

“花儿”演唱中传统美学观念与现代审美需求的碰撞与融合研究

宋玥

宁夏师范大学, 宁夏 固原 756099

DOI:10.61369/HASS.2025030014

摘要： 文章以西北民歌“花儿”作为研究对象，针对“花儿”在传统美学同现代审美需求相互碰撞时呈现出的艺术特点展开了深入剖析。借助对“花儿”别具一格的音乐风格、演唱技巧以及其蕴含着的自然美、情感美等诸多美学价值的探究，对“花儿”艺术所具有的永恒魅力予以了阐明。同时提出在对“花儿”传统艺术精华加以传承之际，应积极吸纳现代音乐元素，针对演唱技法、情感表现、编曲思路、表演形式等方面展开革故鼎新之举，凭借“花儿”艺术所进行的创造性转化以及创新性发展，去满足现代审美方面的需求，达成传统艺术和现代审美二者之间的完美融合。

关键词： “花儿”演唱；传统美学观念；现代审美需求；融合策略

Research on the Collision and Fusion of Traditional Aesthetic Concept and Modern Aesthetic Demand in "Flower" Singing

Song Yue

Ningxia Normal University, Guyuan, Ningxia 756099

Abstract： This paper takes the northwest folk song "Flowers" as the research object, aiming at the artistic characteristics of "flowers" when the traditional aesthetics and modern aesthetic needs collide with each other. This paper expounds the eternal charm of "Flower" art by exploring its unique music style, singing skills, natural beauty, emotional beauty and many other aesthetic values. At the same time, it is proposed that when inheriting the essence of traditional art of "Flower", it should actively absorb modern music elements, carry out innovation in singing techniques, emotional expression, arrangement ideas, performance forms, etc., and meet the needs of modern aesthetic aspects with the creative transformation and innovative development of "flower" art. Achieve the perfect fusion between traditional art and modern aesthetics.

Keywords： "flowers" singing; traditional aesthetic concept; modern aesthetic demand; fusion strategy

引言

中国西北地区独具特色的民间艺术瑰宝之一当属“花儿”，其有着高亢悠扬的曲调，质朴动人的歌词以及粗犷豪迈的演唱风格，而这些方面无不将西北的地域风情以及人民的精神风貌充分彰显出来。不过，处在现代社会语境之下的传统“花儿”艺术，面临着的是新的机遇与挑战并存的状况。文章基于对“花儿”艺术特点梳理，进而探析其蕴含的传统美学理念，在此基础上提出“花儿”艺术怎样在继承传统之际，积极吸纳现代审美元素，使其于传统与现代的碰撞交融里焕发出新的生命力。

一、“花儿”的艺术特点

（一）音乐特点

“花儿”音乐具有鲜明的地域特色和民族风格，其旋律大多有着高亢、悠长且富于变化的特点。“花儿”拥有丰富的曲令，在调式上多采用五声调式，以“徵”调式为主，“商”调式和“羽”

调式次之。在节奏方面，“花儿”常常以自由散漫的引子来开场，随后便进入到欢快流畅的主体部分。在曲式结构上，多为单一调式结构，一般由上下对称乐句组成，后逐渐发展与扩充至三、四、五乐句，“花儿”音乐具此等特点，与西北高原辽阔苍茫自然环境及当地各民族淳朴豪放性格紧密相关，从而形成独特艺术魅力。

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，山西省临汾市人，研究生硕士，宁夏师范大学，助教，音乐与舞蹈学、音乐美学。

（二）演唱风格

演唱风格上，“花儿”呈现出粗犷高亢且直抒胸臆的特点，满满都是高原地区那阳刚之美的韵味。在演唱之时，歌手有着宏亮的声音，能做到字正腔圆，尤其善于在乐句末尾运用下行的滑音，以此营造出仿佛声音于山谷间回荡的那种意境。而且，“花儿”在情感表达方面极为酣畅淋漓，要么是欢快热烈的情绪，要么是深情款款的状态，完全不存在矫揉造作的痕迹。这种质朴无华又真挚动人的演唱风格，和歌词所反映的各民族劳动人民的喜怒哀乐实现了完美的契合。

