山西民歌钢琴化的传播机制与路径研究

白雨虹

晋中学院 山西 晋中 030619

【摘　要】：山西民歌作为地域音乐文化的重要组成部分，在现代音乐传播环境下面临传承方式创新和文化价值拓展的现实需求，钢琴化改编为传统民歌融入当代音乐语境提供了新的发展路径。文章围绕山西民歌钢琴化展开研究，剖析其在旋律语言、和声织体及演奏形式方面的艺术表现特征，探究艺术转化、媒介融合和受众接受等传播机制，并从强化创作转化、拓展传播载体、融入教育体系、完善推广机制、凝聚多方力量等方面提出优化路径，以推动山西民歌的创造性转化和持续传播。

【关键词】：山西民歌；钢琴化；音乐传播；文化传承

DOI:10.12417/2705-1358.26.16.007

引言

《“十四五”非物质文化遗产保护规划》提出，要坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持创造性转化、创新性发展，坚守中华文化立场、传承中国文化基因，贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”工作方针，深入实施非物质文化遗产传承发展工程，切实提升非遗保护传承工作水平，不断增强中华优秀传统文化的生命力和影响力[1]。山西民歌作为中国民间传统音乐的重要组成部分，有着浓郁的地域特色，从调式调性的运用，旋法的处理，到节奏、节拍的设计，从和声曲式的编排，到复调的独特魅力，都具备黄河流域的风土人情[2]。钢琴作为现代音乐表现的载体，为山西民歌的艺术再创造和传播拓展提供了新的可能。因此，研究山西民歌钢琴化的艺术表达、传播机制及优化路径，对于推动地域音乐文化传承和创新具有现实意义。

1 山西民歌钢琴化的艺术表现特征

山西民歌钢琴化并非简单改变演奏乐器，而是对传统民歌音乐语言进行系统性的艺术转化。其表现既涉及旋律、和声等音乐本体，也体现在演奏方式与呈现形式的变化之中。具体可从旋律语言、和声织体和演奏形式三个层面加以分析。

1.1 旋律语言的民族化表达

山西民歌钢琴化首先体现在对传统旋律语言的保留和再塑之中。改编过程中，创作者通常以原有民歌旋律为依托，提取具有地域特色的音调素材，如五声性旋律框架、装饰音运用以及富有山西地方韵味的旋法特点，并通过钢琴音色变化和演奏力度处理增强旋律表现力。在保持民歌辨识度的同时，钢琴化处理打破了原始演唱形式的束缚，使旋律由单一的人声表达转向具有层次感和感染力的器乐呈现，既体现黄河流域音乐文化的民族特征，又赋予传统旋律新的艺术生命力。

1.2 和声织体的创新化处理

在钢琴化改编中，和声织体的重新构建是提升山西民歌艺术表现的重要方式。不同于传统民歌以单线条旋律为主的表现特点，钢琴作品借助丰富的和声配置、伴奏织体及声部变化，对原有音乐结构进行拓展。改编者可以结合西方和声技法同民族调式特点，借助和弦色彩、复调处理、节奏型变化等手段加强音乐张力，使作品既保留山西民歌的质朴风格，又呈现出钢琴音乐特有的立体性和表现力[3]。这种创新处理实现了民族音乐元素同现代作曲技法的融合，为传统民歌提供了更广阔的艺术表达空间。

1.3 演奏形式的现代化拓展

伴随演出场景和传播方式的不断变化，山西民歌钢琴化逐渐冲破传统民间演唱的传播边界，在演奏形式上呈现出现代化拓展趋向。一方面，钢琴独奏、钢琴重奏以及钢琴与其他乐器融合等形式丰富了民歌的呈现方式，使其可以适应音乐会、艺术教育、新媒体传播等多元场景；另一方面，演奏者通过速度控制、力度变化和情感处理，把民歌中的地域风貌和人文情感进行再表达。现代演奏形式既扩大了山西民歌的接触群体，也推动其由地方性音乐资源向具有开放传播价值的艺术作品转变。

2 山西民歌钢琴化传播的内在机制

山西民歌钢琴化传播并非单一艺术形式的转换，而是创作表达、媒介传播与受众接受共同作用的过程。传统民歌经过钢琴化改编形成新的艺术表达，并借助多元媒介扩大传播范围，最终通过受众接触、理解与反馈实现传播效果的延伸。三者相互衔接，共同构成山西民歌钢琴化传播的内在运行机制。

