

二级演员视角下采茶戏传统唱腔的当代传承路径探析

饶倬葱

临川区抚州采茶戏传习所，江西省临川区，344100；

摘要：采茶戏因其特殊的板腔结构，语音调式以及唱念交融等表演特点而表现出了明显的地域性和艺术性。但当代多元文化语境中，传统唱腔传承正面临着观演习惯变革和传播模式转型两大挑战。文章从二级演员实践角度出发，对采茶戏传统唱腔结构特征和艺术价值进行了剖析，论述了其当代传承意义，提出了系统化教学、舞台表达创新，数字资源建设和跨界传播四种传承路径的建议。目的是建构一个既考虑传统特色又符合时代需求可持续发展的框架，以期对采茶戏唱腔保护和创新起到现实借鉴作用。

关键词：采茶戏；传统唱腔；二级演员；技艺传承

DOI：10.64216/3080-1494.25.11.078

引言

采茶戏是我国地方戏曲中的一个重要剧种，因其鲜活的生活气息，灵活多变的板腔体系以及表现力丰富的声腔技巧等特点而在地域文化当中占有举足轻重的位置。传统唱腔在负载艺术美感的同时，也映射出社会习俗和语言特色。但在观演审美越来越多元的今天，唱腔传承受舞台环境，演员培养及传播方式等诸多因素影响。二级演员是传承体系的中坚，他们的学习历程和表演经验能体现传统唱腔和现代舞台融合的两难。本研究目的是从实践角度对唱腔的特点，价值和传承路径进行探索，从而为创新性保护提供一些思路。

1 采茶戏传统唱腔特征

1.1 板腔结构灵活多变突出叙事性

采茶戏传统唱腔是建立在板腔体基础上的，它通过富有韵律的组合达到叙事性和表演性高度统一。它的唱段经常在“平坦，快速，慢速”三大类基本板式间自如地转换，从而适应了角色情绪、剧情发展等多层次的需要。慢板唱腔曲调舒展精致，多用以表达人物内心感情，如离愁和相思；快板是在情节紧张或情感高涨的场合中使用的，其节奏紧凑而明朗，突出了角色的急迫心态；散板唱腔突破了传统的板眼束缚，经常被用于情感的递进或转折，为表演带来了更大的灵活性和紧张感。二级演员需准确地掌握不同板式节奏重心及语音走向，并通过控制板腔内的强、弱、急、缓等因素来构成与场景高度契合的旋律表现。

1.2 语音调式相互依存体现地方韵味

采茶戏唱腔高度依赖于地方方言音系与调式特征的紧密结合，其独特性首先体现在“以词定腔，因腔制调等”的构作原则上。唱腔往往在五声调式的基础上，又灵活地运用羽调，徵调，商调等各种调式的变化，在旋律升降的辅助下加强语言的节奏感，构成了具有浓郁地域风格的旋律线条。方言语音对唱腔起着特别关键的作用，声母，韵母，声调三者之间的和谐统一，不但决定着音高的方向，而且还直接影响着情感色彩的转移。如轻声韵母和高音区旋律相结合，能显示出人物害羞和俏皮的一面，低声调和宽音程配合常被用来表现多情，哀婉的心态。二级演员演唱时需准确还原方言声调抑扬顿挫，调式转换时需保持语音和旋律自然连接。

1.3 唱念交融重视情感渲染与人物塑造

采茶戏演唱的一个显著特点是唱念高度融合，表演体系注重通过多维的声音运用来完成人物立体塑造。唱段中常穿插着许多念白，念白不仅是推动情节发展的语言载体，更是人物情感递进过程中的一个重要结点。唱念的自然衔接取决于气息控制，音高调整和语速把握等因素，这就需要演员对同一段落的演出做到声腔，语言和情绪多层同步。唱腔在情感表达上特别丰富，以高低起伏和虚实对比的声腔处理手法来展示人物心理上的微妙变化。比如在表达欣喜之余，往往会用轻快跃动的旋律和稍嫌夸张的念白来构成一种互动；并在悲怆的情景下，通过加长句末和减少音区来烘托哀婉的气氛。二级演员在实际工作中需要不断地调整唱念之间的比重，以“声随情变”来达到对人物形象的深刻塑造。

2 二级演员视角下采茶戏传统唱腔的当代传承

价值

2.1 丰富戏曲艺术生态推动传统文化再生

采茶戏传统唱腔因具有灵活多变的板腔体系,特有的方言音韵以及唱念交融等艺术特征而在当代戏曲艺术生态里显示出了无可替代的重要价值。在多元化审美趋势下,中国戏曲总体格局正从单一中心向多元共生转变,同时采茶戏唱腔得以保存和流传,让地方剧种保持整体生态上的多样性和层次感。传统唱腔所负载的地方文化符号,情感表达模式和语言特色为当代戏曲创作储备了大量资源,使不同剧种在沟通和互鉴中能形成艺术生长点。采茶戏唱腔中积极的生存状态,使受众接触到多元的戏曲形态,同时也能体会传统文化中博大精深的地域底蕴,进而促进传统文化再生和价值延展。在这一生态下,采茶戏不仅是地方剧种的象征,也是当代戏曲体系维护文化多样性和提升艺术生命力的主要支点。

