

传统音乐与文化旅游产业融合发展的 实践和创新研究

文 / 贺思媛, 贺思娴

音乐有着特殊的文化功能,并在现代的多种文化产业中发光发亮,如音乐演艺、电影、电视以及媒体等,但由于所处领域相同,呈现形式也大同小异,并未打破产业局限。虽然这些方式在一定程度上为音乐的发展提供了完备条件,但若从长远角度来看,所获取的效果将逐渐降低。因此,若能够将传统音乐应用于文化旅游产业,投入市场后将获得比较好的预期效果。由于未能实现产业化目标,仍具有一定的局限性。因此,深入分析传统音乐与文化旅游产业融合发展的实践与创新过程,具有促进产业发展与资源开发的现实意义。

一、传统音乐与文化旅游产业融合发展的实践模式

1、呈现形式

(1) 古典戏曲

京剧、豫剧、评剧等戏曲剧种,各大城市每年组织演出

活动,戏曲文化逐渐受到民众喜爱,已经成为地方旅游产业的重要组成部分。戏曲旅游简单来说就是围绕戏曲艺术与戏曲文化,通过营造与戏曲相关的景观与氛围,促进旅游产业发展的一类文化旅游活动。戏曲脱胎于生活,与人们在生活中的一言一行紧密相连,无论是在文化园林,还是在古代宫殿中,均能够发现戏曲元素,如壁画、雕塑等。地方的口口相传,使戏曲文化的发展获得了必需的传承条件,部分经典曲目相关的衍生品,如戏服、皮影等更是受到民众喜爱。戏曲与人们生活密不可分的状态,使其对人们的精神文明世界产生了深远影响,这也是其成为我国优秀传统文化组成部分的主要原因。

旅游与戏曲文化之间呈现相互依存的关系,以戏曲文化为基础能够营造良好的戏曲氛围,游客在其中的放松状态使

当地旅游产业获得了发展条件；同时，旅游也是宣传戏曲文化的重要途径。戏曲特殊的文化特性，通过节庆表演方式成为主流古典戏曲的展现形式，将地方戏曲文化特征表现得淋漓尽致，展现出了独特的艺术魅力。

（2）民族乐器

作为一个多民族国家，我国 56 个民族中，基本每一个民族地区均有属于其自身的传统乐器，如锣、编钟、笛子、唢呐、二胡、京胡等，许多古典乐曲均是使用这些传统乐器创造的。例如《高山流水》《梅花三弄》等均被收录在中国十大名曲名录中，具有特殊的文化地位。对于文化旅游来说，乐器效果的展现形式以音乐表演为基础，无论是乐队、戏曲还是歌舞，均应有乐器作为伴奏。而乐器由于其独特的文化属性，经常用作旅游纪念品，在少数民族居住的地方均有与突出当地民族特色相匹配的乐器，例如葫芦丝、巴乌等，这些来自云南地区的传统吹奏型乐器，展现了该地区独特的艺术魅力。到不同的地方，学不同的乐器。了解带有地方特色的文化，应该作为文化旅游中传统乐器的推广重点。部分乐器已经被收录到了当地博物馆中，例如东方博物馆、新疆乐器博物馆等。

（3）音乐节庆

我国多数地区均有争相举办音乐节庆活动的习俗，民俗传统与音乐纪念等诸多优势逐渐凸显。其中较为典型的包括云贵一带的踩花山、四川一带的插花节、广西的三月三、贵州的姊妹节、广西的哈节、云南火把节等。传统音乐节庆的层出不穷，让音乐节庆中包含了诸多种类的音乐风格，为了体现文化旅游产业的娱乐化与专业化特征，在旅游项目中通常会增设当地居民与游客共同载歌载舞的环节，从而营造出轻松愉悦的氛围。此时节日气氛所带来的价值不仅仅是观赏，而是为游客提供了一次全身心的体验，为满足不同消费群体提供了完备条件。

2、发展局限

（1）现代音乐旅游资源持续涌现

多数音乐旅游资源处于传承与保护的状态，但在现代化的社会发展背景下，音乐旅游资源类型也在逐渐增多，这对传统音乐的后续推广极为不利。国内音乐在受众层面上呈现出了低龄化特点，西方现代音乐进入民众视线，而传统音乐所对应的舞台、环境、演员以及灯光等条件，已经很难适应国际标准，这也是传统音乐逐渐淡出人们视野的主要原因之一。当下，诸多具有传承价值并且有着悠久历史的音乐，已经申请了非物质文化遗产，虽然属于社会进步发展趋势的一种，但也同样表明传统音乐市场占有率在逐渐减少，受众群体的变化严重阻碍了传统音乐的传承与发展。

