技术规范的基础上，不断加深对中国传统音乐文化内涵的理解与内化，从民族调式音响感知、传统音乐元素辨析到意境美学审美培养等各方面进行系统的积累，在演奏技法上，对触键音色、节奏韵律、踏板运用、气息控制等各方面的民族风格逻辑做出符合的诠释，在长期的演奏实践中不断构建起中西融合的演奏思维，才能真正地达到高质量的诠释。

参考文献

- [1]林函.中国钢琴作品演奏中民族风格表现手法及风格把握[J].喜剧世界(中旬刊),2024,(6):0113-0115.
- [2]张蕊.中国钢琴作品演奏过程中的技术特点与风格[J].绥化学院学报,2025,45(5):96-98.
- [3]陈静,刘晨悦.中西方著名钢琴作品的演奏风格与教学技巧[J].当代音乐,2025,(3):145-147.
- [4]尹歌,赵飒爽.钢琴曲《平湖秋月》中民族风格的体现及演奏处理探究[J].中国民族博览,2024,(21):116-118.
- [5]李达.民族风格元素在钢琴作品演奏中的表现与演奏[J].花溪,2024,(6):0095-0096.