

华县皮影戏活态传承困境与优化路径

牛艺霖

西安工程大学 陕西西安 710048

摘要：华县皮影戏是我国皮影艺术体系中历史积淀深厚、艺术体系成熟的重要品类，2006年入选首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，承载着关中地区农耕文明的文化记忆与民间审美价值。在非遗保护工作不断规范化、制度化推进的同时，社会文化环境快速转型，华县皮影戏在活态传承过程中暴露出传承人队伍断层、传统生存生态弱化、市场适应能力不足、创新发展滞后等一系列现实问题，传统口传心授的传承模式难以适应现代社会文化传播与发展的现实需求。本文以活态传承理论为基本视角，遵循非遗整体性保护理念，在梳理华县皮影戏艺术特征与传承现状的基础上，剖析其在当代社会存续发展的现实瓶颈与深层原因，从人才培养体系、文化生态修复、市场机制激活、数字技术赋能、跨界融合创新等层面提出具有可操作性的发展路径，以期为华县皮影戏的可持续传承提供理论参考与实践思路，同时为我国同类民间非物质文化遗产的活态保护提供借鉴。

关键词：非物质文化遗产；华县皮影戏；活态传承；传承困境；发展路径

引言

皮影戏是集雕刻技艺、唱腔音乐、舞台表演、剧本文学于一体的综合性民间艺术形式，在世界戏剧史上被誉为“电影的前身”。华县皮影戏，也称作华州皮影戏，凭借细腻精湛的雕刻工艺、婉转独特的碗碗腔音乐以及“五人忙”的紧凑表演结构，成为陕西乃至全国皮影艺术中极具代表性的剧种。在漫长的历史发展过程中，华县皮影戏依托乡村民俗仪式、传统节庆、婚丧嫁娶等民间活动实现代际传递，是关中地区民众精神文化生活的重要组成部分。

活态传承是非遗保护理念的核心内容，强调非物质文化遗产在真实的生活场景中延续技艺、传递文化、适应时代发展，而非将其固化为静态的标本式存在。站在非遗保护的宏观视角，以活态传承为目标，破解华县皮影戏面临的现实困境，推动其从被动式保护转向主动式发展，从文化遗存转变为融入当代生活的文化元素，既是非遗保护工作的内在要求，也是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的具体体现。本文在文献梳理与现实观察的基础上，结合华县皮影戏传承发展的实际情况，对其活态传承问题展开系统性研究。

一、华县皮影戏的艺术特质

华县皮影戏形成于北宋时期，成熟于明清两代，在千年发展历程中形成了稳定而鲜明的艺术风格。雕刻工艺精湛细腻华县皮影以秦川黄牛皮为主要原料，经过选

皮、浸泡、刮薄、描样、雕刻、上色、熨平、装订等二十余道工序完成。采用“推皮走刀”的传统技法，线条流畅细密，造型精巧传神，人物脸谱与服饰造型兼具程式化特征与地域文化特色，呈现出镂空剔透、虚实相生的传统美学特征。

唱腔音乐独具一格华县皮影戏以碗碗腔为核心唱腔，旋律婉转细腻、节奏舒缓优美，配合月琴、板胡、碗碗等特色乐器，形成哀而不伤、柔而不弱的音乐风格，是陕西地方戏曲音乐体系中的重要组成部分。表演形式紧凑独特传统华县皮影戏遵循“五人忙”的表演体制，五位艺人分别承担前声主唱、签手操纵、上档、下档、后槽伴奏等任务，一人多角、分工明确、配合紧密，以灯光投影的方式演绎故事情节，实现“一口道尽千古事，双手对舞百万兵”的艺术效果。剧目内容丰富厚重华县皮影戏剧目以历史演义、神话传说、民间故事为主体，保留了大量珍贵的手抄本剧目，蕴含着传统伦理道德、民间信仰观念与乡土文化价值，是记录民间文化与社会生活的“活态教材”。

二、非遗视域下华县皮影戏活态传承的现实困境

（一）传承队伍断层，技艺延续面临危机

1. 传承人是非遗活态传承最核心的载体，当前华县皮影戏正面临传承人老龄化、青年力量不足、核心技艺逐渐流失的多重压力。

2. 传承人结构严重失衡目前能够完整完成传统演出的艺人多为六十岁以上的老艺人，青年传承人占比极低，

主唱、签手等核心岗位传承人数量稀少，部分独特技艺仅存于个别老艺人身上，存在人亡艺绝的现实风险。

3. 学艺周期长、吸引力不足传统皮影戏对唱腔、操纵技艺、雕刻工艺要求较高，学习周期长、技艺难度大，同时经济回报相对有限，难以吸引年轻人投入长期学习，传统师徒传承模式难以稳定吸纳年轻学徒。

