

丝路文化语境下甘肃土琵琶音乐的当代室内乐创作困境与对策

张津睿

兰州文理学院音乐舞蹈学院

DOI:10.32629/er.v9i9.7415

[摘要] 甘肃土琵琶是丝路文化孕育出的器乐载体，蕴含着丝路多元交融的音乐基因。新时代背景下，甘肃土琵琶音乐要实现从民俗演奏场景到当代室内乐的形式转化需历经一个相对漫长的过程。本文将深入分析丝路文化语境下甘肃土琵琶音乐室内乐创作的现实困境，并结合教育创新思路提出几点切实可行的针对性优化策略。

[关键词] 丝路文化；甘肃土琵琶；当代室内乐；教育创新

中图分类号：J607 文献标识码：A

The Dilemma and Countermeasures of Contemporary Chamber Music Creation of Gansu Pipa Music in the Context of Silk Road Culture

Jinrui Zhang

Lanzhou University of Arts and Sciences Music and Dance College Gansu Lanzhou 730010

Abstract: Gansu native pipa is the carrier of instrumental music bred by Silk Road culture, which contains the musical genes of multiple blending of Silk Road. Under the background of the new era, it takes a relatively long process for Gansu local pipa music to transform from folk performance scenes to contemporary chamber music. This paper will deeply analyze the realistic dilemma of chamber music creation of Gansu Pipa music in the context of Silk Road culture, and put forward some practical and targeted optimization strategies combined with educational innovation ideas.

Keywords: Silk Road Culture; Gansu pipa; contemporary chamber music; education innovation

引言

甘肃土琵琶形制简约、音色质朴，演奏随性，被广泛应用于西北地域的民俗生活当中，诸如在民间曲目、民俗祭祀、社火表演中都可以看见土琵琶的身影。近年来伴随着国家对中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展需求的提高，甘肃土琵琶音乐向室内乐转化成为一种趋势，室内乐亦随之成为了甘肃土琵琶音乐现代化转型的重要形式。其中，高校作为音乐教育的核心主体也同步承担起了甘肃土琵琶音乐、室内乐创作融合的时代使命，通过推进甘肃土琵琶室内乐创作与教育教学的深度融合来实现非遗音乐活态传承的远大目标。

1 甘肃土琵琶室内乐创作的时代价值

1.1 传承丝路民间音乐基因

众所周知，甘肃土琵琶蕴含着丝路多元文化交融的音乐印记，土琵琶音乐中的旋律、音色、韵律早已成为西北地域独特的文化记忆。当前积极推动土琵琶室内乐创作创新转型，一方面可以更大程度地保留住土琵琶音乐的精髓，将原本零散的土琵琶民间即兴演奏转化成为兼具规范化与体系化的艺术作品资源。另一方面，推动甘肃土琵琶室内乐的创作亦

是在无形中留住丝路民间音乐原生态基因，如此不仅有效弥补了丝路小众非遗乐器传承的短板，同时也进一步丰富和拓展了丝路音乐文化当代表达形态。

1.2 丰富民族室内乐创作体系

据了解，我国的民族室内乐创作瓶颈问题越发显著，其对主流器乐的依赖性越来越强，与此同时也暴露出音色同质化、风格套路化问题。现在将土琵琶音乐融入其中，其所拥有的独特质朴音色及西北韵律为民族室内乐注入了鲜活元素，使得民族室内乐获得了全新听觉质感。如此一来，传统室内乐面临的创作局限逐步被打破，民族室内乐的风格维度与创作题材也得到进一步拓展，整体推动了民族室内乐多元化、地域化发展。

1.3 构建地域特色美育体系

甘肃土琵琶融入室内乐创作、演奏、赏析当中，亦是在逐步融入音乐教育教学体系当中。这样的融合趋势不仅打破了传统音乐教学存在的弊端，诸如重通用、轻地域，重专业、轻乡土，而且也可以借此机会引导学生更深入地了解本土丝路文化深厚内涵，同时引导学生借助丰富多样的民间音乐来增

强文化自信与乡土情怀。除此之外，诸如甘肃土琵琶这类本土化器乐自身教学门槛更低，适配范围更广泛，不仅能够实现中小学美育与高校专业教学的全覆盖，也对甘肃地域特色音乐美育体系起到完善作用。

