

关中东路碗碗腔皮影戏的活态传承与唱腔艺术 创新研究

杨文华

渭南职业技术学院，陕西 渭南 710038

DOI: 10.61369/RTED.2026030021

摘 要： 陕西关中东路碗碗腔皮影戏作为国家级非物质文化遗产，是中华优秀传统文化的重要组成部分。其独特的唱腔体系、精妙的皮影技艺与深厚的地域文化内涵，共同构成了这一古老艺术形式的独特魅力。然而，在现代化与全球化的双重冲击下，其生存与发展面临严峻挑战。本文旨在系统梳理关中东路碗碗腔皮影戏的历史源流与艺术特征，深入剖析其在当代社会语境下面临的传承困境，并在此基础上，探讨以“活态传承”为核心理念的保护路径。文章重点聚焦于唱腔艺术的创新实践，通过分析传统唱腔的音乐本体结构、板式变化规律及美学特质，论证在坚守其核心基因的前提下，如何通过题材内容、音乐语言、表现媒介与传播方式的创新，实现其艺术生命力的延续与再生。研究表明，唯有将“守正”与“创新”辩证统一，构建政府、学界、社区与市场多方协同的生态化保护体系，方能真正激活关中东路碗碗腔皮影戏的内在活力，使其在新时代焕发出持久的艺术光彩。

关键词： 关中东路；碗碗腔；皮影戏；活态传承；唱腔艺术

Research on the Living Inheritance and Singing Art Innovation of Wanwanqiang Shadow Play in Guanzhong East Road

Yang Wenhua

Weinan Vocational and Technical College, Weinan, Shanxi 710038

Abstract : As a national intangible cultural heritage, the Wanwanqiang Shadow Play of Guanzhong East Road in Shaanxi Province is an important part of the excellent traditional Chinese culture. The unique singing system, the exquisite shadow play skills and the profound regional cultural connotation, together constitute the unique charm of this ancient art form. However, under the dual impact of modernization and globalization, its survival and development are facing severe challenges. This paper aims to systematically sort out the historical origin and artistic characteristics of the bowl bowl cavity shadow play in the Middle East of Guanzhong, deeply analyze the inheritance dilemma it faces in the context of contemporary society, and on this basis, explore the protection path with the core concept of "living inheritance". The article focuses on the innovation of singing art, and analyzes the music structure, the rule of the pattern change and the aesthetic characteristics of the traditional singing, and demonstrates how to keep the core gene of the traditional singing, and how to realize the continuation and regeneration of its artistic vitality through the innovation of the theme, the language of music, the expression media and the communication mode. The research shows that only by dialectical unity of "preserving the right" and "innovation", and constructing the ecological protection system of multi-party cooperation between government, academia, community and market, can the inner vitality of Guanzhong Middle Road Wanwanqiang Shadow Play be truly activated, and make it shine with lasting artistic brilliance in the new era.

Keywords : Guanzhong East Road; Wanwanqiang; shadow puppetry; living inheritance; vocal art

引言

皮影戏，被誉为“电影的鼻祖”，是中国最古老的戏剧形式之一。其中，流行于陕西关中东路（主要涵盖渭南市的华州、华阴、大荔、澄城等地）的碗碗腔皮影戏，以其清丽婉转、细腻缠绵的唱腔和“以碗定音”的独特伴奏方式而独树一帜，于2006年被列入首批国

项目信息：

2025年陕西省艺术科学规划项目（SYH2025013）；

2025年校级人文社科类科研项目（WZYRY202512）。

国家级非物质文化遗产名录。关中东路碗碗腔不仅是一种娱乐形式，更是承载着当地民众历史记忆、伦理观念、审美情趣与精神信仰的文化载体。然而，随着社会结构的变迁、娱乐方式的多元化以及观众群体的老龄化，这一古老的艺术瑰宝正面临着后继乏人、市场萎缩、艺术本体流失等多重危机。

唱腔作为皮影戏的灵魂，其艺术创新是活态传承的关键突破口。因此，本文将活态传承理论为指导，深入探究关中东路碗碗腔皮影戏的历史源流、艺术特征与当代困境，重点聚焦于唱腔艺术的创新实践，通过分析传统唱腔的音乐本体结构、板式变化规律及美学特质，论证在坚守其核心基因的前提下，如何通过题材内容、音乐语言、表现媒介与传播方式的创新，实现其艺术生命力的延续与再生，为其在当代的可持续发展提供兼具理论深度与实践价值的路径参考。

