

“花儿”演唱中的音韵美与情感美学融合探究

宋玥

宁夏师范大学，宁夏固原 756099

摘要：为了探究“花儿”演唱中音韵美与情感美学的融合特征，文章从音韵形态、情感表达、艺术特色等角度入手，深入分析了“花儿”在音乐文化中的重要地位及其独特的艺术价值。通过对旋律流畅性、节奏多变性、和声丰富性以及语言韵律等音韵美特征的全面解析，揭示了“花儿”在情感传递、歌词创作、旋律互动及演唱技巧等方面深刻内涵。在此基础上，提出了音韵形态与情感意境统一构建、方言特色与艺术表现融合运用、演唱技法与情感层次深度结合、传统继承与艺术创新和谐发展等融合策略，旨在促进“花儿”这一传统民间艺术形式在现代社会中的传承与发展。

关键词：花儿演唱；音韵美；情感美学

A Probe into the Fusion of Rhyme Beauty and Emotional Aesthetics in "Flower" Singing

Song Yue

Ningxia Normal University, Guyuan, Ningxia 756099

Abstract : In order to explore the integration of phonological beauty and emotional aesthetics in "Flower" singing, this paper analyzes the important position of "flower" in music culture and its unique artistic value from the perspectives of phonological form, emotional expression and artistic characteristics. Through the comprehensive analysis of melody fluency, rhythm variability, harmony richness and language rhythm, it reveals the profound connotation of "flower" in emotional transmission, lyric creation, melody interaction and singing skills. On this basis, it puts forward the integration strategies such as the unified construction of phonological form and emotional conception, the integration of dialect characteristics and artistic expression, the deep combination of singing techniques and emotional levels, and the harmonious development of traditional inheritance and artistic innovation, so as to promote the inheritance and development of the traditional folk art form of "flowers" in modern society.

Keywords : flower singing; beauty of rhyme; emotional aesthetics

引言

“花儿”作为中国西北地区极具代表性的民间音乐艺术形式，凝聚着深厚的历史文化积淀和独特的艺术魅力。在当前非物质文化遗产保护和传承的时代背景下，深入研究“花儿”演唱中音韵美与情感美学的融合特征具有重要的理论价值和实践意义。这项研究不仅有助于揭示“花儿”艺术的内在规律，更能为传统民间音乐在现代社会的创新发展提供有益启示。通过对“花儿”音韵美与情感美学融合特征的深入探究，以期为民间音乐艺术的传承与发展提供新的思路和方向。

一、“花儿”在音乐文化中的地位

“花儿”作为中国西北地区最具代表性的民间音乐艺术样式，以其独特的音韵之美和深邃的情感表达在中国传统音乐文化宝库中占据重要地位。从艺术审美层面看，“花儿”通过高亢悠长的曲调和灵活多变的演唱技法展现出鲜明的地域特色，而丰富的曲目体系更为现代音乐研究提供了宝贵的艺术素材，体现在河湟花儿、洮岷花儿和六盘山花儿等不同流派中蕴含的数百种独特曲

调及其变体，形成了独具一格的音乐美学体系^[1]。从文化传承角度来看，“花儿”不仅承载着西北各民族的历史记忆和文化基因，更在长期的传承发展过程中形成了以“花儿会”为代表的民间文化活动形式，在推动多民族文化交流融合方面发挥着重要作用，这种独特的文化价值已得到联合国教科文组织的高度认可，并被列入人类非物质文化遗产代表作名录，彰显出其在中国乃至世界音乐文化传承中的重要地位。

