

太原莲花落的艺术特色及创新性发展路径研究

白雪儿

中北大学, 山西 太原 030051

DOI:10.61369/CEIP.2025030001

摘要：太原莲花落作为国家级非物质文化遗产，承载晋地民俗文化与语言艺术基因，艺术特色鲜明：表演上“韵诵与徒歌交融、普通话与方言结合、句式多变”，音乐节奏以“简中求变、板乐共生”为核心，兼具叙事与抒情性。当前正面临传承人断层、技艺流失、受众萎缩等生存挑战。本文基于数字人文理论，构建智能数据技术在非遗保护中的创新应用框架，从三方面改良：创作上，借智能数据推动经验创作转向“需求创作”；传播上，依靠智能算法精准推送，结合自然语言处理即时翻译方言；传承上，建永久性数字档案留存技艺数据，开发智能教育系统推动传承模式数字化、规模化升级。此举形成“保护—创新—传播”良性生态，为传统曲艺数字化活态传承提供可复制的技术路径与实践范式。

关键词：太原莲花落；艺术特色；路径研究

Research on the Artistic Features and Innovative Development Path of Taiyuan Lianhua Luo

Bai Xue'er

North University of China, Taiyuan, Shanxi 030051

Abstract： Taiyuan Lianhua Luo, as a national intangible cultural heritage, carries the folk culture and language art genes of Shanxi Province. It has distinct artistic features: in terms of performance, it "integrates rhyming and singing, combines Mandarin and dialects, and has diverse sentence structures", and the music rhythm is centered on "seeking change in simplicity and coexistence of board and music", featuring both narrative and lyrical qualities. At present, it is facing survival challenges such as a gap in inheritors, the loss of skills, and a shrinking audience. Based on the theory of digital humanities, this paper constructs an innovative application framework of intelligent data technology in the protection of intangible cultural heritage, and makes improvements in three aspects: In terms of creation, it uses intelligent data to promote the transformation from experience-based creation to "demand-based creation"; In terms of dissemination, it relies on intelligent algorithms for precise push and combines natural language processing to instantly translate dialects. In terms of inheritance, permanent digital archives should be established to preserve technical data, and an intelligent education system should be developed to promote the digital and large-scale upgrading of the inheritance model. This move has created a virtuous ecosystem of "protection – innovation – dissemination", providing replicable technical paths and practical models for the digital and dynamic inheritance of traditional folk art forms.

Keywords： Taiyuan Lianhua Luo; artistic features; path research

一、太原莲花落的历史沿革与艺术特色

（一）历史沿革

莲花落曲艺名称源于南宋佛教劝善募捐的“落花”演唱，因佛祖坐莲花宝座得名“莲花落”，亦称“莲花乐”或“落子”。清道光年间随河南难民传入山西文水、交城一带，结合晋中方言形成“晋中莲花落”，是太原莲花落的前身。新中国成立后，在“百花齐放、推陈出新”文艺方针指导下，太原曲艺联合会相声演

员曹强在60年代初开始对晋中莲花落进行系统性革新，他深入民间采风，以太原方言为基础融合普通话及民间词汇，对唱腔、表演、句式、板式进行全面重构。1963年于晋祠庙会首演革新之作《三进太原》，通过语言本土化、唱腔生活化、句式灵活化等创新，塑造鲜明艺术个性，由此诞生的“太原莲花落”新曲种，经《冬冬献宝》等百余作品锤炼，于20世纪80-90年代达到鼎盛，成为山西标志性曲种。

（二）艺术特色

1. 语言艺术维度

太原莲花落为单人表演的曲艺形式，艺人双手持“七件子”（左手两片大竹板打板，右手五片小竹板打眼）击打三巡后起演。以太原方言说唱七言四句韵文，采用“唱为主、说为辅”的方式，唱段间穿插道白，通过声韵跌宕展现地域特色。曲目多取材于本地人熟知的历史故事与民间传说，在方言合辙入韵中完成艺术表达。其语言艺术是其地域性审美与时代适应性辩证统一的典型体现。其核心创新在于方言本体的系统化重构：曲种前身晋中莲花落因方言杂乱难以传播，曹强以太原话为基底，通过以下两方面改造重塑语言体系，形成“韵诵与徒歌相交融、普通话与方言相结合、句式结构多变”独特的表演方式。^[1]