一、关中东路碗碗腔皮影戏的历史源流与艺术特征

（一）历史沿革与地域分布

碗碗腔的起源有多种说法，一说起源于明代陕西华州一带的民间小调，另一说认为其与唐代的“道情”或宋代的“赚词”有渊源关系，但根据现有史料查证，至迟在清乾隆年间（1736-1795），碗碗腔已在关中东路地区相当流行，各种唱板已相当齐备，并产生了著名剧作家李芳桂（李十三）及其“十大本”代表作《金碗钗》《香莲佩》等。《重修华县志稿》明确记载当地有“时腔，即碗碗腔，来自同、朝一带，清末演唱者二三十家”，说明其产生发展至少有200年以上历史。

清代中后期，碗碗腔在关中东路地区趋于成熟，并与当地的皮影戏紧密结合，形成了独具特色的“灯影戏”表演形式。东路碗碗腔以华州（今渭南市华州区）为中心，辐射大荔（同州）、朝邑、蒲城、渭南、华阴等地，其风格相较于西路（以凤翔府为中心）更为细腻、委婉，情感表达更为内敛深沉，被誉为“九曲十八弯，一唱三叹”。1910年前后，同州、朝邑两地即有50多个班社活跃于民间。1956年，陕西省戏曲研究院眉碗团首次将传统剧目《金碗钗》由皮影戏搬上大舞台获得成功，标志着碗碗腔从皮影走向真人表演的重要转变。

（二）核心艺术特征

1. 独特的唱腔体系。陕西东路碗碗腔的唱腔属于板腔体与曲牌体相结合的复合体。其基本板式包括慢板、紧板、滚板、扬句子、导板等。慢板抒情性强，旋律悠长，善于刻画人物内心世界；紧板节奏明快，用于叙事或表现紧张情绪；滚板则多用于悲愤、控诉等激烈情感的宣泄。其旋律线条起伏跌宕，大量运用倚音、滑音、颤音等装饰音，形成“苦音”与“欢音”两种色彩鲜明的音阶体系，分别对应悲苦哀怨与欢快喜悦的情感基调。演唱技巧上，小生、小旦、青衣真假声结合，吐字多用真声，拖腔多用假声；老生、须生、老旦、小丑全用真声；花脸多用喉音和脑后音。唱词以七字句、十字句为主，也有五字句和“三不齐”（长短句）格式，讲求声韵严谨，以上句押韵落板。

2. “以碗定音”的伴奏特色。乐队编制小巧，通常由四五人组成，主奏乐器除铜碗外，还有月琴、硬弦（二股弦）、板胡、笛子、唢呐等。最具特色的名为“碗碗”的打击乐器，用响铜制

成小碗状，演奏时用细铁棒敲击碗沿，发出清脆悦耳的“叮当”声，一拍一击，不仅控制节奏，其音高还起到定调作用。乐师需根据演唱者的嗓音条件现场调整碗的水量以改变音高，体现了高度的灵活性与互动性。此外，乐队还配备梆子、边鼓、堂鼓、唢呐、笛子等乐器，演奏时皆戴铁制指帽，发音清澈，便于滑奏，伴奏中相互补充、轮流突出，酌情协调、繁简相错。

3. 精妙的皮影制作与操纵技艺。陕西东路皮影造型古朴典雅，以黄牛皮为原料，经刮、磨、洗、刻、着色等24道工序精制而成，人物高20-30厘米，头、胸、腹、四肢分刻，关节灵活。色彩以红、绿、黑为主，对比强烈，造型符合“五分侧面十分眼”的美学原则。操纵艺人（俗称“签手”）技艺高超，能通过几根竹签精准地控制皮影人物的行走、坐卧、打斗、表情等，做到“一口叙说千古事，双手对舞百万兵”。

