

以新质生产力赋能川剧新发展研究

杨沪乙, 王子孺, 马慧知

成都信息工程大学管理学院, 四川 成都

收稿日期: 2025年4月20日; 录用日期: 2025年5月12日; 发布日期: 2025年5月26日

摘要

本文围绕科技创新、人才建设、业态协同三大核心领域, 系统阐释了以新质生产力驱动川剧现代化转型的实现路径和当代价值。研究提出: 依托数字化技术重构川剧艺术呈现方式, 建立跨界人才梯队激活艺术创新动能, 深化“戏曲+”产业生态构建多维价值网络。新质生产力的有机融合能够显著增强川剧的审美张力、文化辐射力与业态适配度, 不仅为传统戏曲的当代表达开辟新范式, 更通过构建“双效统一”的发展机制, 使川剧在数字文明时代既保持本体艺术特质, 又实现文化资本向社会经济价值的有效转化, 为非物质文化遗产的活态传承提供创新样本。

关键词

新质生产力, 川剧, 文化融合, 创新发展

Research on Enabling New Development of Sichuan Opera with New Quality Productivity

Luyi Yang, Zirui Wang, Huizhi Ma

School of Management, Chengdu University of Information Technology, Chengdu Sichuan

Received: Apr. 20th, 2025; accepted: May 12th, 2025; published: May 26th, 2025

Abstract

This paper systematically explains the realization path and contemporary value of Sichuan Opera's modernization transformation driven by new quality productivity, focusing on the three core areas of scientific and technological innovation, talent construction and business mode collaboration. The research proposes that: relying on digital technology to reconstruct the artistic presentation of Sichuan opera, establish a cross-border talent echelon to activate the kinetic energy of artistic

innovation, deepen the “opera+” industrial ecology to build a multi-dimensional value network. The organic integration of the new quality productivity can significantly enhance the aesthetic tension, cultural radiation and format adaptation of Sichuan opera, which not only opens up a new paradigm for the contemporary expression of traditional opera, but also enables Sichuan Opera to maintain its artistic characteristics and realize the effective transformation of cultural capital into social and economic value in the era of digital civilization through the construction of a “double-effect unity” development mechanism. To provide innovative samples for the living inheritance of intangible cultural heritage.

Keywords

New Quality Productivity, Sichuan Opera, Cultural Integration, Innovative Development

Copyright © 2025 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

川剧作为中国西南地区最具代表性的传统戏曲艺术之一，承载着巴蜀文化的深厚底蕴与民族精神，是国家级非物质文化遗产的重要组成部分。然而，在全球化与数字化的时代浪潮中，川剧与其他传统艺术形式一样，面临着观众老龄化、传承人才断层、传播渠道单一、市场活力不足等多重挑战。如何在新时代背景下实现川剧的创造性转化与创新性发展，成为亟待解决的课题。近年来，“新质生产力”概念的提出为传统艺术的现代化转型提供了理论框架与实践路径，其核心在于通过创新驱动与技术赋能，重构生产要素、优化产业结构，从而推动文化生产力的跃升。本文探讨的便是如何以新质生产力推动川剧新发展研究。

2. 新质生产力与文化发展概述

文化多元化与科技飞速发展的时代背景下，如何推动川剧这一传统艺术形式的创新发展成为一项新课题。新质生产力作为一种基于科技创新、知识进步和全新生产要素组合的力量，为川剧发展带来新契机。2023年9月，习近平总书记在黑龙江考察调研时提出“新质生产力”[1]，随后在多个重要场合深入论证，讲清了“新质生产力”的特点、标志、内涵、特征、要害、要义等，提出了“新质生产力”的发展思路。它正是新时期中国共产党人推进马克思主义中国化时代化的重大成果之一，丰富了习近平总书记关于新时期中国特色社会主义的思想内涵，为中国社会发展方式和方向提供了关键指向。准确理解新质生产力的科学内涵、重要地位和发展条件，探求其发展路径，是推动经济高质量发展、实现中国式现代化的必然要求。新发展理念下先进生产力的新状态，就是以科技创新推动产业创新，把科研成果运用到产业中去创造新价值。它摆脱了技术革命性突破、生产要素创新配置和产业深度转型升级所催生的传统经济增长和生产力发展路径，以高技术、高效率、高质量为特征，在发展中起到引领创新的作用[2]。

