

越剧表演中唱腔的重要性

边形

杭州西湖风景名胜区岳庙管理处（连横纪念馆）

摘要：随着我国现代化进程的加快，人们的生活观念发生了巨大的改变，对精神生活方面的需求不断提高，尤其是对艺术等方面。这也为我国传统文艺带来了发展机遇，如越剧等，但是在实际中，越剧的中青年观众较少，主要观众群体是老年人。因此，为了改变这一现状，必须高度重视越剧唱腔的发展，在实践中对其进行创新，从而推动越剧的发展更新。本文就越剧唱腔的重要性和发展等方面进行了简要分析，对提出了相关优化措施，以供相关专业人士参考。

关键词：越剧表演；唱腔；重要性

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.10.163

前言

越剧发展历史悠久，经历了众多阶段才发展至今，具有自身的独特韵味和特点，可以作为人们精神食粮的来源，它可以引起人们的情感共鸣。越剧唱腔的运用大大提高了越剧的可观性，对于越剧的发展至关重要。因此，必须高度重视越剧唱腔的发展，将其和社会发展相结合，融入现代元素，对唱腔的唱法进行更新，更好地为人们带来美的体验，不断提高人们的幸福感和获得感。

一、越剧表演唱腔重要性

唱腔是戏曲的灵魂，是戏曲的重要组成部分，对于每种戏曲来说，都是必不可少的。唱腔，以委婉美妙的唱法展示出中国戏曲的特殊魅力，各种人物角色因唱腔而惟妙惟肖，不同的唱腔展示出不同的情感，演员通过灵活运用唱腔，让观众感受到不同角色的情感，使戏曲变得美妙、可观。唱腔对于越剧而言，亦是如此。越剧优美的唱腔，也是其受广大人们群众喜爱重要原因。在越剧表演中，不同的人物形象具有特定的唱腔方法，使演员的表演更贴近于人物形象；同时唱腔的表现方式较为简单，与现实生活相连，便于观众欣赏和理解。此外，越剧的唱腔极为婉转，变化有序，也大大增加了越剧的有趣性和可观性。

越剧采用唱腔，一个重要的原因是唱腔便于抒发情感。戏曲演员可以相关任务为背景，通过唱的方式将人物的言语表达出来，既可以表达人物情感，同时还可以将人物的形象表现的淋漓尽致。唱腔的表达形式较为直接，色彩鲜明，观众可以直接通过听唱腔来了解戏曲的内容和人物的情感色彩，演员通过生动的表演，可以带领观众走进戏曲，给观众身临其境之感。

在越剧《红楼梦》中黛玉葬花的片段：“绕绿堤拂柳丝穿过花径，听何处哀怨笛风送声音。人说道大观园四季如春，我眼中却只是一座愁城。”演员通过哀伤的唱腔将黛玉的言语唱出来，让观众深感黛玉的悲伤，有利于观众与人物共情，给人一种真实感。但相反，如果演员不采用这种哀伤的唱腔，而是活跃的唱腔，这就与背景不符，达不到这种效果，整个戏曲的分为还会因此破坏，甚至影响到戏曲的正常演出。唱腔对于越剧的作用是有目共睹的，它可以展示戏曲内容，还便于抒发人物情感，现实感强，唱腔的运用也大大增加了越剧的魅力。

我国越剧发展已有百年历史，蕴含着丰富的传统色彩，是中华优秀传统文化的瑰宝。随着时代的发展，越剧的表演也越来越生动形象，历史故事的还原度高，有利于帮助观众了解历史，感叹中华文化的悠久。唱腔是一种唱出来的语言，它带以深厚的情感，对越剧来说是必不可少、无法替代的一部分，越剧因它而生动有趣，因它而富有感情色彩。演员通过唱腔的方式来表达越剧的本质情感，辅以生动的表演，不断吸引观众的欣赏兴趣，越剧也在此过程中而不断发展。

二、越剧唱腔发展历程

越剧是我国的第二大剧种，它是中国五大剧种之一，也被称为“中国歌剧”、“最大的地方戏曲剧种”等。越剧的发展历史悠久，发源于浙江，于上海发祥，并逐渐兴起，与全国盛行。越剧的发展历程也较为曲折，在发展过程中，遇到了许多困难。越剧刚兴起时，是“草台班”清唱的“吟哦调”，当时的戏曲要求不断上升，也逐渐演化为戏剧，这也是越剧的前身；之后，戏剧对句式等要求不断提高，越剧也不断完善，开始采

用以丝弦伴奏，便于更好地还原戏剧的历史背景，越剧也逐渐采用“丝弦正调”的唱腔形式，不仅调整了戏剧的言语结构，还提高了句式的协调性，唱腔的旋律极佳，符合时代发展的需要，受到了当时人们的喜爱。