二、当代传承困境

尽管国家层面给予了高度重视，但关中东路碗碗腔皮影戏的传承现状依然不容乐观，呈现出典型的“活态危机”。

（一）传承主体断层

老一辈艺人相继离世，而年轻人因学习周期长（通常需要5-8年才能独立演出）、经济回报低、社会认同感不高等原因，缺乏投身此行的动力。据统计，目前核心传承人多在60岁以上，华州区虽推出“皮影青年人才三年培养计划”，但效果仍待观察。许多核心技艺，特别是复杂唱腔的即兴发挥与情感处理，面临失传风险。

（二）观众基础萎缩

传统演出场所（如庙会、节庆）的功能弱化，城市化进程使得乡村社区文化生态发生巨变。年轻一代对传统戏曲的审美隔阂加深，导致观众群体严重老龄化，市场极度萎缩。调查所示，目前碗碗腔演出多缩减为片段演示，完整本戏演出罕见。

（三）艺术本体异化

为了迎合现代舞台或旅游市场，部分演出过度简化唱腔、压缩剧情、加入非传统的声光电元素，导致其原真性与艺术完整性受损，陷入“为创新而创新”的误区。这种“去语境化”的展示剥离了皮影戏与地方信仰、民俗仪式的内在关联，使其沦为纯粹

的商业表演。

（四）保护机制单一

现有的保护工作多侧重于“抢救性记录”和“输血式”扶持（如发放传承人补贴），缺乏对其内在文化生态系统和市场造血功能的培育，未能有效激发其自我更新的内生动力。

这些困境表明，传统的、静态的保护模式已难以为继，必须转向以“人”为核心、以“生活”为场域、以“发展”为目标的活态传承新路径。

三、活态传承理念下的唱腔艺术创新路径探析

活态传承强调非遗项目在其原生或适应性环境中，通过人的实践、交流与再创造，实现动态的、可持续的发展。对于陕西东路碗碗腔而言，唱腔艺术的创新是其活态传承的核心引擎。这种创新并非对传统的背离，而是在深刻理解其艺术精髓基础上的创造性转化。

（一）坚守核心基因

任何创新都必须建立在对传统的敬畏与坚守之上。陕西东路碗碗腔唱腔的核心基因在于其独特的苦音与欢音音阶体系、板式结构、装饰性润腔手法以及“字正腔圆、声情并茂”的美学追求。创新实践必须以此为不可逾越的底线，确保其“魂”不变。正如学者所言，成功的非遗创新必须能够支持而非破坏非遗的“实践性”、“社区性”和“演变性”。

（二）多元创新实践

1. 题材内容的当代化

挖掘本土新故事：创作反映当代关中人民生活、乡村振兴、生态保护等现实题材的新剧本。例如，可将当地模范人物事迹、脱贫攻坚故事融入皮影戏，用熟悉的乡音乡韵讲述身边的故事，增强时代共鸣。

经典IP的再演绎：对传统经典剧目进行符合现代价值观的改编。如对《金碗钗》中的女性形象进行更独立、自主的塑造，赋予其新的时代内涵，而非简单复刻。

2. 音乐语言的融合与拓展

配器与和声的适度引入：在保留铜碗、月琴等主奏乐器的前提下，可谨慎引入少量西洋管弦乐器或民族管弦乐队，丰富音响层次。但需注意，伴奏应服务于唱腔，不能喧宾夺主。和声的运用也应遵循五声性原则，避免破坏其原有的线性旋律美感。

跨界音乐实验：与现代作曲家、电子音乐人合作，探索碗碗腔唱段与爵士、摇滚、世界音乐等元素的对话。此类实验应定位为“艺术探索”或“衍生品”，明确区别于传统演出，旨在吸引新观众、拓展艺术边界，而非取代传统。

3. 表现媒介与传播方式的革新

数字化赋能：利用高清影像、VR/AR技术，打造沉浸式皮影戏体验。观众可以通过手机APP或线上平台，随时随地欣赏高质量的演出，并了解唱腔背后的文化知识。这不仅能突破时空限制，还能通过互动设计（如选择不同板式听效果）普及音乐知识。

“微”传播策略：将经典唱段、精彩绝活剪辑成短视频，在抖音、B站等平台传播。邀请青年传承人用通俗易懂的语言讲解碗碗腔的魅力，拉近与年轻受众的距离。

教育体系融入：推动碗碗腔进校园，编写适合不同年龄段的乡土教材。在中小学开设兴趣班，在高校设立相关研究方向或工作坊，培养未来的观众、研究者乃至传承人。

4. 演出形态的场景重构

打造“小剧场+”模式：在城市文化空间（如美术馆、书店、文创园区）设立小型、常态化的皮影戏展演点，结合茶饮、讲座、手作体验，营造轻松、时尚的观演氛围，吸引都市白领和文艺青年。

