

吉安采茶戏曲表演艺术与传承发展探究

李雅琪 曾亮

江西省吉安市文化和旅游研究中心

摘要：采茶戏作为非物质文化遗产，是客家民俗文化的艺术精品。作为江西采茶剧种重要分支的吉安采茶戏，根植于吉安这篇沃土，其表演艺术特色显著而独特。分析其表演艺术，进而探讨传承和发展之策，是展现其独有魅力，展现其文化底蕴，促进吉安采茶戏的延续与发扬的必然之路。

关键词：吉安采茶戏；表演艺术；特色；价值；传承；发展

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2022.10.162

引言

吉安采茶戏曲蕴含丰富文化底蕴，在吉安市地域文化艺术领域中，其是吉安社会历史发展进程遗留下来的瑰宝。但在当今时代，吉安采茶戏曲的传承与发展面临一定挑战。在这一背景下，相关人员应深入调查吉安采茶戏曲表演艺术，延续庐陵艺术，在社会民众面前呈现红土戏剧魅力，使民众产生强烈共鸣，让更多人了解吉安地区戏剧形式，以此为吉安采茶戏曲的传承发展带来促进和推动作用。

一、吉安采茶戏曲表演的价值与意义

吉安采茶戏曲虽是吉安当地小剧种，但其在我国非物质文化遗产目录之内，属于庐陵音乐文化的重要组成部分，既蕴含着深厚的文化内涵，也散发着浓厚的历史气息。吉安采茶戏曲表演具有三大价值意义。首先，对于吉安地区民众而言，无论是在日常生活中，还是在精神寄托上，吉安采茶戏曲都是一种真实景象，其经历了各种演变阶段，包括传唱与糅合，其源于时代，也在时代更迭中发展，属于各个时代社会生活的真实写照，且在发展道路上，其逐渐成了一项民间趣味活动，所以吉安采茶戏曲表演具有较大现实意义。其次，目前为止，尚未出现对吉安采茶戏曲专门研究的书籍，诸多戏曲集仅简单介绍吉安采茶戏曲，并对其简单分类，缺少详细概述，且部分文献资料流落民间，由于救助资金投入不足，吉安采茶戏曲面临流失问题，所以吉安采茶戏曲表演有利于其延续与传承。最后，在江西艺术体系中，吉安采茶戏曲属于核心组成，其使经典戏剧文化水平得到一定提升，满足了社会民众的文化需求。在吉安，受庐陵文化的熏陶影响，吉安采茶戏曲也具有文化韵味，所以吉安采茶戏曲表演不仅能推动庐陵文化创新，还能对当地剧种进行延续，具备较大文化意义。

二、吉安采茶戏曲表演艺术分析

（一）早期形态形成

吉安采茶戏曲属于地方小剧种，其表演形式简单、

灵活、朴素，至今已有两百年历史。在吉安采茶戏曲发展进程中，主要经过五个时期，一是彩灯时期，二是花鼓班时期，三是三脚班时期，四是半班时期，五是当前时期。

首先，彩灯时期到花鼓班时期。最初，吉安地区吉水县十分流行灯彩，被世人称为灯彩之乡，而灯彩盛行主要归功于解缙，解缙是明朝大臣，其被免官后回到家乡吉水县，开始组织灯彩活动，此时灯彩仍以戏剧故事为主。在灯彩活动流行开来后，吉安其他地区纷纷效仿，自此灯彩活动多种多样，但由于经济受限，资金不足，所以仅应用易于制作的彩船、龙灯等道具，而将制作复杂的莲灯、鱼灯等道具舍弃。在灯彩普及后，表演者为赚些银两，除春节、元宵节等重大节日外，还会在大街小巷开展表演，深受当时民众的喜爱，如果白天未尽兴，还会留下表演者在夜晚坐唱。后来为继续发展花灯表演，部分表演者将吉安戏与当地民间小曲的精髓吸纳其中，成为花灯教学师傅，常年在外教授花灯表演，但这些师傅创作的作品中具有明显的花鼓痕迹，所以此时正式将花灯称为花鼓戏。

