

越剧流派唱腔的艺术特色与传承发展研究

夏艺奕

浙江小百花越剧院（浙百团） 浙江 杭州 310000

【摘要】：越剧流派唱腔是越剧艺术的核心载体，不同流派形成了差异化的行腔风格，其中王派唱腔风格独树一帜。本文以越剧流派唱腔为研究主体，重点聚焦王派唱腔，分析其质朴内敛、以情带声的艺术特色。结合当下戏曲行业发展现状，梳理出流派唱腔辨识度弱化、人才传承梯队断层、传播模式单一滞后等现实问题。针对现存问题，从坚守唱腔本体、革新人才培养、拓宽传播路径三方面提出实操性优化策略，以期改善王派唱腔传承困境，助力越剧流派唱腔在新时代实现良性传承与创新发

【关键词】：越剧；王派唱腔；流派传承

DOI:10.12417/3041-0630.26.10.088

引言

越剧流派唱腔是越剧百年发展沉淀的艺术精华，各流派凭借独特的润腔方式与演唱风格，构成了丰富的越剧声乐体系。其中，王文娟创立的王派唱腔凭借沉稳自然、情真意切的特质，成为越剧旦角代表性流派。当下新媒体快速发展，传统戏曲流派的传承环境发生剧变，王派唱腔逐渐出现风格同质化、传承薄弱、受众流失等问题。基于此，本文以王派唱腔为核心展开深入研究，探析其艺术特色与传承痛点，针对性提出发展路径，为越剧流派唱腔的保护与延续提供参考。

1 越剧流派唱腔的艺术特色

越剧流派唱腔依托江南民间音乐孕育成型，尺调腔与四工腔构成整体基础音调，遵循以字行腔、依情润腔的创作准则，声腔自带清雅温润、细腻婉转的听觉气质，和京剧、豫剧外放激昂的唱腔面貌形成明显区分^[1]。越剧整体风格框架之内分化出风格各异的演唱流派，傅派旦行唱腔舒展灵动，润腔处理层次丰富，袁派旋律起伏感突出，情绪表达饱满充沛，王派音色平实舒缓，情绪驱动唱腔走向，尹派小生嗓音厚重内敛，徐派唱腔昂扬清亮，各类唱腔搭建起层次丰富完整的越剧声腔架构。王派唱腔偏向写实抒情表达，演唱集中在中低音区间，胸腔共鸣塑造沉稳通透的发声质感，吐字规整利落，舍弃花哨冗余的装饰旋律，整体行腔简练内敛。唱腔创作不刻意堆砌演唱技巧，情绪把控统领发声处理，气息强弱、节奏快慢、尾音细微调整勾勒人物内心状态，《红楼梦》《孟丽君》《追鱼》经典段落能够体现唱腔质朴内敛、柔劲暗藏的特质，唱腔韵律起伏可以贴合人物内在情绪变化。

2 从王派唱腔看越剧流派唱腔传承发展的现存问题

2.1 唱腔本体特色弱化，流派辨识度降低

当下越剧旦角演唱趋同态势持续显现，青年演员普遍偏爱高亮甜润的唱腔范式，剧目排练阶段混搭不同流派润腔处理方式，王派自带沉稳厚重的中音底色慢慢被弱化。演唱者复刻表

层旋律走向，漠视王派依托收束气息、平实行腔构建的核心演唱逻辑，自行增补装饰腔调整收尾唱腔设计，流派自带内敛雅致的艺术质感不断流失^[2]。新编曲目创作缺少统一参照标准，板式编排常会迎合大众通俗审美做简化调整，王派、袁派、傅派外在特征慢慢趋于混淆，专属声腔辨识度持续减弱，各流派初创阶段确立的个性化艺术定位无法完整呈现。

2.2 传承模式老旧，专业人才梯队断层

王派传统传承长期依托口传心授模式开展延续工作，步入高龄阶段的老一辈传承人不断增多，可完整梳理讲授正宗运腔处理、咬字处理细节的资深艺人规模持续收窄。戏曲院校现有课程布局侧重通用性越剧演唱内容讲授，匹配王派唱腔定位的专项成套课程存在空缺，现有教材多笼统归纳越剧唱腔共有特征，未细化整理王派润腔处理、气息调控对应的专属内容。青年学员零散接触经典唱段内容，缺少长期拜师研学的完整培养渠道，不少从业者只习得外在演唱表现形式，无法领会流派深层演唱内在逻辑，传承队伍中坚人员储备偏少，具备成熟个人王派演唱辨识度的新生代演唱者较为紧缺。

2.3 传播方式滞后，市场受众活力不足

王派经典剧目普遍带有沉郁哀婉的整体基调，唱腔行进平缓克制，适配短视频碎片化传播模式时难以获得可观流量，网络流通内容大多截取零散唱段拼接而成，完整梳理流派艺术内核的知识性内容较为稀缺。线下常态化演出到场人群以老年群体为主，面向青少年设置的普及推广活动数量有限，小剧场展演、文旅联动专场编排场次偏少，很难引导青年群体主动接触王派艺术。流派配套文创产品、唱腔音频数字化整理工作推进节奏迟缓，新媒体平台没有形成专属标识体系，传统演出受众规模增长陷入停滞，整体对外露出水平持续低迷，阻碍这门唱腔艺术长期推广扩散。

