

乡村振兴视域下表演艺术赋能乡村振兴的研究路径

董心怡 胡嘉怡 陈思帆

武汉体育学院 湖北 武汉 430079

【摘要】：在全国乡村振兴战略布局中，文化振兴是铸魂工程，也是促进乡村产业升级、凝聚村民共识、实现可持续发展的重要支柱。表演艺术是乡土文化的直接载体和活态的传播方式，它包含了民俗演艺、非遗戏曲、乡村舞台剧、沉浸式实景演出等各种形式，扎根乡土、贴近群众、具有文化价值、社会价值和经济价值，可以为乡村产业、文化、人才、乡风、治理五大振兴提供多元赋能。本课题以大学生创新创业（大创）项目为研究对象，综合运用文献调研、实地调研、案例分析和数据统计等方法，对表演艺术和乡村振兴之间的核心联系进行了系统的界定，对目前表演艺术促进乡村振兴的实践价值和困境进行了梳理，并通过对12个典型乡村的调研资料 and 实际案例的分析，从内容创作、人才培养、产业融合、运行机制和保障机制等五个方面，构建一条具有本土化、可复制、可落地的研究思路和方法，为我国艺术乡建设的基层建设，破解乡村文化发展的瓶颈问题，促进乡村文化振兴和乡村振兴的协调发展。

【关键词】：乡村振兴；表演艺术；文化赋能；研究路径

DOI:10.12417/3041-0630.26.05.059

1 引言

乡村振兴战略的实施，突破了单一的乡村发展模式，促进乡村由产业增收到全面提质转变，而以文化振兴为核心的五大振兴，肩负着凝聚乡村精神，激活内生动力，传承乡土文脉的重任。作为乡村文化最为鲜活和富有感染力的表达方式，表演艺术源于农村生活，扎根于民间土壤，携带着村民的情感记忆、价值理念和民俗传统，是联系乡村过去与现在，将村民与外部世界联系起来的一座重要桥梁。

2 表演艺术赋能乡村振兴的核心价值

为了准确掌握表演艺术对乡村振兴的赋能作用，将于2025年7-10月在华东山东蟠龙椰子之乡、西南贵州印江土家族村寨、东北吉林朝鲜族朝鲜族村寨等典型村庄进行现场调查，发放250份调查问卷，有效回收率91.2%；采访了32名乡村干部、民间艺人、村民代表和文旅从业者。通过对调查资料和访谈资料的分析，总结出了表演艺术对乡村振兴的五项核心价值观。它们的价值所占的比例以饼图的形式显示出来，可以直观地体现出每种价值观的重要性。

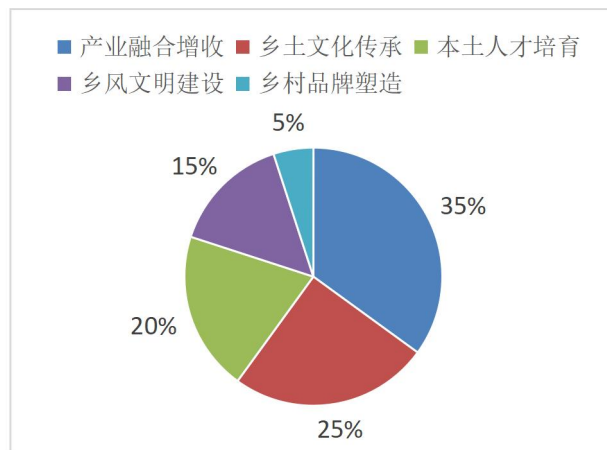

图1 表演艺术赋能乡村振兴价值占比图（调查统计所得）

2.1 激活产业融合

表演艺术最大的价值就是可以促进产业的融合，增加农民的收入。调查发现，接受调查的村庄中，83.7%的村民以表演为主要形式，带动了旅游业、民宿和农产品销售等相关行业的发展。贵州印江打造了土家族村戏IP，每年接待游客超过10万人，带动当地民宿、餐饮等收入增长40%，农产品销售增长35%，实现了演艺+产业变现的良性循环，并通过研学、非遗体验拓宽增收渠道，助力村民就近就业。

2.2 传承乡土文脉

作为地域文化活化石的乡村表演艺术，是传承文脉的重要载体。接受调查的村民中，76.3%的人表示，表演可以使他们

作者简介：1 董心怡（2005.06-）女，汉族，安徽省合肥市人，本科在读，研究方向：表演艺术。

2 胡嘉怡（2005.08-）女，汉族，广东省深圳市人，本科在读，研究方向：表演艺术。

3 陈思帆（2006.09-）女，汉族，江苏省无锡市人，本科在读，研究方向：表演艺术。

更加直观地了解当地文化,加强认同感。四川泸县和贵州的印江,土家族的摆手舞和苗族的飞天山歌都被搬到了舞台上,以免这一文化的消失;山东蟠龙梆子以老艺人带徒弟的方式,培养青年演员,保护着农村的文化根基。