4. 技艺传承呈现碎片化随着老艺人相继离世，大量传统手抄剧本、唱腔乐谱、表演口诀未能得到系统整理与保存，部分独门雕刻技法与表演程式濒临失传，完整的技艺传承链条难以有效维系。

（二）文化生态萎缩，生存土壤持续退化

活态传承高度依赖于特定的文化生态环境，华县皮影戏的原生文化环境在现代社会已发生根本性改变。

1. 传统民俗场景不断消失传统皮影戏高度依附于婚丧嫁娶、节庆庙会、民间祭祀等乡村民俗活动，而现代社会民俗简化、娱乐方式多元化，皮影戏从乡村文化生活的必需品转变为象征性点缀，常态化演出场景大幅减少。

2. 受众群体呈现老龄化趋势年轻群体更倾向于影视、短视频、网络游戏等现代娱乐形式，皮影戏因节奏偏慢、内容偏传统，难以吸引青少年关注，观众断层进一步加剧了传承困境。

3. 乡村社会结构发生转变城镇化进程导致乡村人口大量外流，传统皮影班社失去稳定的受众基础与演出市场，民间职业皮影班社数量大幅缩减，从曾经的数十个减少至如今的寥寥数个。

（三）创新转化滞后，时代适配能力薄弱

在文化多元化与媒介现代化的背景下，华县皮影戏的创新步伐明显滞后于时代发展。

1. 剧目内容相对陈旧传统剧目多以古代历史故事为主题，与当代生活存在距离，缺少反映现代生活、契合年轻审美的新创剧本，艺术感染力与传播力受限。

2. 表现形式较为固化多数演出仍沿用传统布幕、灯光与唱腔模式，未能有效结合多媒体、VR/AR、现代舞台技术等手段，视觉呈现效果与观众互动性不足。

3. 传播方式偏于传统宣传推广主要依赖线下展演与政府组织活动，新媒体运营能力薄弱，对短视频、直播、文创IP等现代传播渠道利用不足，社会关注度难以有效提升。

（四）保护机制不完善，系统性支撑不足

非遗保护需要政策、资金、人才等多方面协同发力，当前华县皮影戏的支撑体系仍存在明显短板。

1. 资金投入相对有限政府资金多用于抢救性记录与

大型展演活动，对日常传承、人才培养、市场开发等环节投入不足，社会资本参与度较低。

2. 保护模式偏于单一保护工作仍以静态记录、博物馆陈列展示为主，活态传承、生产性保护、场景化传承推进缓慢，呈现重保存、轻活化的倾向。

3. 多方协同机制尚未形成政府部门、传承群体、高校机构、市场主体、社区组织之间缺乏有效联动，各自为战现象突出，未能形成保护—传承—创新—传播的完整工作体系。

三、华县皮影戏活态传承困境的成因分析

（一）社会转型带来的结构性冲击

现代化、城镇化、数字化的快速推进，从根本上改变了传统民间艺术的生存逻辑。农耕文明背景下形成的民间娱乐形式，在与现代文化产业的竞争中处于弱势，受众、市场、文化场景全面收缩，这是皮影戏传承困境形成的宏观社会根源。

（二）传统传承模式的现代适应性不足

传统口传心授、师徒相承的传承模式建立在熟人社会与稳定生活方式之上，而现代社会人口流动性增强、职业选择多元化、功利化价值取向凸显，单纯依靠情感纽带与技艺传授难以维持长期稳定传承，需要与现代教育体系、职业体系相适应。

（三）非遗保护与市场需求之间存在脱节

部分保护工作停留在抢救式保护层面，忽视市场机制与受众需求，导致非遗长期处于“养在深闺人未识”的状态。由于缺乏稳定的市场化运营，传承人收入缺乏保障，进而形成保护越投入、传承越无力的恶性循环。

（四）年轻群体文化认同感偏弱

现代教育体系中传统文化教育比重不足，年轻一代对民间非遗的历史价值与艺术价值缺乏深入认知，情感联结较弱，参与非遗传承与实践的意愿不强，导致传承后备力量严重不足。

四、非遗视域下华县皮影戏活态传承的应对路径

（一）构建多元人才体系，破解传承断层难题

采用传统师承与现代教育相结合、政策激励与平台支撑相配套的方式，搭建稳定可持续的人才培养体系。完善传统师徒传承机制加大对国家级、省级代表性传承人的经费补贴，设立带徒传艺专项奖励，鼓励老艺人积极收徒传艺，建立技艺考核与动态管理制度，保障传承质量与延续性。推动皮影艺术进校园将皮影戏纳入中小学美育课程与课外实践活动，建立校园非遗社团与体验工坊；在职业院校、高等院校开设皮影相关专业方向或

选修课程,培养兼具技艺能力与理论素养的复合型人才。吸引青年力量参与传承出台就业扶持、创业补贴、生活保障等相关政策,为年轻传承人提供稳定收入与发展空间,鼓励青年艺人成为皮影传承与创新的主力军。健全人才评价与激励机制打破单一以师承关系为标准的评价模式,将创新能力、市场运营、传播推广等纳入评价体系,激发不同类型传承人才的积极性。