2.1 艺术转化机制，推动民歌创新表达

山西民歌钢琴化的艺术转化机制主要体现在传统音乐素材和钢琴艺术语言的融合过程中。改编者不是简单复制民歌旋

律，而是根据钢琴演奏特点对作品进行再创作。例如，《走西口》《绣荷包》等具有代表性的山西民歌，在钢琴改编中可以通过速度变化、节奏重组、和声丰富等方式加强情感表达，使原本依赖人声传唱的音乐形态转变为具有器乐表现力的艺术作品。同时改编过程保留了民歌中的地方调式、旋律走向和情感特征，使作品在现代音乐表达中仍具有鲜明的民族辨识度。艺术转化机制通过传统元素同现代技法的结合，实现山西民歌由民间演唱资源向舞台艺术资源的转换，为其持续传播提供了创作根基。

2.2 媒介融合机制，拓宽文化传播渠道

媒介融合机制推动山西民歌钢琴化突破传统传播空间，实现多渠道、多场景传播。在传统音乐会、专业演出等传播方式基础上，网络平台、短视频平台及数字音乐资源成为钢琴化作品传播的关键载体。例如，钢琴演奏者可以借助抖音、哔哩哔哩等平台发布山西民歌钢琴演奏视频，结合演奏画面、作品背景介绍等内容，增强受众对音乐文化内涵的理解。同时高校音乐课程、地方文化活动、线上音乐平台也为钢琴化作品提供展示空间，使其能进入更广泛的传播场域。媒介融合既扩大了山西民歌的传播范围，也促进传统音乐资源同现代传播技术之间的互动。

2.3 受众接受机制，增强音乐传播效果

受众接受机制是山西民歌钢琴化实现有效传播的重要环节，其核心就是通过形式创新降低传统民歌同现代听众之间的距离。相较于原生态民歌演唱，钢琴化作品借助熟悉的钢琴音色和西方音乐结构，更容易被青年群体、音乐学习者等受众接受。例如，在高校钢琴教学或者音乐欣赏课程中，把《五哥放羊》《看秧歌》等山西民歌改编作品作为教学或者欣赏内容，可以帮助学生在感受钢琴艺术魅力的同时了解地方音乐文化。同时，演奏者通过情感处理和舞台呈现增强作品感染力，使不同文化背景的听众可以从旋律中感知山西地域风情。

3 山西民歌钢琴化传播的优化路径

推动山西民歌钢琴化传播，需要围绕作品创作、传播载体、教育传承、社会推广和主体协同等关键环节完善实践体系。通过提升艺术转化水平、拓展传播场景、强化教育支撑、完善推广机制并整合多方资源，拓宽山西民歌钢琴化的传播空间。

3.1 强化创作转化，提升作品艺术品质

山西民歌钢琴化传播的基础在于高质量的艺术创作，只有在尊重传统音乐内涵的前提下进行创新转化，才能避免作品流于形式。创作者要深入挖掘山西民歌的旋律特点、情感表达和地域文化意蕴，把民族音乐语言同钢琴创作技法有机结合。在改编过程中，要关注调式处理、和声配置、结构设计以及演奏难度之间的平衡，使作品既符合钢琴艺术表现规律，又保留民歌独特的文化气质。同时还要加强对不同类型山西民歌的整理和研究，按照作品风格选择适宜的钢琴化方式，形成多样化的改编成果。例如，山西民歌《桃花红杏花白》具有鲜明的晋中地域特色，旋律优美舒展，情感表达细腻。在钢琴改编时，可以采用分解和弦、音区变化、旋律声部交替等手法，表现歌曲中春日景象和质朴情感，使钢琴音色呈现民歌中的柔美韵味。同时在高潮部分利用力度增强和织体丰富的方式，加强音乐层次，使作品由简单旋律呈现转向具有舞台感染力的钢琴艺术作品。通过提升创作转化水平，可以推动山西民歌由传统音乐素材转向高品质艺术作品，为后续传播打下良好基础。

3.2 拓展传播载体，增强文化传播效能

传播载体的创新是扩大山西民歌钢琴化影响力的关键要素，要依照数字技术发展趋势，构建线上线下相结合的传播体系。传统音乐传播往往依赖现场演出和专业交流活动，受时间、空间限制比较明显，而新媒体平台可以冲破地域束缚，使钢琴化作品进入更加广泛的文化交流场景。因此，应充分利用短视频平台、网络音乐平台、数字展馆等媒介资源，借助视频展示、作品解读、演奏教学等形式提升传播效果。例如，在山西地方文化推广活动中，可以将钢琴演奏同短视频传播结合，围绕《想亲亲》等具有代表性的民歌资源制作系列内容。演奏者不仅展示钢琴演绎过程，还可通过镜头介绍歌曲产生背景、流传区域以及音乐特点，使观众在欣赏旋律的同时了解背后的黄河文化及民俗内涵。另外，还可以借助线上音乐平台发布钢琴改编作品，设置专题合集，吸引音乐爱好者持续关注。通过多元媒介的协同运用，山西民歌钢琴化作品可以实现由专业领域向大众文化空间的延伸，增强传统音乐资源的传播广度和社会影响。

