

Research on the Innovative Mode of Cultural Tourism from the Perspective of Cultural Tourism and Performing Arts Director

Biao Wu

OCT (Shenzhen) Tourism Development Group Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong, 518000, China

Abstract

In the rapidly developing globalization and information age, cultural tourism, as an emerging industry, has risen rapidly and become an important force to promote regional economic and cultural exchanges. Among them, cultural tourism and performing arts have become an important bridge between culture and tourism. As the core planner and executor of cultural tourism and performing arts, the director plays a vital role in creative conception, content presentation, technology application and marketing. This paper reveals the multiple values of performing arts activities in promoting urban cultural prosperity, economic growth, social employment and cultural inheritance. On this basis, this paper puts forward the necessity and urgency of cultural tourism innovation mode from the perspective of cultural tourism performing arts director.

Keywords

cultural tourism performing arts director; cultural tourism; innovation mode

文旅演艺导演视角下的文化旅游创新模式研究

吴彪

华侨城（深圳）旅游发展集团有限公司，中国·广东深圳 518000

摘要

在快速发展的全球化与信息化时代，文化旅游作为新兴产业迅速崛起，成为推动地区经济与文化交流的重要力量。其中，文旅演艺以其独特的艺术魅力和文化内涵，成为连接文化与旅游的重要桥梁。作为文旅演艺的核心策划与执行者，导演在创意构思、内容呈现、技术应用及市场推广等方面发挥着至关重要的作用。论文揭示了演艺活动在促进城市文化繁荣、经济增长、社会就业及文化传承等方面的多重价值。在此基础上，论文提出了从文旅演艺导演视角出发，探讨文化旅游创新模式的必要性与紧迫性。

关键词

文旅演艺导演；文化旅游；创新模式

1 引言

在 21 世纪全球化的大背景下，文化旅游以其独特的文化体验和教育价值，成为旅游业发展的一个热点。文旅演艺，作为文化旅游的重要组成部分，不仅丰富了旅游产品的内容，也为地方文化的传播提供了新的平台。导演，作为文旅演艺的核心创作者和执行者，承担着将文化元素转化为视觉盛宴的重要职责。然而，如何在保护传统的同时进行创新，如何将现代技术与艺术表现完美结合，如何精准定位市场并制定有效的营销策略，以及如何实现跨行业的合作与共赢，是文旅演艺导演面临的主要挑战。

2 文旅演艺导演视角下文化旅游创新模式的挑战

2.1 创意与创新的压力

文旅演艺行业竞争激烈，观众对演艺作品的创新性和独特性要求越来越高。导演们需要不断推陈出新，创作出具有新颖性和吸引力的演艺作品，以满足游客日益增长的文化需求。然而，创意和创新的过程往往充满挑战和不确定性，需要导演们具备敏锐的洞察力和丰富的想象力。

2.2 技术应用的挑战

随着科技的发展，多媒体、虚拟现实、增强现实等新技术在文旅演艺中的应用越来越广泛。导演们需要不断学习和掌握新技术，以提升演艺作品的视觉效果和互动性。然而，新技术的应用也带来了成本和技术的挑战，需要导演们具备相应的技术能力和资金支持。

【作者简介】吴彪（1983-），男，中国广东深圳人，本科，从事文旅演艺导演编导研究。

2.3 市场需求的多样性

不同游客对文化旅游的需求各不相同，导演们需要充分了解市场需求，创作出符合不同游客喜好的演艺作品。然而，市场需求的多样性使得导演们在创作过程中面临诸多挑战，需要不断调研和分析市场数据，以确保演艺作品能够满足游客的需求。

2.4 文化保护与传承的平衡

在文旅演艺的创作过程中，导演们需要处理好文化保护与传承的关系。一方面，他们需要通过演艺形式展示和传播当地的文化；另一方面，他们还需要尊重和保护当地的文化遗产和生态环境。这种平衡需要导演们具备深厚的文化素养和环保意识，以确保演艺作品既能够丰富游客的文化体验，又能够促进当地文化的可持续发展^[1]。

3 文旅演艺导演视角下的文化旅游创新模式分析

3.1 沉浸式文旅演艺

沉浸式文旅演艺，作为一种新兴的文化旅游体验形式，正以其前所未有的沉浸感和互动性吸引着越来越多的游客。这种演艺形式通过高度还原的场景、多感官的刺激以及观众的深度参与，为游客带来了一场场超越时空的文化盛宴。

例如，《又见平遥》作为印象团队在演艺创新方面的又一力作，成功地将山西的根文化、大院文化、面食文化等地域特色融入了沉浸式演艺之中。项目通过现代化声光电技术的运用，如VR、AR、全息投影等，打造了一个个奇幻而真实的空间，使观众仿佛穿越回了那个古老的年代。在这个过程中，观众不仅可以看到精彩的表演，还能与演员进行互动，体验到跨越时空的穿越感。这种独特的体验方式极大地提升了游客的文化感知度和参与感，使《又见平遥》成为文化旅游领域的经典之作。

