

评剧的发展现状与传承保护

石福山

北京市海淀区三山五园文化艺术中心，北京 100080

摘要：评剧是传统戏曲艺术的一种，其中承载丰富文化内涵。但随着当前社会发展的迅速与多样化的娱乐方式，使评剧的发展面临严峻挑战。为做好评剧非遗文化的传承，应针对当前的现状展开深入分析，从而探究传承与发展的路径，以确保推动整个文化生态的健康发展。

关键词：评剧；发展现状；传承保护

DOI: 10.63887/ssrp.2025.1.5.10

引言

评剧习称“蹦蹦戏”或“落子戏”，又有“平腔梆子戏”“唐山落子”“奉天落子”“平戏”“评戏”等称谓，但最终“评剧”之名闻名全国。虽然评剧自身所具备的艺术魅力在不断吸引观众，但在年轻群体中并不盛行，演出形式逐渐淡化。基于此，需要针对评剧的发展现状进行全面研究，意旨提升人民群众对评剧的认可与喜爱，使评剧在时代下迸发别样的生机与活力，实现文化的传承创新。

1 评剧发展现状

评剧是我国传统戏曲艺术当中的一种，曾在世纪的某些时期获得广泛群众基础与艺术成就。但随着时代的发展与社会观念的转变，使得评剧发展现状面临诸多挑战。

首先，评剧喜爱群体逐渐减少。根据相关的数据调查发现，现阶段对评剧的关注度明显降低，尤其是在年轻人群体当中这一情况尤为显著。虽然在过去的辉煌时期，评剧吸引了众多观众，涌现出一大批优秀的艺术家与作品，但迄今为止，仅有 30% 人对评剧表示喜爱，而在这一群体中老年人占据绝大部分。由此可以说明，如果缺少稳定且不断扩大的受众群体，那么评剧的发展就会面临十分严重的考验。

其次，相关领域的宣传不足。宣传不到位也是限制评剧发展的核心因素^[1]。现如今，相关部分对于评剧的宣传力度依然不足，并没有建立起专门的宣传途径与环境，由此导致大部分人对评剧的了解不够充分，

并不知道哪里可以观看表演，也不知道哪里可以获得最为前沿的演出信息。由于缺乏有效传播媒介使得评剧未能触及更多潜在观众，从而影响其受欢迎程度和市场需求。

最后，传统剧目的创新层面明显匮乏。近几年，大部分演出依然聚焦在传统剧目上，全新的创作相对较少。一方面是因为传统作品相对容易让观众接受，但另一方面也反映出艺术团在新作品创作上的创新不足。艺术创作往往需要时间和资源，而当前缺乏高水平的新作使得观众对于新鲜事物的期待难以实现，也让演出内容保持在一个比较狭窄的平台上。因此，如何将传统艺术形式与现代审美需求结合起来，使之焕发新的活力，是亟待解决的问题。

2 评剧的传承保护

评剧的起源地在中国北方，尤其是河北地区发展而来，主要以十分形象的表演、动人曲调深受人民群众的喜爱与青睐。评剧不单单承载着我国的地方文化，同时也在发展期间逐渐吸引多种艺术形式，从而转变成相对独特的艺术风格。随着现如今时代的发展与社会的变迁，评剧演员需要充分认识到自身的义务与责任，时刻围绕评剧艺术特点出发，确保这一形式得以传承。

2.1 以学校提升年轻受众群体

考虑到现如今的年轻群体对评剧的认识有所不足，所以应注重提升文化素养。学校作为教育教学开展的主要阵地，应当充分展现出合理的资源与教育优势，

专业院团定期应派专业人员到学校为学生设计教授专门的评剧课程，确保在课程当中能够展现出评剧的独特魅力，帮助学生在系统的知识学习中加强对评剧的了解^[2]。除此之外，还需要在课程当中开展名师讲座，注重学生自身参与能力的提升。而学校则需要通过与评剧艺术团体之间的合作，共同策划演出、观摩等丰富多彩的评剧活动，使得学生在欣赏演出的过程中感受到评剧背后所蕴含的文化底蕴，进一步点燃学生对评剧的热情，使学生文化素养得到提升，为评剧的发展与传承贡献力量。

