

越剧唱腔技巧在流行演唱中的应用与创新研究

季梦缘 冯梦洁

浙江音乐学院，浙江杭州，310000；

摘要：越剧唱腔作为中国戏曲唱腔艺术的典范，以“以气驭声、字正腔圆、情景交融”为核心特质，承载着江南文化的审美基因与艺术精髓。流行演唱作为当代大众文化的核心载体，在多元化审美需求下亟需从传统艺术中汲取养分，实现艺术内涵与表现力的升级。本文以越剧唱腔技巧与流行演唱的融合实践为研究对象，基于艺术传播学与音乐形态学理论视角，从发声方法、咬字吐字、情感表达三个核心维度，结合典型作品案例系统剖析二者的融合逻辑、应用路径及创新突破。研究表明，越剧的腹式呼吸、真假声转换、韵白咬字等技巧与流行演唱的有机融合，能够有效丰富流行演唱的声线层次与表达维度；同时，流行演唱的现代传播语境与表达范式，为越剧唱腔技巧的活态传承提供了新场景与新路径。本文的研究旨在为流行演唱的艺术创新与传统戏曲唱腔的现代化转化提供理论支撑与实践借鉴，丰富传统艺术与现代流行文化融合的学术研究体系。

关键词：越剧唱腔；流行演唱；艺术融合；发声技巧；文化传承；音乐创新

DOI：10.64216/3080-1516.26.01.059

越剧唱腔历经百年发展，形成了尹派、袁派等特色流派，其气息控制、咬字规范与情感表达的细腻性，成为传统戏曲唱腔艺术的重要代表，承载着江南地域文化的精神内核。随着大众文化消费升级，流行演唱逐渐摆脱单纯情感宣泄，向兼具艺术深度与文化内涵的方向转型，亟需从传统戏曲中汲取创作养分。

近年来，周深《大鱼》、单依纯《在夜里跳舞》等作品对越剧唱腔技巧的借鉴，引发广泛关注，印证了二者的融合潜力。但当前实践仍存在突出问题：部分作品对越剧技巧的应用停留在机械模仿，融合生硬；理论研究滞后于实践，尚未形成系统的融合体系；地域文化局限性与审美适配性矛盾制约传播效果，这些问题均需针对性解决。

1 越剧唱腔技巧与流行演唱的融合基础

1.1 艺术特质的契合性

越剧唱腔与流行演唱虽分属不同艺术门类，但在核心艺术追求上存在内在契合性。二者均以“情感表达”为核心诉求，越剧唱腔通过细腻的声线变化与节奏控制传递人物内心情感，流行演唱则注重通过自然真实的表达引发受众情感共鸣，情感传递的共通性为二者的融合提供了基础。从表达形式来看，越剧唱腔的旋律性与流行演唱的节奏性具有互补性，越剧唱腔的婉转韵律能够丰富流行演唱的声线层次，流行演唱的鲜明节奏则可为越剧唱腔注入现代活力，二者的优势互补构成了融合的艺术前提。

1.2 文化传播的共通性

在文化传播层面，越剧唱腔与流行演唱均承担着文

化表达与传播的功能。越剧唱腔承载着江南文化的审美特质与价值观念，是地域文化的重要载体；流行演唱则以其广泛的受众基础与传播力，成为当代文化传播的重要媒介。二者的融合本质上是传统地域文化与现代大众文化的对话，这种文化传播的共通性使得越剧唱腔技巧能够在流行演唱中获得文化认同，同时也让流行演唱获得更深厚的文化底蕴。

1.3 受众需求的适配性

随着年轻受众文化自信的提升与审美趣味的多元化，兼具传统韵味与现代潮流的艺术形式逐渐成为市场热点。越剧唱腔的典雅韵味能够满足受众对传统文化的审美需求，流行演唱的时尚表达则契合当代青年的审美偏好，二者的融合恰好适配了当代受众“传统与现代兼具”的审美期待，为融合作品的传播与接受提供了广泛的受众基础。

