

论徐州梆子戏的音乐特色与传承保护

刘志强

沛县文化艺术传承戏曲表演

摘要：徐州梆子戏作为徐州地区的非物质文化遗产项目，对其音乐特色进行深入挖掘，确保其得到更好地传承和保护具有重要意义。文章阐述了徐州梆子戏的发展历程和特点，探讨徐州梆子戏的音乐特色，分析了徐州梆子戏的传承现状，以此为基础，提出了徐州梆子戏的传承保护路径，包括加大宣传力度提高梆子戏社会认知度、建立数字化技术传承平台、创新曲目内容和表现形式、加强高校与传统艺术院团的合作等，旨在推动徐州梆子戏得到进一步发展。

关键词：徐州梆子戏；音乐特色；传承保护；路径

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.12.172

徐州梆子戏作为中国戏曲艺术中的一种主要形式，历史悠久，文化底蕴深厚，承载着丰富的地域文化和民族记忆，是徐州地区乃至整个中华民族非物质文化遗产的重要组成部分。然而，随着现代社会的快速发展，传统戏曲艺术面临着巨大的挑战，如观众老龄化、传承人才匮乏、演出市场萎缩等问题日益凸显，使得徐州梆子戏的传承与保护工作受到了阻碍，如何在新时代背景下找到更好地发展路径成为当前需要深思的问题之一。

一、徐州梆子戏的发展历程和特点

（一）发展历程

徐州梆子戏起源于明朝以后，当时陕西、山西人大量迁居徐州一带，带来了他们当地的梆子腔，这些梆子腔与苏北地区的民歌小调、杂耍曲艺、说唱艺术以及方言俚语、风俗民情相结合，经过几代徐州梆子戏艺人的潜心打磨，逐渐形成了具有鲜明地方特色的徐州梆子戏。在抗日战争时期，徐州地处战略要冲，许多爱国名伶及文人汇集于此，使得徐州梆子在剧目、表演、导演、音乐唱腔等方面获得了许多提高。新中国成立后，徐州梆子戏得到了进一步的发展，成立了专业的艺术表演团体，进行了戏改工作，并建立了省级专业艺术表演团体——江苏省梆子剧团。

（二）特点

徐州梆子戏主要流传于江苏省徐州市等地区，尤其是徐州的丰县、沛县、铜山三地是梆子戏最为活跃的地域。此外，徐州梆子戏在苏鲁豫皖四省接壤的广大地区也有广泛的影响。徐州梆子戏因其独特的艺术价值和历史意义，于2008年6月经国务院批准入选第二批国家级非物质文化遗产名录，成了一项重要的非物质文化遗产。徐州梆子戏之所以能够被评为非遗，主要还是因其具有的文化价值以及显著的文艺特点，主要体现在：从音乐和唱腔方面来看，徐州梆子戏的音乐高亢激越、旋

律优美，唱腔则具有激昂、醇厚、高亢的艺术特色，其节奏强烈，既具备北方戏曲刚硬有力的特点，又具备南方戏曲婉转柔和的韵味。从表演方面来看，徐州梆子戏的表演强调感情真实，形式上规范严谨，技巧性高，多采用“文戏武唱”的方式，生旦净末丑分工更为精细，在表演过程中，演员通过丰富的面部表情、身段动作和手势等，生动地塑造出各种人物形象。随着时间的推移，徐州梆子戏的剧目越来越多，传统剧目约五百余出，新编历史剧和现代戏近两百出，其内容多以历史故事、传奇人物和民间传说为题材，反映了徐州地区的历史文化和民俗风情。