在新时代的今天，中华民族的文化主体性在文化传承和创新中得到彰显，文化自立自强是这种文化主体性的重要载体和成果，而习近平文化思想的创立则是其极具代表性的体现。文化自信与科技自强、思想文化革新与经济体制改革在两者的互动发展中产生了共振。中华优秀传统文化一方面为发展新质生产力提供强大支撑，因此更要坚守中华文化立场，以社会主义核心价值观为导向，统筹整合文化遗产和旅游资源，助力社会主义文化强国建设，为科技创新营造良好的文化环境。另一方面，新质生产力也在

传统文化的传承和发扬中得到广泛应用,因此要借助科技自强推动文化产业数字化转型,只有二者结合,才能激发产业新活力,在推动经济发展的同时,增强文化认同感。

3. 新质生产力与川剧融合发展

3.1. 川剧的地位与价值

川剧作为闪耀巴蜀文化光辉的艺术瑰宝,在中国戏曲长廊中独树一帜。它有着深厚的文化根基、丰富多样的剧目,以及别具一格的艺术表现形式。文人杜建华称赞川剧是“最能体现巴蜀文化特质、最能展现四川人精神风貌的传统艺术”。由此可见,它是人们了解巴蜀文化底蕴和精神实质的重要窗口,在巴蜀文化的传承和发展中,它所起到的作用是非常重要的,也是我国戏曲史上具有独特地位的。川剧在川渝及云贵鄂等地广为流传,遍及巴蜀大地,是西南最具影响力的地方剧种[3]。

川剧在精神上不仅能给人娱乐,而且还有很深的教育意义,以及很强的社会凝聚力。人们在茶馆、庙会等场所看川剧表演放松心情,青少年们通过看川剧学习历史文化知识、学习传统美德。川剧是不同阶层,不同年龄段的人的纽带,能增进团结意识,增强社会凝聚力,促进社会和谐。

3.2. 川剧发展面临的挑战

改革开放后,随着计划经济体制向市场经济体制的转变,大众文化生活也从集约时代过渡到分众时代。现代艺术作品因此而受到民众的广泛欢迎,而川剧则逐渐成为小众艺术。新世纪以来,现代科技的飞速发展,尤其是短视频等快餐化、碎片化娱乐方式的兴起,为大众提供了更加丰富多样的文化选择,导致川剧演出市场急剧萎缩,民众对现代艺术的审美追求与川剧之间的差距进一步扩大。

地方川剧团面临着严峻的发展困境,资金压力极为沉重,致使演员收入微薄,职工福利难以落实。在此状况下,众多演员无法安心从艺,不得不选择离开剧团另寻生计,进而导致大量人才流失。同时,多元文化艺术的冲击使得年轻一代对传统川剧缺乏兴趣,而川剧演员需历经长期勤学苦练方能登台的成长模式,也让年轻人心生畏惧,望而却步。如今,新一代川剧演员培养陷入后继无人的艰难境地,这已成为川剧传承与发展道路上亟待解决的重大难题。

3.3. 新质生产力为川剧发展提供有利条件

科技创新是新质生产力发展的要素和条件,是新质生产力和传统文化深度融合的基础。技术层面,数字技术带来可能,VR、AR技术为观众提供沉浸式观演体验,打破时空限制;短视频、网络直播等数字平台让川剧触达更多人,特别是年轻人,扩大影响力。政策环境支持传统文化传承创新,国家和地方政府出台鼓励传统文化传承创新政策,设立专项资金,开展扶持项目,给予资金和政策支持。文化产业快速发展、消费升级带来良好经济环境,人们文化产品需求增加,传统文化尤其是川剧代表的传统市场潜力大,与新质生产力融合开发数字艺术品、文创产品,有利于实现经济效益和文化价值双赢。