基金项目：宁夏回族自治区教育厅高等学校科学研究项目资助，课题名称：花儿演唱中的美学分析，项目编号：NYG2024205。

作者简介：宋玥（1994.7-），女，汉族，籍贯：山西省临汾市，研究生硕士，宁夏师范大学，助教，研究方向：音乐与舞蹈学、音乐美学。

二、“花儿”演唱中的音韵美体现

(一) 旋律的流畅与优美

“花儿”的旋律特征在河湟花儿中表现得尤为突出，其音域跨度较大且音程进行灵活多变，通过起伏跌宕的旋律走向展现出独特的艺术魅力。在演唱过程中，歌手运用四度调进的方式使旋律呈现出层层递进的美感，而高音区采用假声演唱的技巧则赋予旋律空灵飘逸的意境，形成了独特的音乐语言。从音乐结构来看，“花儿”以慢调和快调两种基本形式为主，慢调以4/4或6/8拍见长，以高亢悠长的旋律线条勾勒出空旷辽远的意境，衬句和拖腔的巧妙运用更增添了旋律的流动性和优美性，而快调则以2/4或3/8拍为主，旋律更为紧凑灵动，通过短小精悍的音型变化展现出鲜明的地域特色^[2]。

(二) 节奏的明快与多变

“花儿”音乐在节奏处理上呈现出丰富变化特征，尤其体现在洮岷花儿的演唱中，通过灵活运用各种节奏型使音乐富有动感和活力。在具体的演唱实践中，演唱者常常根据歌词内容和情感表达需要对基本节奏进行即兴性的变化和装饰，使节奏呈现出自由灵动的特点。从音乐表现形式来看，节奏的变化主要通过两种方式实现，长短句的交替使用不仅使音乐形成强烈的节奏感，而且能够突出歌词的韵律美，单双交错的节奏组合则为演唱提供了更为丰富的表现空间，使音乐在严整中富有变化，在规范中又不失灵活^[3]。这种独特的节奏处理方式不仅体现了民间艺术的生命力，更赋予了作品鲜明的地域特色，使其在传承发展中始终保持着独特的艺术魅力和表现力。

(三) 和声的丰富与和谐

“花儿”音乐在和声织体上展现出独特的美感，主要采用五声徵调和羽调作为基本调式，通过多样化的和声进行营造出丰富的音响效果。从音响构成来看，“花儿”的和声语言深受当地民族音乐传统的影响，在保持五声音阶特色的同时又融入了各民族音乐的和声元素，形成了独具特色的和声体系。在演唱实践中，歌手通过对音程关系的精妙把握和声部的灵活变化，使音乐呈现出浑厚饱满的音响效果，而衬词衬句的巧妙运用则进一步丰富了和声层次，使音乐在和谐统一中又富有变化，展现出深厚的艺术魅力。这种独特的和声处理不仅反映了当地音乐文化的深厚积淀，更通过声部的巧妙配合展现出多元文化交融的特色，使作品具有独特的艺术感染力^[4]。

(四) 语言的韵律与节奏

“花儿”在语言运用上充分体现了汉语方言的韵律特点，尤其体现在花儿歌词中对当地方言音韵的灵活运用。从语言结构来看，歌词中单双交错、奇偶相间的句式安排不仅符合汉语音韵规律，更为音乐表现提供了丰富的可能性，使语言韵律与音乐节奏达到完美的统一。通过对歌词的分析可以发现，“花儿”在语言运用上注重音节的自然划分和重音的合理布局，通过抑扬顿挫的语言表达和灵活多变的节奏组合，使音乐在保持方言特色的同时又展现出独特的艺术魅力，形成了独具一格的语言韵律美。这种对方言韵律的巧妙运用不仅保留了地方文化特色，更通过语言的艺术

加工提升了作品的表现力，使其成为展现地方音乐文化的重要载体^[5]。

三、“花儿”演唱中的情感美学表达

(一) 情感的传递与共鸣

“花儿”作为西北地区重要的民间音乐形式，在情感传递方面展现出独特的艺术魅力，通过演唱者与听众之间的互动形成强烈的情感共鸣。在歌声中蕴含着对爱情的真挚向往与追求，演唱者将内心最真实的情感通过声音传递给听众，而听众则在聆听过程中产生深刻的情感体验和心灵共鸣。在“花儿会”这一特定的文化场景中，青年男女通过对歌的形式进行情感交流与表达，歌声中所传递的爱慕之情、相思之苦以及对美好生活的向往往往能引发在场听众的强烈共鸣，从而形成独特的群体情感体验。从艺术表现的角度来看，演唱者通过声音的情感张力和艺术感染力，使听众在欣赏过程中产生强烈的情感共鸣，进而达到心灵的净化与升华。

