

紫金花朝戏经典剧目音乐分析研究

蒋园洁

河源职业技术学院

DOI:10.12238/er.v7i8.5325

摘要：为探索紫金花朝戏经典剧目的音乐特点及其在戏曲表演中的文化意蕴，文章以音乐分析为视角，系统探讨了该戏曲流派的历史背景与发展、音乐在其表演中的角色，以及针对《秋丽采花》和《卖杂货》两部经典剧目进行了深入的音乐特点分析，紫金花朝戏音乐不仅在曲调结构和乐器运用上具有独特性，更通过节奏、旋律等元素深刻表达了情感和文化内涵。文章通过深入分析紫金花朝戏音乐的独特魅力，为进一步理解和传承这一戏曲艺术形式提供理论支持。

关键词：紫金花朝戏；经典剧目；音乐分析

中图分类号：J6 **文献标识码：**A

An Analytical Study of the Music of the Classic Plays of the Zijin Huachao Opera

Yuanjie Jiang

Heyuan Polytechnic

Abstract: In order to explore the musical characteristics of the classic plays of Zijin Huachao Opera and their cultural connotations in opera performances, the article systematically explores the historical background and development of this opera genre, the role of music in its performances, as well as carries out an in-depth analysis of the musical characteristics of the two classic plays, *Qiu Li Cai Hua* and *Selling Groceries* from the viewpoint of music analysis, which possesses unique characteristics in terms of its melodic structure and the use of musical instruments. The music of Zijin Huachao Opera is not only unique in its melodic structure and use of instruments, but also deeply expresses emotions and cultural connotations through rhythm, melody and other elements. The article provides theoretical support for the further understanding and inheritance of this opera art form by analyzing the unique charm of the music of Zijin Huachao Opera.

Keywords: Zijin Huachao Opera; Classical repertoire; Music analysis

引言

戏曲艺术作为中国传统文化的重要组成部分，在其发展过程中形成了多种流派和风格。紫金花朝戏作为中国戏曲中的一支重要流派，以其丰富的剧目和独特的音乐风格闻名于世。音乐作为戏曲艺术中不可或缺的组成部分，不仅在美学上起到了情感传达和氛围营造的作用，更深刻地承载了戏曲剧目的文化内涵和历史记忆。因此，文章将从音乐的角度出发，系统分析紫金花朝戏经典剧目的音乐特点，探讨其在戏曲表演中的作用及其文化意蕴。

1 紫金花朝戏音乐的历史背景与发展

1.1 紫金花朝戏的起源与发展历程

1.1.1 戏曲流派背景概述

花朝戏作为紫金山区的地方民间戏曲，源于明清时期宗教仪式的演变，具有深厚的宗教色彩。它最初在“神朝”祭祀活动中以客家语演唱，后来逐渐演变为一种具有独特音乐风格和表演形式的戏曲艺术。这种戏曲流派主要流行于广东省东部及东北部的客家地区，如梅州、河源等地，深受当地

民众的喜爱和传承。花朝戏的题材主要来源于民间传说和故事，反映了人们对忠贞爱国、惩恶扬善、崇尚婚姻自由等积极主题的追求与表达。它通过戏曲艺术形式，将这些价值观传递给观众，成为当地文化认同和社会道德的重要载体。在历史发展中，花朝戏不仅作为一种娱乐形式，更是社会仪式和集体记忆的重要组成部分，承载着丰富的地方文化和宗教信仰。戏曲流派背景的概述显示，花朝戏不仅仅是一种艺术表现形式，更是地方文化和社会习俗的反映。其宗教起源和深厚的民间根基，使其在中国戏曲发展史上占据着独特而重要的地位，对于理解和研究中国南方地区戏曲文化的形成与演变具有重要意义。

