

会“说话”的影子——社会工作视角下皮影戏的传承与发展路径研究

李彩阳 白彦杰 刘淑涵 赵芳莹 李绪鹏

山东工商学院, 中国·山东 烟台 264005

摘要:皮影戏是国家级非物质文化遗产,有着丰富的历史文化和民间艺术价值。在当今社会文化日益多元化的同时伴随着新媒体时代到来的情况下,这对皮影戏造成了很大的影响,使得皮影戏面临着断代危机、观众老龄化、传播渠道狭窄等困难。本文以社会治理共同体理念及参与者理念为基础,在社会工作视野下提出如何使皮影戏进入社区进行活态保护与传承的方法。通过对于皮影戏相关研究以及从不同角度出发所作探究性研究得出有关皮影戏的一些认识,如皮影戏发展历程及其目前状况,针对其存在问题提出解决方案:“皮影+文创”“皮影+教育”“皮影+数字化”等各种途径推进皮影戏的社会化传承与发展。

关键词:皮影戏; 社会工作; 活态传承; 社会治理共同体; 参与式发展; 非遗创新

The Shadow Puppet That Can "Speak"—Research on the Inheritance and Development Path of Shadow Puppetry from the Perspective of Social Work

Li Caiyang, Bai Yanjie, Liu Shuhan, Zhao Fangying, Li Xupeng

Shandong Technology and Business University, China Shandong Yantai 264005

Abstract: Shadow puppetry is a national-level intangible cultural heritage with rich historical, cultural and folk artistic values. The increasing cultural diversity in contemporary society and the advent of the new media era have exerted a profound impact on shadow puppetry, leaving it confronted with such dilemmas as generational discontinuity, aging audiences and narrow communication channels. Based on the concepts of social governance community and participatory development, this paper proposes approaches to realize the living protection and inheritance of shadow puppetry in communities from the perspective of social work. Through reviewing relevant studies and conducting exploratory research from multiple perspectives, this paper clarifies the development history and current situation of shadow puppetry. In response to its existing problems, solutions are put forward: promoting the social inheritance and development of shadow puppetry through various paths such as "Shadow Puppetry + Cultural and Creative Industries" "Shadow Puppetry + Education" and "Shadow Puppetry + Digitalization".

Keywords: Shadow puppetry; Social work; Living inheritance; Social governance community; Participatory development; Intangible cultural heritage innovation

0 引言

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,在增强文化自信、促进经济社会高质量发展中发挥着越来越重要的作用。为了更好地做好非遗保护传承工作,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》,文化和旅游部也制定并下发《文化和旅游部关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》等相关文件。党的十八大以来,在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下,在全党全国各族人民共同努力下,我国非遗保护工作取得显著成效,走出了一条中国特色非物质文化遗产保护之路。

皮影戏是中国最古老的一种民间艺术形式,被誉为

“电影艺术的鼻祖”,有着悠久的历史。但是随着时代的更迭,皮影戏也面临着巨大的困难。一方面,皮影戏艺人年纪较大,年轻一辈对它没有兴趣不愿意学习;另一方面,现代的各种娱乐活动出现使人们不再关注皮影戏的人越来越少,观看皮影戏的人也越来越少,演出机会也越来越少,发展空间受到很大的局限,在此基础上,从社会工作角度来看如何对皮影戏进行活态保护以及创新发展就显得十分重要。

1 研究目的

(1)对皮影戏的发展历史进行梳理并介绍,从内容受众、传播方式、人才培养及创新等方面分析目前皮影戏所遇到的传承问题。

(2) 从社会治理共同体角度和参与式发展理念出发,以政府、社区、社会组织和居民为主要对象,动员居民积极投身其中,探讨如何在社区中活化非遗,形成良好非遗传承氛围。

(3) 研究皮影艺术的发展创新之路,使其与现代科技、文创产品相融合,推出一系列非遗文化的项目,挖掘皮影艺术的价值以及它对于社会的作用,推动它的推广和发展。

(4) 摆脱传统师徒制束缚,整合资源,制定一套合理有效的传习所传承人培养制度,探索新的传习所传承模式,解决传承人匮乏及积极性不足问题。

2 研究意义

2.1 理论意义

(1) 丰富和完善活态传承理论:总结梳理皮影戏传承方式以及保护措施等,补充非物质文化遗产活态传承理论内容。

(2) 扩展文化创新研究视野:阐明文化传播及被社会所接纳的关系,完善文化创新和社会互动相关研究。

(3) 促进跨界理论结合:将社会工作、文化艺术学、民俗学等相关领域理论方法进行综合运用,扩大社会工作研究范畴,为传统艺术保护与发展提出新思路。

2.2 实践意义

(1) 助力传统文化保护和发展:采用高清摄像、三维建模、虚拟现实等方式建立皮影戏数字档案馆,促进文化旅游产业发展及就业,使文化得到传承的同时带动经济的发展。

(2) 激发社区文化内生活力:将皮影戏作为社区文化的一张名片,增强居民的文化认同感和归属感,合理配置资源,有利于社区和谐发展。

(3) 建立可持续传承生态环境:系统性地培养下一代传承人,提高民众参与度,解决非遗传承断层问题,促进传统艺术在当今社会可持续发展的生态环境。

3 皮影戏传承的现实困境

3.1 内容与受众适配困境

传统的皮影剧目大多取材于古代的文化故事,而其表演的方式又比较单一,在灯光、音乐等都比较单调,无法引起现代人们的兴趣特别是年轻人的兴趣,另外中国的地域差异非常大,皮影戏在进行跨地域传播的时候就会遇到内容上的问题以及当地化的表达方式的问题,这就导致观众群体非常少而且大部分都是老年人。

