

泗州戏唱腔在民歌演唱中的运用策略和融合途径

张晓云

(江苏省泗洪中等专业学校, 江苏 宿迁 223900)

【摘要】泗州戏作为我国优秀的传统戏曲之一, 具有悠久的历史 and 独特的艺术魅力, 但在现代社会中, 受众对于传统戏曲的兴趣逐渐减弱, 特别是年轻一代对传统戏曲的接触和了解相对较少。为了振兴和传承泗州戏, 有必要寻找新的表现形式和创新途径, 以吸引更多的观众和受众。与此同时, 民歌演唱作为一种广泛流传和受众广泛的音乐形式, 具有朴素、质朴和自然的特点, 深受大众喜爱, 将泗州戏唱腔融入民歌演唱中, 不仅可以丰富民歌的表达方式和艺术内涵, 还能够使泗州戏得到更广泛的传播和认可。

【关键词】泗州戏唱腔; 民歌演唱; 运用策略; 融合途径

泗州戏作为我国戏曲中的重要传统艺术形式, 其唱腔独特而悠扬, 但随着时代的变迁和观众口味的多元化, 传统戏曲的受众范围逐渐缩小。为了拓宽泗州戏的传播途径, 让更多观众了解和喜爱这一传统艺术形式, 将泗州戏唱腔与民歌演唱相结合成为一种发展方向。然而, 由于泗州戏与民歌之间在演唱形式、风格和表达方式等方面存在较大差异, 还需进一步探讨合适的运用策略和融合途径, 以促进两者的深度融合与长远发展。

一、泗州戏的相关概述

(一) 泗州戏的历史起源与发展

泗州戏, 原名拉魂腔, 是苏皖两岸地区的地方传统戏剧, 是苏皖四大剧种之一, 被列为国家级非物质文化遗产, 起源于江苏省北部海州一带, 距今已有200多年的历史^[1]。最初, 泗州戏是当地农民以民间曲调如猎户腔和太平歌等即兴演唱的小戏, 后来这些曲调传入泗州地区, 并结合了当地的民间演唱艺术, 形成了独特的泗州戏的唱腔风格。在清代乾隆年间(1736年至1795年), 江苏省海州和盐城地区的民间流行着两种曲调, 一种是表达农民丰收喜悦的太平调, 另一种是表达猎人狩猎后欢喜的猎户腔, 当地的丘老、张老和葛老等民间音乐爱好者, 将这两种曲调进行整理和加工, 形成了拉魂腔。三位老人四处流浪卖唱, 其中丘老到了淮北地区, 并吸收了当地的民间音乐素材, 广泛招收艺徒, 到了清朝末年, 泗州戏基本上形成了以拉魂腔为主的板腔体系。泗州戏的唱腔和念白融合了北方戏曲的激昂慷慨和南方戏曲的温柔舒缓的特点, 既有高难度的花腔和花舌, 又有民间琴书的平实质朴的音乐风格。随着时间的推移, 泗州戏一直在传承和发展中壮大, 许多泗州戏团体不断创新新的剧目, 同时致力于保护和传承传统的演出艺术, 这一剧种在苏皖淮河两岸地区的文化生活

中扮演着重要的角色, 为戏曲文化的传承和发展作出了重要贡献。

(二) 泗州戏的文化内涵

泗州戏作为苏北、皖北及鲁豫边界地区的传统戏剧, 剧目涵盖了历史、传说和神话故事, 展现了古代历史和文化的方方面面, 通过演绎历史人物和事件, 可帮助观众了解和认识古代的社会风貌、政治格局以及传统文化。同时, 泗州戏源自农民和民间的即兴演唱, 保留了浓厚的乡土气息, 其主要描绘农村生活的场景, 塑造了朴实、勤劳、质朴的民间人物形象, 便于观众直接感受浓郁的乡村风光和人情味道。泗州戏的唱腔充满激情和感染力, 能够触动观众的情感。演员通过婉转柔情的抑扬顿挫, 表达了各种情感, 包括爱情、友情、家庭纠葛和社会不公等。这种情感表达让观众产生共鸣, 深受触动。此外, 泗州戏的剧目中常常涉及到伦理道德的探讨和思考, 揭示了人性的善恶、忠诚背叛、道义与利益之间的抉择等内容, 引发观众对道德和伦理的思考, 并在其中承载了一系列传统价值观念, 如尊重长辈、孝敬父母、扶助弱者、忠诚正直等, 这些传统价值观念在剧目中得到体现和弘扬, 对观众的道德教育具有积极的影响。