二、徐州梆子戏的音乐特色

徐州梆子戏，这一深深扎根于徐州大地的戏曲剧种，历经数百年的沉淀与发展，形成了自身独特的艺术风格和表演特色，其不仅仅是中国传统戏曲的瑰宝，更是徐州地区文化、历史与民俗的生动写照。徐州梆子戏的音乐特色主要体现在以下几方面：第一，谈及徐州梆子戏，不得不提的是那高亢激昂、悠扬嘹亮的梆子声。梆子，这一古老的打击乐器，在徐州梆子戏中扮演着举足轻重的角色。每当那清脆的梆子声响起，仿佛能穿越时空，将观众带回到那古老的戏台之上，演员们伴随着梆子的节奏，或唱或念，将剧情推向高潮，使观众为之动容。第二，徐州梆子戏在表演上注重力度与节奏感的完美结合，在表演过程中演员们通过精湛的演技和丰富的舞台经验，将每一个动作、每一句台词都赋予了强烈的张力和节奏感。表演者或矫健有力，或柔美细腻，通过表演的张力和明快的节奏，推动剧情的发展，给观众带来一场场视觉与听觉的盛宴。第三，徐州梆子戏在表演形式上非常注重肢体动作的灵活运用。表演者的肢体语言丰富而精准，每一个眼神、每一个手势都能准确地传达出角色的性格和情感。他们或怒目圆睁，表现出角

色的刚毅与坚定；或眉目传情，流露出角色的柔情与蜜意。这种灵活多变的表演形式，使得徐州梆子戏的人物形象更加生动鲜活，给观众留下深刻的印象。第四，徐州梆子戏在服装、妆容和舞台布景等方面也有着独特之处。表演者的服装色彩鲜艳、图案精美，既体现了戏曲艺术的传统美学，又融入了徐州地区的民俗特色。他们的妆容夸张而细腻，通过不同的色彩和线条勾勒出角色的面部轮廓和表情变化，而舞台布景则简洁大方、寓意深远，为表演者进行表演提供了良好的背景和氛围。徐州梆子戏以其独特的艺术风格和表演特色赢得了广大观众的喜爱和赞誉，其不仅仅是一种戏曲艺术形式，更是一种文化的传承和精神的象征，需要新一代青年将其独特的艺术魅力持续传承下去，使这一传统艺术形式在新时代焕发出更加绚丽的光彩。

三、徐州梆子戏的传承现状

徐州梆子戏作为中国传统戏曲的重要组成部分，其传承方式多种多样，常见的传承方式主要有师徒传承和家族传承两种。师徒传承是戏曲传承中最古老且最直接的方式，师傅通过口传心授的方式将自己的技艺和经验传授给徒弟，这种传承方式注重实践和经验积累。家族传承则是在一个家族内部代代相传，家族成员自幼便接触学习，有着得天独厚的环境和条件。然而，随着时代的变迁，现代传承途径逐渐兴起。学校教育成为徐州梆子戏传承的重要途径之一，许多高校和艺术学院开设了相关的专业课程，通过系统的教育和培训来培养新一代的演员和研究者。除学校教育以外，社会培训机构也为广大爱好者提供了学习平台，使得更多人有机会接触和学习徐州梆子戏。此外，借助电视、网络等媒介的快速传播能够，使得徐州梆子戏传播到更广泛的受众中，提升了其知名度和影响力。

徐州梆子虽然得到了一定的传承和保护，但是随着时代的发展和人们思想意识的变化，其也面临着诸多挑战与困境。随着现代娱乐方式的多样化，年轻一代对戏曲的兴趣逐渐减弱，观众群体老龄化严重，同时演员断层问题也更加突出，老一辈演员逐渐退出舞台而新一代演员尚未成熟起来，导致人才青黄不接。再加上传统戏曲市场萎缩、剧目创新不足等问题也制约了徐州梆子戏的发展。之所以会使梆子戏陷入此种困境，只是因为受到现代娱乐方式的影响，人们不再局限于通过听梆子戏来达到娱乐的目的，尤其是新一代的年轻人更是对梆子戏缺乏认知和了解，陈旧的戏剧内容以及形式已经很难引起年轻群体的注意，尤其是在数字化时代背景下，