其次，花鼓班时期到三脚班时期。吉安戏的发展对戏剧文化市场造成较大影响，为继续发展花鼓戏，表演者开始借鉴其他剧种中的表演形式，如吉安戏、宜黄戏等，逐渐形成了三脚班。三脚班出现后，花鼓戏表演者被迫串演，这使花鼓戏逐渐在三脚班中融合，此时三脚班剧目多样、表演形式灵活，开始盛行。三脚班在运用花鼓戏曲调的基础上，还将外地曲调吸收其中，实现创新。为与同样处于盛行时期的吉安戏抢占市场，三脚班与大班合作，组建班社，诸多三脚班艺人借鉴大剧种剧目与表演形式，戏路逐渐扩大，剧目与角色逐渐增多，所以逐渐从班社发展成剧团，初步呈现半班形式。

最后，三脚班时期到半班时期。三脚班中部分表演者在唱腔上大胆创新，对京剧特点进行吸纳。随着班社人员扩充、设备添置以及其他剧本借鉴等，开始演变为

真正的半班。进入半班时期后，剧目更为多样，且大多剧目都蕴含着浓厚的乡土风味，表述内容主要为民众喜闻乐见的故事，如男女爱情故事、日常生活故事以及农村阶级关系故事等。在改革开放传统观念破除后，妇女演员开始进入班底，女演员不仅参与《毛册记》《孟姜女》等传统剧目表演，还自主创编、表演现代戏。在20世纪50年代左右，吉安地区开始出现专业剧团，自此吉安采茶戏曲表演艺术得到逐渐发展。

（二）方言语调特征

地方剧种为得到社会民众的青睐，必然要让民众知晓剧本的内容，只有在对戏曲演唱内容清晰了解的情况下，民众才能舒心欣赏，产生强烈共鸣。所以吉安采茶戏曲主要运用吉安地区方言作为舞台语言，以使吉安采茶戏具备当地特色。运用吉安方言进行演唱，首先，以日常方言的形式唱词道白，能提高亲和力，将台上演唱者与台下观众的距离拉近。其次，观众能轻松记忆唱词，并能明确知晓剧目内容大意。最后，在吉安地区，吉安方言属于特产，能让人易于区分，一听便知是吉安的曲调，同时，运用吉安方言，以诙谐语气念白，更具韵味，能将其中含义良好传递出去。

在吉安采茶戏唱腔中通常运用吉安方言，结合音调与强调，给人一种恰到好处之感，不仅通俗易懂，也十分亲切。在唱腔中，一是运用吉安方言中的语气陈词，如《攀笋调》中的啰嘿；《卖香油》中的啰嘿、嘿呀呵；《五更天》中的呀呵仓才仓等，都使吉安采茶戏更具当地特色。二是引入压字紧凑的特点，在字数不够的情况下，通过衬词的应用实现加腔，对于一个八分音符，通常会搭配一个字，并采用十六分音符进行吟诵与抒情，特别是在激动、欢快、愤怒等旋律中，大多都会紧凑压字。

（三）唱腔特征

吉安采茶戏曲唱腔较为多样，第一，在花鼓班时期，以茶歌、灯歌等曲目演唱为主，唱腔大多在于情感、情绪表现，旋律相对朴素；第二，在三脚班时期，唱腔开始呈现戏剧化特征，且在大型剧目表演中，还有筒板出现；第三，在半班时期，随着剧目的增多、角色的增加，唱腔更为多样、更为成熟，不仅将大剧种的唱腔吸收其中，如唢呐曲牌、锣鼓点以及筒板等，也在此基础上进行创新，融合了当地曲调。

吉安采茶戏曲唱腔主要包括四种类型，一是小调类唱腔，这种类型主要在花鼓班时期出现，花鼓班由灯彩表演发展而来，所以在初期，唱腔主要为灯歌、茶歌等，同时也有田歌、山歌等，还吸收民歌小调、未来小