3.2 传播渠道拓展与整合困境

皮影戏传统传播方式主要是现场演出以及口耳相传,传播面较窄。虽然互联网、新媒体也给她带来新机遇,但是目前线上线下的相关传播活动还没有很好地结合起来,无法形成合力,不利于其更好地发展。

3.3 社会工作资源协同与社区参与短板

皮影戏的传承包括政府、社区、社会组织、传承人以及民众等各个层面,但是这些方面的交流互动不够,资源不能有效整合。社会工作所发挥的作用不够明显,而社区是文化传播的重要场所,缺乏有组织的文化传承活动,群众参与度不高。

3.4 传承人培养与激励不足

目前皮影戏传承人主要是通过传统的师徒方式来传授,缺少系统的培训教育方式,造成传承人较少而且水平参差不齐的问题。另一方面由于行业发展前景暗淡、经济效益较低、社会认知度不高,因此年轻人从事这一职业的积极不高,造成传承人中青黄不接的局面。

4 研究方法

4.1 定性分析法

本论文运用文献分析法及文本分析法等质性研究方法,在仔细研读、总结大量有关皮影戏的相关资料的基础上,对皮影戏的发展历史、当前状况以及所面临的问题进行探讨。

4.2 问卷调查法与定量分析法

通过 SPSS 以及 Python 开展问卷调查工作并对其进行整理分析,用 APRIORI 算法对大量数据进行挖掘,得出皮影戏在人们日常生活中所占比例以及人们对它的认知情况,从而为后续的研究打下基础。

4.3 跨学科探索性研究法

利用计算机技术对市场经济指数进行分析,研究数据背后的原因以及所占市场份额;以微观经济学为基础对市场销售方式进行分析,在皮影戏基础上进行与文化创意产品合作,增加相关附带商品销售量,提高皮影戏在市场上的知名度以及普及率。

5 国内外研究现状

在当前经济社会背景下,传统文化要实现有效传承与发展,必须向产业化方向转型,获得社会效益与经济利益的双重支撑,皮影戏亦不例外。

韩升学者在《湖北红安皮影戏发展现状、问题及对策研究》一文中,从内容形式、保护、发展、传承与创新等方面进行了系统介绍。黄永林学者在《乡村文化振兴与非

物质文化遗产的保护利用——基于乡村发展相关数据的分析》一文中，就如何保护利用非物质文化遗产、推动乡村文化振兴提供了具体而实效的借鉴，为皮影戏在乡村或社区融合中的发展指明了新思路。总体来看，国内研究皮影戏的重点在于如何实现本地皮影戏的产业化改造，推动其可持续发展。

相较之下，国外学者对皮影戏的研究多集中于艺术表现形式与音乐方面。例如，金英美等学者对比了亚洲各国皮影戏的表演形式，但未涉及技术创新等领域。杜卡斯学者在《艺术哲学新论》中着重研究艺术的本质，认为艺术仅是情感的表现形式，忽视了皮影戏作为艺术形式存在的本质。总体而言，皮影戏在国外艺术研究中处于较为边缘或从属的地位。

6 社会工作视角下皮影戏的创新传承路径

6.1 社区工作下的皮影戏活态传承

根据不同群体采取不同的传播方式：对于年纪较大老年人，在社区开展各种形式的活动进行宣传，丰富他们的精神文化生活；而对于年轻人，则是利用新媒体以及传统媒体相结合的形式提升皮影戏在互联网上的知名度。借助社会工作手段使皮影戏深入到人民群众当中去。

6.2 社会治理共同体与参与式发展理论的应用

社会治理共同体理论与参与式发展理论都是社会工作的基本理念。社会治理共同体是以政府、社区、社会组织以及居民作为多元主体，以社会再组织化的方式进行社区多元主体的合作共治。而参与式发展注重人民参与、公平和协作，在此基础上促进社区的参与从而达到发展的目的。

本文采用这两种理论为基本视角，整合各种资源，动员多种力量，成立社区皮影戏社团等组织，激发社区活力，丰富社区文化生活，调动社区居民以及皮影戏爱好者热情，让皮影戏以更加生动姿态走进人们日常生活之中。

6.3 打造非遗文化品牌项目，推动“皮影+文创”

