

融合之美：探究中国钢琴作品《春舞》的民族特色与浪漫情怀

赵奕凡

西安电子科技大学 人文学院 录音艺术专业，陕西 西安 710126

DOI: 10.61369/SSSD.2025140015

摘要：《春舞》是由中国作曲家孙以强于1980年创作的当代钢琴作品。本文深入探讨了《春舞》的民族特色与浪漫情怀，通过对《春舞》的全面分析，展现该作品所蕴含的独特艺术价值。同时，本文还探讨了民族性与浪漫主义如何在作品中和谐融合，为中国钢琴作品的发展方向提供了新视角。最后，本文对中国钢琴音乐的国际化发展趋势进行展望，并得出结论：《春舞》在促进中国钢琴音乐国际化进程中扮演了至关重要的角色。

关键词：中国钢琴作品；融合；《春舞》；民族特色；浪漫情怀

The Harmonious Fusion: Exploring National Ethos and Romantic Passion in "Spring Dance"

Zhao Yifan

Recording Arts Major, School of Humanities, Xidian University, Xi'an, Shaanxi 710126

Abstract : "Spring Dance" is a contemporary piano piece composed by Chinese composer Sun Yiqiang in 1980. This paper delves into the national characteristics and romantic sentiments of "Spring Dance," revealing the unique artistic value embedded in the work through a comprehensive analysis. It also examines the manifestation of Romantic elements in the piece and explores how national identity and Romanticism harmoniously merge, offering a fresh perspective on the development direction of Chinese piano compositions. Finally, the paper prospects the international development trends of Chinese piano music and concludes that "Spring Dance" plays a pivotal role in promoting the internationalization of Chinese piano music.

Keywords : Chinese piano composition; integration; "Spring Dance"; national characteristics; romantic sentiment

引言

《春舞》是由中国著名钢琴演奏家、作曲家孙以强于1980年创作的钢琴作品。在改革开放初期，中国钢琴音乐发展活跃，孙以强受邀到西域采风，《春舞》的灵感由此而来。孙以强将西域独具特色的民间艺术形式与浪漫主义创作手法相结合，充分展现了广阔的地域景观、少数民族人民辛勤劳作的劳动场景和他们乐观热情的美好品质。《春舞》在中国钢琴作品史上占有重要地位，该作品的民族性元素的体现、浪漫主义元素的融入以及民族性与浪漫主义的和谐融合，都是本文探讨的重点。本文旨在通过对《春舞》的深入剖析，阐释其在中国钢琴音乐发展中的独特地位和艺术价值，并探讨其对后世音乐创作和演奏实践的启示意义。

一、《春舞》民族性元素的体现

《春舞》作为一首民族特色显著的中国钢琴作品，其民族性元素的展现可分为民族特色旋律与节奏的灵活运用、民间乐器的声音模拟和地域文化的音乐表达三个方面，以下将详细阐述《春舞》中民族性元素的展现。

(一) 民族特色旋律、节奏的灵活运用

1. 民族特色旋律

作品巧妙地运用西域民族音乐的旋律特点，以民间音乐为主

题素材，展现了传统五声调式音乐旋律。如19-29小节，主题旋律声部具有明显的五声特点，运用少数民族音乐通常采用的五声音阶（底、尕、噶、阿、巴）^[2]，呈现出悠长宽广的旋律线条，具有浓郁的民族风味。

再如66-73小节，出现音阶形式的向下进行，和声小调的特性音和变化音使得音列中出现增二度音程，赋予旋律民间音乐中四音音列调式的特点^[3]。

作品中旋律的单一性、线条走向及音乐意境的表达均展现了民族音乐元素的特征，同时，作品灵活运用民族特性音程，如增

二度和四五度，赋予旋律浓厚的民族风格，使旋律的听感独具异域风情，突出民族化的旋律特点^[4]。

2. 民族特色节奏

《春舞》中使用的弱起、切分、附点、三连音、固定节奏型（二八节奏与连续十六分音符节奏型）以及装饰性节奏型都能体现少数民族的特点^[5]，其中切分节奏最具代表性。从19小节开始，低声部采用民族手鼓舞的音型特点，以切分节奏为特征，基本贯穿全曲；22-45小节，主题旋律声部从单声部到二声部，再到三声部，不同声部之间的交流也出现切分节奏（同时出现附点节奏和弱起节奏），体现手鼓音乐的动感，也突出了西域民族“舞”的清晰特征。