又如《知音号》则是湖北省推动旅游发展的重点创新文旅项目，它以知音文化为灵魂，以大汉口长江文化为背景，打造了一部长江上的漂移式多维体验剧。在这部剧中，观众不仅可以欣赏到精彩纷呈的表演，还能通过倒叙、插叙等电影表现手法以及人景互动等方式，深度参与到剧情之中。特别是其独特的观演模式——观众可以根据自己的兴趣选择不同的剧情线路进行探索，这种个性化的体验方式极大地增强了观众的参与感和沉浸感。

沉浸式文旅演艺通过高度还原的场景设计，使观众仿佛置身于一个真实的历史或文化环境中。这种身临其境的感觉极大地提升了观众的文化感知度，使他们能够更加深入地了解并感受到所呈现的文化内涵。除了视觉上的震撼外，沉浸式文旅演艺还注重通过声音、气味、触感等多种感官的刺激来增强观众的沉浸感。例如，《又见平遥》中的声光电效果以及《知音号》中的江水声、船舱内的气味等，都让观众在多个层面上感受到了剧情的魅力。同时，与传统演艺形式

不同，沉浸式文旅演艺强调观众与演员之间的深度互动。观众不再是被动的旁观者，而是成为剧情发展的参与者和推动者。这种互动不仅增强了观众的参与感和沉浸感，还使他们在参与过程中获得了更多的文化体验和感悟^[2]。

3.2 文化主题公园与影视旅游景区

在探讨文化旅游的多元化创新路径时，文旅演艺导演的视角尤为重要，他们通过独特的艺术构想与技术创新，不断推动文化旅游体验的边界。其中，文化主题公园与影视旅游景区的结合，成为近年来备受瞩目的创新模式。以下将从华谊兄弟影视城与迪士尼乐园两大典型案例出发，深入分析它们如何将影视作品元素巧妙融入主题公园，实现观影与旅游的深度交融，并探讨其背后的创新点。

以华谊兄弟影视城为例，华谊兄弟影视城作为中国本土文化产业的佼佼者，其成功之处在于将影视作品与主题公园深度融合，打造了一系列具有鲜明特色的主题区域。通过还原经典电影场景、再现电影文化元素，华谊兄弟影视城不仅为游客提供了沉浸式的观影体验，还实现了电影IP的线下延伸。例如，在特定区域重现《非诚勿扰》中的经典场景，让游客仿佛置身于电影之中，与角色同悲共喜。此外，华谊兄弟还注重互动娱乐设施的开发，如结合VR技术的电影体验馆，让游客在虚拟世界中与电影角色互动，进一步增强了娱乐性和参与感。

又如迪士尼乐园作为全球知名的文化主题公园，迪士尼乐园在将影视作品元素融入主题公园方面有着丰富的经验和卓越的成就。从经典的米奇大街到充满奇幻色彩的迪士尼城堡，每一个区域都精心设计，完美融合了迪士尼动画片的元素。迪士尼乐园的创新之处在于其高度互动性的娱乐设施，如与卡通角色合影、参与主题游行等，让游客在游玩过程中充分体验迪士尼的魔法世界。此外，迪士尼还注重故事性的打造，通过一系列精心编排的表演和活动，将游客带入一个个动人的故事之中，实现了观影与旅游的完美结合。

两大主题公园都采用了主题区域划分的创新方式，将不同的影视作品元素分配到不同的区域中，形成了各具特色的主题区域。这种划分方式不仅方便了游客的游览和体验，还增强了主题公园的层次感和吸引力。在特色景点的打造上，两大主题公园都下足了功夫。无论是华谊兄弟影视城中的经典电影场景再现，还是迪士尼乐园中的奇幻城堡和卡通角色雕塑，都成为吸引游客的亮点。这些特色景点不仅展现了主题公园的独特魅力，还丰富了游客的文化旅游体验。

3.3 文化旅游衍生品与周边产业

在文化旅游的广阔蓝图中，文化旅游衍生品及其周边产业的发展如同一股不可忽视的推动力，它们不仅丰富了文化旅游的内涵，还极大地延伸了文化旅游的产业链。这些衍生品和周边产业，如影视文化衍生品（海报、T恤、手办等）以及衍生的游戏、音乐作品，通过多元化的形式，将文化旅游的体验从单一的游览扩展到了全方位的感官享受和精神

满足。

影视文化衍生品作为文化旅游的延伸产品，其设计与销售不仅是对原影视作品的一种纪念与传承，更是将影视作品中的文化元素、情感共鸣以及艺术美感转化为具有市场价值的商品。例如，一部成功的影视作品往往会推出相应的海报、T恤、玩偶等衍生品，这些产品不仅满足了粉丝的收藏与展示需求，还通过其独特的设计语言进一步传播了影视作品中的文化内涵。同时，围绕影视作品开发的游戏、音乐等周边产业，更是为观众提供了沉浸式的体验机会，使他们能够在不同的媒介形式中继续探索与感受作品中的文化魅力。

