

刍议传统表演类非遗文旅开发——以中国山西省晋中市为例

常晓菲 任鑫雨 杨晨

晋中学院, 中国·山西 晋中 030600

摘要: 论文以山西省晋中市为例, 首先阐述了开发传统表演类非遗文旅的重要性, 并在深入分析晋中市传统表演类非遗文旅发展现状与面临的挑战的基础上, 提出了深入挖掘非遗文化内涵、创新表现形式与体验方式、加强非遗人才培养与传承、拓展市场与合作交流、强化政策支持与保障等五方面的对策建议。希望本研究能为地方非遗传承以及文旅事业的繁荣发展提供助力和借鉴。

关键词: 传统表演类非遗; 文旅; 开发; 晋中

A Preliminary Discussion on the Development of Traditional Performance Based Non Legacy Cultural Tourism — Taking Jinzhong City, Shanxi Province, China as an Example

Xiaofei Chang Xinyu Ren Chen Yang

Jinzhong University, Jinzhong, Shanxi, 030600, China

Abstract: Taking Jinzhong City, Shanxi Province as an example, this paper first elaborates on the importance of developing traditional performance based non heritage tourism. Based on an in-depth analysis of the current situation and challenges faced by the development of traditional performance based non heritage tourism in Jinzhong City, five countermeasures and suggestions are proposed, including exploring the cultural connotations of intangible cultural heritage, innovating forms of expression and experience, strengthening the cultivation and inheritance of intangible cultural heritage talents, expanding markets and cooperation exchanges, and strengthening policy support and guarantees. I hope this study can provide assistance and reference for the inheritance of local intangible cultural heritage and the prosperous development of cultural tourism.

Keywords: traditional performance intangible cultural heritage; cultural tourism; development; Jinzhong

0 前言

2024 年 8 月,《黑神话:悟空》作为一款动作角色扮演游戏,以其精美的场景设计和对中国传统文化的精妙呈现赢得了广泛赞誉。游戏中的画面大都取自山西古建筑实景,随着游戏的火爆,不少游客开始探访游戏中的古建筑实景,带动了山西文旅界的升温。游戏《黑神话:悟空》的成功案例为文旅行业带来了新的思考,中华传统文化与文旅产业的结合,不仅提升了目的地的知名度,还有助于中华传统文化的现代化传承与创新推广,推动了文化和旅游业的深度融合发展。

作为中华优秀传统文化重要组成部分的传统表演类非遗,与文旅有着强烈的耦合性。山西省晋中市全境于 2010 年 6 月被批准建设国家级晋中文化生态保护实验区,2023 年 1 月 29 日文化和旅游部正式公布为晋中文化生态保护区。该保护区以保护非遗为核心,对历史文化积淀丰富、存续状态良好,对具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护。目前,晋中市的非遗类项目有国家级 21 项、省级 128 项、市级 352 项、县级 1031 项,其中传统表演类非遗占比超过了 25%,是晋中市非遗文化的重要组成部分,这

些表演类非遗所展现着的深邃的文化底蕴和独有的艺术魅力,为其与文旅产业的融合发展提供了资源库和保障。

1 开发传统表演类非遗文旅的重要性

晋中市拥有左权开花调、左权小花戏、寿阳爱社、晋剧、榆社霸王鞭、祁太秧歌、灵石琴书等涵盖了音乐、舞蹈、曲艺、戏曲等多门类的传统表演类非遗资源,其承载着深厚的晋中地域文化,饱含晋中百姓的乡土情感,具有强烈的地域文化特色,如能结合文旅产业发展,可以为其带来新的生机,摆脱当下传统表演类非遗的发展瓶颈,推动晋中市非遗事业和文旅市场繁荣发展。

1.1 有利于提升表演类非遗的传播度

歌舞、戏曲、曲艺等传统表演类非遗项目,具有较高的观赏性和互动性,非常适合游客参与其中,如能通过旅游开发为表演类非遗项目提供持续的资金支持和市场动力,便能使这些非遗项目得以在更广泛的范围内展示和传播,提高人们对非遗文化的认知和接受度,进而提升其传播度。

1.2 有利于推动地方经济发展

传统表演类非遗文旅项目可以吸引大量游客前来观赏

和体验,从而带动当地旅游业的发展。旅游业的发展将进一步推动相关产业的发展,如餐饮、住宿、交通等,为当地居民带来更多的就业机会和收入来源。如果能形成演艺品牌,扩大表演类非遗发展规模,与周边旅游资源相结合形成旅游路线,便可更进一步拉动地方经济发展。

1.3 有利于促进文化之间的交流与融合

传统表演类非遗文化是地区文化的重要组成部分,具有独特性和不可替代性。通过旅游开发,可以将这些文化资源转化为旅游产品,提升地区的文化竞争力,形成独特的文化品牌。旅游活动作为一种文化交流的重要方式,通过观赏和体验表演类非遗项目,游客可以更加深入地了解当地的文化和历史,不仅有助于促进不同文化之间的理解和融合,也能推动文化的多样性和包容性发展。

