

Research on the value logic of cross-border creation of opera directors under the perspective of cultural tourism integration

Peibo Wu

Leping City Cultural Center, Leping, Jiangxi, 333300, China

Abstract

In the new era, the integration of culture and tourism has become a national strategy, while the survival, inheritance, and innovation of traditional opera art face a series of new challenges. As the core force in creating opera works in the new era, opera directors' cross-boundary creative practices are becoming a key medium bridging traditional opera art and modern cultural tourism industries. From this perspective, analyzing the value logic of opera directors' cross-border creative work under the perspective of cultural tourism integration, and proposing corresponding development paths based on practical challenges, has become a crucial task requiring focused attention. In the following text, the author conducts an analysis and argumentation based on practical work experience regarding these issues, aiming to further promote reforms and adjustments in various detailed tasks while improving opera directors' cross-boundary creative work.

Keywords

Cultural tourism integration; opera directing; cross-disciplinary creation; value logic

文旅融合视域下戏曲导演跨界创作的价值逻辑研究

吴培波

乐平市文化馆, 中国·江西乐平 333300

摘要

新时期, 文旅融合已经成为了国家战略, 而戏曲艺术的生存及传承创新也在面临着一系列新挑战。戏曲导演作为新时代戏曲作品创作的核心力量, 其跨界创作实践正在成为衔接传统戏曲艺术和现代文旅产业的关键媒介。从这一角度分析, 在文旅融合视域下研究戏曲导演跨境创作的价值逻辑, 并且基于现实挑战提出对应的发展路径便成为了必须要重点关注的工作。下文中笔者立足于实际工作经验针对这方面的问题进行了分析论证, 希望能够进一步推进各项细节工作的改革调整并且完善戏曲导演的跨界创作。

关键词

文旅融合; 戏曲导演; 跨界创作; 价值逻辑

1 引言

在全球化以及现代化浪潮的冲击下, 如何实现优秀传统文化的创造性转化与创新性发展已经成为了关联文化自信、国家软实力的核心命题。这一过程中, 文旅融合已经成为了了一项国家战略, 并且正在以全新的力度推动文化产业与旅游产业的深度交织、协同共生, 进而为以戏曲艺术为代表的传统文化在新时期开辟全新的发展路径。上述背景下, 传统戏曲艺术的发展传承也正面临着一系列新问题、新挑战, 并且迎来了借助文旅平台实现破圈、融入新时代群众日常生活的机会。而实现这一目标的前提则是新时期的戏曲导演要

能够完成好跨界创作方面的工作, 进而推动传统戏曲艺术在新时期的转型发展以及文旅融合。

2 理论构建与概念界定: 文旅融合与戏曲导演跨界创作的内在关联

文旅融合作为一项旨在推动文化产业与旅游产业相互渗透、相互赋能, 进而实现一体化发展的国家战略, 其核心要旨在于打破传统行业壁垒、实现文化自由与旅游市场的深度对接, 进而满足人民群众日渐增长的高品质、多元化精神文化需求^[1]。具体来说, 它所强调的并不仅仅是“文化+旅游”的业态叠加, 更是一种以文化为核心, 以旅游为载体, 通过创造性挑战和创新性发展的文化传承、产业创新策略, 最终实现文化价值与经济价值的协同共生发展。在这一概念之下, 传统戏曲艺术作为传统文化的典型代表与活态载体,

【作者简介】吴培波(1984-), 男, 中国江西乐平人, 硕士, 二级演员, 从事戏曲导演研究。

其生存语境、传播方式以及功能定位均发生了较为深刻的变革。具体来说，它不再仅局限于传统剧场式的镜框式表演舞台，而是被赋予了全新的激活地方文化资源、塑造区域旅游品牌以及丰富旅游体验内容的时代新使命。面对全新的时代使命，戏曲导演需要转变自身的创作模式，而跨界创作便成为了首当其冲的创作理念，并且成为了实现文旅融合战略的新路径。

所谓戏曲导演的跨界创作，主要指的是戏曲导演依据自身的专业能力和戏剧创作能力、舞台综合调度能力以及美学素养主动在新剧中创作中突破传统戏曲艺术的固有剧种、程序、演员和观众的互动模式，进而积极吸纳、融合旅游演艺、实景演出、沉浸式戏剧、数字媒体艺术乃至建筑、城市发展等领域的新概念、技术以及表达方式，所进行的综合性、创新性以及艺术性创造活动^[2]。需要强调的事，这方面的跨界并非意味着针对戏曲本体的抛弃或消解，实际反映的是在深刻理解戏曲艺术美学精髓背景下为了适应全新的传播模式而进行的积极调整。文旅融合与戏曲导演的跨界创作之间存在非常密切的关联性。一方面，文旅融合发展趋势为戏曲导演的跨界创作提供了全新的物理空间、市场平台以及资源支持架构。广袤的自然山水、历史古迹、特色街区乃至整个全新的城市空间都在为戏曲导演的跨界创作提供新平台。而年轻、充满朝气的游客则成为了这部分戏曲新作品的新观众。此外，文旅产业的投资及运营模式也为大型跨界融合项目的落地提供了全新的可能性。另一方面，戏曲导演的高质量跨界创作则为文旅融合发展注入了新动力。具体能够依靠全新的设计语言将原本处于静态的文化自由转化为动态、可感知、可体验、可消费的文化叙事及审美对象，进一步提升旅游产业的文化附加值以及市场吸引力，最终为国内旅游行业完成赋能升级并且营造出全新的旅游产业发展格局。

