

中国古典戏曲元素在地方戏曲中的传承现状与路径研究

王玥

绥化学院文学与传媒学院，黑龙江 绥化 152061

DOI:10.61369/HASS.2025070033

摘要：本文对古典戏曲元素在地方戏曲中的传承状态进行系统分析，剖析现存问题及成因，从艺术创新、传播拓展、产业融合、人才培育四个维度构建传承路径，为地方戏曲实现古典元素的创造性转化和创新性发展提供理论支撑和实践参考。

关键词：古典戏曲元素；地方戏曲；传承现状；创新路径

Research on the Current Situation and Path of the Inheritance of Chinese Classical Opera Elements in Local Operas

Wang Yue

School of Literature and Media, Suihua University, Suihua, Heilongjiang 152061

Abstract : This paper conducts a systematic analysis of the inheritance status of classical opera elements in local operas, dissects the existing problems and their causes, and constructs an inheritance path from four dimensions: artistic innovation, dissemination and expansion, industrial integration, and talent cultivation, providing theoretical support and practical reference for local operas to achieve the creative transformation and innovative development of classical elements.

Keywords : classical opera elements; local opera; current state of inheritance; innovative pathways

引言

中国古典舞与中国戏曲文化有着深厚的渊源，古典舞对于手、眼、身、法、步五个基本元素的训练，就是取法于戏曲的训练体系。因此，中国古典舞的发展也吸收了许多戏曲元素，尤其是大量保留了戏曲的原态身段，提升了中国古典舞的文化韵味。

一、中国古典戏曲元素的核心构成与传承价值

(一) 古典戏曲元素的核心维度

古典戏曲元素为地方戏曲艺术建构的基础素材，包含四个维度。声腔体系作为戏曲的“灵魂”，唐宋大曲、昆曲水磨调、弋阳腔等经典声腔范式，旋律结构、演唱技法、调式特征，给地方戏曲声腔发展提供范本。表演程式是古典戏曲的标志性要素，从“唱念做打”的基本功法到“虚拟写意”的表现手法，莆仙戏“傀儡介”中的蹀步、摇肩等科介就直接脱胎于古典戏曲的身段规制。

剧目内核体现古典戏曲文化精神《张协状元》《霸王别姬》等经典剧目的伦理观念与叙事模式成为地方戏曲创作的主要参考范本。美学精神体现在“虚实结合”“情景交融”的艺术追求上，它既规定了舞台呈现的极简主义风格，又决定了戏曲对意境营造的特别看重。这四类元素彼此交缠，构成古典戏曲艺术之本体，也为地方戏曲提供风格塑造之文化基因。

(二) 传承古典戏曲元素的时代价值

传承古典戏曲元素是地方戏曲保持艺术生命力的保障。从文

化传承角度来说，地方戏曲对古典元素的活态演绎，使得唐大曲、宋元南戏等濒危的文化遗产得以延续，莆仙戏因保留20多支唐大曲唱腔，被学界誉为“盛唐乐舞活化石”。从艺术发展的角度来说，古典元素为地方戏曲提供了创新基础，赣剧吸收了昆曲水磨调的韵律特点，形成了“高腔清越、弹腔婉转”的独特风格，增强了艺术表现力。从文化认同角度来讲，家国情怀以及伦理观念在古典戏曲元素里面体现，在地方戏曲的地方化表现中容易引起民众共鸣。在当代语境下，传承古典元素也成了地方戏曲构建文化标识、参与文化竞争的重要依据。^[1]

