

曲艺剧演出视域下四川曲艺演员的传承实践研究

陈昀鑫

四川省曲艺研究院 410000

【摘要】：四川曲艺包含四川扬琴、四川清音、金钱板、四川竹琴等多项国家级非遗。当下，传统茶馆说唱生存空间持续萎缩，受众不断流失，而曲艺剧作为曲艺戏剧化的创新舞台形态，成为四川曲艺活态传承的重要路径。曲艺演员是曲艺剧的核心演绎主体，兼具传统说唱表演者与戏剧角色扮演者的双重身份。本文以四川曲艺演员的曲艺剧演出实践为研究对象，界定曲艺剧核心概念，梳理其发展脉络，探究演员参与曲艺剧演出在技艺留存、人才培养、文化传播等方面的传承价值，剖析实践中存在的本体异化、基本功弱化、演出结构失衡等现实困境，并从守正本体、双线演出、人才培养、题材创新四个维度提出优化路径，以期四川曲艺的当代传承提供理论支撑，践行四川曲艺“一专多能”的艺人传承传统。

【关键词】：四川曲艺；曲艺剧；曲艺演员；活态传承

巴蜀说唱艺术历史悠久，四川曲艺依托茶馆书场、口传心授的模式代代传承。现代化生活方式的变革，让传统书场大幅缩减，原生说唱受众老龄化、小众化，各类四川曲种均面临传承断层危机。在此背景下，曲艺戏剧化成为行业革新主流方向，曲艺剧应运而生。曲艺剧根植曲艺唱腔与叙事特色，融合戏剧角色扮演、舞台调度与完整剧情架构，将单人、小型化的传统说唱改造为规范化剧场剧目。

当前学界对四川曲艺的研究多聚焦曲种历史、文本剧目与宏观保护策略，针对曲艺剧的研究也侧重剧目创作，缺乏以演员主体为核心的专项研究。曲艺的唱腔板眼、叙事技法、方言特色，均依靠演员活态演绎实现传承，曲艺剧能否兼顾创新与守正，核心取决于演员对曲艺本体与戏剧改编的尺度把控。同时，曲艺剧的舞台实践，对演员综合素养提出全新要求，契合四川曲艺“一专多能”的传统。本文采用文献研究法、案例分析法，结合四川省曲艺研究院实践案例，系统分析曲艺剧演出的机遇与问题，探索曲艺可持续传承的发展路径。

一、概念界定与四川曲艺剧发展概况

1.1 曲艺剧概念辨析

曲艺剧是曲艺衍生的新型舞台形态，需与传统说唱、戏曲、四川谐剧明确区分。传统四川曲艺以叙事说唱为核心，演员以旁白叙事为主，遵循“跳进跳出、一人多角”的表演逻辑，舞台简约，侧重故事讲述、弱化角色演绎。戏曲以程式化角色扮演为核心，唱念做打服务于人物塑造，拥有成熟的戏剧程式体系。

曲艺剧介于二者之间，以曲艺本体为内核、戏剧形式为载体，保留扬琴、清音等本土曲牌唱腔与叙事特色，引入多人分饰、舞台布景、剧情冲突等戏剧元素，构建完整剧场剧目，本质仍属曲艺创新形态，而非戏曲。同时，其与本土谐剧差异显

著：谐剧为单人原生曲艺形式，依靠演员模拟多角色完成表演，无多人分工；曲艺剧为多人协作的戏剧化改编作品，舞台形态更为完整。

1.2 四川曲艺剧发展脉络

四川曲艺音乐体系丰富完备，为曲艺剧创作提供了坚实的素材基础。早期曲艺艺人便尝试将传统说唱书目改编为小型舞台作品。改革开放后，扬琴剧、清音小剧等实验性曲艺剧陆续出现，保留原生曲牌唱腔，将静态坐唱改造为动态角色表演。

进入21世纪，非遗保护工作全面推进，以四川省曲艺研究院为代表的专业院团，开启规模化曲艺剧创作。剧目主要分为两类：一是改编传统长篇说唱书目，将茶馆长篇故事重构为精炼的舞台剧目；二是立足时代现实，聚焦城乡发展、民生百态，依托传统曲艺曲调创作原创剧目，推动曲艺适配现代舞台。