2 越剧唱腔技巧在流行演唱中的核心应用维度

2.1 发声方法的借鉴与融合

越剧发声以“气沉丹田”为核心原则，通过腹部肌肉的收缩与放松构建深层气息支撑，强调气息的绵长控制与高效运用，形成柔美婉转且富有穿透力的声线特质。流行演唱虽以自然流畅与个性化表达为导向，但部分演唱者普遍存在气息不稳、高音乏力、声线单薄等技术短板，越剧发声方法的科学内核为这些问题的解决提供了有效路径。

在气息控制方面，越剧“深、稳、匀”的腹式呼吸技巧与流行演唱的气息运用逻辑高度适配。越剧演员经长期训练形成的精准气息控制能力，能显著提升流行演

唱的声音持久性与穿透力。歌手周深在《大鱼》的高音段落中，借鉴越剧腹式呼吸要领，以深层气息支撑细腻颤音与延长音，使声音既保留流行演唱的通透感，又兼具越剧唱腔的温润绵长，营造出空灵悠远的艺术氛围。这种融合并非机械照搬，而是基于对越剧气息控制原理的深刻理解，结合流行演唱审美进行的适应性转化，实现了技术与艺术表达的有机统一。

在真假声转换上，越剧“无缝衔接”的技巧为流行演唱提供了重要借鉴。越剧真假声转换强调气息平稳过渡与声带张力灵活调整，通过弱化转换节点痕迹实现声线连贯统一。流行歌手单依纯在《在夜里跳舞》的演唱中，运用这一技巧在高低音区间切换时保持气息稳定，使真假声转换自然无痕，既保留了流行演唱的情感真实性，又增强了声线的层次感与表现力，突破了流行演唱中真假声转换生硬的常见问题。

在共鸣运用层面，越剧注重口腔、鼻腔、头腔的协同共鸣，通过调整共鸣腔体的开合度与发力点，形成兼具厚度与亮度的声音色彩。流行演唱借鉴这一特点，强化多腔体共鸣的协同运用，有效丰富声线表现力。歌手霍尊在抒情作品演唱中，融合越剧鼻腔与头腔共鸣技巧，使声音既保持流行演唱的自然感，又增添越剧唱腔的典雅韵味，形成了独特的声线标识，实现了两种艺术形式声音审美的深度整合。

2.2 咬字吐字的优化与创新

越剧咬字遵循“字正腔圆、韵白相间”的艺术原则，注重字头、字腹、字尾的清晰区分与圆润过渡，强调“字头重、字腹饱、字尾归音”的发音规范，同时融入吴语方言韵律特质，形成兼具规范性与韵味感的咬字风格。流行演唱虽以自然口语化为主要特征，但部分作品存在咬字模糊、缺乏韵味、歌词辨识度低等问题，越剧咬字技巧的合理借鉴可有效优化这些不足。

在咬字清晰度方面，越剧的咬字规范为流行演唱提供了坚实技术支撑。越剧对字头、字腹、字尾的严格要求，能帮助流行歌手在快速节奏或高音段落中保持咬字的准确性与清晰度，提升歌词表达效果与受众理解度。歌曲《少年中国说》的演唱中，歌手借鉴越剧“字头发力、字腹延展、字尾归音”的咬字方法，在保持节奏韵律的同时实现咬字清晰有力，既增强了作品感染力，又确保了歌词内涵的有效传递，实现了规范性与自然性的有机平衡。

在韵味处理上，越剧的“韵白”技巧为流行演唱注入了独特文化韵味。韵白介于文言与白话之间，兼具典雅性与灵动性，是江南文化审美特质在语言表达上的集中体现。流行歌手在演唱中适当融入韵白咬字的韵律感，可打破口语化局限，增添作品的文化内涵与艺术韵味。