本研究提出打造“戏曲伴身旁”文化品牌，可以与当地文旅部门合作，以“非遗+节日”的形式定期举办相关活动。如在六一儿童节举办文化游乐园活动，将皮影融入儿童玩具、书本等，让儿童在玩耍的同时了解传统文化，使观众由原来的被动接受到主动参与到活动中来。

在文创产品研发上，采取“皮影+文创”的方式，让皮影与丝巾、耳环、书签、笔记本、背包、冰箱贴、手机壳等日常实用又美观的生活用品相结合，扩大受众范围，吸引游客消费，从而产生经济效益。商业运作使非遗实现自我盈利，解决资金不足的问题，促进非遗传承和发展。

6.4 探索“皮影+教育”，培养新时代传承人

以“皮影+教育”，建立社区、家庭、学校三位一体，达到“非遗艺术+文化赋能+现代视觉”。具体如下：

(1) 在中小学传统文化课上引入皮影戏内容，例如用连线古诗、描摹图案等形式帮助学生了解皮影戏以及喜欢它；

(2) 在学校开设皮影戏兴趣课程，请高校非遗学院学生志愿者进行授课，让学生了解皮影制作以及表演。

(3) 以政府为主导的社区服务方式，在政府统一部署下开展社区服务工作，加大资金支持力度，社区社会工作者和志愿者参与整个过程的策划、监督以及反思工作，保证传承活动有序进行、制度化、常态化并长期发展下去。

7 创新点与研究特色

7.1 研究视角创新

本论文是从社会工作的角度出发，结合非物质文化遗产传承的内容，对皮影戏社区凝聚力等方面的社会功能进行研究，不仅仅是为了保护传统的皮影艺术，更重要的是让社区居民参与其中，有创新意义，在社区居民所熟悉的生活情景或传统节庆活动或者社区的变化基础上编写适合不同年龄层次的人观看的剧本。

研究认为利用社区治理共同体的理念，团结政府、学校、社会团体等多种力量，让社区居民积极地参与到皮影戏的传承中来。儿童负责上色或者简单的剪纸，青少年负责写剧本或拍视频，中老年人教授传统的皮影戏的手法以及讲述社区的历史，在这里体现的是“由下至上”的社会工作思想；而且运用参与式发展的思路，重视差异以及平等对话的方式，号召各方共同推动人们的参与感。

7.2 实践路径创新

本课题实现了传统与现代的有效结合，把传统的非遗文化和现代的新媒体潮流元素相结合，进行皮影文创产品开发，“文化+商业”的发展模式。开设线上线下两种销售方式，在抖音等新媒体上进行直播带货，在线下与文旅局合作对接景区、文创店等销售点，增加皮影戏的互动性和传播度，迎合了新时代的年轻人。

利用皮影与文化旅游相结合的方式既可以促进非物质文化遗产的传承与发展，又可以开发出具有较高商业价值的文化创意产品，探索非遗经济价值转化的可能性。

8 结语

皮影戏是中国一种历史悠久的传统民间艺术，在当代面临着严重的生存危机。而本文以社会工作的角度对其进行探讨，总结出皮影戏在内容适配、传播整合、社区

参与以及人才培养等方面所遇到的问题，同时也提出“皮影+文创”“皮影+教育”“皮影+数字化”的解决对策。研究发现，社会工作在资源整合、动员社区力量、促成多方合作上具有天然的优势，对于促进皮影戏活态传承和发展有着积极的意义。

但是，皮影戏的发展仍存在问题：缺乏有效的传习机制，商业化过度会导致皮影戏的文化失真，而过多使用数字媒体也会使皮影戏失去其真实性。所以，如何让皮影戏在当代社会更好地生存下去，就需要做到“保护与发展相结合”，利用现代科技以及市场的需求来激发它新的活力，又要保持它的文化价值及艺术特色。相信皮影戏这个“有生命的影子”，会在新时代迸发出更加强烈的生命力。

参考文献：

[1] 周全明, 王慧婷, 张怡等. 基于数智驱动的豫南皮影戏文献资源整合与文旅价值实现[J]. 档案管理, 2025,(01): 93-97. DOI:10.15950/j.cnki.1005-9458.2025.01.013.

[2] 王亚文. 非遗元素融入高职艺术类学生就业观培育的实践路径[J]. 求贤, 2025,(02):46-47.

[3] 黄永林. 乡村文化振兴与非物质文化遗产的保护利用——基于乡村发展相关数据的分析[J]. 文化遗产, 2019, (03):1-12.

[4] 韩升. 湖北红安皮影戏发展现状、问题及对策研究[D]. 华中师范大学, 2023.DOI:10.27159/d.cnki.ghzsu.2023.001550.

[5] Chen, Y. (2019). The Integration of Traditional Shadow Play and Digital Media. *Journal of Cultural Heritage*, 25(4), 112-120.

基金项目：山东工商学院 2025 年国家级大学生创新创业训练计划项目“会“说话”的影子——社会工作视角下皮影戏的传承与发展路径研究”（项目编号：S202511688086）资助。

作者简介：李彩阳（2005.03-），女，汉族，山东淄博人，山东工商学院本科在读，研究方向：社会工作。