调，以此来丰富表演内容；二是三脚班类唱腔，在三脚班时期，采茶戏曲表演规模增大、角色增多，此时开始大量借鉴当地道士音乐中的部分吹打曲牌，这使三脚班剧目得到进一步扩大，舞台气氛得到极大渲染，同时，也将高腔、散板吸纳其中，这使三脚班唱腔表现力得到显著增强；三是半班类腔调，在半班时期，为表演整部戏，开始对其他剧种唱腔进行大量借鉴与吸收，如宜黄戏、吉安戏、锣鼓经等，这使半班唱腔更为多样，使半班表演表现力更强；四是南北词类唱腔，以南词、北词、快北词等应用最多。

随着剧目的增加，必然会创新音乐唱腔，但由于不同表演者具有不同的表演风格，且戏曲歌词拥有不同的句式结构，通过发扬优势、去除劣势，最终形成新唱腔，尤其是发展到专业演出时期，诸多艺术工作者都在创作中参与，并在传统唱腔的基础上进行了大胆创新，所以出现了较多新唱腔。此时创腔手法主要包括三种，一是一曲变多曲，化单为双；二是增加唱腔板式，灵活应用；三是将调式相同、旋法相同的曲调归为一类，相互渗透。

（四）调式特点

吉安采茶戏曲的调式包括四种形式，一是五声徵调式，二是商调式，三是羽调式，四是宫调式，其中，第一种调式较多，第三、四种调式较少。在吉安采茶戏曲演唱上，起唱与落腔通常都在板上，唱腔旋律出现切分节奏的情况不多，但落腔属于例外，其往往存在于奇数句之中。例如，在《秧麦》《毛册记》等戏曲作品部分歌词中，句子尾部落腔都以切分节奏的方式为主，尤其在半班时期，这种情况普遍存在于整部戏曲音乐唱腔中，所以逐渐成为一种规律。吉安采茶戏曲唱腔呈现以三度为主、以四度与五度为辅的旋律特点，在落腔上，诸多唱腔经常存在旋律线的下行级进情况。吉安采茶戏曲的曲调也有较多节拍形式，包括一板一眼、二眼、三眼以及有板无眼、混合板。这些节奏基本无规律可言，通常跟随唱腔演唱风格转换而定，或由采茶戏曲表演者进行处理。

三、吉安采茶戏曲表演传承发展路径

（一）重视和加快专业人才的培养

在传统艺术的传承上，人才培养是主要手段。针对传统音乐，已无法运用师徒传授的形式进行延续，而应融入现代教育理念，创新传授方式，以完善的教学系统对戏曲音乐文化进行保护，调动民众欣赏兴趣，进而实现平民化、常态化。为实现这一目的，应在常规教育、中小学课外教育、高等教育中纳入吉安采茶戏曲人才培

养内容。首先,发挥各级文艺团体作用,以社会民众喜爱的广场文化为依托,与社区合作,面向社会民众开展常规教育,不断扩充传播群体。其次,在吉安当地中小学音乐教育中引入采茶戏曲内容,并由教育部门负责采茶戏曲音乐教材编写,以此提高青少年对吉安采茶戏曲的鉴赏能力,让更多青少年了解当地传统戏曲音乐。最后,开展专业教育,调动高校专家、学者进行专项探索,邀请专业表演者前往课堂实地表演,让学生切实感受人文环境,对吉安采茶戏曲剧目的内涵形成全面了解,以此实现传承与弘扬。同时,引导高校学生二次创作经典曲目,让学生贡献自身力量推动吉安采茶戏曲文化发展。

(二) 对接市场,实现产业化

现阶段,社会中存在较多被民众熟知的通俗音乐,这些音乐通常具有社会性与市场性特点,其以现代文化为依托,与市场密切关联,能满足社会民众休闲时的文化需求,民众参与性往往较高。同时,这些音乐对简单、舒适更为追求,不会为迎合民众而变动内容,依然保留着艺术价值,在核心层面,其与主流文学一脉相承,仅在表现形式上存在区别。吉安采茶戏曲本身属于娱乐文化,所以拥有扎实的民众基础,实现市场化,推动吉安采茶戏曲向通俗音乐形式发展,能有效传承吉安采茶戏曲艺术。在市场化进程中,产品化属于关键标志,由于音乐教育具有越来越高的产品价值,音乐行业潜力无限,其发展以社会民众日益加大的音乐文化需求为基础。所以为得到传承与发展,吉安采茶戏曲也应实现商业化,构建完整的生产供应链,集生产、宣传、营销等于一体,使其成为文化产业,助力社会经济发展。