再如74-113小节，旋律声部以前八后十六的节奏型为主，设置活泼的断奏，类似于“马蹄式”音效，低声部伴有均匀的八分音符节奏型，富有力量感的同时不失灵巧，展现人民挥鞭马背、奔驰草原的气概。

（二）民间乐器的声音模拟

1. 手鼓与冬不拉

从模仿中国传统民间乐器的角度分析，《春舞》中最具代表性的是对手鼓的模仿，这一点从前文的节奏分析中得以窥见。

冬不拉作为哈萨克族的传统乐器，其音色在《春舞》中也有所体现。170小节与210小节处，孙以强通过模仿冬不拉的弹奏技巧，如三度、四度、五度、六度和八度和音，以及音量较小的特点，使得钢琴曲中出现了类似冬不拉的音色和演奏风格，在乐曲间奏部分和尾声部分最为显著。

2. 古筝、竹笛与二胡

中国钢琴乐曲中多出现两手交替演奏出长琶音的演奏方式，《春舞》也不例外。如71小节，孙以强通过长琶音的手法，模仿了古筝的刮奏技巧，因此对古筝的声音模拟主要体现在旋律线条的处理上。同时，两手交替的演奏技法在古筝演奏中也经常出现，促使音乐表现风格独具民族化。

在作品呈示部与再现部，旋律线条的进行和二胡的演奏技巧存在诸多相似之处，尤其是在高音区的旋律进行中，通过模拟二胡的滑音与颤音技巧，展现了二胡特有的音色魅力。

在乐曲的华彩乐段，快速的音符进行和跳跃的音程，精准地再现了竹笛的清脆和灵活性。这种模仿不仅在技术有较高的要求，在音色上也力求接近竹笛的明亮和清脆特色。孙以强巧妙地融合了中国传统民间乐器的演奏技巧和音色特点，赋予《春舞》独特的民族风格和魅力。

（三）地域文化的场景表达

1. 自然地域风光：《春舞》的引子部分充分展现了西部地域的山河美景，通过琶音的织体形式表现广阔安宁的环境和策马驰骋草原的激情场景。同时，作品中的旋律线条有中国乐曲中的空灵感，描绘了西部大地的自然风光。

2. “舞”的特点：《春舞》中的节奏是新疆音乐中最具代表性的元素，也是整个音乐作品的灵魂和基础，而具有代表性的切分节奏照应了作品名称中的“舞”字，充分展现了少数民族的青春舞动，具有舞蹈性的特点。

3. 人民劳动场景：《春舞》的音乐语言中描绘了勤劳质朴的西域人民劳动时的美好形象。作品中展现了人们采摘葡萄的劳动景象，诸多音乐元素共同融合，构成独特的民族风格。作品中的曲调在欢快的节奏中娓娓道来，表现了维吾尔族人民的勤劳热情和积极乐观。

因此，通过其地域文化的场景表达，孙以强成功地将中国西域的自然风光、民族舞蹈和劳动人民的生活场景融入音乐之中，展现了中国地域文化的独特魅力和深厚底蕴。

二、浪漫主义元素的融入

“浪漫主义音乐”为整个十九世纪西方音乐的统称，《春舞》不仅在情感表达上展现了浪漫主义的典型特征，而且在作品结构上也体现了浪漫主义的影响。以下将从风格的特征、情感表达和浪漫主义在作品结构上的呈现三方面分析《春舞》中浪漫主义元素的融入。