二、中国古典戏曲元素在地方戏曲中的传承现状与困境

(一) 传承现状的多元呈现

1. 声腔与表演程式的活态延续

一些地方剧种还保留着对古典戏曲元素的系统性传承。莆仙戏在声腔上完整保留了《梁州曲》《八声甘州》等唐代大曲遗存，

项目基金：2021年黑龙江省省属高等学校基本科研业务费项目“中国古典戏曲元素在地方戏曲中的传承研究”（YWK10236210101）研究成果。

作者简介：王玥（1983—），女，汉族，黑龙江绥化人，硕士研究生，讲师，作者单位：绥化学院文学与传媒学院，研究方向：高等教育、中国古代文学。

“七子班”的行当体制直接继承了南宋杂剧规制，在表演上“扇舞十八式”“抬轿戏”等程式把古典戏曲的虚拟表演艺术发展到了极致。赣剧则吸纳了昆曲“唱做并重”的特征。其高腔剧目《珍珠记》的唱腔结构与身段的设计，还能看到古典传奇的艺术痕迹。这些剧种通过老艺人“口传心授”，使古典元素在当代演出中得以延续。

2. 剧目与美学的本土化重构

地方戏曲在传承古典元素的时候普遍进行地域化改造。在剧目改编方面，莆仙戏把宋元南戏《张协状元》改成符合本土审美的版本，在保留核心叙事框架的基础上，融入莆仙方言和民俗细节；在美学表达方面，川剧把古典戏曲的“写意性”和巴蜀文化的“幽默特质”结合，通过“变脸”“吐火”等技巧创新，赋予古典型程式的新的地域内容。这种重构使得古典因素更容易被本地受众接纳，并实现传统内核与地域性表达的结合形式。

3. 数字时代的传承新形态

新媒体技术为古典元素的传承提供了新的途径。鲤声剧团对莆仙戏《目连·开荤咒誓》等20个剧目进行4K数字化建档，建立动态文化基因库，让古典表演技艺得以永远保存。赣剧演员在短视频平台上传自己对《牡丹亭》选段的唱腔技巧，采用“传统教学+现代传播”的形式，让昆曲声腔元素触达数十万年轻人。部分剧种用“数字技术+古典元素”的创新方式来呈现，如越剧《梁祝》用动作捕捉和全息投影技术，再现了“十八相送”等经典场景，给古典剧目赋予现代的表现形式。^[2]

（二）传承面临的主要困境

1. 元素传承的断层化风险

古典戏曲元素的系统性传承面临严峻挑战。人才层面，地方戏班演员培养周期长、收入低，使得年轻人才缺少。莆仙戏曾出现因为老艺人退休，青年演员流失而造成传统“傀儡介”无人继承的现象；艺术层面，有些复杂的古典元素被简化，梆子剧种删去古腔中“花腔”，只保留基本旋律，造成艺术韵味损失。调查显示，有30%以上地方剧种无法完整演出古典传统剧目。

2. 创新转化的失衡性问题

地方戏曲在古典元素创新上出现了“两极分化”的现象。一类是过分的商业化改造，有些剧团为了招揽观众，把许多流行音乐元素和电影手法加入表演中，淡化了古典程式的地位，有的花灯戏把昆曲唱段配上电子音乐，让古典唱腔失去原有的特色；另一类是创新能力不足，如某些古老剧种仍沿用明清时期的叙事节奏，难以吸引年轻受众，陷入“叫好不叫座”的困境。

3. 传播与保障体系的不完善

传播渠道单一、保障机制缺乏导致传承难。传播上，地方戏曲主要以线下演出为主，虽然有些地方也尝试使用新媒体传播，但是大多只是表演片段，没有从系统的角度去解释其中的古典元素，无法形成持久影响；在政策保障方面，一些地方对于地方戏曲的扶持措施只是资金补助，缺乏对传统文化保护的专门措施，例如并没有建立保护项目目录等机制，致使濒危的传统技艺不能优先保护。资金短缺还使剧团无法开展古典剧目的整理和数字化保护，从而进一步加大了传承风险。

4. 受众群体的老龄化危机

地方戏曲的受众群体结构严重制约古典元素的传承。现代娱乐方式多元化使年轻人更喜欢电影、短视频等快节奏的内容，而对包含古典元素的戏剧艺术的接受度不高。根据一项调研，地方戏曲观众群体中50岁以上观众占70%以上，30岁以下的观众不足10%。缺少了年轻受众之后古典元素就失去了代际传递的载体，有些剧种因为观众越来越少而不得不减少演出数量，古典剧目与技艺的实践机会也就越来越少。^[3]

