

柳琴戏演唱技巧的分析

白明梅

枣庄市艺术剧院

[摘要] 随着社会的进步,人们的物质生活越来越好。由于电视、电脑等多种娱乐形式的出现和快速的传播,其对戏剧的影响也越来越大,导致戏曲爱好者也在日益减少,戏曲演出日益偏离大众的兴趣,并逐步淡出大众的视线,甚至连传统的京剧都面临着严峻的考验。柳琴戏也是如此,现在我们很少能听到纯粹的柳琴戏。柳琴戏之所以逐渐丧失其活跃的市场,除了由于人们的娱乐手段越来越丰富之外,还因为柳琴戏的发展与传承受到了极大的限制。所以对于传统的戏曲表演我们不能摒弃而是要进行传承,以便更好地弘扬我国的优秀传统文化。本文主要对柳琴戏的发展现状,以及柳琴戏的唱腔技巧分析和柳琴戏的传承价值进行了详细的分析和探究。其中柳琴戏的唱腔技巧分析为本文论述的重点内容。

[关键词] 柳琴戏;演唱技巧;技巧分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.1042

概述

柳琴戏是一种传统的民间戏剧。根据史料,柳琴戏最初的唱法是从农民那里得来的,他们为了生存,创作出一种能任意哼唱的曲子,历经二百多年的演变,最终形成了如今的柳琴戏。柳琴戏以其独特的艺术魅力而被称为“怡心调”。柳琴戏具有鲜明的歌喉特色,男子演唱粗犷豪迈、刚劲有力,女子婉转婉转。此外,柳琴戏源于民间,又受到传统文化的影响,演唱家们可以随心所欲地表演,没有任何的束缚且极具创意,而柳琴戏的节拍特点,经常变换多样,从而使人感到轻松愉快。

一、柳琴戏的发展现状

柳琴的音乐内涵,能体现对作品的深刻理解,从审美情趣与文化修养的两个角度来讲,都能体现出不同的音乐风格,了解演唱者的情感,赋予他独特的艺术魅力,让它在意境上获得愉快的、优美的音乐体验。熟练地掌握演奏技术,将演奏技术应用于演奏,不仅可以丰富演奏的形式,而且可以充分地表达出作者的情感。

(一) 剧团收益低,存在经济困难的现象

在社会、历史、时尚等诸多因素的影响下,传统的柳琴戏表演已经不能满足、不能满足现代社会的需求。柳琴戏起源于民间,其演出场所也多在农村进行,体现了浓郁的农村生活氛围。在过去的很多年里,也经常会出现这样的现象。但如今,柳琴戏在乡下已经很少见了。剧团下乡表演成了问题,所以导致农民不能看戏,进而使柳琴戏在大众心目中的地位越来越低。随着柳琴戏表演数量的不断减少和观众的逐渐“离去”,柳琴戏表演的效益也越来越差,资金也越来越紧张。

(二) 经费不足设施薄弱,表演无法正常进行

柳琴戏艺术团在经费短缺的情况下,很难继续下去。且不说民间美术组织的经费不足,即使是市属机关的艺术团,同时,由于缺乏资金支持的设施,以及“亏损性”的表演,以及“投入低、收益低、表演低”的恶性循环,使得每年的演出收入难以维持基本工资和表演,更是无法更新设备和改进基础设施。

(三) 戏曲人才短缺、培养模式差、严重断层

人才是戏曲发展的保障,人才匮乏是制约戏曲文化传承发展的重要因素。由于戏剧发展遭到空前的打击,戏曲市场的萎缩,专门从事戏曲专业的人才越来越少。创意太多了。演员们转向其它受欢迎的产业,导致了大量的人才流失。但是,目前我国的戏曲专业培训机构寥寥无几,许多高校甚至已经取消了戏曲专业。这对于处境艰难的剧场市场而言,无疑是一次巨大的冲击。随着时间的推移,老一辈的梦师们渐渐退出了梦术的舞台,新生代的戏剧人才很难将其传承下去。传统的人才培养方式已经不能满足社会发展的需求,从而出现了非常严重的断层。