（一）浪漫主义风格的特征

浪漫主义风格强调作曲家的个人情感和主观体验；描绘自然景观，以此表达对自然的敬畏和向往；经常从民族音乐中汲取灵感，以此来强化作品的民族特色。这几点在《春舞》中都有所体现。《春舞》中，孙以强通过音乐描绘了西域的自然景观和生活场景。作品中的旋律和节奏模仿了春天的生机勃勃，如鸟鸣和溪流的声音，体现了对自然的赞美和向往。特别是在引子部分，通过琶音和八度的演奏手法，营造出美丽的画面感，仿佛让人置身于广阔的草原和蓝天之下。

（二）《春舞》中的浪漫主义情感表达

在该作品中，孙以强通过钢琴语言展现了他对西域生活的深刻体验和情感表达，这种个人情感的强调是浪漫主义音乐的典型特征。引子中表达山河广阔、潺潺溪流的安静之美；呈示部突出辛勤劳作、忙碌采摘的欢乐之景；展开部传递马背扬鞭、载歌载舞的热情之貌。引子部分，主旋律以宽广跳跃和流畅的连音呈现，传达了春天的活力和生机。同时，作品中的和声处理丰富而复杂，使用了不寻常的和弦进行和转调，这些和声手法增加了作品的情感深度和复杂性，是浪漫主义音乐中常见的手法。

（三）作品结构上的呈现

《春舞》为复三部曲式结构，包含引子、呈示部、展开部、再现部和尾声五个部分。就作品结构的角度，《春舞》从以下三方面体现了浪漫主义的特点。

1. 形式自由。与古典相比，浪漫主义作品常常采用更自由的形式结构。《春舞》没有严格遵循传统的奏鸣曲式或回旋曲式，而是采用了更为自由的单乐章结构，这使得作品能够更自由地表达情感。

2. 主题发展。在浪漫主义音乐中，主题的发展和变化是作品的核心。《春舞》中的主题通过变奏、扩展和缩减等手法进行发展，展现了浪漫主义对主题处理的重视。

3. 动态对比。浪漫主义音乐中常常使用强烈的动态对比来增强情感表达。《春舞》中从pp（极弱）到ff（极强）的动态变化，

为作品增添了戏剧性，体现了浪漫主义对情感张力的追求。

通过对《春舞》的分析，我们可以看到孙以强如何巧妙地将浪漫主义元素融入到作品中，无论是在情感表达还是在结构设计上，作品都体现了浪漫主义音乐的核心特征。这些元素不仅丰富了作品的表现力，也为听众提供了深刻的情感体验，形象生动地展现了作品中的浪漫主义元素。

三、民族性与浪漫主义的和谐融合

在《春舞》中，孙以强成功融合了中国民族性与西方浪漫主义，以民族性的情感表达，加以西方的创作技法，产生了独特的音乐效果。下面将从民族性与浪漫主义音乐元素的创新结合和《春舞》中情感与技巧的平衡两方面阐述^[7]。

（一）民族性与浪漫主义音乐元素的创新结合

1. 创作背景与文化融合

《春舞》由孙以强先生在中国西域采风后创作，深受民族风情的影响。作品中，孙以强巧妙地将西方浪漫主义音乐与中国少数民族音乐元素相结合，在钢琴这一西方乐器上尽情发挥，展现了中国传统民族的劳动场景。这种融合能够展现孙以强对民族音乐的热爱，同时这样的创新精神值得推崇与效仿。

2. 音乐特征与表现手法

《春舞》在音乐特征上表现出浓郁的民族风格，同时蕴含了丰富的浪漫主义韵味。作品中运用了阿拉伯格调，调式色彩变幻丰富，并将手鼓节拍贯穿全曲，营造出浓郁的新疆音乐氛围。此外，作品中的旋律、节奏、织体、技法及和声都具有鲜明的民族特色和浪漫主义情怀。

（二）《春舞》中的情感与技巧平衡

1. 情感表达与技巧运用的结合

《春舞》通过独特的音乐语言，将人民的情感生活和浪漫主义情怀巧妙地结合起来。作品中情感的表达不仅仅依赖于旋律的流畅和节奏的活泼，还依赖于演奏技巧的精准运用。例如，作品中使用了大量的装饰音，如颤音、回音和波音，这些装饰音不仅增加了旋律的轻盈感，也传达了民族音乐的欢快和灵动。