二、泗州戏唱腔的特点

(一) “拉魂腔”的唱腔特点

泗州戏的唱腔激情澎湃、豪放奔放, 音调高亢有力, 演唱时常运用高音和颤音, 展示出激烈的情感和强烈的表现力, 尽管泗州戏的唱腔激情洋溢, 但受到民间琴书的影响, 也有温柔柔细、委婉婉转的部分, 呈现出平实质朴的特点, 演唱时通过调节音色和音调, 表达出温情脉脉和柔情似水的感觉。并且, 泗州戏的唱腔中富有花腔技巧, 包括飞花、落花、转音、跳音等表现手法, 这些花腔技巧体现了演唱者的功底和技艺, 增添了音乐的艺术美感。此外, 泗州戏

的唱腔中还常常使用花舌，即改变音节的发音方式，使其更加动听，通过花舌的变化，泗州戏的唱腔更加灵活多变，既能展示技巧，又能增加乐曲的韵味。

（二）泗州戏气息运用特点

泗州戏注重演员的呼吸技巧，以保持长时间的气息供应，演员一般会通过深长的呼吸控制声音的流畅性和持久性，使唱腔更加饱满、连贯，让观众感受到音乐的延续力。同时，泗州戏注重演员发声的技巧，包括音量的控制、音色的变化和音调的转换，演员可根据剧情需要和角色性格的塑造，调整声音的大小、高低、明暗来表达情感和角色特征。泗州戏的气息运用较为平实质朴，不像一些大型京剧或豫剧那样需求高强度和高技巧的声腔表演，演员的气息运用更注重自然、真实，以贴近人物形象和情感表达为主要目标，且泗州戏在气息的运用中更加注重韵律感的表达，演员会根据唱腔的节奏和韵律，合理分配呼吸，使气息与音乐的节拍相吻合，保持整体的和谐与协调^[2]。此外，泗州戏往往通过气息运用来传递丰富的情感，对于表达激情、愤怒、悲伤等剧情时，演员会进行相应的气息调整，以凸显情感的强烈和感染力，而在描写温柔、细腻的情感时，演员会将气息调整得柔和、温柔，丰富人物的形象和情感世界，使表演更加生动、动人。

（三）泗州戏共鸣位置特点

泗州戏的共鸣位置主要在胸腔，演员一般可通过深层次的呼吸和正确的声音发出，使声音在胸腔中产生共鸣，增加声音的音量和共鸣的深度，这种胸腔共鸣的发声方式使得声音更加浑厚、饱满，具有较强的穿透力和音乐感染力。同时，泗州戏也注重鼻腔共鸣的运用，演员在唱腔中会通过调整鼻腔的发声位置，使声音更富有鼻腔共鸣，增加声音的明亮度和表现力，这种鼻腔共鸣的运用在表现不同角色特点和情感时，有着不同的效果和味道。此外，泗州戏的唱腔中还会运用到头腔共鸣，演员可通过调整喉咙和口腔的开合程度，使声音在头腔产生共鸣，增加了声音的清晰度和艺术效果，这种头腔共鸣的运用使唱腔的音色更具特色，展现出音乐的美感和艺术性。并且，泗州戏的共鸣位置特点相对较为温和，相比一些激昂豪放的戏曲剧种，泗州戏更注重共鸣位置的柔和与平实，体现了该剧种平实质朴的表演风格和质朴的情感。

（四）泗州戏的方言特色

泗州戏最初发源于泗州地区，发扬于苏北、皖北及鲁豫边界地区，因此其方言特色以苏皖方言为主，在语音发音和词汇用法上，泗州戏常使用苏皖话中的音韵特点和词汇，如平翘音、双清音、消音等，泗州方言的音韵特点之一就是闭口音母的使用频率较高，这意味着在发音时，一些元音会以闭口的方式发出，泗州戏在苏皖方言的基础上，还有着一些自己独特的