2.2 加大评剧文化下乡力度

随着现如今时代发展脚步的不断加快，评剧作为传统戏曲的主要形式之一，应当在原有的基础上进行创新与改革，确保能够适应现代化发展与民众文化所需。当前，虽然诸多的评剧曲目具有悠久的历史以及内涵，但大多在形式与内容上存在局限，观众在欣赏期间容易产生隔阂，并不能与实际生活相关联。评剧最初是诞生于北方乡村的剧种，可以说乡村才是最适合评剧生存的原生态土壤。现在农村的生活水平提高了，但文化生活却相对贫乏，农民对精神文化生活的需求十分强烈。因此，我们应当加大评剧的下乡力度，秉承“文化乐民、文化富民、文化育民”的文化理念，营造文明健康、欢乐和谐的乡村文化氛围。这样，既能对乡村振兴、树新农村文明新风起到积极的推动作用，又可以更好地维护评剧的“根据地”。

2.3 加强宣传构建品牌文化

评剧是在中国有较大影响的地方剧种之一。评剧是我国传统戏曲之一，其自身的艺术魅力与文化内涵应当得到不断地保护与传播。所以，需要加大宣传力度，并且构建品牌文化，以确保推动品质的全面发展。首先，在音乐创腔设计上应符合时代上口易流传的唱段上进行提升。目前的评剧曲目大多在音乐上存在不足，繁琐，而这一问题会直接影响观众的欣赏体验以及流传。因此，应合理的运用现代化技术手段实现对评剧再制作与再生产，合理运用现代化技术对唱腔调整，以确保戏曲唱腔音乐质量得到提升^[3]。这样不仅可以改善原有的听觉体验，同时还可以让观众易懂易学

从而充分的欣赏到这一独有的艺术魅力。其次，推广工作应当与时俱进。更多在多媒体和互联网的现代化技术上，使评剧走进大众的视野当中，将高品质的评剧作品呈现给更多的人，让大众更加响应评剧，提升知名度与认可度。由此丰富人民群众的文化生活，促使评剧更加贴近观众。

2.4 增强创新意识

评剧以唱工见长，吐字清楚，唱词浅显易懂，表演生活气息浓厚，形式活泼自由，善于表现当代人民生活。其唱腔为板腔体，包含多种板式，如慢板、二六板等。评剧的传统剧目众多，如《刘巧儿》、《花为媒》、《杨三姐告状》等，深受观众喜爱。随着时代发展，评剧不断创新，融入现代元素，保持活力。

创新方面首先，表演方式上需要打破以往传统界限，尝试将幕后工作带到台前，从而使观众更加直观的感受创作过程与演员的投入。这样不仅能够激发观众的好奇心，并且还可以充分展现出互动性，使观众感受到参与感^[4]。还有观点认为，是1935年蹦蹦戏在上海演出时，因为上演剧目多有“惩恶扬善”“评古论今”的新意，采纳名宿吕海寰的建议，改称“评剧”。1936年白玉霜在上海拍影片《海棠红》时，新闻界首次把评剧的名称刊载于《大公报》，从此，评剧的名字广泛传播于全国。其次，音乐配置上需要适当增加伴奏乐器，尽可能以丰富的音乐层次感使伴奏音乐更加悠扬动听。除了传统乐器的引进之外，尝试引进现代或者多元化的乐器，确保不同文化元素相互交融，进一步为评剧注入新活力。这不仅能提升整体表演效果，还能让观众感受到时代发展的脉搏，促使他们更好地理解 and 欣赏评剧艺术。最后，剧本创作方面，应时刻关注当代社会发展与变化，关注人们实际生活现状与心理需求^[5]。新剧本需要做到与时俱进，紧随家庭教育、社会责任、城市发展等社会热点与生态题材，指导人们关注现实生活当中的问题，从而通过评剧形式进行较为深入的讨论。同时，各级评剧团体也应鼓励原创，提高编剧和导演们对社会现象及人性思考的敏锐度，从而为新一代观众提供更加贴近生活、富有深度和广度的艺术作品，不断吸引观众。