年轻人已习惯通过网络娱乐的方式来取代线下娱乐，这使得线下开展的梆子戏表演受到了很多的影响。在多种因素的影响下，导致徐州梆子戏在传承方面面临着极大的考验，需要积极探寻更多新的路径来实现传承和保护。

四、徐州梆子戏的传承保护路径

（一）加大宣传力度提高梆子戏社会认知度

要让更多的人了解、认识和欣赏徐州梆子戏这一传统艺术形式，就需要进行全方位、多角度地宣传，以此提升徐州梆子戏的社会认知度。传统媒体渠道，如电视台、广播电台、报社等，具有较广的覆盖面，传播范围广、受众人群多，借助这一渠道通过开设专栏、专题节目等方式，定期介绍徐州梆子戏的历史、文化和艺术魅力，可以快速地将徐州梆子戏推广到大众视野中。随着时代的不断发展，网络已经成了人们获取信息的主要途径。相关部门可以通过建立官方网站、社交媒体账号、网络直播等方式，将徐州梆子戏的历史背景、演出信息、经典剧目等呈现给网友，与观众进行网络互动，增强观众的参与感和归属感。另外，演出是最直接的宣传方式，通过现场表演，能够让观众直观地感受到徐州梆子戏的艺术魅力。在演出的过程中还可以由主持人穿插进行讲解，帮助观众更深入地了解徐州梆子戏的文化内涵和历史背景，提升观众的认知水平。与此同时，还要通过开展志愿者招募、组织培训和交流活动等方式，鼓励社会各界人士参与徐州梆子戏的保护和传承工作，以此提升徐州梆子戏的社会影响力，促进传统文化的传承和发展。只有当整个社会都参与到保护传统文化的工作中，才能真正地实现传承和发展。

（二）建立数字化技术传承平台

随着科技的飞速发展，数字化技术为传统艺术的传承与保护提供了新的契机。对于徐州梆子戏而言，建立数字化技术传承平台是确保其长久传承与创新发展的关键一步。具体实施方法如下：一是，推动传统艺术数字化转型。利用高清录音、录像、数字摄影等技术，对徐州梆子戏的经典剧目进行全面、高质量的记录，使其形成数字化的资料，便于长久保存，防止因时间流逝而导致的资料损毁或遗失，还能方便后人进行学习和研究。通过数字化手段，可以将老一辈艺术家的精湛表演原汁原味地保存下来，为后续的传承提供宝贵的参考。二是，建立数字化档案库和资源共享平台。对徐州梆子戏的历史文献、剧本、曲谱、图片、视频等资料进行系统的数字化整理，建立一个全面、完善的数字化档案库，

作为资料查询和研究的平台，为艺术家和学者提供丰富的创作和研究素材。同时，通过建立资源共享平台，实现徐州梆子戏资源的互通有无和共享利用，促进不同艺术团体和机构之间的合作与交流，共同推动徐州梆子戏的传承与发展。三是，创新数字化展示形式。借助虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、3D打印等先进技术，为观众打造沉浸式的徐州梆子戏观赏体验。例如，通过VR技术，观众可以身临其境地置身于虚拟的戏台之上，感受戏曲艺术的独特魅力；通过AR技术，观众可以在手机或平板电脑上实时观看与互动徐州梆子戏的虚拟表演；通过3D打印技术，可以制作出精美的徐州梆子戏角色模型或道具，供观众近距离欣赏和把玩。这些创新的数字化展示形式不仅可以吸引更多年轻观众的关注和兴趣，还能为徐州梆子戏的传播和推广开辟新的途径。