歌曲《江南雨》的演唱中，歌手将越剧韵白的抑扬顿挫与流行演唱的自然流畅相结合，使歌词表达既保持现代感，又蕴含江南文化的典雅意境，实现了文化基因的跨形式传递。

在地域元素转化方面，越剧的吴语方言咬字为流行演唱的地域化创新提供了思路。部分流行歌曲在借鉴越剧咬字技巧的同时，对吴语方言元素进行适度转化，既保留地域文化特色，又突破方言局限性。吴语版本的《苏州河》在演唱中，借鉴越剧吴语咬字的韵律特质，同时采用通用语发音逻辑优化，使作品既具江南地域文化独特性，又能被跨地域受众理解接受，为传统地域文化的跨地域传播提供了有效路径。

2.3 情感表达的丰富与深化

越剧情感表达以“细腻入微、情景交融”为核心特质，通过唱腔起伏、节奏调控、音色转换传递人物内心世界，兼具强烈的叙事性与感染力，形成“以腔传情、以曲叙事”的艺术传统。流行演唱虽以真实自然为主要追求，但部分作品存在情感表达单一、缺乏层次、叙事性不足等问题，越剧情感表达技巧的合理借鉴能有效丰富其情感维度与表达深度。

在情感叙事方面，越剧通过旋律起伏、节奏变化、力度对比构建完整情感叙事线，实现对故事情节与人物情感的精准表达。流行歌曲借鉴这一特点，将情感叙事融入演唱全过程，通过唱腔递进变化传递情感发展脉络。歌曲《赤伶》以抗日战争时期戏曲艺人的爱国故事为背景，借鉴越剧“缓急相间、抑扬顿挫”的叙事唱腔技巧，主歌部分唱腔平缓、情感克制，副歌部分唱腔高亢、情感爆发，完整呈现了人物情感的递进过程，实现了情感表达与主题内涵的深度契合。

在音色变化层面，越剧演员通过调整声带张力、气息控制与共鸣运用，实现音色灵活转换，形成“以音色传情”的艺术特色。流行歌手借鉴这一技巧，通过音色的明暗、强弱、虚实变化传递丰富情感层次，突破单一音色的表达局限。歌手周深在《左手指月》的演唱中，在抒情段落采用温润柔和的音色，在情感爆发段落采用明亮高亢的音色，通过强烈的音色对比增强了作品的情感张力，实现了技术技巧与情感表达的高度统一。

在节奏控制方面，越剧秉持“快而不乱、慢而不散”的原则，通过节奏速度的微妙变化推动情感表达，强调节奏与情感的同步性。流行演唱借鉴这一原则，通过调整节奏快慢、停顿长短、换气时机，使情感表达更具张力与层次感。歌曲《大鱼》的演唱中，主歌部分采用舒缓节奏与绵长气息传递温柔内敛的情感，副歌部分适当加快节奏、缩短停顿增强情感爆发力，结尾段落回归舒缓节奏形成情感回落与余韵，实现了情感表达的张弛有

度,显著提升了作品的艺术感染力。

3 应用实践中的问题与解决策略

3.1 主要问题

(1) 技巧融合生硬化;部分融合作品对越剧唱腔技巧的应用局限于机械模仿,未深入理解其核心内涵与艺术逻辑,导致技巧与流行演唱风格、情感需求脱节。部分歌手照搬越剧发声、咬字方式,未结合流行演唱的自然性与个性化特质调整,使作品呈现“非戏非流”的尴尬状态,破坏艺术表达的完整性,本质是对两种艺术形式特质把握不足,缺乏系统的融合逻辑认知。

(2) 技巧与情感失衡化;部分作品过度追求越剧技巧展示,陷入“重技轻情”误区,忽视情感表达的核心地位。歌手刻意突出越剧发声或咬字风格,削弱了流行演唱的情感真实性与受众共鸣,使作品显得刻意雕琢、缺乏感染力,根源在于对“技巧服务于情感”的核心原则认知偏差。