(二) 修复文化生态,重塑传承场景

坚持非遗回归生活、回归民间的基本方向,让皮影戏重新嵌入当代社会文化生活。

活化传统民俗文化场景结合乡村振兴战略与地方节庆活动,举办皮影戏展演、民俗庙会、文化体验等活动,恢复常态化演出机制,重建民间演出生态。打造公共文化体验空间建设皮影戏传承中心、主题博物馆、常态化非遗戏台等公共空间,面向社区、学校、景区开展常态化演出与体验活动,扩大社会受众基础。

(三) 激活市场动能,推动产业化可持续发展

以市场需求为导向,构建以文养文、以产促传的可持续发展模式。

1. 拓展多元化演出市场开发景区驻场演出、文旅夜游项目、亲子体验活动、商务文化演出等多种形式,提升演出频次与经济效益。

2. 创新皮影文创产品体系依托皮影传统造型与故事资源,开发文创产品、潮流玩具、艺术装饰、数字藏品等多元化产品,对接年轻消费群体,打造地域性非遗IP品牌。

3. 推进生产性保护与非遗工坊建设支持非遗工坊、专业合作社发展,在坚守手工技艺核心的基础上,适度融入现代设计理念,实现技艺传承与市场收益的双向提升。

4. 培育专业化市场运营主体引导企业、社会组织参与皮影戏市场化运营,提供品牌策划、市场推广、渠道对接等专业服务,提升非遗市场化运作水平。

(四) 推动创新转化,提升时代适配能力

坚持守正创新的基本原则,在保留核心技艺与文化内涵的前提下,增强对现代社会的适应能力。

1. 推进剧目内容创新在整理改编传统经典剧目的同时,创作反映当代生活、红色文化、青春主题的新剧本,增强作品的时代感与情感共鸣。

2. 推动表现形式创新融合多媒体影像、现代灯光音响、VR/AR沉浸式技术,打造新型皮影舞台演出,提升视觉效果与观众互动体验。

3. 创新传播推广方式利用短视频平台、直播、社交

媒体等新媒体渠道,推出轻量化、趣味化内容,培育年轻受众;推动皮影艺术与动漫、游戏、影视等领域跨界合作,扩大社会影响力。

结论

华县皮影戏作为国家级非物质文化遗产,是中华优秀传统文化中弥足珍贵的艺术瑰宝。在社会转型加速与非遗保护工作深入推进的双重背景下,其活态传承面临传承人断层、文化生态弱化、市场适应不足、创新转化滞后、保障体系不完善等多重困境,本质上是传统民间艺术在现代社会生存逻辑与发展模式的适应性问题。

活态传承是非遗保护的核心理念,华县皮影戏的可持续发展必须坚持整体性、原真性与时代性相统一,以人才队伍为根基、以文化生态为土壤、以市场机制为动力、以创新发展为方向、以制度保障为支撑,探索保护—传承—创新—发展良性循环的可持续路径。通过构建多元人才体系、修复文化生态环境、激活市场内生动力、推动艺术创新转化、完善政策保障机制,让华县皮影戏从博物馆中的静态标本,回归到现实生活中的活态艺术,在当代社会重新焕发生机与活力。

华县皮影戏的传承实践,也为全国各类民间非遗的活态保护与发展提供了重要启示:非遗传承并非简单的复古复原,而是在坚守核心价值基础上的现代转型;不是政府单方面的输血式保护,而是激发内生动力的造血式发展。只有让非遗真正融入当代生活、对接市场需求、连接年轻群体,才能实现长久传承与永续发展,让古老的民间艺术在新时代绽放出新的光彩。

参考文献

- [1] 李荣启. 民俗类非遗在当代的保护与传承[J]. 艺术百家, 2018, 34(06): 211-218+225.
- [2] 沙垚, 范宏政. 皮影戏历史脉络中的内在传承发展力量[J]. 民族艺术研究, 2025, 38(05): 37-44. DOI: 10.14003/j.cnki.mzysyj.2025.05.4.
- [3] 冯进, 萨仁高娃. 成都皮影戏的艺术特征与创新策略研究[J]. 戏剧之家, 2025, (06): 11-13.
- [4] 苏家兵. 非遗文化视域下河南皮影艺术数字化传承与创新性传播研究[J]. 丝网印刷, 2025, (14): 129-131. DOI: 10.20084/j.cnki.1002-4867.2025.14.037.
- [5] 王云权, 郭笃凌. 全媒体视野下泰山皮影的数字化保护与传承研究[J]. 吉林艺术学院学报, 2025, (02): 29-33. DOI: 10.13867/j.cnki.1674-5442.2025.02.003.