（2）知名经典音乐资源缺失

我国历史悠久并有着丰富的文化资源，在诸多领域中均有着特有与专属的传统风格，在亚洲地区中国文化资源始终占据着领先地位。经过多年发展，在劳动生活与现代产业进步的经验积累下，民歌、戏曲以及传统乐舞类型逐渐增多，但从世界范围来看具有深远影响的音乐仍然较少。相较于西方古典音乐，中国传统音乐的受众群较小，其中一些经典的古典音乐，例如《歌剧魅影》《西贡小姐》等已经在世界范围内广泛流传。我国著名歌唱家宋祖英于 2003 年在维也纳金色大厅演唱了《茉莉花》，由此来看，传统音乐仍然有着其独特的魅力。若无法对此类魅力进行深度挖掘，中国传统音乐走向国际的机会将越来越少，知名度无法提升，音乐旅游的关注度与吸引力将逐渐降低。

二、传统音乐与文化旅游产业的创新模式（建立音乐旅游品牌）

1、文化旅游产业创新模式

对于文化创新，相关专家学者认为，文化发展的本质就是创新，如果没有创新，那就没有文化。首先，文化是构成社会的关键，是社会前进的动力、原因以及必然因素，在社会的发展过程中具有关键地位，社会实现了稳步发展，可以从文化层面来进行体现。其次，文化自身所蕴含的规律，能够推动创新。最后，文化创新是在人类的基础上开展的。文化创新是文化中最令人着迷的地方，文化创新是精神上的创新，意识上的创新。从当前的实际发展情况来看，文化创新在未来具有很大的经济效益，这就需要市场上不断丰富其主体，提高旅游管理和服务方面的创新，以此获得更多的社会群体和经济层面的利益。但是，在现如今的旅游文化产业过程中，缺少一定的产权知识保护，很容易受到其他相关产业模仿，进而使文化旅游产业的特色受到影响，这种文旅产品不可能像其他工业技术一样，向国家申请专利，因此，即便有一些企业和组织对其进行模仿，也很难通过法律手段来维护自身合法权益。在技术方面，传统文化以及社会资本都有着较为深远的影响，主要体现在传统文化可以在一定程度上影响技术的创新，而社会资本又能在某些方面加强与技术创新的联系。

发展文化旅游的过程中，可以将当地的一些传统音乐与文化旅游线路相关联，通过开展文旅能够加强群众对当地传统音乐的了解。在一些文旅活动中还增设了一些舞台表演形式，将当地的歌舞以舞台的方式进行还原。这种音乐与文旅结合的方式具备促进生态旅游发展的重要作用，从而让群众能够从以往的电子设备中走出去，通过开展文旅活动来体会

传统音乐的魅力，群众还能欣赏到传统乐器的演奏方法，真切体验到传统音乐的衍生品，甚至可以让群众自己演唱传统音乐，从而吸引更多游客的目光，将传统音乐衍生市场予以开拓，通过开展文化旅游产业获取更多的经济效益。

2、传统音乐创新模式

(1) 群策群力

对于相关部门来说，应该紧紧与民众进行沟通，要对传统音乐进行整理和挖掘，以此来提升民众对于传统音乐的认知。积极开展传统艺术的实践活动，进而让民众在传统音乐的影响下去感受文化所带来的自信，提高民众的认知感和认同度。如今，中国音乐正处于世界音乐的浪潮之中，并受到了一定冲击。因此，传统音乐的发展应该与时俱进，借鉴西方音乐中的一些优势，并根据国内实际进行及时改造，并用于实践之中。主流媒体以及音乐人要做好舆论的引导工作，加大传统音乐的宣传力度，勇于承担社会责任，让各个年龄段的人们都能够接受传统文化，并使其发展和传承下去。