一是剔除晋中方言中晦涩音素，改良为更易传播的“太原官话”，在保留太原方言的浓郁乡土特质的基础上，结合普通话的民间词汇韵律，通过方言与普通话的创造性融合拓宽受众面，且具有独特的地域特色。如：使用很多太原方言中的特有词汇强化情感代入与幽默效果：使用“nia”代指“人家”，“nia”短促的鼻音自带亲昵感是普通话所不具备的；用“圪踢奎”指代膝盖，瞬间唤起太原人对童年长辈呵责的记忆，增强市井亲切感，使严肃题材软化；“戳火货”即“惹人生气的人”等词汇自带喜感，方言里那种咬牙切齿又带点无奈的语感，立刻激活太原人共同的市井记忆，彰显方言喜剧张力；使用高频叠词如“票票”“核核”等，强化方言亲切感；同时吸纳普通话声调韵律，如在《绕弯子》中使用平舌音“子”字进行链式运用：“里子一面子一布头子”，增强认同感，破解地域传播壁垒。

另一方面是将语法剧场化，太原莲花落借鉴相声“倒口”技法构建方言角色隔区，“倒口是相声表演的基本功之一，指演员摹拟方言以塑造人物形象或增强表演效果的表现形式。^[2]”

在太原莲花落表演中，多指通过方言差异来代替外形装扮，快速建立角色辨识度，并在无道具场景支持下，仅凭语音转换模拟多角色对话，推进剧情，契合曲艺“一人多角”的表演传统。如在《卖花生》中，商贩用急促太原腔调体现市侩，顾客则以缓滞方言突显憨厚，使人物关系通过语言差异立体化。句末语气词如“算咯哇”“这咋办呀”等更成为情绪锚点，实现从生活口语到艺术表达的升华。

2. 音乐与节奏维度

太原莲花落在音乐与节奏维度呈现出“简中求变、板乐共生”的鲜明特质，可以从唱腔结构和板式节奏来分析其艺术特点。

首先是唱腔结构，一方面是将旋律框架进行革新，改变晋中落子在长篇故事中使用单一旋律反复的模式，构建“上下句基础腔+依字行腔”的双轨体系，即在保留七言上下句的工整框架的基础上，根据太原话声调的灵活起伏进行调整（如《卖花生》的开场，及其中“nia”一词的滑音处理），使得音乐既规范工整又

显得朗朗上口；另一方面是重构说唱比例，将晋中莲花落“以唱为主、道白为辅”的固定模式打破，通过句式自由化与功能精炼化解放重构说唱关系，“尤其是山东快板的融合，使太原莲花落说唱更加灵活。由原来的七言四句变成现在的自由句式，这样更有利于对故事情节的描述和人物性格的表达。^[3]”形成“唱引说、说衬唱”的张力结构，最终构建起“以韵白织锦缎，以唱腔缀明珠”的现代曲艺美学范式。

其次是板式节奏，一方面是将打击乐层次化，太原莲花落兼具说唱，自说自唱，自打七件子伴奏。所谓七件子乃是分执于两手的竹板，表演者一手执两片大竹板，一手执五片小竹板，大竹板打板，小竹板打眼，相互配合，有板有眼。表演时，以大竹板三巡开场奠定基准节奏，也就是常说的强拍定位，小竹板穿插填充弱拍空隙，如在《绕弯子》这一作品中，在“布头子、坎肩子”处进行的碎板点缀，形成“大板定骨、小板生肉”的声效织体；另一方面是用节奏驱动叙事，快板不仅是伴奏工具，更是叙事参与者，板速变化暗示情绪转折：如《机不可失》诈骗情节的板速骤急、或使用板乐休止制造悬念，如《合浪浪许家》家庭争吵前的沉默打板，使节奏本身成为“隐形角色”。

二、太原莲花落的现状与挑战

（一）现状

创始人曹强去世前仅收9名正式弟子，其中多数因生计转行，他曾说“太原莲花落如果有人能继承，我死也瞑目了^[4]”，因此现任传承人王名乐将名下经营的婚庆店铺关停，潜心投入莲花落的传承与推广中，却也难解根本困境，因为太原莲花落对表演者的艺术功底要求相对复杂，需要演员在讲好太原方言的基础上，熟练掌握打板节，老一辈艺人多就职于剧团之中，但新一代年轻人受困于方言能力衰退及经济问题，全职投入者较少，更难以持续深耕艺术。更严峻的是曹强一生创作200余段子仅有30段被商业化出版，其余因其去世较为突然，其独特的方言韵腔设计、即兴表演技法等隐性知识未系统记录，永久失传，使技艺传承雪上加霜。