2 晋中市传统表演类非遗文旅发展现状与面临的挑战

近年来,晋中市高度重视非遗保护传承工作,出台了一系列政策措施,如《关于加强新时代非物质文化遗产保护工作的实施方案》等,为非遗保护提供了政策依据和保障。

2.1 发展现状

晋中市目前拥有 43 家 A 级旅游景区,其中 3 家 5A 级景区——平遥古城、介休绵山和乔家大院,还有 9 个国家级森林公园、4 处国家湿地公园、6 个省级自然保护区。据了解,为更好地塑造城市文旅形象,2024 年 8 月以来,晋中市全力启用“怡然见晋中”城市文旅名片,推出“文旅+”“+文旅”九大业态群落,用以提供优质旅游供给服务,满足广大人民群众对高品质生活的美好向往,推动晋中市旅游业高质量发展。

许多景区将表演类非遗项目融入其中,如平遥古城的大型情景剧《又见平遥》,在观演模式上创新出行走式观演模式,剧场内不设座席和舞台,观众边走边看,跟随剧情在复原的清末平遥城、镖局、街市等场景中穿梭,与表演者进行近距离互动,让游客沉浸在独特的文化体验中。王家大院景区则表演新排晋剧《王家大院》,以王家大院为背景,通过跌宕起伏的戏剧情节和激烈的人物冲突,反映了王家的治家理念、家规家风、社会担当等,在当地文化旅游中扮演着重要角色;景区还会安排常规性的晋剧表演和秧歌戏表演等。左权县多个景区引入非遗项目表演,莲花岩风景区有左权县开花调艺术团带来的精彩的文艺演出;太行龙泉旅游区举办大型情景剧《太行奶娘》表演,该剧以抗日战争时期为背景,讲述了太行山区的军民鱼水情深的故事,展现了当地的历史文化底蕴和人民的精神风貌;月华山庄景区在旅游旺季或节假日,会举办左权民歌演唱、左权小花戏表演活动等,让游客在欣赏自然风光的同时,感受当地的民俗文化。此外在平遥中国年、乔家大院春禧非遗年俗、王家庄园古镇民俗年、张壁古堡地道中国年等景点会通过推出舞龙舞狮、秧歌、

高跷、旱船等社火表演活动,吸引了大量游客。

2.2 面临的挑战

虽然有不少景区进行了表演类非遗文旅融合的探索,也形成了不少成功案例。但我们还应清醒的看到晋中市的多数景区由于受到各种原因束缚,并未将晋中市丰富的表演类非遗与旅游业相融,面临各种困难和挑战。一是非遗人才短缺。部分非遗项目面临着传承人年龄偏大、后继无人的问题,如一些传统戏曲、民间舞蹈等项目,由于年轻人对传统文化的兴趣不高,导致传承困难。二是市场竞争激烈。随着旅游市场的不断发展,各地都在积极开发文化旅游项目,非遗文旅也面临着激烈的市场竞争,需要不断提升自身的竞争力,打造更具特色和吸引力的产品。三是创新发展不足。在非遗与现代旅游的融合过程中,一些项目还存在创新不足的问题,表现形式单一,缺乏与现代科技、文化的有机结合,难以满足游客日益多样化的需求。

3 传统表演类非遗文旅开发的对策建议

面对新时期推动非遗与旅游在更广范围、更深层次、更高水平上融合的要求,我们理应直面挑战,理清思路,充分发挥晋中市得天独厚的在表演类非遗项目和景区资源都非常丰富的优势,积极探索非遗文旅开发的新途径。

3.1 深入挖掘非遗文化内涵

晋中市的传统表演类非遗项目丰富多样,如晋剧音调高亢,婉转抒情,唱腔丰富,表现力强;太谷秧歌作为小曲、杂说、歌舞、戏曲的综合体艺术,其表演质朴、诙谐,具有浓郁的生活气息;左权开花调旋律优美动听,歌词质朴生动;左权小花戏舞蹈动作优美轻盈,活泼灵动,富有节奏感;左权竹马通过模仿骑马的动作,展现民间故事、神话传说等内容,富有童趣;寿阳爱社则属于祭祀类舞蹈,具有浓厚的宗教色彩和民俗文化内涵等。面对这些非遗宝藏,我们应进一步组织力量,深入挖掘其内涵,根据其不同的历史渊源、文化价值和艺术特色,探寻与景区文化的契合点,进行非遗项目开发。一方面展现景区特色,营造有内涵的景区文化;另一方面挖掘非遗与现代审美的平衡点,打造让景区具有辨识度的非遗表演项目。

3.2 创新表现形式与体验方式

随着现代科技迅速发展,许多景区已运用了相对成熟的科技技术,如河南省南阳市卧龙区卧龙岗武侯祠景区,利用二维三维动画技术,在人工湖上打造出刘关张三顾茅庐的故事,创新了景区的表演形式,给游客留下深刻的观感体验,增加了游客粘性,拉动了景区的经济增长。在晋中景区,我们也可以利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等现代技术,为游客提供沉浸式的传统表演类非遗体验。例如,通过 VR 让游客身临其境地感受平遥纱阁戏人的制作过程,或通过 AR 让左权小花戏的角色与游客互动,结合传统表演类非遗项目的特点,打造具有晋中特色的大型主题演出,如以