4. 依托新质生产力发展川剧的新举措

4.1. 新媒体助力川剧传播新方式

为了应对新媒体时代文化市场的激烈竞争,川剧进行了全方位、多层次、广渠道的传播。成都川剧院为了扩大影响力,在微博上发布演出预告,抖音上传唱川剧经典片段,宣传自己精心打磨的剧目。同时也为了举办的各种活动更加引人注目,充分利用各种新媒体渠道,在微信公众号分享精彩剧评,将自己精心打磨的剧目在微博上进行传播。重新包装川剧形象,吸引年轻观众,加深观众对品牌符号的记忆,塑造立体品牌形象,同时打破时空局限,提升品牌影响力,将川剧在线直播推广到全球,并通过社会化

媒体的分享和讨论形成口碑效应[4]。近期火爆全网的川剧国韵 MV《川潮三百年》将川剧与国潮风气相结合,将文化内涵以古风国画的背景、各行当的展示、童音与 RAP 相结合的年轻化风格表现出来,让更多观众感受到川剧的魅力,让更多人能体味到川剧的韵味,令人心驰神往。新媒体矩阵提升川剧品牌效应,通过内容持续更新和互动提升观众参与感和忠诚度,实现传统文化的传承创新。并且新媒体在助力川剧发展中已经取得显著成果。四川省川剧院通过抖音直播、微信短视频等形式推出“云尚川剧”项目,单场直播观众突破百万人次,打破传统剧场的地理限制。如 2024 年推出的《草鞋县令》全本戏在 B 站播放量达 15.6 万,成为平台川剧类视频的标杆案例[5]。川剧演员邓方园在抖音拥有 6 万粉丝,获赞 161 万,通过变装视频和直播吸引年轻观众。其《姚安杀妻》彩排视频因自然的情感表达获高赞评论:“没穿戏服也入戏感十足”,梅花奖得主王玉梅的个人账号通过“川剧 + 网游”跨界内容,播放量达 66.8 万[6]。

4.2. 以现代化的舞台呈现形式为川剧增添吸引力

川剧作为传统艺术瑰宝,其传统的舞台表现形式别具一格。演出依托于实景舞台,布景走的是写实路线,但秉承的是简约原则,常见的一桌二椅,通过这些简单的道具,配合风景、宫殿等精致的象征元素,就可以巧妙地搭建出各种场景,让观众在欣赏的同时,也能一饱眼福。同时,灯光也会随着剧情推进、人物情感起伏,调整明暗与光位,营造出或紧张、或欢快等不同的舞台氛围。然而,时代在飞速发展,大众审美在不断进阶,这种与当下大多数人的审美需求越来越对不上号的、传统舞台表现形式的简约写实,正面临着新的挑战。

当代舞台艺术正经历着创新性变革,舞台设计与灯光技术亟待突破传统框架实现跨越式发展。通过解构传统极简主义范式,可创造性运用多维空间建构理念:引入装置艺术、水幕投影等跨界元素构建复合式舞台语汇,形成虚实相生的沉浸式场域,以此重构舞台美学的空间叙事逻辑。在光学艺术层面,需超越基础明暗调控范式,通过全光谱色彩矩阵的动态叠加与解离,构建具有情感投射功能的视觉交响系统,使光影叙事能够具象化传递戏剧张力,打造超现实视觉奇观。作为非物质文化遗产的川剧艺术,其核心特质体现为“以念为骨,以唱为魂”的表演体系,配合变脸绝技等视觉符号构成独特的东方戏剧美学。角色谱系通过程式化功法建构人物图谱,五大行当以差异化形体语汇完成角色心理外化。在数字传播时代语境下,可尝试将都市文化符号注入传统戏曲基因:通过街舞的身体解构性、古典舞的意象美学与爵士舞的节奏张力形成跨界对话,构建新型戏曲身体叙事。音乐维度上,突破传统打击乐单一声景,将 RAB 的律动基因与摇滚乐的情绪张力熔铸于戏曲声腔体系,借助跨文化乐器配置实现音色革命,最终形成传统美学与现代声效共振的艺术新生态。