(四) 思维僵化,缺少创新,不能与时俱进

柳琴戏是一种以自由为基础的艺术形式,具有很强的随机性,缺乏一套固定、完备的发展系统和形式。这不但使其难以继承,而且也限制了其艺术的创新与发展。一是柳琴戏虽无定型,但仍局限于传统的戏曲表演,很难适应时代要求,应对其进行改良。持续地革新。二是柳琴戏在地域上存在着局限,地域狭小、封闭,很难吸取其它地方的先进文化,从而阻碍了柳琴戏的革新和发展。

二、柳琴戏的演唱技法分析

柳琴戏,也叫“拉魂腔”,起源于鲁南临沂,苏北,皖北,豫东北,安徽泗州戏,江苏淮海戏,山东柳腔,茂腔等,都是“拉魂腔”的姊妹戏。柳琴戏是一种富有地方特色的戏曲,有着浓郁的乡土色彩,其演唱形式新颖、音律优美,特别是传统戏的唱法,在表现人物性格、心理活动、情感等方面有着得天独厚的优势。柳琴戏的演唱技法主要有情感与技巧表现,以及技法与音乐表现和音乐表现与舞台感染力三种形式。

(一) 情感与技巧表现

艺术都是从情感层面上表现出来的,所以表演者在表演时也不能忽略情绪因素。实践表明,将情绪与技术的表达相结合,可以使观众的情绪得到充分的激发,并通过柳琴传达出表演者的内心感受和经验,从而获得共鸣。演奏者是乐章的解译者,而对乐章的解读也是对其进行阐释的过程。根据音乐整体的需要和特定的内容表达方式,在艺术加工中赋予了情感的价值,从而获得了更深层的艺术享受。

(二) 技法与音乐表现

技巧和音乐表达的重点在于“韵味”。戏曲、美术、舞蹈、音乐等各种艺术形态,都与“韵味”这个词有着密不可分的关系。作曲家在创作时,把自己的思想和情感都投入到了创作中,对艺术的处理也做了预先的预想和特别的处理。演奏者要忠实于原创作者的原意,并以此来表达自己的观点,从而使作品得到升华。虽然都是一样的曲子,但每个人心里所想,却是截然不同的。比如《cat's 无言歌》里的非音乐技巧,虽然看起来没有任何情绪上的东西,但弹奏面板、弦音技术的运用,却有着特殊的效果。作曲家用声学的方式把猫的性格和情绪都表现出来,好像不用文字就能把猫的性格特征表现出来。所以,就柳琴的音乐表达而言,技术的发展是其发展的重要支撑和拓展。音乐与戏剧、美术等艺术形态不同,作曲家在谱面上所画出的音符,是一种通过特定媒介表达的特别的音符。欣赏者作为听者,既能通过听觉来感知其表现形式,又能从视觉上理解技术运用的方式。从这个意义上说,音乐技巧把“灵魂”带入了音乐的表达中。在今后的发展中,一定会使各种乐器的元素相互交融,从而使其更好地掌握演奏技术,对柳琴的各种表现进行综合分析,可以更好地反映出其音乐的风格和特定的要求,并且能够控制音乐的声音和音乐的灵魂。它要求表演者在演奏技术上有较高的造诣,并在此基础上,不断地充实和拓展柳琴戏的发展空间。

(三) 音乐表现与舞台感染力

柳琴戏表演的视觉冲击极大地提升了其舞台魅力。《剑器》中也说过,从第一个位置到第四个位置,音乐家的身体随着音乐上下起伏,这一刻,人和柳琴的表演达到了一种完美的结合。在速度比较快的情况下,使用更多的节奏,营造出一种紧张、兴奋的气氛,这是一个非常好的表演。再加上《江月琴声》的敲击,会让人产生一种错觉,演奏时,在他的右手手腕和左手手背转动的时候,那种流动的感觉就会越来越明显。事实上,许多作品都是从西方的吉他、小提琴等乐器中学习的,在技术上更倾向于“演绎”,从而大大提高了舞台的感染力。演奏者们会在不经意间,添加一些与音乐相关的动态动作,使听众能很快地进