3 价值逻辑的多维解读：戏曲导演跨界创作的价值生成与实现机制

3.1 艺术本体的拓展价值：从“守正”到“创新”

戏曲艺术经过了数百年的发展沉淀，已经形成了独具特色的美学体系，这是其在世界戏剧领域的核心标识，也是其未来发展需要坚守的基础和灵魂，是构成“守正”的关键要素^[3]。然而所有活态的艺术表现形式如若墨守陈规，其最终回沦为博物馆的展品，丧失其原有的生命活力。而文旅融合背景下展开跨界合作，恰好为戏曲艺术在当代的创新转化提供了有利契机。面对山水实景、古村落等非传统剧场空间以及多元受众，戏曲导演应当推动传统词汇与当代审美以及现代科技之间的有效对话，用受众喜闻乐见的方式去传递戏曲的美感。比如受众在沉浸式体验戏曲表演时，导演可尝试引导顾客参与到演出互动中来，这一方式既重构了戏曲观演之间的关系，也是对传统戏曲的新尝试。除此之外，随着

数字多媒体技术的普及应用，导演也可将全息投影、AR等数字技术应用到实际演出中去，发挥其优势作用打破传统的物理限制，最大限度的拓展戏曲意象的表达边界。

3.2 文化遗产的活化价值：从“保护”到“再生产”

对于戏曲等非物质文化遗产，我们长期以来的工作中中心多是以保护为核心，通过记录、整理、传习等方式，努力完整的留存其原貌，这种静态的保护方式虽然是传承的重要基础，但如若局限在这一层面上，就会导致非遗文化与当代社会出现脱节现象，进而陷入到“保护性衰退”的困境中去。文旅融合背景下，戏曲导演的跨界创作为戏曲文化注入了新鲜活力，搭建起了从静态保护到动态再生产的有效桥梁，从而在传承优秀戏曲文化和核心技艺的前提下，通过创造性转变，用新的表达方式重新解读传统文化资源，使其衍生出更多新的文化产品，赋予其当代的社会价值。在这一过程中，戏曲导演发挥着重要作用，通过深挖地方戏曲背后的历史故事、风俗人情等文化要素，以跨界合作的形式将其与旅游空间、地方文化等进行紧密融合。例如，部分景区都尝试将经典剧目与历史文化遗址相结合，打造情景化体验的演出项目，还有部分景区提炼戏曲文化精髓，打造IP人物，开发文创产品，设计主题民俗，形成了系统完整的产业链条。

3.3 产业发展的驱动价值：从“输血”到“造血”

基层传统戏曲院团大都依赖于政府拨款来维持基本的生存和运作，市场化运营能力较为薄弱，虽然让院团得以生存下来，但是难以激发其内在的创造力，提升其市场竞争力。而文旅融合的出现拓宽了戏曲的市场化发展路径，戏曲导演的跨界创作一定程度上将戏曲艺术转化为文化产品，成为戏曲自我造血的核心力量。通过精心策划各类戏曲跨界作品，能够打造区别于其他景区的核心竞争力，对吸引外地客流、拉动二次消费具有重要作用。例如，印象系列、又见系列的主体作品中涉及到诸多地方戏曲元素，取得了显著的市场成效，而这种市场化运作积累的成功经验，也为戏曲艺术的长远发展提供了可持续的经济来源，能够反哺到院团运营、艺术创作等环节之中，进而形成良性循环，推动戏曲从事业化向着产业化的方向发展。

3.4 社会美育的涵养价值：从“小众”到“公共”

传统模式下戏曲艺术的欣赏与传播多局限于特定群体，社会影响力较为有限，再加上传统的戏曲剧场存在物理以及经济层面的门槛限制，导致其影响力传播未能达到理想水平，影响了当代年轻人对戏曲文化的认知和接触。随着文旅融合下戏曲跨界创作进程的有序推进，戏曲开始以多元化、开放式的方式出现在民众身边，有效拓宽了戏曲的受众范围。此外，戏曲也跳脱出了线下剧场的单一模式，在旅游景区、城市广场、线上平台等进行展示，以悄无声息的方式渗透到民众的日常生活中去。例如，部分景区设置了沉浸式戏曲游戏，这种非强制性的戏曲体验，大大降低了受众的接受门槛，容易激发普通民众特别是青少年对戏曲文化的兴趣。