在太原莲花落面临如此困境的严峻形势下，第二代传承人王名乐坚守初心，图片重重阻碍，在传承实践与艺术创新领域展开探索，取得一定成果。

在传承体系构建与人才培育方面，王名乐自2011年陆续在山西省实验小学等四五所小学开设了莲花落课程^[5]，2013年秋天，应邀参加了山西省实验小学“太原莲花落培训基地”的挂牌仪式^[6]，推动莲花落进入中小学课堂。与此同时，依托单位太原歌舞杂技团的专业资源成立莲花落传习基地，面向社会公众免费开放，搭建起非遗传承的社会化平台，并抓住新媒体传播机遇，积极通过抖音等数字平台，以年轻化的叙事方式，推动传统曲艺艺术在Z世代群体中的传播与认同；在作品创作方面，王名乐坚持守正创新，以当代社会热点为创作源泉，聚焦保健品市场乱象及

手机依赖等社会现象，改单口表演形式为对口，创作《儿子的烦恼》及《机不可失》等作品，并因后者获中国曲艺最高奖“牡丹奖”，之后又大胆突破曲艺表演边界，以轻喜剧《合浪浪许家》获得山西“杏花奖”编剧奖，开创“莲花落+话剧”新范式，并延伸《许家交响曲》《戏如人生》系列，形成具有持续生命力的文化IP。被评价为“他探索出了一条在新时代如何活态传承和发展非遗项目的路径^[7]”。

（二）挑战

尽管经过传承人王名乐为核心的新生代艺术家不懈努力，太原莲花落展现出一定的复苏活力，但仍面临多重挑战。

首先是传承人才的问题，虽然王名乐在山西校园成立莲花落培训基地，但青少年学习多数为兴趣爱好，持续性不足，缺乏真正的专业表演人才，技艺传承面临断代风险；其次莲花落演出收入较为微薄，难以支撑从业者全权投入艺术深造，最终陷入“收入低→无法深耕→技艺退化→观众流失”的恶性循环，极大的限制了曲种的发展，职业化传承可持续性面临根本危机；并且太原方言是莲花落的核心载体，但随着普通话的普及，方言使用者大幅度减少，进一步加剧职业传承的难度，并且造成太原莲花落受众也相应减少，大大制约了曲种的发展；此外，短视频、直播等碎片化娱乐占据当代人日均3小时以上注意力，严重挤占传统曲艺生存空间，并伴随严峻的观众老龄化趋势，代际断层导致创新动力不足，形成“受众萎缩—创作停滞—吸引力下降”的恶性循环，加剧了传承危机。

“中国传统音乐要想紧跟时代脚步不被历史所遗忘，就必须进行不断地自我创新和自我调节，这样才能应对时代的变迁。^[8]”这是当下大部分传统艺术所面临的挑战与危机，“对于从事太原莲花落这一表演艺术的从业者来说，在当今时代背景下，如何用喜闻乐见的方式引导和促进莲花落艺术的发展，是太原莲花落曲艺表演艺术的落脚点。^[9]”

三、智能数据技术助力创新性发展路径研究

在这样的背景下，智能数据技术的介入并非简单的工具更迭，而是关乎曲种前景的必然选择。从传播层面看，短视频、直播等技术打破了时间与空间的桎梏；在内容创作上，虚拟仿真、AI辅助创作等手段为传统艺术注入现代活力。数字技术以其独特的交互性、传播力与创新性，成为连接古老艺术与当代社会的桥梁，既能让太原莲花落突破地域与代际限制，触达更广泛的受众群体，也能为其创新发展提供无限可能，助力这门传统艺术在数字时代焕发新生。

（一）创作层面

在数据技术赋能背景下，太原莲花落创作正经历从经验驱动向数据驱动的重要转变。借助大数据技术，对微博、抖音等平台关键词频率进行分析，实时捕捉社会情绪与热点话题走向，推动

作品由依赖个人经验的封闭创作转向数据驱动的开放创作转变，实现“需求创作”，这种数据导向的选题策略，不仅提升了作品与时代脉搏的共振频率，更通过挖掘社会普遍痛点，增强了作品的情感共鸣与传播效能；

借助智能数据技术对千余段剧本的方言韵律规律进行解构，建立太原莲花落独特的七言四句韵脚模型，该模型可以实时提示创作者修正平仄及押韵偏差，显著提升剧本创作生成效率及文本质量，确保传统艺术形式在现代创作中保持韵律美感与文化底蕴；

也可以借助大数据技术对比分析国内外其他非遗文化的守正创新案例，从中提炼成功经验，为太原莲花落的创作提供借鉴和参考；

此外数据智能技术在演出场景中可以构建“创作—演出—优化”闭环生态，通过在演出场地布置红外传感器与表情识别系统，实时记录演出时观众反应数据，如通过捕捉观众笑容频率、肢体语言等情绪数据识别优质段子，或通过社交媒体弹幕的实时反馈，精准定位演出中的“高光时刻”与“冷场节点”。这些数据将被应用于剧本优化，推动作品动态迭代，增加演出可持续性，与市场适应性，实现传统艺术创作与现代观众需求的精准对接。