3.3 融入教育体系，夯实传承发展基础

教育体系是推动山西民歌钢琴化持续发展的重要支撑，经由课程融入和教学实践，可以培养学生对地方音乐文化的理解能力和传承意识。高校及中小学音乐教育应把地方民歌资源同钢琴教学相结合，引导学生在学习演奏技巧的过程中感受民族音乐魅力。教学内容设计既要关注作品演奏方法，也要加强对民歌历史背景、地域文化和艺术特点的讲解，使学生形成对作品文化价值的整体认识。例如，在高校钢琴专业教学中，可选择山西民歌改编钢琴作品作为民族音乐教学素材，教师在指导学生演奏时，结合山西民歌中的方言特点、旋律走向和情感表达进行分析，引导学生理解作品中的民族音乐元素。在课堂实践环节，学生可以通过查阅地方音乐资料、观看民歌演唱视频、参与改编分析等方式，加深对作品来源的认识，并尝试进行简单的二度创作[4]。此类教学模式可以突破传统钢琴教学中过度关注技巧训练的问题，使学生在艺术实践中建立民族音乐认同。同时，教育体系的融入能够培养更多具备传统音乐素养和

现代艺术表达能力的人才，为山西民歌钢琴化传播提供长期人才保障。

3.4 完善推广机制，扩大社会影响范围

山西民歌钢琴化传播要建立系统化推广机制，通过组织策划、品牌建设和活动运营提升作品社会关注度。单一的作品发布很难形成持续影响，只有结合文化活动、艺术展演和地方品牌建设，才能推动钢琴化作品进入稳定传播状态。在推广过程中，要注重打造具有地方特色的音乐活动平台，把山西民歌钢琴作品纳入地方文化展示、艺术节和音乐交流项目中。例如，可依托山西省内举办的传统文化活动，策划“山西民歌钢琴艺术展演”专题活动，邀请钢琴演奏者、地方音乐研究者共同参与，借助现场演奏、作品讲解和文化交流等形式展示民歌钢琴化成果。在活动设计中，可以设置不同主题单元，如“民歌旋律再现”“钢琴艺术创新表达”等，让观众从多个角度认识传统音乐的现代转化。另外，可以通过录制精品演出视频、建设线上作品展示平台等方式延长活动影响周期，使优秀作品不再局限于一次性演出，而是能持续进入公众视野。完善推广机制可以形成稳定的传播链条，使山西民歌钢琴化由个体创作行为发展为具有社会影响力的文化传播项目。

3.5 凝聚多方力量，构建协同发展格局

山西民歌钢琴化传播涉及音乐创作、文化研究、教育推广和媒体传播等诸多领域，需要整合不同主体资源，形成协同推进的发展格局。单靠艺术家的个人创作很难满足传统音乐长期传播需求，要加强政府文化部门、音乐院校、艺术团体、媒体平台和地方文化机构之间的合作，共同推动民歌资源开发与传播创新[5]。例如，地方文化部门可以联合高校音乐学院开展山西民歌整理研究项目，对不同地区民歌加以系统收集和分类；高校则可组织教师和学生参与钢琴改编实践，把研究成果转化为教学资源和演出作品；地方艺术团体可以通过音乐会、文化交流活动推广优秀改编成果；媒体平台则负责扩大传播范围，提高社会关注度。以山西地方音乐文化资源开发为例，可以建立“民歌采集—艺术改编—教学推广—社会传播”的合作模式，由民间艺人提供音乐素材，专业音乐人员完成艺术加工，教育机构开展传承推广，形成多环节衔接的发展体系。多方力量的共同参与可以提升山西民歌钢琴化传播的系统性，使其在艺术创新、文化传承、社会推广之间实现良性互动。

4 结语

山西民歌钢琴化既是传统音乐元素同现代艺术形式的融合，也是地域音乐文化适应时代发展的实践探索。在钢琴化过程中，要注重保持民歌原有的民族韵味、文化内涵，借助多样化的艺术表现和传播方式提升其社会影响力。未来，可继续加强创作者、教育者和传播平台之间的协同，通过不断改进改编理念、完善传播体系，促进山西民歌在当代音乐环境中的活态延续和价值拓展。

参考文献：

[1] 刘淼.文化和旅游部发布“十四五”非物质文化遗产保护规划[N].中国文化报,2021-06-09(001).

[2] 杨平生.山西民歌钢琴曲改编的艺术特征研究[D].内蒙古大学,2023.

[3] 赵玥玢.山西民歌钢琴改编曲的风格特征与演奏要点[J].黄河之声,2021,(11):132-134.

[4] 冯晓琴.传统与时代融合的山西民歌合唱音乐创编[J].音乐创作,2024,(6):138-144.

[5] 陈甜.山西民歌的地域特征与生成背景[J].山西档案,2016,(1):148-150.