4.3. 以现代化剧本内容赋予剧目新的时代内涵

传统川剧经典剧目蕴含着深邃的历史文化内涵,具有极高的艺术价值。它们凭借扣人心弦、跌宕起伏的情节,成功塑造出一系列性格鲜明、形象饱满的角色。在此基础上,我们可以探索更多的创新改编思路。我们可以置换主角,从其他配角的独特视角重新诠释故事,这种改编方式不仅能够拓展故事的层次架构,还有助于深度挖掘人物的潜在魅力,使人物形象更为鲜活立体。另外有不少经典川剧以凄美爱情故事为主线,好多观众看了都觉得意难平,我们可以抓住人们对美好结局的向往这一心理诉求,通过改变人物的关键选择或重塑角色等方式改写剧情,让剧情来一个大反转,赋予角色更为圆满的归宿,为传统剧目注入全新活力。

在文化发展的潮流里,传统川剧剧目的题材压根儿就没法满足年轻一代的精神文化需求。眼下,当代小说深度融合了心理学、社会学、哲学这些元素,打造出一个既有现实意义又带点奇幻色彩的艺术世界。特别是科幻和悬疑小说越来越火。随着数字化和网络平台的发展,好多优秀作品不断冒出来,读者

也越来越多。川剧可以借着这股发展势头，改编一些优秀小说。在保留故事精髓和情感的基础上，融入传统文化的魅力，这样就能吸引书迷，实现文化传承和发展的双赢。

4.4. 构建以人为本的川剧发展新格局

在中小学教育阶段，应着重推进川剧兴趣班与校本课程的广泛开展。成都地区部分中小学积极引入川剧演员深入校园开展教学实践活动，教学内容从最基础的身段训练环节逐步延伸至细腻的唱腔教学环节，以此让中小学生能够深入领略川剧所蕴含的独特艺术魅力。在高等教育领域，专业戏曲院校有必要持续对川剧专业课程体系进行优化，即在保留传统表演、音乐等核心课程的基础之上，大胆将现代舞台表演理论融入其中，从而促使学生能够熟练掌握前沿的舞台呈现技巧；同时增设文化传播相关知识内容，旨在助力学生将川剧艺术推向更为广阔的市场空间。

延续川剧艺术生命力的重点在于完善代际传承机制。我们要从生活保障、技艺传习、价值转化三个方面同步推进，建立系统化的人才保育体系：通过专项补贴与医疗保障消除川剧传承人的后顾之忧；构建“口传心授 + 数字建档”的立体传承模式；在具体实践中，我们可以借鉴“名家工作室”制度，以魏明伦等代表性传承人为核心，让他们跟着剧团指导新人，重新排演经典剧目，把技艺传给下一代。这种代际传承机制的构建，既能保留川剧最纯正的特色，又能让这门传统技艺重新焕发生机，为剧种可持续发展提供源头活水。

4.5. 跨行业联动创新赋能川剧发展

如今人们生活水平提高，对餐饮环境有了更高要求。川剧主题餐厅应运而生，它用川剧脸谱、服饰等元素装饰，设小型川剧舞台，不仅有川剧表演，还让顾客参与文化体验。餐厅一角放置西方乐器，探索川剧与西方文化结合的可能。同时，设立川剧文化展示区，配备专业讲解员提供个性化讲解。菜品设计也融入川剧元素，推出特色主题套餐。让服务员扮成川剧人物服务，加深顾客体验，提升品牌知名度，让更多人感受川剧魅力。例如，成都必胜客与成都川剧院合作打造的川剧主题餐厅，将非遗文化融入西式餐饮环境。餐厅内设有川剧脸谱装饰、3D 立体戏台包厢以及非遗光影体验空间，消费者可观看川剧变脸表演、参与脸谱 DIY 绘制，甚至体验川剧化妆和声腔教学。该餐厅还推出“小小传承人”家庭公益项目，邀请老中青幼四代川剧传承人同台互动，通过美食与文化的结合吸引年轻群体。