（三）衬词的运用

在“花儿”的歌词里，衬词的大量运用成了又一显著特点所在，常见如“哈”“者”“嘛”“个”这类衬词，它们穿插于句中或者句尾之处，发挥着点缀、衬托主歌词的作用。就衬词而言，依据其作用能够划分成叹词型、语气词型、拟声词型等不同类型，可用来渲染气氛、强化语气又或是模拟自然声音。对衬词加以合理且恰当的运用，能够使得“花儿”的演唱变得更加圆润流畅起来，让歌词的表现力与感染力得以增强。与此同时，方言土语在其中的运用，使得衬词呈现出了浓郁的乡土气息。

二、“花儿”中蕴含的传统美学观念

（一）自然美

在“花儿”身上，深深烙印着高原山地的壮阔景象以及四季变换的气候特点。那对自然的热爱与敬畏之情，在“花儿”从歌词到唱腔的各个方面无不洋溢着。“花儿”创作的源泉，是由西北高原特有的自然景观所构成，像那巍峨雄伟的山峰、奔腾不息的河流、广袤无垠的草原等，这些也赋予了“花儿”粗犷豪迈的基调。同时，体现出人与自然和谐共处理念的“花儿”，对朴素的“天人合一”思想予以歌颂，将音乐对自然美的吟咏与礼赞展现出来，使其自然美学特质得以凸显^[1]。

（二）真情实感

“花儿”作为情感的直抒与心灵的吐露，在男女爱慕之情、劳动人民对幸福生活向往之情以及面对苦难的控诉反抗之情等诸多情境下，从不吝啬感情色彩，总以最直白、最炽热方式宣泄胸中郁结，其洋溢着真挚淳朴情感，反映着西北各民族劳动人民喜怒哀乐，表达着他们最真实情感体验，欢快节奏也好，引吭高歌的唱腔也罢，皆充满感情的激越与冲击力，如此发自内心的情感表达赋予“花儿”强烈感染力，亦体现中国传统“诗言志”的美学理念^[2]。

（三）淳朴悠远的意境

劳动人民生活的沃土之上，深深植根着“花儿”，它反映出的是劳动人民最为真切的生活状态，以及最为质朴的思想感情。那回荡于高山峻岭间的，或是劳作时悠扬吟唱着的“花儿”，所透露出的皆是其特有的淳朴意境。而悠长绵延的旋律、深沉厚重的歌声，宛如能把听者引领至一个遥远的时空，让人真切感受到“花儿”所具备的历史纵深感以及厚重感。以其独特方式存在的“花儿”，将中国传统文化里“余音绕梁，三日不绝”的意境美予

以展现，把中华民族的生命力量和精神气质折射出来，“花儿”淳朴悠远意境的美妙之处由此彰显^[3]。

三、现代演唱对“花儿”艺术的审美需求

（一）多元演唱技巧的运用

时代在发展，审美趣味也发生着变迁，对于“花儿”演唱，现代听众提出了更高要求。大众审美需求日益提升，传统单一演唱技巧已难以完全满足，于是在“花儿”演唱里融入多元化演唱技巧成了势在必行之事。在传承传统演唱方法这一基础之上，现代演唱者需积极吸收现代声乐技巧里诸如科学发声方法、合理呼吸技巧等精华内容，让“花儿”演唱在保持原有风格之际，实现声音更为圆润饱满、达到字正腔圆的效果^[4]。此外，对于演唱者而言，尝试融入其他民族声乐演唱技巧这一做法，可让“花儿”在表现力方面更加丰富多彩起来。凭借多元演唱技巧的运用，“花儿”的演唱能够达成更加精致动听的效果，于此同时，还可满足现代听众那日益提升着的审美需求，进而推动“花儿”艺术实现创新发展。