(2) 发扬光大

传统音乐作为中国文化发展的重要一环，能够表现出中华民族独有的精神面貌，对此，应该对这些传统的文化进行传承并发扬光大，这是中国传统音乐传承和发展的基本方向，也是实现现代文明的关键。现如今，随着经济全球一体化的进程不断加快，世界文化也在朝着多元化的方向发展。音乐文化与其他领域的融合也逐渐明显，比如印度音乐将西方音乐与之融合，进而实现了印度化，向世人展现了印度音乐的特有魅力；南美将本民族的音乐推向了世界，赢得了全世界的喝彩。印度和南美以自己民族音乐为基础实现了国际化，他们的创新与发展是在本民族音乐的基础之上开展的。音乐的发展过程中彰显着自己国家的传统文化，这也是音乐成为世界主流的意义所在。

(3) 因势利导

传统音乐的发展过程中，要将传统音乐中所蕴含的价值观审美以及艺术形式根据时代的发展进行适当转变，对于中国传统音乐朝现代化方向发展，要根据实际需求演绎不同的传统音乐。致力于打造传统音乐与时代发展相结合的时代气息，扎根传统，彰显时代特色，在演奏的过程中融入媒体、科技等元素，打破传统音乐的限制，在将音乐情感完全表达的同时，也将传统音乐的韵味更好地展现出来，打造一场视听盛宴，进而赢得民众的喜爱，进一步提高传统音乐的时代价值，为传统音乐赢得现代音乐市场的一席之地，加快与国际音乐接轨的进程。对此，要对传统音乐在包装和商业化的进程上进行国际化推广，在国际等方面寻求优秀的战略合作

伙伴，并使其打造成品牌，加快促进国际化进程。

三、结语

作为 21 世纪的经济支柱型产业类型，文化旅游产业所创造的价值始终处于持续增长状态。在现有的传统旅游模式无法满足人们精神文明需求的情况下，如何对文化旅游产业所存在的优势资源进行充分挖掘，并创建以传统音乐文化为前提的旅游产品、打造音乐文化品牌，成了各地区需要优先考虑的旅游产业发展问题。相信随着传统音乐与文化旅游产业的深度融合与创新实践，必将为文化旅游事业的繁荣注入新的发展动力。

本文系 2020 年宁夏哲学社会科学（艺术学）项目，项目名称：水洞沟遗址的音乐开发研究——实景表演《神奇水洞沟》音乐设计创新，项目编号：20NXYYCCDD10

【参考文献】

- [1] 赵小林. 济宁地区传统音乐文化在旅游产业中的应用及创新研究 [J]. 艺海, 2019(9):2.
- [2] 邓永业. 传统音乐文化在高校音乐教育中的传承与创新研究 [J]. 艺术教育, 2020(4):4.
- [3] 杨 茜. 沧州地区音乐类“非遗”在文化旅游产业中的应用与创新研究 [J]. 休闲, 2019(2):1.
- [4] 杨 茜. 沧州地区音乐类“非遗”在文化旅游产业中的应用与创新研究 [J]. 休闲, 2019.
- [5] 闫志伟. 承德民间音乐文化产业创新性发展研究 [J]. 戏剧之家, 2019(9):1.
- [6] 夏媛聆. 河南省文化旅游产业发展创新模式研究 [J]. 商情, 2020,000(022):97.
- [7] 陈 艳, 李雪丽, 夏奕聪. 公共艺术融入文化旅游项目发展的模式创新研究 [J]. 实验技术与管理, 2019,36(9):6.
- [8] 聂 静. 中国礼乐文化的传承创新与认同建构研究——以 2012—2019 年央视春晚为例 [D]. 郑州大学, 2019.
- [9] 肖 洋, 张 奥. 浅谈中国传统音乐文化的传承与发展——以侗歌为例 [C]. 2019 年南国博览学术研讨会论文集, 2019.
- [10] 张 萍. 河南省文化旅游产业创新发展研究 [J]. 福建质量管理, 2020.
- [11] 刘乙澄, 冯 翔. 新时期文化旅游产业创新发展的对策研究 [J]. 环球市场, 2019,000(011):219.

【作者简介】

贺思媛(1984—),女,宁夏银川人,马来西亚 UPSI 大学博士在读,宁夏大学音乐学院讲师。主要研究方向:音乐表演。

贺思娴(1987—),女,宁夏银川人,硕士研究生学历,北方民族大学音乐舞蹈学院讲师。主要研究方向:钢琴表演。