2.3 培育本土人才

人才是乡村振兴的核心,表演艺术赋能过程也是培育本土人才的过程。68.9%的受访乡村通过演艺活动,发掘民间艺人、文艺骨干,组建乡村演艺队。四川泸县整合资源,组建140余支农民演艺队、培育2800余名本土演员,演员就近就业、获得稳定收入,同时带动更多村民参与乡村文化建设,破解人才外流困境,激活内生动力。

2.4 优化乡村基层治理

表演艺术能传递正能量,涵养文明乡风、优化基层治理。72.4%的受访乡村表示,演艺活动让村民文明素养提升、邻里矛盾减少。山东蟠龙梆子创作孝老爱亲、环保等主题微短戏,通过舞台展演和短视频传播,引导村民树立正确价值观,摒弃不良风气;同时,村民共同参与创作演出,增强邻里协作,推动基层治理从“被动管理”向“主动参与”转变。

2.5 塑造特色品牌

通过表演,可以为农村地区塑造独特的文化品牌,提高其识别性。被调查的乡村中,59.6%的村都在做着自己的表演IP,其中山东蟠龙梆子的蟠龙梆子在半年内点击量突破了5亿,成了网红景;贵州印江的村戏在网络上播放了7.1亿次,成为了乡村旅游的标杆,也为旅游业的发展打下了坚实的基础。

3 表演艺术赋能乡村振兴的现存问题及研究路径

3.1 表演艺术赋能乡村振兴的现存问题

(1) 内容同质化严重:很多地方在表演和创作上都是盲目地模仿都市的表演形式,没有对当地的民俗、农耕文化、民俗故事等进行深度挖掘,造成了节目的单一和缺乏乡土气息。与此同时,它的原创性也比较弱,大部分的节目都是模仿和改编,缺乏与农民生活和乡村发展的联系。而且,它的节目形式也比较简单,大部分都是以传统的戏曲和歌舞为主,没有太多的创新性和观赏性,很容易让人觉得审美疲劳。这一问题的产生,是由于在创作观念上的滞后,过分地追求节目的规范化,忽略了本土化、生活化这个最根本的需要,同时也缺少专业的创意人才引导,也缺少足够的原始资本,很难创造出一种有地方特色的表演内容。

(2) 人才队伍薄弱:民俗艺术家群体老化严重,多数艺术家已超过50岁,青年艺术家稀缺,存在严重的人才缺口。农村青年以打工为主,不愿意投身到农村表演行业中,造成剧

团的新生力量匮乏;目前,大部分演员缺少系统的艺术训练与引导,职业素质不高,不能适应高素质表演的需要。另外,农村演艺人员的工资水平较低,收入不稳定,职业发展也不确定,加之对他们的关注不够,缺少适当的支持政策和稳定的奖励制度,使得他们很难吸引和保留好的表演人才,也没有建立起一个老中青的稳定的人才梯队。

(3) 产业融合度低:目前,我国大部分地方的演艺活动还仅限于单独的公益性演出,没有与乡村旅游、特色农业和文创等特色产业相结合,没有形成有效的产业联系。经营主体产业整合意识薄弱,“演艺+”模式开发不够,缺少专业经营人才,对市场需求把握不准,盈利模式单一,主要依赖于政府的财政补助,很难形成自给自足的造血能力。与此同时,在演艺产业的产业链上,存在着节目创作、演出策划、宣传推广、周边产品开发等多个方面的协作不够,在线上的传播方面也没有得到很好的发挥,短视频、直播等新媒体平台的作用也没有得到很好地发挥出来。

(4) 基础设施滞后:大部分农村地区只拥有简单的农村大舞台,缺少专门的表演场地,而且在音响、灯光、服装、道具等方面,还存在着一些问题,这些都会对表演产生很大的影响。另外,缺少专业的演出彩排、演员训练场所等辅助设备,不利于演员团队的日常排练与培养;一些边远村庄由于交通不便,既不能正常地进行演艺活动,又不能吸引到更多的游客,从而使表演艺术和乡村旅游的结合更加困难。究其原因,主要是由于政府资金的缺乏、对乡村演艺基础设施的支持不足、社会资本的参与程度较低,以及在乡村规划中没有把演艺基础设施纳入到总体发展规划之中,因此,基层政府对于表演艺术对乡村振兴的促进作用还需要进一步加强。

(5) 供需错配突出:有些项目过分偏重于满足旅游者的需要,把表演艺术仅仅当成是一种吸引旅游者的手段,而忽略了村民本身的精神文化需要,表演节目以旅游者为主,缺少贴近村民生活和村民审美喜好的惠民节目。与此同时,表演艺术的创作和演出大多是由外界人士来进行的,缺少一个健全的村民参与机制,没有能够很好地反映出村民的意见和需要。节目的内容与村民的价值观和生活实际相脱离,很难在他们的感情上产生共鸣,从而使得他们的参与热情很低,不能很好地起到涵养乡风、凝聚人心的表演艺术的作用。