2 丝路文化语境下甘肃土琵琶当代室内乐教学现状

聚焦甘肃土琵琶室内乐教育教学领域，整体而言，目前甘肃土琵琶这一传统民间音乐载体并未被正式纳入标准化音乐教学体系当中，虽有提及但未开展专业教学。比如，在中小学美育课堂中，还是习惯性将音乐教学内容重点集中在通用乐理、经典中外曲目范畴，与甘肃土琵琶文化与演奏知识相关的内容占比很低。而在高校音乐专业教学中，民族室内乐课程教学以及器乐演奏课程也多选择的是制式琵琶、古筝、二胡等主流器乐，针对独具地域特色的土琵琶专业课程甚少出现。但在了解过程中发现西北地域内少数高校或者非遗机构也在尝试开展零星渗透，即将甘肃土琵琶音乐融入非遗进校园、民间艺人讲座、田野采风等一系列实践活动，想要吸引学生对甘肃土琵琶及其室内乐创作的关注，但却因缺乏常态化、系统化教学安排而收效甚微。除此之外，目前在甘肃土琵琶当代室内乐教学任务中，师资力量的严重匮乏成为了一大阻碍因素^[1]。高校内极度缺乏专业的土琵琶演奏人才，或专职教师未接受过土琵琶专项培训，或兼职民间传承人缺乏专业教学能力与经验，最终均导致无法开展专业化教学。总而言之，土琵琶传承后继乏人直接制约了室内乐创作的创新发展。

3 丝路文化语境下甘肃土琵琶当代室内乐创作面临的现实困境

3.1 创作困境：创新乏力，体系残缺

其一，文化内核挖掘不足，丝路语境缺失。基于甘肃土琵琶当代室内乐创作现状，发现大部分创作者还是会被民间原有旋律所局限，其创作仅停留在简单改编层面，虽呈现出浓郁的乡土风格，但始终未能发现和利用起丝路文化多元交融特质以及河西地域人文精神。从目前所创作和面世的作品题材来分析，多数创作主题还是集中在了民间生活、乡土风情范围内，针对丝路商贸、文化互鉴、边塞文化、民族团结等深层丝路主题并未能做出深度诠释，实难体现出土琵琶独特的文化价值与时代内涵。其二，创作技法单一，室内乐适配性不高。甘肃土琵琶这一传统演奏乐器并不具备成熟完善的专业技法体系，更多是以即兴伴奏、简单扫弦、单音旋律为主，这就使得创作者们在进行创作的过程中难以精准掌握土琵琶音乐的核心精髓，并不能找到土琵琶音乐和室内乐多声部、多层次、精细化的艺术表达要求的衔接点。土琵琶音乐在兼容性方面的缺失给创作者造成了极大困难，大多数创作作品只能被动采用单一乐器演奏，其最终呈现出来的艺术

表现力与观赏性严重不足。其三，原创作品稀缺，成果体系碎片化。现阶段被收纳到室内乐作品库中的作品多是二度创作改编，真正意义上的原创作品数量非常少，而且质量参差不齐。此外，其中很多改编作品还处于零散状态，一些即兴创作的作品更是未被及时得到系统化收录，严重制约了土琵琶室内乐创作的规模化发展^[2]。

3.2 传承困境：标准化缺失，人才断层

其一，乐器形制不规范，制约艺术创作。甘肃土琵琶音乐属于民间艺术创作形式，虽历经了数百年历史传承，但却始终未能形成统一的行业标准与制作规范，其最终呈现更多取决于创作者个人。这种非标准化特质的凸显使得创作者难以寻找到固定的创作音域、演奏技法及编配方式，也使得规范化的室内乐创作与编曲开展遭到阻碍。其二，专业人才断层，创作师资匮乏。客观来讲，真正懂得甘肃土琵琶音乐的民间艺人普遍缺乏现代作曲理论、室内乐编配知识，即他们并不具备室内乐创作改编的能力。与此同时，懂得室内乐创作的专业人才又不了解土琵琶的音色特质、民俗语境、演奏规律，这便导致新一代创作者实难精准把握土琵琶室内乐的艺术风格定位，进而影响到高质量原创创作。

3.3 教学困境：体系不完善，赋能不足

其一，课程体系空白，教学内容脱节。国内并不具备针对甘肃土琵琶教学的专属课程、教材、教学大纲，即基于甘肃土琵琶室内乐教学的课程体系还处于空白状态。我国音乐教育体系中更多倾向于通用乐理、主流器乐演奏、经典作品赏析的教授，与甘肃土琵琶室内乐教学资源完全脱节，其最终教学效果可想而知。其二，教学模式固化，实践育人薄弱。目前大部分音乐教学还在沿用理论+示范的传统教学模式，重技能传授、轻文化理解，重课堂讲授、轻田野实践是普遍现象。而甘肃土琵琶这一民俗乐器，其音乐本身的创作灵感、艺术内核均根植于民间语境，音乐教学模式在这一方面的缺失实难在短时间内为学生创设土琵琶原生文化场景，多数情况下，教师只能是结合自身教学经验，借助碎片化资料来开展创作讲授，对室内乐作品的分析也缺乏生活质感与文化底蕴。除此之外，学生也因为受到多方因素局限影响，创作能力无法得到有效锻炼。

4 丝路文化语境下甘肃土琵琶室内乐创作的有效路径

4.1 深耕丝路文化内核，重构室内乐创作体系

其一，以挖掘丝路文化为导向来持续丰富室内乐创作题材。在创作甘肃土琵琶室内乐的过程中，创作者应大胆突破固有题材局限，深入学习和了解丝路历史、河西人文、民族交融、边塞风情等内容，从中获取新的创作灵感，重新构建土琵琶室内乐创作题材体系。比如，创作者可以将丝路商旅