文旅融合是当下旅游业发展的新方向，川剧作为四川代表性戏曲，也融入其中。在景区或演艺场所安排川剧表演，开展青少年免费川剧研学旅游、普及知识，设计融合川剧表演、研学与游览的旅游线路。同时开发川剧主题纪念品，设置手工制作点。依托川剧“资阳河流派”，资阳市雁江区在保和镇晏家坝村打造了 200 平方米的免费川剧体验馆。游客可参与川剧脸谱 DIY、化妆摄影、研学课程等活动，结合民宿和餐饮消费，形成“非遗 + 旅游”的产业链。截至 2023 年，累计接待游客超 1 万人次，直接经济收入 25 万元，带动周边经济效益 50 万元以上。这一模式入选四川省 2023 年非遗与旅游融合十大优秀案例[7]。文创产品也是传播川剧文化的重要途径，如结合四川茶文化的变脸茶包、川剧人物多功能手办、遥控变脸面具、融入川剧元素的精美配饰等，通过与其他产业联名打开市场，远销国外，扩大川剧文化知名度[8]。

5. 结语

新质生产力与川剧的融合发展在多个方面呈现出显著成效。在传播方面，新媒体平台的创新性运用突破了川剧传播长期以来受到的时空限制，极大地拓展了受众群体范围，显著提升了川剧品牌的影响力。在发展模式创新方面，人才培养体系的构建以及传承保护工作的稳步推进，为川剧赋予了新的发展活力，成功吸引了更多年轻群体的关注。展望未来，持续深化新质生产力与川剧的融合，不仅会进一步推动川剧的传承发展，也将为中国式现代化建设贡献独特文化力量，丰富人民精神文化生活，助力实现文化自信自强。

基金项目

2025 成都信息工程大学大创项目《“川韵新章”——发展新质生产力视角下的川剧传承与创新研究》，项目编号：X202510621077。

参考文献

- [1] 李晓华. 新质生产力的主要特征与形成机制[J]. 人民论坛, 2023(21): 15-17.
- [2] 胡莹. 新质生产力的内涵、特点及路径探析[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 45(5): 36-45, 2.
- [3] 江玉. 川渝地区川剧的可持续发展研究[J]. 匠心, 2025(1): 15-17.
- [4] 吕霖枫. 川剧数字化实践、传播与路径研究[J]. 重庆文化研究, 2024(3): 64-69.
- [5] 王雪梅. 嘹亮川音, 情韵绵长: 新时代川剧跨媒体传播创新表达[EB/OL]. 2024-07-30. <https://finance.sina.com.cn/roll/2024-07-30/doc-incfwuek0202516.shtml>, 2025-05-16.
- [6] 四川工人日报融媒体数字报. 活起来传下去让川剧“戏”水长流[N/OL]. 2024-09-13. <http://dzb.51grb.com/xpaper/news/678/2606/18263-1.shtml>, 2025-04-29.
- [7] 郑佳雪. 雁江区川剧传承体验与研学旅游入选四川省 2023 非遗与旅游融合优秀案例[EB/OL]. 人民网四川频道. 2024-01-04. <http://sc.people.com.cn/n2/2024/0104/c345458-40703483.html>, 2024-07-20.
- [8] 焦鑫, 勒立. 基于文化层次理论的川剧文创设计[J]. 包装工程, 2024, 45(24): 335-343.