（二）情感表达的细腻入微

富有情感表现力的艺术形式之一当属“花儿”，不过传统“花儿”在情感表达方面呈现出相对简单直白的特点，这种情况对其艺术感染力的充分发挥形成了一定限制。伴随着社会不断发展以及人们情感世界愈发丰富起来，现代听众针对“花儿”所应表达出的情感，已然有了更高的期待与要求。所以，对于“花儿”的演唱者而言，需要基于传统的表现手法，在情感表达这块力求达到更加细腻入微的程度。演唱者得深入剖析歌词内容，精准把握其中所蕴含的情感，凭借声音在力度、色彩、速度等方面的变化，准确且巧妙地将歌曲的情感予以表现^[5]。

（三）现代音乐语汇与“花儿”的融合

作为传统民歌形式的“花儿”，存在音乐语言相对单一的情况，在一定程度上对其艺术表现力的拓展形成了制约。为契合现代审美需求，积极吸收现代音乐创作的语汇与手法对于“花儿”而言很有必要。一方面，在“花儿”的编曲环节融入现代音乐元素，像和声、复调、音色等等，以此丰富其音乐织体以及表现力^[6]。另一方面，尝试运用现代作曲技法来对“花儿”的旋律加以发展，让其呈现出更加新颖别致、耐人寻味的效果。同时，对于“花儿”而言，其表演形式的创新也具备可行性，比如可与其他艺术形式加以结合，以此开发出带有现代气息的表演样式来。通过把现代音乐语汇同“花儿”进行有机融合这种方式，能够对“花儿”的艺术生命力起到激发的作用，使其焕发出新的艺术光彩，进而能更好地契合现代审美方面的需求，达成“花儿”艺术在创造性转化以及创新性发展方面的目标。

四、传统与现代的交融

（一）传统美学的传承与发扬

1. 自然质朴的美学内核的保留

在与现代审美融合的进程里，“花儿”仍需坚守那自然质朴

的美学内核不动摇。歌词创作方面,要保留真实反映西北风土人情的做法,以朴素无华的语言来抒发情感。演唱之时,应坚持原汁原味的风格,好让听众能够感受到来自高原的那种粗犷豪迈之感。于“花儿”的传承与发展当中,要始终秉持着对大自然赞美的那份情感,凭借音乐去歌颂山川河流的壮美之处,用歌声去倾诉生命律动的种种。

2. 情感表达真挚动人的品质延续

劳动人民智慧与情感所凝结而成的便是“花儿”,其打动人心的力量源自于情感真挚动人的表达。无论时代发生怎样的变迁,“花儿”都应将此永恒地作为追求。在进行“花儿”新作品创作之时,要以真实反映各族人民生活为目标,凭借发自内心的情感去打动听众^[7]。在进行演唱的过程当中,歌者需要全身心投入其中,凭借着饱满的情感对现场加以感染,使得听众能够与之产生共鸣。与此同时,要对当代听众在欣赏“花儿”之时予以引导,让他们去感悟蕴含于“花儿”之中的人文情怀,去体味由“花儿”所承载着的各族人民的喜怒哀乐,进而促使这一传统艺术形式焕发出崭新的生命力。

(二) 现代审美的融入与革新

1. 多元演唱技巧对传统演唱的提升

让“花儿”更好地适应现代审美需求,传承传统演唱方法同时,演唱者需积极吸收现代声乐技巧精髓,像发声时遵循科学发声原理以使声音更加圆润饱满、气息运用上讲究以腹式呼吸为主来增强声音支撑力、声区处理上做到真假声自然混合以避免音色突兀变化等,除此之外还可借鉴其他民族声乐演唱技巧如藏族声乐中常用的颤音、滑音等来丰富“花儿”表现力,如此多元演唱技巧的运用,可在保留“花儿”原有风格基础上提升其艺术表现力,使其更加动听悦耳,更能打动现代听众的心^[8]。