1.1.2 紫金花朝戏在中国戏曲发展中的地位

紫金花朝戏作为中国戏曲发展历史中的一支重要流派，其在戏曲艺术中的地位不可小觑。首先，紫金花朝戏的发展与中国南方地区的文化传统密切相关，尤其是在广东省的客家地区，它既承载了客家文化的独特特征，又融合了地方民间宗教仪式的元素，因此在文化认同和社区凝聚方面发挥了重

要作用。其次，紫金花朝戏在戏曲表演中独具特色的音乐形式和表演风格，为中国戏曲音乐的多样化贡献了独特的音乐元素。其演唱语言多为客家语言，通过独特的音调和旋律体现出地方民俗的丰富内涵，不仅丰富了中国戏曲的音乐形式，也为戏曲艺术的跨地域传播提供了有力支持。此外，紫金花朝戏所宣扬的正能量主题，如忠贞爱国、惩恶扬善等，与中国戏曲的大众性和道德教化功能密切相关。它不仅仅是一种文化表现形式，更是社会道德和价值观念的传播者，通过戏曲艺术的生动表现，深刻地影响和感染着观众，成为地方社会和文化生活中不可或缺的一部分。

1.2 音乐在紫金花朝戏中的作用

1.2.1 戏曲音乐的基本元素

戏曲音乐作为中国传统戏曲艺术的重要组成部分，具有独特的基本元素，这些元素不仅贯穿于各个戏曲流派，也深刻影响了紫金花朝戏的音乐表现形式。首先，戏曲音乐的基本元素包括曲调和节奏。曲调是戏曲表演中最为显著的特征之一，不同的戏曲流派和剧目常有独特的曲调体系，如京剧的“平调”、“起调”等。紫金花朝戏则采用客家语言演唱，其曲调通常更为接近民间宗教仪式的旋律特点，富有节奏感和情感表达力。其次，音乐结构是戏曲音乐的另一重要元素。传统戏曲音乐通常采用固定的曲牌结构，如“牌子”、“牌子调”，以及由“起板”、“中板”、“尾板”等组成的节奏形式。这些结构不仅决定了音乐的节奏感和旋律的起伏，也为戏曲表演提供了必要的节奏和情感转折点。此外，乐器伴奏是戏曲音乐的重要组成部分。戏曲通常伴有传统的戏曲乐器如琵琶、二胡、京胡、板鼓等，它们不仅用于衬托歌唱和对白，还能通过独奏或合奏形式来增强戏曲场面的氛围和戏剧效果。最后，声腔和唱腔是戏曲音乐不可或缺的要素。声腔是指各种角色在演唱时的音色和发声特点，如悠长的“二黄声”、洪亮的“昆腔”等。唱腔则是指歌曲的曲调和演唱风格，根据角色和情节的不同而有所变化，能够有效地表现人物性格和情感变化^[1]。

1.2.2 紫金花朝戏音乐的风格特点

紫金花朝戏作为中国南方地区独具特色的地方戏曲流派，其音乐风格具有鲜明的特点，反映了地方民俗文化和宗教仪式的深厚影响。首先，紫金花朝戏的音乐风格以其独特的曲调和节奏感为主要特点。其曲调通常较为简朴而富有节奏感，这与其起源于宗教仪式的特点密切相关。传统的花朝戏音乐常以简单而鲜明的旋律为基础，通过反复的节奏和音调变化，营造出一种富有仪式感和情感张力的氛围。其次，紫金花朝戏音乐在表达方式上强调情感的直接性和真挚性。演唱时常用客家语言，这使得音乐更贴近地方民众的生活和情感表达方式，同时也使得观众更易于产生共鸣和情感共鸣。这种语言和音乐的结合，使得紫金花朝戏音乐在传递地方文

化和情感共鸣方面具有独特的感染力和表现力。此外，紫金花朝戏音乐中的乐器伴奏也是其风格特点之一。常见的伴奏乐器如高胡、二胡、扬琴等，它们不仅为音乐增添了戏剧性的效果，还通过节奏的变化和韵律的推进，有效地增强了音乐的表现力和戏剧张力。