(3) 地域文化局限化;越剧唱腔承载鲜明江南地域文化特质,其吴语韵律与婉约风格,与北方受众审美、语言认知存在差异。部分作品未有效转化地域文化元素,过度强调吴语特质与江南审美,限制跨地域传播,制约作品影响力的广泛延伸。

(4) 理论体系缺失化;融合实践多依赖歌手个人经验与直觉,缺乏系统理论指导与科学训练方法。相关学术研究多停留在现象描述,未深入剖析融合内在逻辑、技术规范与创新路径,尚未形成完整理论体系与实践指南,导致融合实践存在盲目性与随意性。

3.2 解决策略

(1) 坚持“有机融合”原则;创作者需深入研读越剧唱腔艺术的理论与实践规律,精准把握发声、咬字等技巧核心内涵,避免机械模仿。立足流行演唱特质与作品主题风格,对越剧技巧进行适应性转化,如调整气息控制强度、平衡咬字规范性与口语化,同时注重融合适度性,避免技巧堆砌,保障作品艺术完整性。

(2) 坚守“情感为核”理念;技巧应用需始终服务于情感表达,根据作品主题与情感基调选择适配的越剧技巧。深入挖掘作品情感内核,明确技巧应用边界,避免形式化表达——抒情类作品可借鉴越剧气息控制与音色变化技巧,励志类作品可强化越剧唱腔高亢特质与节奏力量感,实现技巧与情感内涵的深度统一。

(3) 推动“文化转译”创新;在保留越剧核心艺术特质的基础上,适度转化地域文化元素,弱化方言局限。咬字处理中融合越剧韵白韵律感与通用语发音规范,既保留文化韵味,又确保语言可理解性,提升作品跨地

域传播力。

(4) 加强“理论建构”支撑;学界应深化二者融合的学术研究,突破现象描述局限,深入剖析融合内在逻辑、技术规范与创新路径,构建系统的理论体系与实践指南,推动理论研究与教学实践结合,为融合艺术高质量发展提供坚实支撑。

4 结论

越剧唱腔技巧与流行演唱的融合,本质是传统艺术与现代大众文化的双向赋能与良性互动。实践层面,越剧的腹式呼吸、真假声转换、韵白咬字等核心技巧,经适应性转化融入流行演唱,有效解决了声线单薄、咬字模糊、情感表达浅层化等问题,丰富了其艺术表现力与文化内涵;传承层面,流行演唱的现代传播语境与广泛受众基础,为越剧唱腔技巧提供了活态传承新场景,推动江南文化基因的当代延续。

当前二者融合虽面临技巧生硬、情感失衡、地域局限与理论缺失等问题,但通过坚持有机融合、情感为核、文化转译与理论建构的解决策略,能够显著提升融合质量。未来,随着研究深入与实践探索,二者融合将朝着更具系统性、创新性与包容性的方向发展,为流行音乐艺术升级与传统戏曲现代化转型提供有效路径,对推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展具有重要意义。

参考文献

- [1] 洛地. 越剧音乐概论[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1983.
- [2] 金兆钧. 中国流行音乐史[M]. 北京: 中国文联出版社, 2008.
- [3] 田青. 中国传统音乐的传承与创新[J]. 音乐研究, 2015(2): 5-13.
- [4] 周青青. 中国民间音乐概论[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2017.
- [5] 王次炤. 音乐美学基础[M]. 北京: 人民音乐出版社, 2018.
- [6] 李西安. 戏曲音乐与流行音乐的融合路径探析[J]. 中国音乐学, 2020(3): 124-130.
- [7] 张前. 音乐表演艺术论[M]. 北京: 中央音乐学院出版社, 2021.
- [8] 陈洁. 越剧唱腔元素在当代流行歌曲中的应用研究[J]. 浙江艺术职业学院学报, 2022(1): 78-85.

作者简介:季梦缘(2001.06—),女,汉,江苏,浙江音乐学院,硕士研究生在读。

冯梦洁,浙江音乐学院,讲师。