三、古典戏曲元素在地方戏曲中的传承路径构建

（一）坚守艺术本体：实现古典元素的创新性转化

1. 构建“传统+现代”的创作体系

以古典元素为主进行内容创新，深挖传统剧目所蕴含的人文精神和当代价值。一方面系统整理古典剧目，比如借鉴莆仙戏数字化建档经验，对各地地方戏曲中的古典剧目、唱腔、程式进行抢救性记录，建立全国性的古典戏曲元素数据库；另一方面推动新编剧目的创作，将古典程式和现代主题相结合，例如赣剧在创作乡村题材剧目时，用古典唱腔演绎新时代乡村的变化，既保持“高腔清越”的特点，又贴近现实生活。

2. 完善多元人才培养体系

构建“院校教育+师徒传承+社会培养”的立体化人才培养模式。专业戏曲院校增加古典戏曲元素研究方向，邀请老艺人担当导师，开授唐大曲唱腔、古典程式等专业课程保证技艺传承的专业性；实施“双导师制”，学生一边参加学院里的理论教育，一边跟着剧团排练古典剧目演出。定期举办古典技艺培训，对于濒危项目做专题性的抢救性传承，例如：组织莆仙戏“傀儡介”传习人授课，扩大传承对象。

培养复合型创作人才，举办编剧培训班、学术研讨会等方式，引导创作者深入理解古典元素内涵，提高把传统和现代结合的创作能力。建立人才激励机制，对于在古典元素传承上作出杰出贡献的个人或者团体给予奖励，提升从业者的认同感以及收入待遇，吸引年轻人才投身于古典元素的传承之中。

（二）拓宽传播维度：构建全媒体传承矩阵

1. 打造分层化新媒体传播内容

针对不同的受众群体设计传播内容，实现古典元素的精准触达。针对年轻的受众群体推出“古典戏曲元素科普”短视频系列，比如解读莆仙戏“扇舞十八式”的动作要领，赣剧高腔和昆曲的渊源关系，用通俗易懂的语言降低接受门槛；请年轻的演员在直播中演示古典程式，如“水袖功”、“翎子功”，并与观众互动教学，提高观众的参与感。对于老戏迷来说推出完整版的古典剧目数字化专辑和技艺解析的纪录片来系统地呈现古典艺术的细节点。

利用社交媒体构建传播生态，在微信公众号上开设“古典戏曲元素知识库”；在抖音、快手等平台上发起#古典戏曲元素挑战#话题，鼓励用户模仿表演、分享心得，形成传播热潮。借鉴“兴化剧谭”的做法，联合戏迷完成古典剧目字幕制作和传播，扩

大受众范围。

2. 推动线下传播场景的多元化

拓展线下传播途径，让古典元素进入人们的日常生活。将戏曲教育纳入到中小学课程体系中来，开设兴趣班，剧团入校园演出等形式，使学生有机会近距离的接触古典程式，唱腔等等，并以此为培养潜在受众做准备。在城市文化场馆布置戏曲体验专区，放置VR装置复原古装剧目的现场，观众能沉浸式的体验“结拜草桥”等经典场景，提高对古典因素的直接了解。^[4]

（三）深化产业融合：激活传承的市场动力

1. 构建“戏曲+文旅”融合模式

打造出以古典戏曲为要素为主体的文旅项目，使文化价值和经济效益相一致。借鉴河南戏剧幻城、江西会昌戏曲小镇的做法是建设以戏曲为主题的旅游文化综合体，在里面设有古典剧目展演剧场、戏曲博物馆、技艺体验区等功能区域，游客可以欣赏《张协状元》等古典剧目的演出，还可以参与到戏曲化妆、身段训练中来，体验古典文化的魅力。

把戏曲元素融入乡村旅游和红色旅游，在传统村落建设“古戏台演出”项目，定期演出保留古典技艺的地方戏曲；在红色景区编排融合古典唱腔的红色剧目，如用赣剧高腔来演绎革命故事，形成特色文旅线路。开发戏曲文创产品，提取古典脸谱、服饰、道具等视觉元素，设计文具、服饰、装饰摆件等，构建“观赏-体验-消费”的完整产业链。