2 经典剧目的音乐分析与研究

2.1 《秋丽采花》音乐特点分析

2.1.1 曲调结构与旋律特征

《秋丽采花》作为紫金花朝戏的代表作品之一，其音乐特点在曲调结构和旋律特征上展现了明显的地方戏曲风格。首先，曲调结构方面，《秋丽采花》采用了典型的花朝戏曲牌“梅花牌”作为基础。这种曲牌以其独特的节奏和音调变化，旨在通过音乐的节奏感和旋律的起伏，来增强戏剧场面的张力和表现力。在表达情感和戏剧冲突时，曲调结构的变化往往与角色的情感起伏紧密相连，例如在描写主人公秋丽采花过程中，曲调从平缓渐变为激昂，从而有效地传达了角色内心的喜悦和挑战。其次，旋律特征方面，《秋丽采花》的旋律以其简洁而富有感染力的特点著称。通过少量的音符和重复的旋律段落，音乐不仅贴近了地方民众的日常生活和情感表达方式，也使得观众更易于产生情感共鸣。这种简洁而鲜明的旋律特征，使得《秋丽采花》在紫金花朝戏中成为一部深受欢迎的经典作品，广泛传唱于地方民间^[2]。

2.1.2 乐器运用与表现手法

《秋丽采花》的音乐表现不仅依赖于其独特的曲调和旋律，还得益于精妙的乐器运用和表现手法，这些因素共同营造了其独特的艺术魅力和戏剧效果。首先，乐器运用方面，《秋丽采花》中常见的伴奏乐器包括板鼓和二胡。板鼓作为一种击打乐器，在音乐中起到了稳定节奏和推动剧情发展的作用。其清晰而有力的节奏，能够精准地配合角色的行进步伐或情感变化，例如在激烈戏剧冲突时，板鼓的节奏可能会加快，增强场面的紧张感和冲突的力度。而二胡作为一种弦乐器，则以其独特的音色和悠扬的旋律贯穿于整个音乐表演中。二胡在表达角色内心世界和情感变化时尤为重要，其婉转悠扬的旋律不仅能够深刻表达角色的喜怒哀乐，还能通过音乐的旋律性为观众勾勒出丰富而细腻的情感变化。其次，表现手法方面，《秋丽采花》运用了富有感染力的声腔和唱腔。声腔作为表演中的一种声音技巧，能够有效地表达角色的性格特征和情感状态。不同的声腔可以体现出角色的不同性格特征，例如高亢激昂的声腔可能表现出角色的愤怒或悲伤，而柔和细腻的声腔则能描绘角色的温柔和内敛。唱腔则通过其独特的音调和音色，为戏曲人物形象增添了栩栩如生的表现力。通过唱腔的运用，观众能够更加深入地理解角色的内心矛盾和情感变化，从而与角色产生更加紧密的情感共鸣。

2.2 《卖杂货》音乐特点分析

2.2.1 音乐节奏与节拍变化

《卖杂货》作为经典的地方戏剧之一，其音乐节奏和节拍变化在表现戏剧场面和角色情感方面起着至关重要的作用。首先，音乐节奏方面，《卖杂货》常采用快速而富有韵律感的节奏，这种节奏不仅能够带动整个戏曲的节奏感和动感，也能够与舞台上角色的动作和情节的发展紧密结合。例如，当主角忙碌地为客人选购杂货时，音乐节奏通常会加快，以强化场面的生动感和紧张感；观众随着快节奏的节拍，会感受到角色忙碌而充满活力的状态，从而更深入地理解角色的行动逻辑和情感体验。而当角色在思考或感受时，节奏可能会慢下来，以便更好地表现出角色的内心世界和情感波动。这种对节奏的巧妙运用，不仅使角色的情感更加贴近观众，也增强了戏剧场面的真实感和情感共鸣。其次，节拍变化方面，《卖杂货》通过变化的节拍来丰富音乐的表现形式和戏剧性效果。例如，从快速的四分之四拍到缓慢的二分之一拍，或者突然的变拍，这些节拍的变化不仅能够突出特定情节或角色的关键时刻，还能够引导观众关注剧情的发展和人物关系的变化。在戏剧的高潮部分，音乐节拍可能会急剧加快，以增加紧张感和戏剧性的张力，使得观众在悬疑或冲突的情节中更加紧张兴奋。而在转折或深情的场面中，音乐节拍可能会变得缓慢柔和，以便更好地展现角色的内心挣扎和情感表达，让观众感受到戏剧的深度和情感的真实性^[1]。