2.5 时代要求各院团有自己的定位

评剧艺术是我国各地区重要戏曲之一，凝聚丰富的地方文化与历史底蕴。因此在新时代的背景下，需要各院团做好定位，充分发挥出自身的特色，以确保在激烈艺术竞争中找到生存与发展的空间。

首先，评剧院需要深入的挖掘地域文化，尝试将地方特色融入到演出当中，这样即可增强作品的感染力，使观众在观看期间充分感受到乡土气息。如中国评剧院的《花为媒》和《杨三姐告状》就充分体现了北方地方传统与现代艺术的结合，受到了观众的广泛喜爱。其次，各个评剧团需要结合当地人民的习俗、情趣、爱好等展开演出与创作。不同地区的人们在审美观点、生活方式上各不相同，通过塑造符合本地观众需求的作品，可以有效提升观众的参与感和认同感，使评剧艺术更加贴近生活。演出中通过情境再现、现场交流等方式，进一步拉近演员与观众之间的距离，保证演出更加生动、真实[6]。最后，随着时代的发展，评剧艺术一定要与时俱进，不断创新。尝试融合多媒体、灯光音响等现代科技手段，为传统评剧注入新的活力，让更多年轻观众走进剧场，培养他们对这门艺术形式的兴趣与热爱。

2.6 加强基本功训练

戏曲的唱、念、做、打、戏曲的功法也是评剧的基本功是作为评剧演员应掌握的基础，只有演员具备扎实的基本功和丰富的实践能力，才能够呈现较为出色的舞台效果，进一步提升角色的活力。

唱腔是戏曲表演的首位，在唱功上很看重气息的沉稳与绵长。要学会运用丹田气，就像深呼吸时，感觉气息下沉到腹部，唱歌时依靠腹部肌肉控制气息缓缓吐出。比如唱长拖腔时，全靠丹田气托着，才能让声音平稳且不断，展现出戏腔那种韵味悠长的感觉，否则声音很容易发虚或者中断[7]。共鸣腔体胸腔、鼻腔、头腔共鸣都要充分调动起来。发“嗯”音感受鼻腔共鸣，让声音在鼻腔处有嗡嗡的震动；发“呜”音时把手放胸口感受胸腔共鸣，使声音更厚实。唱高音部分试着找头腔共鸣，想象声音从眉心处出去，让声音清亮又空灵，三者结合起来，戏腔的声音层次就会变得更加丰富。戏腔里常常有拖腔的部分，这是展现韵味的关键。要把音拉长的同时，让声音婉转起伏，就像书法时的笔画转折一样自然流畅。比如唱到某个字的尾音，通过气息和喉咙的巧妙配合，让音缓缓上扬再落下，做出优美的弧线，这需要多听戏曲里的经典拖腔段落，反复模仿练习。

结语

总而言之，评剧是文化艺术的瑰宝，承载着浓厚的文化底蕴与艺术价值。在新时代背景下，需要加强评剧的传承与保护，促进各界相互之间共同努力，合理运用现代化手段进行演出形式与内容的创新，这样才能够保证评剧在新时代下不断延绵。未来，应确保评剧在传承中创新、在保护中发展，使评剧在当今社会焕发光彩，增强民族文化的生机与活力。

参考文献

- [1]李婕.评剧唱腔配器分析——以原创评剧《木兰从军》核心唱段为例[J].明日风尚,2025,(01):140-142.
- [2]周华婷.传百年评剧 谱发展新篇[N].滨城时报,2024-12-28(002).
- [3]张迎芬.评剧的数字时代——数字人文视域下评剧艺术创作研究[J].云端,2024,(50):21-23.
- [4]贾吉庆.要演故事，不要讲故事——由新编评剧《东垣大医》想到的[J].大舞台,2024,(04):9-10.
- [5]杨南,黄雨彤.“融合”理念下评剧艺术审美表达现代性初探——以中国评剧院剧目《良宵》为例[J].中国戏剧,2024,(08):77-79.

作者简介：石福山，（1970-09-02），男，汉，北京市，大学专科，副高级职称国家二级演员，从事大型戏曲演出活动工作。