3 基于王派唱腔传承实践的越剧流派发展优化路径

3.1 坚守唱腔本体风格，重塑流派艺术辨识度

剧团联动戏曲音乐研究者梳理王派原始录音素材，逐字核对《红楼梦》《孟丽君》《追鱼》关键唱段内容，形成定型曲谱文本与演唱参照范本，梳理王派中音行腔处理、收腔归韵运用细则，框定剧目改编可调整范围，杜绝多余装饰唱腔堆砌冲淡唱腔原本素雅基调。剧团常态化开展王派唱腔交流品鉴活动，资历深厚传承人直面青年演员演唱细节给出针对性点评，扭转演员刻意拉高声调、照搬别家润腔处理模式的演唱陋习，针对气息调配、吐字收音环节开展专项练习打磨^[1]。剧团搭建唱腔前置审核流程，新编剧目、移植剧目选用王派唱腔素材履行前置申报流程，把控旋律行进脉络、板式编排形式契合流派原生创作思路，创作环节与舞台表演环节共同守住声腔固有特点，梳理王派同其余旦角唱腔流派的风格差异，持续凸显流派独有的艺术识别特征。

3.2 革新人才培养模式，构建完整传承梯队

定向拜师传习制度落地实施，为王派青年演员对接仍在岗的国家级、省级戏曲传承人，拟定跨度三年的分阶段学习方案，固定每周开展一对一授课模式，深耕该流派专属的行腔处理逻辑与情感抒发路径，扭转零散学唱零散唱段带来的浅显学习状态。越剧专业课程内部新增王派唱腔专属选修内容，院校同步编撰涵盖气息练习、唱段拆分研读、角色唱腔剖析的校本专属教材，授课现场依托老一辈艺术家影音资料完成参照式教学。剧团针对青年王派演员搭建常态化考核体系，依托每学期流派专场汇报展演核验实际学习成效，筛选优质人选充实中青年演员骨干队伍，面向中小学越剧兴趣社团开设简短王派唱段入门课程，培育长期参与学习的新生代受众，构建依托老艺人技艺传授、院校规范化授课、新生代人才储备三类路径并行的持续性戏曲人才传承架构。

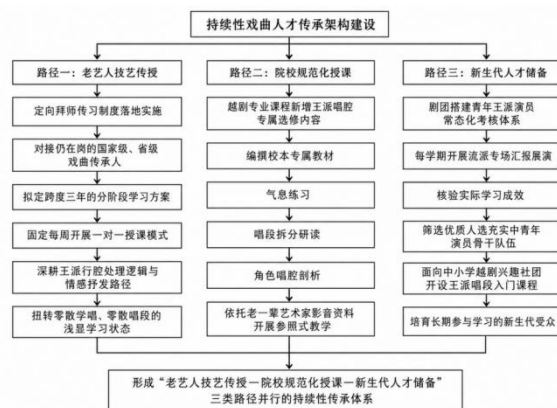

图1 戏曲人才传承架构实施流程图

3.3 创新多元传播渠道，激活戏曲市场活力

针对短视频平台节奏特点，剪辑王派经典唱段逐句解析、唱腔对比科普短视频，讲解王派声腔特点与人物塑造逻辑，打破内敛悲情唱腔不易出圈的传播困境，开设官方账号定期直播折子戏排练、传承人访谈内容。线下策划王派专题小剧场常态化演出，搭配简短唱腔导赏讲解，走进高校开展赏析专场，拉近年轻观众与流派艺术的距离；联动文旅项目推出王派主题沉浸式小型演出，贴合景区客流节奏适度排演经典选段。另外整理王派完整音像资源完成数字化归档，上线音频收听专辑，开发简易唱腔体验小互动内容，跳出传统戏台单一传播模式，用分层、分场景的传播形式扩大受众基数，持续拉动流派演出市场关注度与整体活力。

4 结语

本文聚焦越剧王派唱腔，梳理其质朴含蓄、声情合一的艺术特质，剖析流派辨识度淡化、人才梯队断层、传播模式滞后等传承难题，并从唱腔守正、人才培养、传播创新三方面提出应对策略。王派是越剧旦角重要流派，承载江南戏曲审美内涵。未来依托戏曲数字化建设与校园美育普及，平衡传统本色与时代创新，既能破解王派传承困局，其发展经验也可为越剧其他流派提供参考，推动越剧流派唱腔整体实现长效活态发展。

参考文献：

- [1] 杨晓涵.数字时代越剧唱腔“金课”特色教学的改革与探索[J].戏剧之家,2024,(36):41-43.
- [2] 海震.周大风的越剧音乐研究:以《越剧唱法研究》和《越剧流派唱腔》为中心[J].音乐文化研究,2024,(4):45-54+4.
- [3] 陈洁.越剧音乐发展中的创新之美——以《红楼梦》[弦下腔]核心唱段为例[J].民族音乐,2024,(1):8-12.