在文化旅游衍生品与周边产业的发展过程中，跨界合作、品牌授权以及IP运营等创新模式成为重要的驱动力。跨界合作使得不同领域的文化元素得以融合碰撞，产生出更多新颖独特的产品形式；品牌授权则通过授权给专业的制造商和销售商，实现了衍生品的专业化生产和规模化销售；而IP运营则更加注重对文化IP的深度挖掘和长期维护，通过不断推出新的衍生品和周边产业来延长IP的生命周期和增强市场影响力。这些创新模式的运用不仅丰富了文化旅游产业链的内容与形式，还促进了产业链上下游企业的协同发展^[3]。

3.4 文旅+乡村模式

随着乡村振兴战略的实施和人们对休闲度假方式需求的多样化发展，“文旅+乡村”模式逐渐成为推动乡村地区经济转型升级和可持续发展的重要途径。这一模式通过将文化旅游与乡村资源相结合，实现了乡村资源的活态化利用和乡村旅游的创新发展。

乡村文旅融合发展的必要性在于它能够充分利用乡村地区的自然资源、文化遗产和民俗风情等独特优势，推动乡村经济的多元化发展；同时能够满足城市居民对乡村旅游产品的多样化需求和对乡村文化的深度体验。在创新路径上，乡村文旅融合发展可以从以下几个方面入手：一是实现乡村资源的活态化利用，通过挖掘和保护乡村文化遗产、传承和弘扬乡村民俗风情来丰富乡村旅游的文化内涵；二是推动乡村体验化的发展，通过设计具有乡村特色的体验活动来吸引游客参与并留下深刻印象；三是加强乡村科技化的应用，利用现代信息技术手段提升乡村旅游的智能化水平和便捷性程度。

4 文旅演艺导演在文化旅游创新中的策略与实践

4.1 创意策划：引领文旅演艺新风尚

内容创意：文旅演艺导演首先需要在内容创意上下足功夫，深入挖掘地域文化内涵，结合时代特征，创造出既具有地方特色又符合现代审美需求的作品。通过独特的视角和深刻的思考，将传统文化与现代元素巧妙融合，使观众在欣赏表演的同时，也能感受到文化的魅力和历史的厚重。

故事构建：一个好的故事是吸引观众的关键。文旅演

艺导演需要具备高超的叙事能力，通过精心构建的故事情节，将观众带入一个既熟悉又陌生的世界。故事要富有感染力，能够引发观众的共鸣，让他们在享受艺术的同时，也能对当地的文化有更深入的了解和认识。

艺术表现：在艺术表现上，文旅演艺导演需要不断创新，运用多种艺术形式如音乐、舞蹈、戏剧、杂技等，以及现代舞美、灯光、音响等技术手段，营造出震撼人心的视觉效果和听觉享受。同时，还要注重舞台设计的独特性和创意性，使观众在视觉和心灵上都得到极大的满足。

4.2 市场定位与营销策略：精准定位，有效推广

在市场定位上，文旅演艺导演需要根据项目的特点和目标客群的需求进行精准定位。通过市场调研和分析，了解观众的喜好和需求，制定出符合市场规律的项目定位和营销策略。同时，还要注重品牌的塑造和推广，通过线上线下多种渠道进行宣传和推广，提高项目的知名度和影响力。在营销策略上，文旅演艺导演需要不断创新营销手段，采用多元化的营销策略来吸引观众。例如，可以通过与旅游公司、酒店、景区等合作，推出联票、套票等优惠活动；也可以通过社交媒体、短视频平台等新媒体渠道进行宣传和推广，吸引更多的年轻观众关注和支持^[4]。

4.3 合作与共赢：跨界融合，共创辉煌

文旅演艺导演需要积极与其他行业进行跨界合作，实现资源共享和优势互补。通过与旅游、文化、科技等行业的深度合作，可以拓宽项目的融资渠道和销售渠道，提高项目的经济效益和社会效益。同时，跨界合作还能激发更多的创意灵感和合作机会，为文旅演艺产业的创新发展注入新的活力和动力。例如，可以与旅游公司合作推出文化旅游线路；与文化机构合作举办文化展览和论坛；与科技公司合作研发新的演艺技术和设备等。

5 结语

综上所述，成功的文旅演艺作品往往根植于深厚的文化土壤，同时又不失现代感与创新性。导演在内容创意和故事构建上的精心打磨，以及在艺术表现和技术应用上的大胆尝试，共同塑造了文旅演艺的独特魅力。此外，精准的市场定位和巧妙的营销策略，确保了文旅演艺项目能够触达目标客群，实现文化价值与经济效益的双重丰收。而跨界合作则拓宽了文旅演艺的发展空间，实现了资源共享和优势互补，为文化旅游产业的可持续发展提供了新的动力。

参考文献

- [1] 卫红.晋陕豫旅游演艺研究[D].太原:山西师范大学,2023.
- [2] 白桦.浅谈导演实践中的文旅演艺优化[J].文化产业,2022(26):140-144.
- [3] 李燕兵.后疫情时代,文旅演艺求异,而非求同——专访中国杂技团有限公司总经理、导演李驰[J].杂技与魔术,2020(3):30-32.
- [4] 郭红军.大导演与小木偶——犹太艺术家高天伦在上海木偶戏演艺活动考[J].戏剧文学,2017(4):137-143.