2.2 建立演员成长体系提升技艺代际传承

在当代戏曲发展线索下,采茶戏传统唱腔所具有的价值不只是艺术层面上的,还包括人才培养和技艺延续等长期意义上的。二级演员处在学习和演出承上启下、承前启后、继往开来的重要地位,不仅是技艺传承的现实主体,更是日后创作活力储备的力量。演员经过系统化训练及实践积累可以形成个人化风格表现,同时掌握板腔节奏,声腔调式以及唱念结合的核心技巧,使得唱腔既能保留原生形态,又能达到内涵扩展的目的。代际传承有效促进传统唱腔核心元素能够超越时间局限而形成持续性活力。二级演员的发展既健全剧种内人才梯队,又为采茶戏唱腔长期生存提供坚实的保证。这一成长体系使得采茶戏在新生力量的持续补充中实现了技艺上的累积和革新,并保证了其不会因为代际断层失去文化上的连续性。

2.3 提升戏曲观演体验促进文化认同建构

采茶戏唱腔的当代价值,也在于它对于观演体验,文化认同等方面的形塑功能。传统唱腔因声腔灵动、语言独特而给听众带来一种非常有沉浸感的审美感受。在情感表达方面,唱腔以音高起伏,节奏变化以及声腔力度等方式,表现出人物情绪轨迹,让听众在音声流转之中体会到人物内心世界,继而与情节产生共情。这种审美沉浸既强化了戏曲舞台感染力,又使受众在情感共鸣上自然而然地树立起一种对传统艺术亲和认同的观念。

在当代社会多元文化语境中,这一源于审美体验的文化认同成为采茶戏继续流传的重要推手。采茶戏以唱腔塑造观演关系来达到艺术价值和文化价值双方面的展现,让受众在享受演出的同时感受到传统文化特有的韵味,继而促进地方文化向大背景下的扩散和认同。

3 二级演员视角下采茶戏传统唱腔的当代传承路径

3.1 强化唱腔技艺训练构建系统化教学体系

采茶戏传统唱腔要想得到有效继承,必须依靠系统化技艺训练机制。对于二级演员来说,他们的学习阶段不仅是技艺成型过程中的关键阶段,更是结构性吸收和再造传统声腔风格的核心。为了达到准确,稳定地进行技能培养的目的,建立一个分层递进,内容完整,评价科学的教学体系就成了重中之重。系统要在一体化的课程模块中融入基础发声训练,板腔节奏识别,方言语音应用和唱念衔接处理元素,通过阶段性的成果展示和跟踪评估逐步指导演员在实践过程中对核心技艺的把握和内化。在一次以中级青年演员为教学对象的实践活动中,一个表演工作坊以“技法—感情—人物”三位一体训练法为基础架构。演员们需要在一段慢板唱腔的学习过程中首先对音高曲线的辨认和节奏的模仿,然后在几次情绪的指导实践中建构角色的心态,最后配合舞台调度还原完整的片段。在这一过程中引入了实时声波分析软件进行辅助纠音并利用可视化声谱对演员发音准确性进行比较以增强语音和旋律协同。同时,通过小组互评机制加强学习反馈,有利于演员之间技艺的交叉感染。这类教学实践强调“面向表演,进行声腔训练”,有效解决传统唱腔教学中存在的“重记谱,轻表述”问题,使二级演员在系统框架内实现表演技能与艺术感知的双重提升,真正形成可持续复制与传播的教学路径。

3.2 创新舞台表达方式拓展唱腔表现空间

采茶戏传统唱腔虽然艺术特色明显,但是在现代舞台审美体系下,如果表现方式没有更新,很容易和新生代观众造成接受上的隔阂。为了解决这一难题,有必要对舞台表达手段进行革新,在保持原有声腔风格前提下扩大表现空间以更加符合当代审美期待。具体可以在视觉呈现,空间布局和声场构建上加强唱腔综合表达效能。在一场场聚焦“当代家国情怀”的采茶戏实验课上,创排团队试图把唱腔植入到多时空交错的舞台叙事。表演