（二）传播层面

在数字传播生态中，数据智能技术通过创新应用模式，系统性重塑太原莲花落的传播体系。如借助数据智能技术的语言处理与机器翻译技术对演出中出现的方言词汇进行动态解码与语义重构，将难以理解共情的方言词汇转化为通俗易懂的大众表达，并通过现场大屏同步呈现，帮助观众更好理解表演的内涵，在翻译时需注意针对莲花落特有的方言幽默、双关隐喻等艺术元素，进行创造性转化与本土化诠释，在保障艺术本真性的前提下，有效打破语言壁垒，为打开更广阔市场进行发展提供更多的机会和可能性；

也可以依托多平台用户画像与推荐算法，实现传播策略的精准升级。根据用户的浏览行为、兴趣标签、消费偏好等多维数据，进行智能推荐，将太原莲花落的演出视频、文化科普等内容精准推送至目标受众。使用这种传播机制可以打破传统曲艺“广域覆盖”的粗放模式，构建起“精准触达—深度互动—裂变传播”的闭环链路，显著提升了传播效能与用户粘性。

（三）传承层面

在非遗传体系的数字化转型进程中，可以借助数据智能技术强大的存储、分析与交互能力，为太原莲花落构建起系统性传承生态，可以对莲花落的打板技法、方言韵律、表演程式等艺术元素进行多维度数字化采集，同时深度挖掘其历史渊源、文化内涵与艺术价值，通过结构化存储形成永久性数字档案，为学术研究及代际传承提供标准化基础资源。

智能识别技术的创新应用，推动莲花落教育模式实现精准化升级。语音识别与合成系统通过构建太原方言语音数据库，结合

莲花落特有的韵律节奏，对学员发音进行实时监测与智能矫正，不仅辅助掌握方言发音技巧，更通过情感计算技术优化语气、语调，显著提升语言表演的感染力；图像识别处理系统则通过动作捕捉与姿态分析，将莲花落表演中的手势、身段等元素进行量化分解，生成可视化学习图谱，使复杂的肢体语言教学实现标准化、具象化。

此外沉浸式技术的引入进一步重构了莲花落的传承与传播场景。沉浸式技术的引入进一步重构了莲花落的传承与传播场景。虚拟现实（VR）技术通过构建高度仿真的表演舞台与观众场景，

使学员在虚拟环境中获得“临场感”训练，有效解决传统教学中表演实践机会不足的问题；增强现实（AR）技术则通过叠加虚拟特效、历史文化信息等内容，为现场表演赋予交互性与故事性，观众可通过移动终端实时获取背景知识、参与互动体验，显著提升艺术观赏的沉浸感与参与度。

正如太原莲花落传承人王名乐所言：“让年轻观众喜欢是最大追求”，数据智能技术以技术赋能为桥梁，将非遗传承的人文诉求转化为可量化、可复制的实践路径，使传统艺术在数字时代的土壤中实现创造性转化与可持续发展。

参考文献

[1] 刘芳. 太原莲花落的历史沿革与现状、问题及思考 [D]. 山西大学, 2007.
[2] <https://baike.baidu.com/item/%E5%80%92%E5%8F%A3/8866747>
[3] 樊宇红. 太原莲花落的历史沿革与现状 [J]. 黄河之声, 2017, (04): 103-104.
[4] 赵静茹. 莲花落里藏春秋传承有道绽芳华 [N]. 太原日报, 2025-05-20(001).
[5] http://www.banyuetan.org/wh/detail/20200609/1000200033136031591672362813547127_1.html. 太原莲花落：莲花开时众生乐，半月谈, 2020.06, 马晓媛.
[6] http://feiyi.youth.cn/fykzg/202212/t20221202_14172116.htm. 让非遗太原莲花落在传承中创新, 山西日报, 2022.12, 田昕禾.
[7] 李成丽. 人生如戏轻喜满戏如人生意无穷——从太原莲花落轻喜剧《合浪浪许家3——戏如人生》谈起 [J]. 曲艺, 2025, (04): 58-61.
[8] 安泽华. 浅析太原莲花落的发展历史和艺术特点 [J]. 黄河之声, 2016.09, 109-110.
[9] 高曦. 新媒体时代背景下太原莲花落的传播与发展 [J]. 戏剧世界, 2024.04, 10-12.