的坚韧、河西走廊的辽阔、多民族共生的包容等文化精神融入作品创作当中，进一步拓展土琵琶室内乐作品的视野格局，同时在无形中推动传统民间音乐与丝路文化、时代精神的深度融合^[3]。其二，融合现代技法，优化室内乐编配。创作者应秉承与时俱进之原则，适时适当将现代作曲技法、和声编配、多声部织体设计融入土琵琶室内乐的创作当中，逐步延伸和拓展室内乐作品的结构与艺术层次。比如，创作者可结合室内乐多元编制需求，尝试引入和应用土琵琶与钢琴、小提琴、长笛等西洋乐器的融合元素，打造出兼具重奏、合奏、独奏伴奏等多元形态的室内乐作品。其三，整理归档作品，构建标准化成果体系。守正才能创新，创作土琵琶室内乐新作品需建立在对原有资源的深入挖掘和分析总结基础之上，相关主体应积极参与到甘肃土琵琶作品普查与整理工作中去，对民间改编作品、当代原创作品进行系统整理，总结曲谱记谱、演奏标注的普适性规律与技巧，尝试制定出更具标准化的创作规范、演奏范式，填补土琵琶专业化创作的体系空白。

4.2 推进乐器标准化建设，培育复合型专业人才

其一，规范乐器制作标准，夯实创作基础。制定甘肃土琵琶标准化制作规范是提高土琵琶室内乐创作品质的重要前提，相关主体应合力完成甘肃土琵琶标准化制作规范的制定任务，对甘肃土琵琶进行尺寸、弦数、音高、品阶、音色标准的统一，全面提升音色稳定性与声部兼容性，使其更高度适配室内乐创作标准及需求。其二，创建三位一体人才培养体系，即将民间艺人、高校教师、专业创作者集中到一起来共同破解人才断层的现实困境。比如，邀请甘肃土琵琶非遗传承人走进校园，和师生面对面交流分享，讲授原生态演奏技法与民俗文化内涵。再比如，高校应全面开展面向音乐教师的专项培训工作，逐步提升音乐教师对土琵琶艺术特质、丝路音乐文化的认知与理解^[4]。此外，可鼓励广大师生参与到土琵琶原创创作实践当中，为其提供更多学习平台和机会。

4.3 完善教育教学体系，实现创作与教学双向赋能

其一，搭建分层课程体系，充实教学内容。高校音乐教育教学工作中可适当增加开设与甘肃土琵琶音乐相关的特色课程，将甘肃土琵琶音乐这一门类纳入民族室内乐课程模块当中，由专业教师来为学生们系统讲授土琵琶音乐背后的文化渊源及相关演奏技法、作曲编配、作品改编等内容。如

有必要，高校可立足实际教学需求组织专家编写本土化教材，以填补甘肃土琵琶这一器乐教学教材的空白。其二，创新教学模式，强化实践育人。高校应立足真实学情，主动去打破传统教学理念下存在的课堂教学壁垒，基于甘肃土琵琶室内乐创作教学需求来构建集课堂讲授、田野采风、创作实践、舞台展演于一体的新型教学模式。日常教学过程中多带领学生走进民间村落开展田野调研，鼓励学生们主动走访民间土琵琶传承人，多收集与之相关的原生态旋律素材，让学生们能够真正感受到土琵琶原生文化语境。与此同时，高校可利用室内乐实训室、重奏乐团等现有资源，组建土琵琶室内乐重奏专项小组，推动排练、改编、原创实践常态化落地，为学生们提供更多实践体验机会，同步提高学生室内乐编配、声部配合、舞台演绎能力。

5 结语

综上所述，当前甘肃土琵琶室内乐创作虽面临诸多问题和困境，但伴随着对丝路文化语境的深入解读以及教育教学实践的深化落地，甘肃土琵琶室内乐创作将拥有愈发广阔的发展空间，甘肃土琵琶音乐将顺利完成从民俗演奏到室内乐的转型，走进更多人的视野当中，实现在新时代艺术语境下的活态传承。

[参考文献]

- [1]马瑶.川西北土琵琶弹唱研究的回顾与思考[J].音乐世界,2026(1):64-69.
- [2]葛秀姣.民族室内乐创作中的音色运用与乐器组合研究[J].参花,2025(30):78-80.
- [3]王怡婷.中国民族室内乐的发展与创新研究[J].艺术科技,2025,38(21):25-27.
- [4]朱淑琦.协同视域下民族室内乐教学与思政教育的融合研究[J].时代报告,2025(47):150-152.

作者简介：

张津睿（1995.09-），女，汉族，甘肃兰州，硕士，讲师，兰州文理学院音乐舞蹈学院教师，研究方向：音乐教育。

基金项目：

兰州文理学院雁苑科技创新基金项目“丝路甘肃段非遗音乐土琵琶的民族室内乐创作研究”（编号：2026WYCZ-004）。