声调变化特点，如一些汉字的原本平声在方言中会变为上声或去声，这种声调的变化对于剧中人物的角色性格和情感的表达有着一定的影响。此外，泗州戏还常常运用一些地方俚语和方言特有的表达方式，更贴近当地人民的生活和思维习惯，也能增加剧中人物形象独特的风格，并以方言戏谐音的手法使得唱腔更加生动有趣，即通过调整发音和音调，使原本的词语在方言中产生新的意义和效果，带给观众一种亲切感和乡土气息。

（五）“打舌头”在泗州戏演唱中的应用

“打舌头”作为泗州戏唱腔的一种独特表演技巧，丰富了唱腔的表现形式和艺术表达，既可帮助演唱者更好地传达角色的情感和情绪，又能够与观众产生互动和共鸣，形成一种独特的演出魅力，“打舌头”不仅是泗州戏的文化传统的体现，也是泗州戏艺术的一种独特风格和标志^[3]。“打舌头”的运用能够让演唱者在演唱中增加一种呼吸换气的语气词，使唱腔更加生动有力，增强表现力，演唱者可以根据角色的情感和演唱的内容，自由地将“打舌头”加入到唱腔中，使音乐更加富有感染力和张力。“打舌头”技巧往往在歌曲的结尾部位或间奏处运用，能够在音乐中增加一种节奏感，演唱者可根据自己的感情和现场的气氛，随心所欲地使用“打舌头”，使音乐的节奏更加灵活多变，给观众带来更丰富的听觉享受。“打舌头”在当地的百姓中非常受欢迎，常常在观众响起掌声时才停止，它能够让演唱者与观众产生互动，使演唱现场更加热烈、欢乐和喜庆，每当“打舌头”出现时，观众往往会不自觉地鼓掌欢呼，为演唱者加油助威，增加了演出的互动性和趣味性。

三、泗州戏唱腔在民歌演唱中的运用策略和融合途径

（一）曲调创新与歌词融合

在泗州戏唱腔与民歌演唱的融合过程中，曲调创新与歌词融合是指将泗州戏唱腔的独特曲调与民歌的曲调元素进行整合和创新，并将泗州戏的唱词与民歌的歌词元素进行融合，创造出新的音乐风格和表现形式。在曲调方面，一般可选择泗州戏和民歌曲调中相似的部分进行整合，如有相同的音调和音程的部分，可以将其融合在一起，形成新的曲调，也可以通过创新的方式，将不同曲调进行组合交替，使得唱腔具有更加丰富的层次和变化。在歌词方面，则可选择适合的民歌歌词，将其融入到泗州戏的唱词中，使得歌曲更具民歌的特色和氛围，并使用民歌常见的表达方式和用词方式，创作出新的唱词，使唱腔更贴近民歌的情感和主题。在融合过程中，需在保持泗州戏特色和韵味的同时，融入民歌的元素，达到融合的平衡，这就需要演唱者具备对泗州戏和民歌的深

入了解和掌握,能够熟练运用泗州戏的唱腔技巧和民歌的情感表达方式,促使泗州戏与民歌互相借鉴、融合,创造出新的音乐风格和美感。

(二) 民歌旋律的借用与衍生

民歌旋律的借用与衍生是指在泗州戏唱腔中有意地引用、借鉴民歌的旋律元素,并在此基础上进行创作和发展,使泗州戏唱腔更具有民歌的特色和民间音乐的韵味,使观众在欣赏中感受到不同文化的交流与碰撞,进一步提升演唱的艺术性和吸引力。一般而言,可以直接借用民歌的旋律,将其融入到泗州戏唱腔中,演唱者可选择一段经典的民歌旋律,如《茉莉花》《映山红》等,将其作为唱腔的基调,并根据泗州戏的特点和风格进行变化和发展,使得唱腔既具有民歌的韵味,又能展现泗州戏的独特魅力^[4]。其次,在借用的基础上进行创作和衍生,演唱者可选择民歌旋律的一部分,在泗州戏唱腔的基础上进行变化和发展,并通过改变音调、节奏、音程等,使得借用的民歌旋律融合到泗州戏唱腔中,呈现出新的音乐风格和表现形式。另外,在借用和衍生民歌旋律的过程中,还需要注意保持泗州戏的表演特色和风格,掌握好旋律的节奏和情感表达,使其与泗州戏的唱腔和表演风格相融合,并保持泗州戏音乐的独特性,丰富泗州戏的表演形式和音乐风格。