此外，戏曲文化中所弘扬的家国情怀、审美情趣也通过合理化的设计被融入到表演之中，让民众在潜移默化间便接受了优秀文化的熏陶。

4 现实挑战与路径前瞻：构建良性的跨界创作生态

4.1 当前面临的主要矛盾与挑战

首先，戏曲跨界创作的艺术性与商业性难以平衡。文旅项目受制于市场导向的影响，资本方会为了追求短期效益以及客流量，而对戏曲艺术进行过度包装，甚至会为了迎合市场需求而背离艺术品质^[4]。因此，如何避免戏曲跨界创作沦为昙花一现的流量作品，继续坚守戏曲的艺术价值和文化深度，成为当下戏曲导演需要重点解决的问题。其次，人才结构单一与跨界需求复合存在矛盾。传统戏曲导演的培养体系更侧重对编导演能力的考核，因此部分导演对旅游策划、市场营销等方面的知识储备严重不足，进而就陷入到“懂戏曲的人不懂旅游，懂旅游的人不懂戏曲”的恶性循环之中，这就使得很多导演难以深挖戏曲内涵，迎合当下消费者的需求产出高质量的跨界作品。再次，评价体系缺少、评价标准滞后。当前对于戏曲跨界作品评价常陷入过于追求艺术价值或是过度追求商业化运营这两种极端处境，缺乏兼顾文化传承、经济价值以及社会效应的多元评价标准，无法为戏曲跨界创作提供有效的价值引导。最后，知识产权保护与利益分配机制不健全。跨界创作多涉及到导演、院团、投资方等诸多主体，这就增加了作品的复杂性，后续很容易因为版权归属、分配不均等引发一系列法律纠纷，进而挫伤戏曲导演的跨界创作热情。

4.2 优化发展的实践路径与策略建议

第一，强化价值引领，确立“文化价值有限、经济效益兼顾”的创作原则，戏曲导演在项目策划初期就要明确好文化定位，确保戏曲创作的核心精神，同时还要加强与资本方的沟通交流，使其能够从长远角度考量，重视文化品牌价值，不盲目追求短期经济利益。第二，搭建复合型人才培养

机制，提供创新协作的发展平台。联合部分高等院校开设戏曲与文旅融合的相关专业课程，培养一批既懂戏曲艺术又懂文旅产业运作的跨界导演。此外，还可组建由戏曲艺术家、旅游策划师等专业人士构成的跨界创作专项小组，充分发挥彼此的优势作用，推动项目的有效落地。第三，构建科学有效的多维度评价体系。打破以往单一的评价标准，将文化传承、艺术创新、市场反响等纳入到考核范畴，为戏曲跨界创作提供清晰的发展方向^[5]。第四，完善政策保障与市场机制。政府文旅部门应当加强内部联动，出台专项扶持政策和资金支持，结合市场发展需求加快建设适配的知识产权保护机制和利益分享机制，明确各方权责，通过有效手段保护创作者的合法权益，激发戏曲导演跨界创作的热情和动力。

5 总结

基于文旅融合的国家战略发展要求，戏曲导演跨界创作也应当顺应时代发展，作出对应的创新和改革。本文从戏曲跨界创作的价值逻辑出发，旨在形成从守正到创新、从小众到公众的完整产业链条。虽然当下跨界创作暴露出了诸多的问题，但是通过强化价值引领、搭建协作平台等有效路径，能够逐步构建良好的跨界生态，为后续目标的达成奠定良好基础，为传统戏曲文化发展注入崭新活力。

参考文献

- [1] 贾勇军.文旅融合视域下地方戏曲资源的开发与利用研究[J].中原文化与旅游,2025,(12):67-69.
- [2] 蒋国江,童孟遥.文旅融合背景下江西戏曲发展现状与振兴之道[J].戏剧文学,2025,(05):4-11.
- [3] 张浩,王琦,胡振宇,许佳文.文旅融合视角下“戏曲研学”模式对文旅经济与文化发展的研究——以江苏徐州梆子戏为例[J].商展经济,2024,(21):77-80.
- [4] 杨洪吕.文旅融合视角下传统戏曲演出的创新策略——以成都川剧演出活动为例[J].福建艺术,2024,(08):48-52.
- [5] 袁云霞.文旅融合视角下晋北戏曲非遗资源价值提升策略研究——以忻州市为例[J].参花,2024,(19):44-46.