入音乐的气氛，表演者产生了共鸣。

三、柳琴戏的传承价值

柳琴戏作为一种非物质文化遗产，在漫长的历史发展和完善中，逐渐发展成为具有鲜明特色的地方戏剧。自诞生之日起，便带有浓厚的乡土色彩和地方色彩。柳琴戏是我国民间传统文化中的一种，对于我们了解我国戏曲民间的历史有着十分重要的意义。此外，柳琴戏的独特魅力，也为国内许多专家学者所瞩目。2006年五月二十日，柳琴戏被国务院正式列入全国第一批非物质文化遗产名录。自此，柳琴戏的传承与发展就成了一个重大的问题。

(一) 较高的历史价值

柳琴戏作为一种民间文化，有着广泛的群众基础，有着很高的历史价值。柳琴是一种根植于民间的艺术形式，具有广大的群众基础。其内容也与民间美术有关，充满了浓厚的人生色彩。此外，柳琴戏是我国历史上比较著名的一种，有着深厚的民族文化烙印，是一种具有悠久历史和民族特色的传统民族文化。

(二) 较高的研究价值

柳琴戏作为一种具有民族民间戏曲文化的传统和地域，且具有很高的研究价值。柳子戏的前身是柳琴戏，是我们民族传统戏剧的一种载体，它不仅反映了一个时代的特征，而且对于研究现代民间文化具有十分重要的意义。它是一种具有地域特色的文化载体。柳琴戏是江苏，山东，安徽，河南交界的地方戏曲，历经数百年的发展，逐渐形成。对柳琴戏的研究，有助于我们更好地认识当地的民间文化和地方特征。

(三) 较高的艺术美学价值

柳琴戏以其独特的艺术魅力与审美价值。柳琴戏吸收了多种戏曲艺术的精华，不断吸收、创新，形成了自己的特色。其演唱曲调婉约，生命气息浓郁，常常让人心旷神怡，如痴如醉，且极具艺术感染力。特别是生活小调，多含有古代音韵，并且审美价值很高。

(四) 较高的精神价值

(上接第1930页)

色的内心世界展现给观众。用相似的手法来展示角色的种种情绪状态，这都需要武生打好基础、精心演练、不断增强基本功、不急于求成。与其他行当或者人物相比较，武生特别需要演员自身的武功功底，艺术上的高难度表现可以说是对于人的肢体动作提出了极挑战的挑战。它要求从腿功、腰功，把子功这些基本功的训练入手，不断受“皮肉之苦”，然后学习第一出戏，继续排演，最后走上舞台，这些必须脚踏实地，循序渐进。台上每次美妙地翻转腾挪和每次惊险的武打，背后都有汗、有泪甚至有血水。除动作基本功外，手势，神态，身段等这些细微动作均需从每天一点一滴开始，积少成多，历经岁月。只有基本功过硬，才会做到表演准确，精当，才会一招一式不落俗套，才算是将老祖宗留下的功夫学到手，学明白。一旦操之过急，如果没有很好的基本功基础与前提，表现出的表演就不够专业，只停留在形式上，缺乏戏曲的魂与灵，如此塑造出的武生形象也就毫无疑问地不会取得成功。武生能否在武生之路上持续成长，基本功起决定作用，如果基本功打得扎实，则武生表演便能得到很好的提高，而利于推动武生此后的良好成长，基本功做得不好，武生表演便会给人以不职业的感觉，瑕疵很多，而其身体段落与姿态又无法给观众以美的感受，无法完美地呈现角色的特质。因此，全体武生必须要有坚实的基本功，它是一名优秀武生必不可少的要求之一。

(二) 熟练的技术在表演中至关重要

除要求基本功扎实外，武生表演时的表演技巧是异常关键的。表演技巧，就是要在精准表演的基础上更上一层楼，以坚实的基本功为基础，经过的一次次舞台打磨、积累了大量经验，能和人物结合起来，在程序化表演时巧妙运用有关招式而非机械式铺陈，要把艺术美发现。例如呈现打斗场面的时候，一定要保证打斗精彩并能引起观众的注意，但是和这同样，它同样会给观众一种美的感觉，否则就不会有艺术美了，想要达到观众所期望的表演水准，无疑很不容易。只有将多种不同的表演手段加以运用，在灵活多样的表演技巧帮助下，才能使得戏曲可看性更强，从而使得戏曲表演质量显著提高，才能吸引到观众的眼睛和眼