(三) 深入研究泗州戏传统唱腔与民歌的共同特征

泗州戏传统唱腔和民歌都注重节奏韵律的运用,两者均具有明确的节拍和韵律感,在演唱中注重对节奏的把握和表现,通过节奏的变化和强调来增加音乐的表现力。并且,泗州戏传统唱腔和民歌都注重情感的表达,无论是泗州戏的戏曲唱腔还是民歌的民间音乐,都是通过声音的变化和情感的投入来传递故事或主题的情感氛围,使观众能够更好地理解和共鸣。泗州戏传统唱腔和民歌在声音技巧上也有一些共性,如两者均使用滑音、颤音、断音等特殊的技巧来增添音乐的色彩和表现力,使音乐更加生动和丰富。此外,泗州戏传统唱腔和民歌都注重自由和即兴的表演方式,泗州戏的唱腔和民歌的演唱,演唱者都有一定的自由度来根据情感和气氛进行即兴发挥和演绎,增加表演的灵活性和创造力。深入研究泗州戏传统唱腔与民歌的共同特征,可在融合中更加准确地把握它们的相似之处,并有针对性地运用到演唱中,实现泗州戏与民歌的艺术互补和融合,使演唱更加丰富多样,兼具传统韵味和现代感,保护和传承泗州戏和民歌这两种文化遗产作出贡献。

(四) 结合戏曲的表演形式

为了促进泗州戏与民歌的深度融合,可在民歌演唱的过程中加入一些具有泗州戏特色的舞蹈动作和编排,使演唱更具戏曲的视觉效果,利用舞蹈动作的

设计和编排与歌曲的旋律和情感相呼应,通过身体的动态展示,增强歌曲的艺术表现力。同时,借鉴泗州戏的表演形式,通过角色扮演和表演,将民歌演唱中的情感和故事更加生动地呈现出来,演唱者可通过化妆、服装和演技,创造出符合歌曲主题和情感的角色形象,以表演传递歌曲的情感和意境^[5]。

(五) 加强跨界交流与合作

为了进一步推动泗州戏唱腔在民歌演唱中的运用融合,可邀请泗州戏演唱团体或专业演员与民歌歌手进行合作演出,共同创作并演绎一些融合泗州戏唱腔的民歌作品,通过彼此的交流和互动,将泗州戏唱腔与民歌完美融合。或者,开展跨界的培训和学习活动,使泗州戏演唱者和民歌演唱者能够相互学习与借鉴,如举办研讨会、工作坊、培训班等活动,为双方提供泗州戏唱腔的基本知识和技巧,并交流民歌演唱的经验和表演技巧,从而促进两者之间的艺术碰撞与融合。

结语

综上所述,为了促进泗州戏唱腔在民歌演唱中的融合运用进行探讨,应深入研究泗州戏传统唱腔与民歌的共性子项特征,积极利用戏曲的表演形式,如舞蹈、角色扮演和面部表情等,增强民歌演唱的艺术表现力和感染力,并结合泗州戏的声音技巧和唱腔特点,如“拉魂腔”“打舌头”和方言特色,使民歌演唱更具泗州戏的风格。同时,加强跨界交流与合作,包括合作演出、培训与学习、融合创作与演出等,促进两者曲调创新与歌词融合,丰富民歌演唱的形式和内涵,推动传统文化的传承与创新。

参考文献:

- [1] 王浩. 泗州戏唱腔特点与演唱风格 [J]. 剧作家, 2023, (03): 114-116.
- [2] 相高铃. 泗州戏唱腔特点与演唱风格分析 [J]. 戏剧之家, 2023, (11): 37-39.
- [3] 吴宝荣. 泗州戏唱腔艺术特点初探 [J]. 大众文艺, 2017, (09): 179.
- [4] 吴浩, 滑静. 泗州戏唱腔艺术特点初探 [J]. 大众文艺, 2011, (10): 94-95.
- [5] 梁瑞. 泗州戏唱腔的形成与发展过程 [J]. 新课程学习 (综合), 2010, (03): 40-41.

本文为江苏省职业教育教学改革研究课题“泗州戏唱腔在民歌演唱中的运用研究”阶段性成果,编号:ZYB11。

作者简介:

张晓云 (1976.10-), 女, 汉, 江苏泗洪, 硕士, 副高, 研究方向: 中职音乐教学。