2. 细腻丰富的情感表达

在继承“花儿”朴实无华情感表达传统之时,现代演唱者应努力让情感表现达至更加细腻丰富之境,此便要求演唱者深入分析作品内容主题以准确把握歌词要表达的情感,演唱时需善于运用声音技巧,借音色、力度、速度等的变化刻画人物内心世界来表现作品情感^[9]。比如在抒情歌曲里,可用绵软圆润声音并辅以委婉深情表情抒发缠绵悱恻爱情;在讴歌性作品中,可用昂扬声

音配合奔放情绪表现热烈欢快乐情。

(三) 艺术形式的创新发展

1. 编曲上对传统的突破

传统“花儿”的编曲形式呈现出较为单一的状况,其主要形式以独唱为主导,而伴奏方面大多是简单的弦乐或者打击乐。这种编配形式固然对于凸显“花儿”的纯朴风格存在有利之处,然而却也在相应程度上对其艺术表现力的发挥形成了限制。所以,在对传统编曲思路予以继承的基础之上,现代“花儿”的编创工作能够展开适度的革新举措。比如,以独唱作为基础,在此之上增添领唱、和声等角色,进而形成独唱与合唱相互结合的编排方式;于民族乐器的伴奏之中融入现代乐器,以此来丰富音乐所具有的色彩;在编曲手法方面借鉴西方作曲技巧,促使其在和声织体、曲式结构等诸多方面达成更加丰富多彩的效果^[10]。

2. 表演形式借鉴与融入

传统“花儿”表演形式存在单一状况,以歌者清唱为主导方式,鲜少和其他艺术形式达成结合。但在现代艺术语境之中,“花儿”完全能够对其他艺术门类的表现手法加以吸收,进而实现自身表演形式的创新。比如在演唱环节融入舞蹈、器乐这类表演元素,凭借声、形、表的完美融合,促使“花儿”艺术感染力得以提升;又如把“花儿”和戏曲、话剧等艺术形式相互结合,以歌舞剧、音乐剧等大型舞台艺术形式来呈现,使“花儿”的魅力能在更为广阔的舞台空间里展现出来。

五、结束语

综上所述,历经岁月仍熠熠生辉的“花儿”艺术有着独特美学价值,其在新时代的传承与发展关键在于坚守自然质朴、真挚动人的艺术品格且勇于革故鼎新,要在继承传统基础上博采众长并积极吸收现代音乐语汇,于演唱技法、情感表现、编创思路等方面不断创新,以“古为今用,洋为中用”的文化自觉推动自身在传统与现代交融中实现创造性转化、创新性发展进而焕发出更绚丽夺目的艺术光彩,唱响新时代中国特色社会主义先进文化的昂扬旋律。

参考文献

- [1] 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, (02): 148-150.
- [2] 刘晓. 西北民歌“花儿”助推民族共同体现代性话语建构[J]. 百色学院学报, 2023, 36(06): 50-56.
- [3] 仝童. 西北民歌花儿的音乐文学性研究[J]. 艺术评鉴, 2020, (24): 81-84.
- [4] 鲁祿. 浅析西北民歌“花儿”的传播与生存困境[J]. 北方音乐, 2020, 40(08): 17-18.
- [5] 岳雨珊. 浅谈西北民歌“花儿”[J]. 艺术教育, 2019, (07): 71-72.
- [6] 马春晖. 试论西北民歌“花儿”音乐变革探索——兼论郭正清花儿轻音乐之创新[J]. 新丝路(下旬), 2018, (06): 151-152.
- [7] 王娟. 关于西北民歌“花儿”的审美文化阐释[J]. 北方音乐, 2018, 38(09): 195-195.
- [8] 郝晓乐. 西北民歌“花儿”的演唱探析与感悟——以个人音乐会选曲为例[D]. 河南大学, 2021.
- [9] 薛松梅. 论西北民歌“花儿”研究的新视角[J]. 发展, 2017, (03): 74-75.
- [10] 王军林. 西北民歌“花儿”的审美文化阐释[D]. 湖北民族学院, 2011.