球。但如果过分强调技术就错了。手法上主要目的是延伸情节，较好地表现角色，立足于具体故事情境表现角色个性特征与精神面貌。与此同时，武生在表演时不仅需要武功技巧，而且坚实的唱念基本功亦是至关重要的。

四、结语

综上所述，柳琴的弹奏技术与音乐表现有着紧密的联系，二者互相影响、互相促进。演奏技巧与情绪的结合是为了达到二次创作的目的。如果没有感情，弹奏的只是一种没有灵魂的乐器，演奏者除了要掌握基本的演奏技巧之外，还要注重对曲子的理解，让自己的情感随着曲调的变化而变化，从而使自己的乐器更具特色，更为出彩。同时，为了让作品更好地传达给观众，也使得柳琴戏在新时期的艺术价值得以充分发挥。

参考文献：

- [1] 靳颖. 浅谈柳琴戏演唱技巧[J]. 剧影月报, 2009(1): 2.
- [2] 韩光丽. 柳琴戏剧日的发展与创新[J]. 戏剧丛刊, 2007(6): 2.
- [3] 祝仰东. 柳琴戏传承的艺术特色[C]// 徐州市人民政府. 徐州市人民政府, 2009.
- [4] 杜景茂, 侯长侠. 柳琴戏的渊源与演变[J]. 艺术百家, 2011(A02): 2.

作者简介: 白明梅, 出生年月: 1968.04, 性别: 女, 民族: 汉, 籍贯: 山东省枣庄市, 单位: 枣庄市艺术剧院, 职称: 副高级职称, 研究方向: 柳琴戏演唱技巧的分析。

球。但如果过分强调技术就错了。手法上主要目的是延伸情节，较好地表现角色，立足于具体故事情境表现角色个性特征与精神面貌。与此同时，武生在表演时不仅需要武功技巧，而且坚实的唱念基本功亦是至关重要的。

(三) 武生在表演中要掌握合理使用的方法与技巧

武生演员作为戏曲表演的角色形象本身就是组成戏剧艺术最主要的基本要素。戏曲武生演出除基本功必须扎实、有熟练的技艺之外，还要使其达到某种演出境界，从而全面地展现武生的作用。武生之格斗与武打需诸种技艺，与杂技有相同之处，然二者不可混淆。武生这一形象使观众觉得非常生动，因此武生表演不应该仅仅以技巧为主，而应与人物内心活动相吻合，将一些基本功与技巧相结合，同时运用艺术语言及其他元素加以渲染，提升武生的表演境界，从而使武生形象在舞台上得以完美地呈现。武生表演应做到三有境界，即准确、优美、韵味，三有境界的深化，就会有更多的困难。准确，是指打得好，唱得好，走得好；美，则是要求武生笔下的人物形象必须具有美感，并将注意力集中在他们的内在美，表现美及装扮上。所谓韵味是指演出过程中达到神韵合一的最佳境界显露出人物精神面貌。

结语：

总之，中国戏曲当中武生占据着极其重要的位置，同样的时间，好的武生必须要做到基本功好，还要有一定之表演技巧，唯有把二者完美结合起来，才能够较好地展现一名武生，把戏曲当中的影像真正呈现在观众面前，使观众有身临其境之感，而在一些翻修后的戏曲当中，武生们的演出必然是情真戏真的，才能够使观众对武生们的演绎提升至艺术高度，从而获得观众的肯定，也能够较好地传承和发展中国戏曲。

参考文献：

- [1] 宋凤丽. 浅谈戏曲中的武生表演[J]. 戏剧之家, 2014(1): 32-32.
- [2] 李天文. 探析戏曲武生表演[J]. 颂雅风, 2018(6): 12.