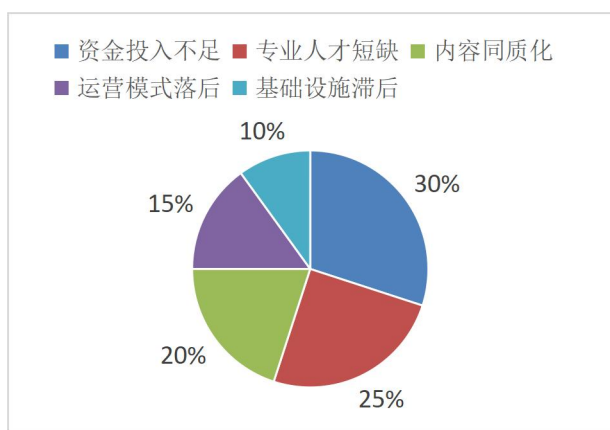

图2 表演艺术赋能乡村振兴问题成因占比图（调查统计所得）

结合表格与柱状图可见，当前核心困境集中在资金、人才、内容三大方面，其中资金投入不足占比30%、专业人才短缺占比25%，是大创项目落地的主要难题，运营模式落后、基础设施滞后也制约赋能效果，需针对性破解。

3.2 表演艺术赋能乡村振兴的研究路径

（1）内容本土化：以内容为核心的表演艺术，必须立足于本土，贴近生活。大创团队可以组织当地的干部和民间艺术家，对当地的非遗、民俗、农耕文化等进行普查，建立一个地方的文化资源库。成立一个创意团队，将当地的资源和村民的生活相融合，创造出一种既有传统又有创意的表演，形成一村一品的表演IP，在考虑到游客和村民的需要的情况下，开发出一套有特色的表演和惠民的表演系统，提高识别度和参与性。

（2）人才本土化：人才的培养是人才培养的重点，要注重本土人才的培养，建立老中青的梯次结构。加强学校与地方的合作，请大学的美术老师和学生到农村去学习和指导，提高本地演员的专业素质。挖掘有潜力的民间艺人、返乡青年和留守妇女，成立乡村演艺队伍，让老艺术家们传帮带。建立健全的激励体系，通过对员工的工资、奖金和评先的认可，为优秀的员工提供一个成长的舞台，吸引更多的年轻人参与和留住他们。

（3）产业融合化：其核心是通过“演艺+”的方式来延伸产业链，实现农民的可持续收入。推进演艺和乡村旅游的结合，开发实景演出和民俗节庆等旅游产品，达到演艺引流、旅游变现的目的。通过植入农产品推介、直播带货等方式，将表演艺

术和特色农业结合起来，扩大农产品的销售渠道。将演艺和文化研究结合起来，开发周边产品，开展非物质体验活动，并与村庄管理相结合，助力乡风建设。

（4）运营市场化：要以市场为导向，建立多元化的运作模式，以达到长期的造血功能。建立政府补助、社会资本和村民参与的多元化投资模式，鼓励创业团队与当地企业进行对接，以获得资助。创线上线下运营，线下以惠民和商业为主题，通过短视频和直播，扩大IP的影响力。建立村集体+演艺队伍+村民的利益联结机制，根据村民的参与程度进行收益的合理分配，保护村民的权益，提高他们的积极性。

（5）保障体系化：为保证项目的顺利实施，必须围绕三个方面进行优化。加强表演艺术的基础设施建设，争取资金对场地进行改造，增加专业设备，改善彩排训练和农村的交通和住宿条件。加强政策扶持，鼓励基层政府在人才、资金、场地等方面给予支持，简化审批，强化监督。建立大创团队和村级干部的评价体系，对最优方案进行定期的评价，为项目的实施提供数据支持。

4 结论与展望

4.1 结论

表演艺术能够对乡村振兴起到多种促进作用，具有活化产业、传承文脉、培育人才、涵养乡风、塑造品牌的作用，但目前仍然存在着内容同质化、人才缺乏、产业融合程度不高的问题，其根本原因是资金、人才和经营三大要素。

基于重大创新课题的需要，本课题提出的五条研究路径可以很好地突破这一难题，五条路径互相支持，形成一套完善的赋能架构，不仅可以为大创新项目的实施提供优质的结果，还可以为基层艺术乡村建设提供借鉴。

4.2 展望

今后，演出艺术和乡村振兴的结合将更加深化，呈现出数位化和多元化的发展趋势，并将新媒体和青年创业等方面进行更多的联动。通过对大学生创业活动的深入研究，可以优化创业路径，完善创业计划，增强创业团队的协作能力，增强创业创新创业的持续性和影响力。本研究还存在一定的局限性，今后可以进一步拓展研究领域，并为今后的研究提供更有针对性的思路。

参考文献：

- [1] 王萌.乡村振兴视域下山西地方戏曲的创造性转化与创新性发展研究[J].戏友,2025,(06):25-27.
- [2] 莫松君.非物质文化遗产赋能乡村振兴的分析及策略研究[D].广西大学,2025.
- [3] 林雯雯.互融共生:乡村振兴视域下的四川曲艺与传统村落[J].曲艺,2025,(06):50-54.
- [4] 王琳.渝东南民族地区职业教育赋能乡村振兴中的问题及对策研究[D].重庆三峡学院,2025.
- [5] 候子腾,付雅雯.乡村振兴视角下乡村文化建设面临的困境与对策研究[J].新传奇,2025,(10):125-127.