文旅深度融合：在关中地区的旅游景区，设计具有地方文化标识性的皮影戏演出，但要避免过度商业化和同质化。演出内容可与当地历史、民俗紧密结合，成为游客深度体验关中文化的重要一环。

四、构建协同共生的活态传承生态体系

唱腔艺术的创新若要落地生根，离不开一个健康、协同的外部生态支持系统。

（一）政府主导，政策护航

政府应从“管理者”转变为“服务者”与“搭建者”，提供稳定的资金支持，完善传承人认定与激励机制，并出台鼓励社会力量参与非遗保护的优惠政策。目前，陕西省渭南市正在全力推进国家级关中文化生态保护区建设工作，强调“整体性保护”，通过保护非遗赖以生存的自然环境、人文氛围，为非遗营造“活态生长”的文化环境。

（二）学界支撑，智力赋能

高校与研究机构应深入开展田野调查与理论研究，为唱腔创新提供学术依据。同时，可组织专家团队为传承人提供音乐理论、剧本创作、新媒体运营等方面的培训，提升其综合素养。

（三）社区参与，文化自觉

激发当地社区的文化认同感与自豪感，鼓励村民自发组织皮影社、举办文化节。让皮影戏重新成为社区公共生活的一部分，而非仅仅是面向游客的表演。

（四）市场驱动，良性循环

探索多元化的商业模式，如开发文创产品（皮影工艺品、唱腔音乐盒）、版权授权、定制化演出等，使传承人在获得合理经济回报的同时，更有动力去钻研和创新艺术。

五、结论

陕西关中东路碗碗腔皮影戏的存续，是一场关于时间、记忆与未来的深刻对话。其活态传承之路，绝非简单的复古或盲目的求新，而是一场在“守正”与“创新”之间寻求精妙平衡的艺术实践。唱腔艺术作为其灵魂所在，其创新必须根植于对传统音乐本体的深刻理解与敬畏，通过题材内容的当代转译、音乐语言的

审慎融合、传播媒介的智慧赋能以及演出场景的有机重构，使其既能保持独特的文化身份，又能与当代人的精神世界产生共振。

最终，构建一个由政府、学界、社区与市场共同参与、相互

滋养的活态传承生态体系，才是破解传承困境的根本之道。唯有如此，那清越悠扬的碗碗之声，才能穿越历史的尘埃，在新时代的舞台上继续吟唱关中大地的千年故事，生生不息，历久弥新。

参考文献

- [1] 刘竞婷, 王琼. 浅谈孝义碗碗腔皮影戏发展现状和存在问题 [J]. 戏剧之家, 2022(14):16-18.
- [2] 王馨欣. 现代戏皮影与艺术传播 [J]. 装饰, 2005(11): 92-93.
- [3] 陕西省非物质文化遗产保护中心. 陕西非物质文化遗产代表作名录 (第一卷) [M]. 西安: 陕西人民出版社, 2007.
- [4] 中国非物质文化遗产网. 碗碗腔 (渭南碗碗腔) [EB/OL].https://www.ihchina.cn/project_details/23672.html.
- [5] 西西新闻. 陕西碗碗腔的传承与发展 [N/OL]. 2023-06-02.
- [6] 卫轩. 非凡技艺之渭南碗碗腔 [N]. 渭南宣传, 2024-05-07.
- [7] 庄亚玲, 张静. 渭南市华州皮影艺术田野调查 [J]. 艺术与设计: 理论版, 2023(6):125-127.
- [8] 吴娱. 一个道情剧本的发现与清代晋陕甘的戏曲传播 [J]. 四川戏剧, 2024(12).
- [9] 刘典创, 王俊陶. 新质生产力赋能孝义碗碗腔创新发展的路径研究 [J]. 戏剧之家, 2025(22):35-37.
- [10] 王旭. 三晋京剧第一旦——单娜的舞台映像与山西省京剧院的发展 [J]. 中国戏剧, 2020(10):4.