1.3 曲艺演员的双重身份

参与曲艺剧演出的四川曲艺演员具备双重职业身份。其一为传统曲艺传承者，熟练掌握本门曲种的唱腔板眼、方言技巧、传统书目，承载着非遗技艺与文化记忆；其二为现代舞台演绎者，需要掌握人物塑造、对手戏配合、舞台调度等戏剧表演能力。双重身份相辅相成又相互制衡，如何平衡曲艺守正与戏剧创新，是当代曲艺演员的核心课题。

二、四川曲艺演员参与曲艺剧演出的传承价值

2.1 活态留存曲艺技艺与说唱基因

曲艺曲牌、唱腔、板眼无法仅依靠文本存档实现传承，必须依托演员舞台演绎活化延续。曲艺剧以本土曲艺音乐为核心基底，演员在常态化排练演出中，反复打磨传统曲牌与唱腔技法，让静态的乐谱转化为动态的舞台艺术。

相较于机械复刻录音，曲艺剧表演结合人物情绪、剧情氛

围优化唱腔处理,让传统曲艺适配现代审美。同时,优质演员保留曲艺“跳进跳出”的叙事思维,在剧目演绎中兼顾叙事与扮演,保留说唱艺术核心特质,避免曲艺艺术内核流失。

2.2 锤炼综合素养,延续一专多能传统

传统金钱板、竹琴以单人表演为主,扬琴多为坐唱形式,表演模式单一。曲艺剧打破传统表演局限,要求演员掌握形体表演、情绪塑造、舞台协作等技能,部分演员参与剧本研讨与改编,综合能力得到全方位提升。

这一实践完美延续了四川曲艺“一专多能”的艺人传统。老一辈民间艺人兼具说唱、创作、表演能力,当代曲艺剧舞台,为青年演员搭建了综合训练平台,在夯实曲艺主业的基础上,拓宽艺术边界,培育复合型曲艺人才。

2.3 拓宽传播圈层,提升非遗影响力

传统茶馆说唱受众固化,年轻受众渗透率极低。曲艺剧拥有完整剧情与人物冲突,降低了观众的欣赏门槛,无需掌握曲艺专业知识即可理解剧目内容。同时,曲艺剧登上大剧院、文旅展演、专业汇演等高端平台,打破传统书场的传播局限,让扬琴、清音等小众曲种走进大众视野,培育青年受众群体,极大提升了四川曲艺的社会影响力。

2.4 活化传统书目,实现曲艺题材现代转化

四川曲艺积淀了海量民间长篇书目,但传统完整说唱的演出场景日益稀缺,大量优质文本资源濒临闲置。曲艺演员深耕传统曲艺审美与故事内核,主导传统书目的戏剧化改编,最大限度保留巴蜀民间艺术底色,盘活沉睡的文化资源。同时,演员立足当代生活创作现实题材剧目,让古老曲艺贴合时代语境,实现传统文化的创造性转化。

三、四川曲艺演员演绎曲艺剧的现实困境

3.1 艺术本体异化,说唱内核逐渐流失

过度戏剧化是曲艺剧发展的核心痛点。部分创作与演出片面追求舞台效果、戏剧冲突,刻意强化角色扮演与程式化表演,盲目借鉴戏曲表演范式。演员长期侧重戏剧演绎,逐渐淡化曲艺板眼、叙事逻辑、方言特色等核心技艺,导致曲艺剧形为曲艺、实为戏曲,丢失说唱艺术内核,丧失曲艺传承价值。

3.2 演出结构失衡,传统书场实践萎缩

当前院团资源过度倾斜曲艺剧创作汇演,大型剧场剧目经费充足、曝光度高、评奖优势显著。而传统茶馆说唱小段投入少、展示机会少,导致演员大量时间耗费在曲艺剧排练演出中,传统坐唱、走唱的实战练习被严重挤压。曲艺剧本是创新补充形式,却反向挤压原生曲艺的生存与实践空间,造成传统技艺打磨缺位。