步入近代，1923年后，女子独特的嗓音、音律等更适合越剧表演的需要，此时的越剧唱腔形式为“四工调”，旋律性强，在全国流行范围不断扩大。

1942年，我国传统越剧进行了全面改革，我国越剧发展迎来了一个新的历史时期，越剧唱腔也发生了极大的变化，由原先的“四工调”转变为“弦下调”和“尺调腔”，这些唱腔的曲调较为哀婉舒缓，适合多种情感色彩丰富的戏曲。此后，越剧发展以这种曲调为主，但随着时代的不断发展进步，许多流派唱腔由两大主唱腔衍生并逐渐发展，在实际中，唱腔也在相互吸收，不断丰富自身，极大地推动了我国越剧的发展。由两大主唱腔衍生出的流派唱腔主要有十多种，它们多以姓氏为流派命名，如王、范、袁、徐等，这些流派都有不同的特点，有着各自独特的魅力，越剧表演极为生动，受到了广大人民群众的欢迎。之后，我国经济不断发展，越剧也吸收优秀的文化而不断发展，流行范围不断扩大，由原先的在江浙沪地区流行，逐渐扩展到全国范围。

三、越剧唱腔发展现状中的不足之处

(1) 随着科学技术的不断发展，许多电子产品出现，也受到了越来越多的青年人的欢迎；另外，电子产品更新换代快，更能适应青年人的消费需求。信息技术的发展给越剧市场的发展带来了巨大的压力，由于越剧的发展是一个阶段性、循环上升的过程，但发展速度缓慢，我国越剧唱腔整体上还处于20世纪的发展状态，并没有显著的发展变化。当今越剧的发展已不能满足时代发展的需要，发展形势险峻。此外，当今越剧的市场发展较为混乱，市场经济的发展随带来了机遇，也导致了一些不良思想的出现，使得越剧市场商业化程度不断上升，许多不正之风因此产生。部分越剧演员不考虑对越剧进行创新，而是对不同流派唱腔进行照抄，认为模仿学习就可以推动越剧的发展，这完全背离的发展的方向。这种错误的发展思想，在近些年一直都存在，也导致了我国越剧市场不景气，发展遭遇瓶颈，这种思想不但不可以推动越剧的发展，在一定程度上还会阻碍我国越剧的发展。此外，我国越剧市场还存在着盲目形成流派的现象，某些越剧演员急于求成，迫切希望建立属于

自己的唱腔流派，便在演出时自主添加属于自己的特点，不立足于戏曲中的人物和历史背景，背离原有发展道路，也导致了我国越剧市场发展混乱，这种做法不仅不利于越剧市场的长久发展，还会使越剧逐渐丧失原有韵味，转而带来的是观众的审美疲劳，甚至是反感，越剧的受欢迎度会逐渐下降，市场环境也会越来越差。

(2) 随着我现代化进程的不断加快，富含现代元素产品的市场广阔，也受到了许多人们的欢迎。我国越剧市场越来越前所未有的压力，由于多年来越剧未得到创新，仍保持原先的发展状态，急缺现代元素，与时代发展逐渐脱轨，这也导致了我国越剧市场的中青年观众不断流失，观众老龄化的程度不断加重。缺乏现代元素、无法与时代接轨是越剧市场日益萎缩的重要原因，越剧演员长期坚持原有发展方法，继续模仿和套用，未进行创新和改进，越剧的魅力无法延续。此外，越剧市场的发展现状也并未得到越剧戏曲届的重视，如果不及采取应对措施，越剧市场发展会举步维艰。

(3) 部分越剧演员对于越剧的理解较为狭隘，认为其是传统文化，尤其重视“流派”观念，必须严格按照流派的唱法，如果不按照这流派唱腔，便会与越剧脱轨，不能认为是越剧。这种思想严重限制了越剧的发展，阻碍了越剧与时俱进，演员一味坚持原有的唱腔，自身创新意识不够，认为每个人物只能有特定的唱法，也导致越剧的“流派化”问题严重，演员在表演时，注意表现流派特点，以便人们记住自己流派的特点，从而达到宣传自己流派的效果。这种问题不利于越剧的整体创新和发展，越剧自身的格调也不断降低，不利于越剧的长期发展。

四、越剧唱腔表达的优化措施

随着时代的进步，我国各行业迅速发展，紧跟时代步伐，融入现代元素，以便适应时代的发展需求。但是我国越剧在过去的几十年，未有明显的进步和发展，越剧唱腔坚持传统的发展方向，仍停留在20世纪四五十年代的发展状态，不管在内容，还是形式方面，都没有任何创新和发展。因此，为了越剧可以长久稳定的发展，必须对其进行创新，便于其紧跟时代步伐，在发展道路上越走越远。