中运用多层次布景结构和灯光切换建构虚实结合场景转换等手法,让传统唱段和现代意象产生视觉共鸣。与此同时,利用环绕声技术多点投射演员唱腔,让受众感受声波流动所产生的空间情感震撼,增强听觉沉浸感。演员表演时,唱腔和身体动作节奏得到高度结合,念白语速和情绪变化以动作节奏为导向,达到动态唱念合一的感情渐进。该方法突破了“一个人一个台阶”单线演出的传统模式,使得唱腔得到多维空间的拓展,提升演出的叙事张力和艺术表现力。这一实践证明,创新的舞台表达方式不仅给唱腔以更为广阔的表现空间,而且推动传统技艺和现代剧场逻辑有机结合,切实增强受众接受度和艺术感染力。

3.3 构建数字化资源平台促进多渠道共享传播

在信息技术深入发展的今天,对传统剧种的继承和传播已经不限于舞台表演或者线下授课,数字化资源平台的建设已经成为广域继承和高效传播的重要途径。对二级演员来说,数字化平台既为他们提供灵活多样的学习方式,也是技艺积累,知识再现和互动交流的中心场所。完善的唱腔数字资源平台应该由经典唱段音视频资料,板腔结构图谱,方言语音注释和唱腔风格解读模块组成,通过智能检索进行检索、个性化推荐和实时互动的技术提高了资源的利用效率和学习效果。在某唱腔资源平台的开发中,团队以“场景化的学习”为设计理念,搭建“唱段学习—分句解析—声腔比较—反馈记录”四步流程。以经典的快板为例,该平台首先提供完整的演唱视频,然后对节奏节点,语音特征和音高标记进行逐句的拆分;演员可以将演唱录音上传到现场,系统会自动产生声谱图,通过对比分析反馈出他们的音准误差和节奏偏差情况,从而提出有针对性的意见。该平台同时开设了“角色演绎”栏目,把唱腔和特定剧情片段捆绑在一起,便于学习者了解自身的叙事功能和情感表达。同时开放论坛区让二级演员,教师及资深表演者进行演唱体验和技艺心得的交流,组成互动的学习社群。借助这种资源的整合和平台的建设,采茶戏唱腔的学习和传承得以突破地域的限制,实现了“线上可学习,实时可点评,共享共建”的新型传承途径,从而提高了唱腔传播的范围和深度。

3.4 跨界融合多元传播强化社会认知影响

伴随文化传播途径持续改变,若想提升传统戏曲在当代的影响力,需主动开展跨界整合,拓宽传播途径,

增强社会认可度,作为该剧种艺术重点的采茶戏传统唱腔,其声腔架构与文化底蕴,存在跨媒介转变的潜力,依托和影视剧、动漫、数字短视频、音乐节目等新兴文娱样式结合,能达成内容形态的创新性呈现,使传统唱腔在更宽泛社会环境里获得认知与认可,特别是对年轻观众的文化引导意义十分关键。创作团队在针对青年受众的“传统艺术微剧场”视频策划里,创作团队把采茶戏经典唱腔部分与当代生活状况相结合,制作时长约3分钟的剧情短片,演员着现代装身处城市空间演唱采茶戏片段,借助镜头手法建立唱腔情感与现实情境的关联,将一段“别离”主题的唱段设置于地铁站的告别情景里,让传统情感表达与现实生活接轨,激起情感共振。短片经社交平台大范围扩散,播放量极速破万,带动大量评论和互动出现,观者皆称对传统唱腔有了新认知,这一跨领域传播尝试不但让唱腔形式摆脱舞台局限,达成受众触达的年轻态、日常态与情感态,增强了传统艺术的社会可见度和文化亲近感。伴随多元媒介参与,采茶戏唱腔正从“小剧场”拓展至“大社会”,产生“文化认知—情感认同—价值传播”的多维度效果。

4 结束语

采茶戏传统唱腔作为戏曲艺术和地域文化相融合的结晶,它所特有的声腔魅力和表现体系对我国戏曲多样性的形成具有重要的支持作用。二级演员的研究,实践和传播角色既是技艺继承者也是创新探索者。当代传承不能停留在保留原貌的层面,而是需要以尊重传统为前提,以系统化训练,数字化平台和跨界传播为辅助,扩大艺术边界,让唱腔在现代舞台上重新焕发活力。通过多维路径协同发展,采茶戏唱腔可望在维护文化根基前提下获得创新表达并进一步提升社会认同和文化价值。

参考文献

- [1]周琪.高安采茶戏唱腔和念白分析研究[J].黄河之声,2023,(09):42-45.
- [2]杨柳.桂南采茶戏的艺术形态与唱腔特征[J].今古文创,2022,(16):92-94.
- [3]黄振强.和平采茶戏与赣南采茶戏差异分析[J].文化学刊,2020,(10):17-19.
- [4]李龙.桂南采茶戏的唱腔艺术及传承研究[J].福建茶叶,2020,42(08):128-129.
- [5]全容菲.采茶戏研究综述[J].北方音乐,2020,(10):72-74.