3.3 演员能力偏科,曲艺基本功弱化

曲艺剧的训练模式造成青年演员能力结构性失衡。多数演员重视戏剧形体、人物表演能力提升,忽视本门核心基本功训练。扬琴演员荒废器乐伴奏,清音演员缺失传统小调积累,金钱板板技、方言说唱功底持续退化。出现“戏剧能力见长、曲艺根基薄弱”的问题,本末倒置,不利于曲艺代际传承。

3.4 优质剧本稀缺,制约高质量发展

曲艺剧创作门槛较高,需要创作者同时精通戏剧叙事与四川曲艺曲牌体系。目前行业复合型创作人才稀缺,多数剧本存在戏剧改编生硬、曲牌运用随意、脱离曲艺叙事逻辑等问题,破坏了曲艺原生艺术韵味,既影响剧目质量,也给演员舞台演绎造成阻碍,制约曲艺剧长效发展。

四、优化四川曲艺演员曲艺剧实践的对策路径

4.1 坚守本体初心,确立曲艺为本原则

曲艺演员需树立“曲艺为本、戏剧为用”的核心理念,明确戏剧形式是创新手段,曲艺传承是最终目的。在剧目演绎中,坚守本门曲种的唱腔、板眼、曲牌特色,保留曲艺叙事思维,杜绝照搬戏曲程式、过度戏剧化的表演误区,守住四川曲艺的艺术内核与文化根脉。

4.2 构建双线机制,兼顾创新与传统

专业院团需建立剧场剧目+传统书场双线演出机制。在常态化排演曲艺剧、拓展舞台传播的同时,硬性保障演员茶馆说唱实践时间,要求演员既能演绎大型曲艺剧剧目,也能独立完成传统短篇、长篇书目说唱。以剧场剧目扩大影响力,以书场演出夯实基本功,实现守正与创新双向平衡。

4.3 优化人才培养,传承一专多能体系

重构曲艺人才培养模式,融合传统师徒传承与现代院校训练。青年演员培养以曲艺基本功为核心,优先夯实方言说唱、曲牌演唱、器乐伴奏等核心技能,筑牢“一专”根基;在此基础上增设戏剧表演、舞台调度、剧本解读等课程,拓展“多能”素养。同时鼓励演员参与剧本改编与创作,培育懂曲艺、懂戏剧的复合型传承人才。

4.4 深耕本土题材,补齐创作短板

聚焦巴蜀乡土文化、民间故事、川人川事挖掘创作素材,打造具有四川地域标识的曲艺剧作品。加大复合型编剧人才培养力度,联动资深曲艺演员参与剧本打磨,平衡戏剧观赏性与曲艺艺术性,摒弃片面追求宏大舞台效果的创作误区,让曲艺剧真正贴合曲艺本体、贴合本土文化、贴合时代生活。

结语

曲艺剧是四川曲艺适配现代社会的重要创新成果，为非遗传态传承提供了全新路径。曲艺演员作为核心实践主体，通过曲艺剧演出，实现了传统技艺活化、个人能力提升、文化传播扩容，有效盘活了巴蜀曲艺文化资源。但曲艺剧的戏剧化探索存在诸多隐患，本体异化、技艺荒废、能力偏科、剧本匮乏等

问题，持续制约行业高质量发展。

曲艺剧是曲艺传承的补充形式而非替代形式。新时代四川曲艺的传承发展，必须坚守曲艺本体根基，平衡剧场创新与书场传统，完善复合型人才培育体系，以守正筑牢根基、以创新激活活力，让四川传统说唱艺术在当代舞台持续传承、生生不息。

参考文献

- [1] 四川省曲艺研究院. 四川曲艺志 [M]. 成都: 四川文艺出版社.
- [2] 罗杨. 中国曲艺传承发展论集 [M]. 北京: 中国文联出版社.
- [3] 蒋慧明. 曲艺戏剧化的得与失 [J]. 曲艺, 2023 (08).
- [4] 于涛. 论曲艺演员的双重能力建构 [J]. 戏曲百家, 2024 (01).
- [5] 王永梭. 谐剧艺术资料汇编 [M]. 成都: 四川人民出版社.

作者信息: 陈昀鑫 性别: 女 出生年月: 1984 年 2 月 28 日 工作单位: 四川省曲艺研究院 邮编 410000