(二) 情感与歌词的结合

“花儿”在歌词创作上展现出丰富的情感内涵，通过巧妙的文学手法将复杂的情感体验融入歌词之中。在爱情主题的花儿歌词中，创作者运用比兴手法将女性比喻为花朵，通过优美的意象表达对爱情的向往与追求，而在表现别离相思之情时则采用含蓄委婉的表达方式，使歌词充满诗意美感^[6]。在反映社会生活的歌词中，创作者通过细腻的观察和真实的描写，将人民群众的生活经历和情感体验融入其中，形成了独特的艺术风格。从艺术表现的深度来看，“花儿”歌词不仅展现了个人的情感体验，更反映了特定历史时期的社会生活面貌和群众的精神世界，使歌词具有深刻的思想内涵和艺术价值。

(三) 情感与旋律的互动

“花儿”在音乐创作中注重情感与旋律的有机结合，通过多样化的音乐语言表达丰富的情感内容。在表现热烈爱恋之情时，创作者运用高亢激昂的旋律和快速的节奏进行，使音乐充满激情与活力，而在表达相思之苦时则采用舒缓婉转的旋律线条，通过音乐的抑扬顿挫表现内心的矛盾与痛苦。从音乐结构来看，“花儿”通过不同曲调的灵活运用和变化，准确地表达出不同层次的情感内容，使旋律与情感达到完美的统一。在具体的演唱实践中，演唱者通过对旋律的即兴发挥和装饰变化，将个人的情感体验融入音乐之中，使作品呈现出独特的艺术魅力^[7]。

(四) 情感与演唱技巧的融合

“花儿”在演唱技巧的运用上展现出独特的艺术特色，通过多样化的演唱方法表达丰富的情感内容。演唱者运用假声演唱的技巧在高音区塑造空灵飘逸的意境，通过气息的控制和声音的运用展现出细腻的情感层次，而在表现强烈情感时则采用真声演唱的方式，使声音充满力量和张力。在演唱过程中，衬词衬句的灵活运用不仅丰富了音乐的表现力，更为情感的表达提供了更为广阔的空间，使音乐在技巧性和艺术性上达到完美的统一。从艺术表现的整体性来看，演唱技巧的运用始终围绕情感表达这一核

心，通过声音的艺术处理使作品展现出独特的艺术魅力和深刻的情感内涵。

四、“花儿”演唱中的音韵美与情感美学融合策略

（一）音韵形态与情感意境的统一构建

“花儿”演唱中的音韵形态与情感意境构建体现出深刻的艺术统一性，通过音乐形态的精心设计实现情感的准确传达和艺术意境的营造。在实际演唱实践中，歌手运用丰富的音乐语言塑造不同的情感色彩，尤其体现在河湟花儿中高亢悠长的旋律特征与深沉情感的完美结合。音程关系的处理上采用四度调进的手法，使旋律在起伏中展现出强烈的情感张力，而在高音区运用假声演唱的技巧则赋予音乐空灵飘逸的艺术意境，使音韵之美与情感表达达到高度的统一^[8]。通过对曲调结构的合理安排和音乐形态的巧妙设计，“花儿”在音乐表现力上实现了情感意境的深度构建，使作品在艺术表现上既保持了独特的音乐特色，又充分展现出深邃的情感内涵。