2. 培育戏曲文化IP

打造带有古典元素的戏曲IP，提高市场的影响力。以经典剧目或者标志性古典元素为基点开发动漫、绘本、短视频等衍生作品，“莆小君”“莆仙”动漫IP在莆院诞生《踏伞行》中的古典人物化身虚拟形象重新登场，引得青年追捧。推动古典剧目的影视化改编，借鉴《团圆之后》改编为戏曲电影的经验，用现代影视技术来展现古典戏曲的艺术魅力，扩大传播的范围。通过IP授权与跨界合作增添新意，在游戏、服饰等行业进行合作，让古典戏曲的元素在现代产品中得到融合，如推出了“水袖”元素的服饰系列、以古典剧目作为背景的游戏皮肤，让古典元素通过更时尚的方式达到大众。设立IP运营平台，统筹衍生产品的开发、推广等，实现古典元素传承的市场化可持续性。

（四）强化保障支撑：完善传承的制度体系

1. 健全政策与资金保障机制

从政府层面出台有针对性的政策，把古典戏曲元素传承纳入

到文化发展规划，建立地方戏曲古典元素保护名录，对濒危元素实施优先抢救与重点扶持。设立专项资金来整理古典剧目、进行数字化保护、人才培养等工作，保证专项资金使用精准高效。推行“以奖代补”的政策，对古典元素传承上成绩显著的剧团和项目予以更多的补贴，提高他们的积极性。

鼓励社会力量参与进来，用税收优惠、表彰奖励这些方式去引导企业赞助有关古典戏曲元素传承的项目，也要支持文化机构去做类似的研究和推广工作。建立“政府+企业+社会”多元资金投入模式，解决资金缺乏的难题，给予传承工作稳定的支撑。

2. 建立传承评价与监督体系

创建科学的传承评价指标体系，从元素保存是否完整，创新适配程度如何，流传影响有多大，人才储备数量怎样等方面来执行考核，定时针对地方戏曲的古典元素传承成果展开评价。将评估结果与政策扶持、资金分配挂钩，对工作做得不好、传承工作做不好的地区和剧团进行督查整改，把资金重点扶持工作突出的地方和剧团。

建立动态监督机制，成立古典戏曲元素传承专家委员会，指导新编剧目、传播内容，防止过度商业化改造造成元素流失。经常进行古典艺术传承状况调研，发现问题并调整治策，保证传承工作的方向准确效果明显。

四、结论

中国古典戏曲元素在地方戏曲中的传承，是中华优秀传统文化延绵的重要标志。从莆仙戏保留唐大曲活态到赣剧对昆曲元素的本土化改写，地方戏曲形成了丰富的传承形式，然而，当今面临的元素流失、创新失衡、受众萎缩等问题的症结在于文化生态变迁、传承机制不完善、产业能力薄弱和价值认知偏差。解决问题需多维发力：坚守艺术本体，通过内容创新和人才培育实现古典元素的创造性转化；拓宽传播渠道，构建全媒体矩阵扩大受众；深化产业融合，以“戏曲+文旅”与IP运营激活市场动力；强化保障支撑，完善政策与评价体系。新质生产力为传承带来新机遇，数字技术与人工智能可以助力元素保存、人才培养和创作创新。未来，传承体系完善之后，地方戏曲会成为古典元素当代表达的重要载体，既延续中华文脉，又为文化强国建设增添力量。

参考文献

- [1] 李佳书.中国古典舞作品中戏曲元素的渗透策略[J].艺术大观,2024,(15):109-111.
- [2] 张博.中国古典舞作品中戏曲元素的运用分析[J].参花,2024,(12):46-48.
- [3] 侯绪博.中国古典舞作品中戏曲元素的运用分析[J].中关村,2024,(02):98-99.
- [4] 莫非.中国古典舞作品中戏曲元素的运用分析[J].艺术品鉴,2023,(27):108-111.