（三）创新剧目内容和表现形式

首先，应创新剧目内容。新时代背景下应充分结合现代社会的热点话题、年轻人的兴趣爱好以及时代精神，创作具有时代特色的新剧目。使创作的新剧目既保留徐州梆子戏的经典元素，如独特的唱腔、表演风格等，又融入现代元素和表现手法，如现代舞蹈、流行音乐等，使传统戏曲焕发新的活力。这种具有新时代特色的传统剧目，可以让年轻观众在观看过程中产生共鸣，从而激发年轻群体对徐州梆子戏的兴趣。其次，创新表现形式。传统的戏曲表演形式虽然经典，但对于年轻观众来说可能显得过于单一和陈旧，为了引起年轻观众的注意，需要尝试将徐州梆子戏与现代科技手段相结合，创造出新颖、多元的表现形式。例如，可以利用虚拟现实（VR）技术展示梆子戏，让观众在戏曲的世界中进行沉浸式体验，增强戏剧的代入感；或者通过增强现实（AR）技术将戏曲角色和场景与现实世界相融合，为观众带来全新的视觉享受。此外，还可以尝试将徐州梆子戏与其他艺术形式相结合，如话剧、舞剧、音乐剧等，创造出更加丰富多样的艺术体验。最后，注重年轻观众的参与和互动。积极开展各类戏曲体验活动，如邀请知名戏曲艺术家进行现场教学、组织观众参与戏曲表演等，让年轻观众亲身感受戏曲艺术的魅力。通过这些互动体验活动，可以增强观众对徐州梆子戏的认同感和归属感，进一步培养观众对这一传统艺术形式的兴趣和爱好。同时，利用社交媒体等平台与年轻观众进行互动交流，了解他们的需求和反馈意见，以便更好地满足广大观众的观赏需求。

（四）加强高校与传统艺术院团的合作

其一，建立校企合作机制。高校与传统艺术院团可以共同建立合作机制，明确双方的责任和义务，确保合作的顺利进行。双方在合作过程汇总，通过设立联合研究机构、签订合作协议等方式，共同开展徐州梆子戏的研究、创作和演出活动，能够对双方资源进行优化整合，实现优势互补，共同推动徐州梆子戏的传承与发展。其二，邀请知名戏曲艺术家进校园。高校可以定期邀请知名戏曲艺术家进校园，举办讲座、展览和演出等活动，让学生近距离感受徐州梆子戏的魅力，提高学生对传统艺术的兴趣和认知度，还能为艺术家提供一个展示才华、传播艺术的平台，让艺术家通过现场表演和讲解，更直观地将徐州梆子戏的表演技巧和艺术特色展现到学生面前。其三，开设相关课程和工作坊。高校可以开设与徐州梆子戏相关的课程，课程内容包含徐州梆子戏的历史、文化、表演技巧等方面，让学生有机会可以对徐州梆子戏进行系统的学习和实践，从而培养学生的专业素养和实践能力，并鼓励学生参与到梆子戏的创作和表演中，进而加深学生对徐州梆子戏的理解和喜爱。其四，建立实习基地和人才培养基地。高校可以与传统艺术院团合作建立实习基地和人才培养基地，为学生提供实践锻炼的机会，让学生在真实工作环境中了解徐州梆子戏的表演流程和技巧，提升学生的实践能力，同时也为传统艺术院团输送更多优秀人才，满足传统艺术院团对专业人才的需求。高校与传统艺术院团的合作，不仅可以推动徐州梆子戏在高校中的普及和推广，提高年轻一代对传统艺术的认知和兴趣，还有助于传统艺术院团拓宽人才来源渠道，提升整体表演水平和创新能力。最终为徐州梆子戏的传承保护注入新的活力，推动其在现代社会中的持续发展。

结束语

综上所述，徐州梆子戏不仅是传统戏曲中的重要组成部分，也是中华非物质文化遗产中的重要组成部分，其具有重要的文化价值和历史意义，需要被传承和保护。在新时代背景下，徐州梆子戏正面临着传承的危机，需要在对其音乐特色进行了解的基础上，对其进行创新，并采取一系列有效措施，推动徐州梆子戏在现代社会中的传承和发展，使这一传统文化能够永久传承下去。

参考文献

- [1] 赵兴勤, 赵韡. 新中国江苏梆子戏发展述略[J]. 中国古代小说戏剧研究, 2021, (00): 191-202.