2.2.2 旋律与情感表达

《卖杂货》的旋律以其简洁而具有感染力的特点，有效地表达了角色的情感和戏剧场面的氛围。在戏曲表演中，音乐的旋律不仅是角色情感的媒介，更是观众与舞台之间情感共鸣的桥梁。《卖杂货》的音乐采用了典型的地方戏曲风格，这种风格特色在旋律上体现得淋漓尽致。戏曲中的旋律段落往往短小精悍，却蕴含丰富的情感内涵。例如，当角色面对客人生意兴隆的时刻，旋律可能会奔放跳跃，充满生气和活力；而在角色忧心忡忡时，旋律则会低沉悲切，反映出内心的压抑和忧虑。这种旋律的起伏和变化，不仅仅是音乐的表达手段，更是对角色性格和情感转变的直观揭示，使观众能够深入地理解角色的心理变化和戏剧情节的推进。在《卖杂

货》中，旋律的地方戏曲特色不仅局限于表达情感的方式，还包括其独特的节奏和音调。这些元素使得音乐既具有地域性的认同感，又能够在观众中产生共鸣。例如，一些主题旋律可能会用特定的音阶和音调进行变化，这些音乐语言的变化不仅仅是为了音乐的美感，更是为了更好地诠释戏剧人物的情感世界。音乐作为情感表达的载体，对《卖杂货》的表演具有重要的情感表达能力。通过特有的音调和音色，音乐旋律能够直接触动观众的情感共鸣。例如，在喜悦的场面中，音乐旋律可能会轻快明朗，让观众感受到角色的喜悦和幸福；而在悲伤的情节中，音乐则可能会变得悲怆哀伤，引发观众的同情和悲悯之情。这种音乐通过情感的层层叠叠，为观众呈现出丰富的情感体验，使得观众能够更加深入地体会到角色的心路历程和戏剧情节的发展脉络。

3 结论

综上所述，文章从音乐分析的角度深入探讨了紫金花朝戏经典剧目的音乐特点及其在戏曲表演中的重要作用。紫金花朝戏作为中国戏曲宝库中的珍贵一环，其音乐不仅在审美上展现了丰富的情感和氛围营造能力，更深刻地承载了丰富的文化内涵和历史记忆。通过对《秋丽采花》和《卖杂货》等经典剧目的音乐特点进行分析，揭示了其独特的旋律结构、乐器运用和情感表达手法，进一步丰富了对紫金花朝戏音乐艺术的理解与认识。未来的研究可以进一步深化对紫金花朝戏音乐的探索，探讨其与中国传统文化及现代表演艺术的关系，以期更好地传承和发扬这一宝贵的文化遗产。

[参考文献]

- [1]刘智文.基于游客感知的紫金县花朝戏旅游演艺发展策略研究[D].广西师范大学,2023.
- [2]邱嫻,李丽丹.浅析河源紫金花朝戏的艺术特色与传承发展[J].艺术品鉴,2021(06):44-45.
- [3]李默尘.河源花朝戏动漫设计创作研究[J].戏剧之家,2020(25):29-30.

课题项目:

该论文为河源职业技术学院2024年广东省教育厅科研项目-校级培育重点领域项目“紫金花朝戏经典剧目整理与研究”的研究成果之一，项目编号：2023KYYPY13