(1) 我国越剧发展不景气，一个重要原因是越剧的内容没有足够的吸引力，我国越剧内容仍为传统内容，极其缺乏现代元素，对当代中青年的吸引力不足，

主要观众是老年人群体。所以，必须对越剧的内容进行更新，结合当今社会发展，对越剧内容加以改进，引入现代元素，使越剧具备现代化特色，符合现代社会发展的需要。另外，越剧唱腔是越剧的灵魂，但是传统的越剧唱腔较为高深，部分中青年无法直接理解越剧想要表达的情感和含义，在一定程度上，这也阻碍了越剧市场的发展。对于越剧唱腔，还需进行更新，使其随着时代的发展而不断发展。将越剧唱腔和现代元素紧密结合，使其成为现代化越剧唱腔，便于人们直接理解越剧，拉近越剧和人们生活的距离，不断提高越剧的可理解性。但对于越剧唱腔的更新和发展，不可盲目更改，要在传统越剧唱腔的基础上，加入现代元素，从而促进越剧唱腔的发展。对于越剧内容的创新，不可以对传统越剧内容进行随意更改，防止脱离原有发展轨道，造成抹黑传统文化的现象出现。越剧演员对于越剧内容的创新，必须立足于传统越剧的发展基因，然后根据实际需要，进行合适的创新和发展，推动越剧的现代化发展。

(2) 在过去的几十年里，我国越剧对于流派唱腔的推崇程度不断加深，高度重视流派唱腔，越剧的流派化程度也不断加重，许多越剧演员也极其看重流派唱腔，在表演时注重展示自己流派的特点，方便自身流派的宣传。越剧发展的流派化有利也有弊，在一定程度上，它可以推动越剧的传播，但是流派化发展不利于越剧其他唱腔的发展，也导致了越剧唱腔的唱法固定于流派唱法，长期以往不利于越剧的发展。越剧唱腔的唱法可以多种多样，不应仅局限于流派唱腔。因此，必须加强创新思想的宣传，改变越剧演员的传统思想，突破传统思想的限制，鼓励他们主动对越剧唱腔唱法进行创新，融入现代元素，推动越剧唱腔唱法的多样化、现代化发展，不断为越剧发展减少阻力。

(3) 我国越剧的戏曲发展一直坚持固有的发展模式，越剧演员在表演时仅为表现人物的情感，许多演员是为了表演而表演，在表演时较为死板，对于越剧缺少自己的感受。另外，部分越剧演员对于唱腔唱法经常出现照搬照抄，许多越剧演员都是以模仿为主，难以真正走进越剧，无法感受到越剧所要表达的本质情感，这也导致了越剧表演缺少灵活性和真实性，对观众的吸引力较低。因此，对于越剧唱腔唱法，越剧艺术家要对其进行创新，加入自身的感受，便于自身走进越剧，了解越剧人物的真实情感，感同身受，配合以自身的情感，使

越剧表演更加的生动形象。越剧唱腔唱法的更新，一方面，可以方便观众对越剧的理解，另一方面，可以提高越剧的观赏度，提高对观众的吸引力，促进我国越剧的发展，

(4) 我国越剧发展至今，凝聚了我国古代劳动人们智慧的结晶，越剧唱腔的发展也体现我国人民对艺术的追求。当今越剧的唱腔唱法无法满足当代人们的需要，急需更新和发展；越剧演员是越剧表演的核心，为了更好地促进越剧唱腔的发展，必须提高演员的自身素质，确保其具有扎实的基本功，在表演中能够灵活的运用唱腔，掌握好节奏的快慢，提高越剧表演的可观性。越剧演员需要在唱腔练习上多下功夫，不断提高自身对越剧的理解，在实践中，对越剧唱腔进行创新，使越剧更贴合于现代化发展步伐。

结束语

综上所述，我国越剧发展经历了一个漫长而又曲折的过程，当今越剧的发展成果，是经历过多种阻碍和重生后的结果，是我国古代劳动人民智慧的结晶。越剧唱腔是越剧的核心和精髓，越剧表演与唱腔密不可分，越剧演员通过唱腔将越剧所要表达的本质情感表现出来，便于观众理解，观众通过聆听的方式可以使其身临其境，可以提高越剧的吸引力和可观性。我国越剧唱腔经历过多个发展阶段，具有独特的韵味，但是我国当今越剧唱腔仍停留在传统的发展模式，越剧无法紧跟时代发展步伐，越剧市场也越来越不景气，严重威胁了越剧的未来发展。因此，必须对越剧唱腔进行创新，全面分析影响唱腔发展的不利因素，对症下药，减少其对越剧唱腔发展的阻碍；另外，越剧演员需要扎实基本功，不断提高自身表演能力和水平，坚持以传统越剧唱腔基因为基础，不断加入现代元素，对于不符时代发展的部分进行更新，推动我国越剧的持续健康发展，加快越剧发展的现代化进程。

参考文献

- [1] 周伟君. 浅谈越剧艺术的表演与唱腔教学[J]. 中国科教创新导刊. 2009, (15).
- [2] 陈琼琼. 越剧流派唱腔在民族声乐教学与演唱中的运用[J]. 当代戏剧. 2018, (6).
- [3] 吕莎. 浅谈越剧唱家吕瑞英——以唱段《辕门外三声炮》为例[J]. 北方音乐. 2017, (22).