平遥推光漆器髹饰技艺为主题的歌舞剧,或以左权民歌为音乐背景的实景演出等,提升传统表演类非遗的观赏性和吸引力。也可通过二维三维动画技术,融会传统非遗的风格特色和表演形式,使创新的非遗文化生动的展现在游客面前。

3.3 加强非遗人才培养与传承

利用好教育传承阵地,与高校、艺术院校合作,打造地方特色课程,开发特色教材,培养传统表演类非遗的专业人才。据了解,位于晋中市的高校——晋中学院多年来坚持立足“地方性”人才特质培养,挖掘和传承地方音乐舞蹈文化,通过多措并举不断提高学生传承能力。获批有省级精品课程《左权民间音乐演唱(奏)与赏析》,以及左权民间音乐舞蹈、太谷秧歌 2 个山西省优秀传统文化艺术教育基地;每周聘请非遗传承人为学生上课,传播原滋原味的晋中民间音乐舞蹈文化;通过定期有组织的民间采风,充分挖掘地方优秀文化资源,出版《晋中民间音乐概论》等特色教材;注重为学生提供多种舞台实践平台,提升学生表演综合素质,助力学生成为地方音乐文化薪火相传的重要力量。另外,为了达到更好的非遗传承效果,我们还应加大力度扶持非遗传承人,给予他们资金、政策等方面的支持,鼓励他们收徒授艺,开展传习活动,确保技艺的传承不断档。还可面向社会公众开展传统表演类非遗的培训课程和讲座,提高公众的认知度和兴趣。

3.4 拓展市场与合作交流

应加强市场调研与推广,具体了解市场需求和游客喜好,有针对性地进行宣传推广,通过电视、广播等传统媒体以及微博、微信、抖音等新媒体平台广泛宣传非遗项目,如《原声天籁——中国民歌盛典》活动暨“怡然见晋中”《万物开花——左权县非遗民歌音乐节》就通过视频号、快手、百度、腾讯新闻、优酷等平台直播,总播放量突破 680 万。还可将传统表演类非遗项目有机融入晋中市的旅游线路中,如在“平遥历史文化游”“介休绵山自然风光游”等线路中增加传统表演类非遗的体验点,让游客在欣赏自然景观和历史文化遗迹的同时,感受传统表演类非遗的魅力。针对学生群体,可开展以传统表演类非遗为主题的研学旅行活动,让学生亲身参与非遗的学习和体验,增强对传统文化的认知和热爱。还应加强不同地区之间的合作,通过整合资源共同打造跨区域的非遗旅游线路和产品,实现优势互补。提倡积极参加国内外各类文化艺术交流活动,展示晋中市传统表演类

非遗的魅力,吸引更多游客前来欣赏和体验。

3.5 强化政策支持与保障

政府应进一步制定并实施一系列针对性政策,积极鼓励与支持传统表演类非遗在文化旅游领域的深度开发与利用。可通过资金扶持、税收减免、土地使用优先权等政策,为非遗文旅项目提供全方位的保障与激励。可设立专项基金,专门用于资助非遗保护、技艺传承以及文化旅游开发的相关项目,确保传统表演类非遗得到有效保护与传承。还可通过政策引导与激励机制,吸引社会资本积极参与,形成政府主导、社会参与的多元化投入格局。还应加强对传统表演类非遗的知识产权保护力度,确保其文化价值得到尊重与维护,为非遗文化的传承与发展营造良好的法治环境。

4 结语

党的二十大报告指出的“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”,以及文化和旅游部印发的《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》,为传统表演类非遗与旅游的融合开发提供了根本遵循。我们应倍加珍惜存续于晋中大地上的传统表演类非遗文化,用它丰富旅游业的文化内涵,满足游客们的精神文化需要,并通过旅游业为传统表演类非遗提供多元的应用平台和创新性发展的机会,促进非遗活化与利用,使非遗文化在新时代得到更好的保护与传承。

参考文献:

- [1] 钱成,夏志凤.泰州戏曲类非遗文旅融合的价值与途径[J].中国戏剧,2023(2):61-63.
- [2] 张文静,湛凯晴,洪小璐.乡村振兴视角下非遗文化与旅游融合发展研究——以狮峰村为例[J].中国民族博览,2023(18):100-102.
- [3] 山西晋中市:千年古城有新韵 非遗魅力无穷尽[N].新时代中国网,2023-02-17.
- [4] “见人见事见生活”:山西晋中展现文化生态新魅力[N].中国新闻网,2023-03-25.

作者简介:常晓菲(1975-),女,中国山西晋中人,硕士,教授,从事音乐教育、非遗音乐文化研究。

基金项目:晋中学院国家级大学生创新创业项目《晋中非遗文旅融合下的景区演艺实践研究》阶段性成果(项目编号:202410121008X)。