(三) 政府加大支持力度

政府部门应加大资金投入,对采茶戏民营剧团、农村剧团等提供资金支持。第一,由政府部门组织音乐艺术领域人才、舞蹈领域人才以及戏剧领域人才等,成立新团体,专门负责研讨吉安采茶戏曲创作,前往各乡镇、单位、社区以及公共场所等,深入民众之中搜集创作材料,创作出既满足曲艺传统要求又接地气、具有时代特色的新作品,以此实现传统艺术的创新与传承。第二,由政府部门组织相关人员探索吉安采茶戏曲多样化宣传形式,通过开展民俗活动、客家戏剧交流活动等,运用市场运营方式,推广宣传原生态戏剧,以此传播吉安采茶戏曲音乐文化。但在推广宣传过程,应对戏剧成功推广经验予以借鉴,例如,在民俗活动开展中,可与旅游领域合作,以原生态戏剧表演吸引游客目光,还可进行音像产品制作,作为旅游纪念品销售,促进吉安采

茶戏曲传承与发展。第三,政府部门应积极运用电视、广播以及媒体等途径进行宣传推广,与传统纸质宣传方式相比,互联网传播速度更快、传播范围更广,能使吉安采茶戏曲向更远的舞台传播与发展,所以政府部门可针对吉安采茶戏曲,建立官方网站,在其中上传有关吉安采茶戏曲的文字乐谱与音视频等资料,向社会大众共享吉安采茶戏曲信息,以此传递吉安采茶戏曲文化。

(四) 形式与内容的创新与发展

为传承、发展吉安采茶戏曲文化,应跟随时代脚步。吉安经典戏剧随着时代发展而逐渐成长,在这一过程,既将僵化形式去除,也将负面情节摒弃,以社会变迁为基础,实现了多元融合,这也是创新文化观念的过程,在保留传统吉安采茶戏剧风格的前提下,创新其内容与形式,体现浓厚的时代气息。为保存艺术传统,必然要创新理念,将时代特征融入其中,改编经典戏剧,开展二次创作。目前,戏曲音乐发展面临着改革需要,无论是理念创新,还是内容充实,都要符合社会特征,包括现代化、市场化等。以《围屋女人》为例,这部客家戏剧作品的成功也对这一想法进行了证实,其将采茶戏背景与形式融合其中,通过有机结合传统与现代,打造出更为通俗易懂、更具娱乐性的歌舞剧,并以传统乐器与电子音乐相融合的形式进行伴奏,使戏剧作品的内涵更有意义。

结语

吉安采茶戏曲属于传统民间表演艺术,其最初以灯彩活动形式为主,随着发展,逐渐将歌唱、舞蹈等艺术融入其中。为促进吉安采茶戏曲表演艺术传承、发展,不仅要政府部门支持,加大人才培养力度,也要积极创新,加强市场化。一方面,在中小学教育、高等教育中融入吉安采茶戏曲内容,发挥学校教学、传播作用,实现吉安采茶戏曲表演艺术的传承。另一方面,通过电视、广播、媒体等多种途径向社会大众宣传吉安采茶戏曲,使其在民众中扎根,进而在民众力量支持下得到发展。

参考文献

- [1] 彭庆新. 困境与出路: 关于振兴吉安采茶戏的思考[J]. 影剧新作, 2020(4): 8.
- [2] 曾琴. 论吉安采茶戏的传承与发展[J]. 黄河之声, 2020(8): 3.
- [3] 魏悦. 吉安采茶戏的产业化研究[J]. 北方音乐, 2019, 39(16): 2.
- [4] 毛建舟. 论赣南采茶戏的舞蹈表演艺术特色[J]. 音乐时空, 2014(9): 2.