（二）方言特色与艺术表现的融合运用

“花儿”在艺术表现上充分体现了西北地区方言特色与音乐艺术的深度融合，通过对当地语言音韵规律的准确把握，使方言成为演唱艺术的重要表现元素。在具体的演唱过程中，方言音韵的独特性为作品增添了浓郁的地方特色，尤其体现在声调的抑扬顿挫和语气的轻重变化上，使音乐表现更具感染力和艺术魅力。在演唱技巧的运用中，歌手通过对方言音韵特点的深入理解，将语言的节奏感和音乐的韵律美有机结合，形成了独特的艺术表现效果。这种融合不仅体现在音乐表现形式上，更深层次地反映了地方文化特色与艺术表现手法的有机统一，使作品在保持民间艺术本色的同时又展现出独特的艺术价值。

（三）演唱技法与情感层次的深度结合

“花儿”演唱中的技法运用始终围绕情感表达这一核心要素，通过多样化的演唱手段展现丰富的情感层次。在演唱实践

中，歌手根据不同的情感内容选择相应的演唱技巧，如在表现热烈欢快的情感时运用明快有力的发声方法，在抒发委婉含蓄的情感时则采用婉转细腻的演唱技巧。通过气息的精准控制和声音的艺术处理，使演唱技法成为情感表达的有力工具，而衬词衬句的灵活运用则为情感的层次性表达提供了更为广阔的艺术空间。在演唱过程中，技法运用与情感表达呈现出密切的互动关系，通过声音艺术的细腻处理，使作品在技术性和艺术性上达到完美的统一。这种深度结合不仅提升了作品的艺术表现力，更使演唱者能够准确传达歌词所蕴含的深层情感内涵^[9]。

（四）传统继承与艺术创新的和谐发展

“花儿”在传承发展过程中始终保持着对传统音韵美的继承和创新，通过对传统演唱技法的继承与发展，不断丰富其艺术表现形式。在现代音乐实践中，演唱者在保持传统音韵特色的基础上，积极探索新的艺术表现手法，尤其在旋律处理和节奏变化上展现出创新性的艺术追求。通过对传统演唱形式的创造性转化，使情感表达方式更加丰富多样，在保持民族特色的同时又赋予作品新的时代内涵。这种传统与创新的和谐统一不仅体现在艺术形式上，更深层次地反映了民间音乐在现代社会中的发展趋势，使“花儿”这一传统艺术形式在新时代展现出强大的生命力。这种继承与创新的平衡发展，为民间音乐艺术的现代化转型提供了可借鉴的经验^[10]。

五、结语

综上所述，“花儿”演唱中的音韵美与情感美学融合体现出深刻的艺术价值和文化内涵。通过对音韵特征和情感表达的系统分析，揭示了这一民间艺术形式所具有的独特魅力。在未来的发展中，应当进一步加强对“花儿”艺术形式的深入研究，探索传统与现代的融合路径，创新表现手法，丰富艺术内涵，使这一珍贵的非物质文化遗产在新时代焕发出更加强大的生命力，为中国传统音乐文化的传承与发展注入新的活力。

参考文献

- [1] 刘莹.女性视角下的西北民歌“花儿”之探析[J].音乐创作,2023(5):142-149.
- [2] 全童.西北民歌花儿的音乐文学性研究[J].艺术评鉴,2020(24):81-84.
- [3] 马希刚.西北民歌“花儿”艺术魅力探究及其文化阐释[J].音乐创作,2018(2):148-150.
- [4] 王娟.关于西北民歌“花儿”的审美文化阐释[J].北方音乐,2018,38(9):195.
- [5] 薛松梅.论西北民歌“花儿”研究的新视角[J].发展,2017(3):74-75.
- [6] 鲁禄.浅析西北民歌“花儿”的传播与生存困境[J].北方音乐,2020(8):17-18.
- [7] 刘浪琴.现代音乐美学视域下对新民歌的探索[D].湖南:湖南师范大学,2018.
- [8] 李佳,刘晓荣.“花儿”的美学象似性探究[J].海外英语(上),2016(12):200-201.
- [9] 陶梦雅.声乐作品中的音乐美学分析——以塔吉克族民歌《花儿为什么这样红》为例[J].当代音乐,2024,(09):128-130.
- [10] 刘媛媛.论西北民族“花儿”的审美文化阐释[J].北方音乐,2018,38(19):35.