2. 演奏技巧与情感的细腻表达

《春舞》中的演奏技巧，如琶音、八度跳跃和快速的音阶运行，都需要演奏者具有高度的技术水平和对情感的深刻理解。这

些技巧的运用不仅增加了作品的技术难度，也为情感的表达提供了更多可能性。演奏者必须通过细腻的触键和踏板控制来传达音乐的微妙情感变化。

在对《春舞》的深入分析中，我们可以看到孙以强如何巧妙地将中国民族性与西方浪漫主义和谐地融合在一起，创造出一部具有独特音乐效果的作品。通过对民族性与浪漫主义音乐元素的创新结合，以及在情感与技巧之间的平衡处理，孙以强不仅体现了他在音乐创作中的创新精神和精湛技艺，更展现了对民族音乐的深刻理解和热爱。

四、中国钢琴音乐发展前景展望

《春舞》作为中国钢琴作品中家喻户晓的代表作品，演奏者经常选择的热门曲目，有力地促进了中国钢琴音乐的发展，让世界听见中国钢琴音乐的声音，同时能够激励中国创作者创作出更多像《春舞》一样优秀而具特色的钢琴作品。

在《春舞》中，孙以强探讨民族精神在音乐作品与音乐思想内涵中的体现，同时将西方的作曲技法融入其中，是西方艺术中国化完美融合的大胆尝试。由此，我们得以窥见钢琴作品在不同文化间沟通和融合的巨大潜力，以及钢琴作为一种艺术形式在表达人类共同情感和精神追求方面的无限可能。这种多元发展的趋势预示着中国钢琴作品的未来将更加丰富多彩，也为音乐创作和研究提供了更广阔的视野。

五、结语

通过对《春舞》的全面分析，我们不仅领略了孙以强如何巧妙地将中国西域民族音乐元素与西方浪漫主义音乐风格相结合，更深刻理解了《春舞》在中国钢琴音乐发展中的里程碑意义。作品不仅展现了西域的自然风光、民族舞蹈和劳动人民的生活场景，更通过其独特的艺术风格，促进了中西方音乐文化的交流与融合。

《春舞》的成功，预示着中国钢琴音乐的未来发展将更加多元化和国际化，为中国音乐创作和研究提供了更广阔的视野。本文旨在鼓励更多的音乐家和学者深入研究中国钢琴音乐，推动中国钢琴音乐的国际化进程，让世界听见中国钢琴作品的声音。

参考文献

- [1] 尤云飞. 钢琴曲《春舞》之浪漫主义音乐特征探析 [J]. 福建教育学院学报, 2012, 13 (04): 113-115.
- [2] 朱虹, 陈韦彤. 探析中国钢琴音乐民族化特征之典范: 《春舞》的演奏特点 [J]. 四川戏剧, 2014(11):147-149.
- [3] 孟玲淇. 孙以强《春舞》音乐风格及演奏分析 [D]. 导师: 吴吟音. 哈尔滨师范大学, 2022.
- [4] 余梦瑾. 民族化、本土化特色融入钢琴创作发展的可行性——以《春舞》为例 [J]. 缙化学院学报, 2023, 43 (11): 95-97.
- [5] 章晨雯. 新疆风格钢琴作品中的节奏特征与演奏呈现 [D]. 导师: 马学文. 杭州师范大学, 2023.
- [6] 叶子凌. 孙以强《春舞》中新疆音乐节奏的运用分析 [J]. 艺术家, 2024, (08): 84-86.
- [7] 王伟. 孙以强《春舞》中西方浪漫主义风格与中华传统民乐特色的融合与呈现 [J]. 景德镇学院学报, 2024, 39 (02): 92-97.
- [8] 杨晓欣, 何茜. 中国钢琴曲《春舞》音乐风格及演奏技术分析 [J]. 艺术评鉴, 2022, (13): 53-56.