

2018首届文旅创新周庄论坛

推进文旅深度融合 开创古镇发展新境界

周育德(中国戏曲学院教授)：

戏曲与古镇似乎有着天然的血脉关系，二者都体现着文化的古典性。古镇是古人留给我们的宝贵的物质文化遗产，戏曲艺术是祖先留给我们的宝贵的非物质文化遗产，二者都需要认真地保护、传承和发展。

古镇在历史上曾经是戏曲艺人谋生的大码头，是戏曲艺术生存和发展的基地，甚至是某些剧种的发源地。和古镇民众生活习俗紧密相连的戏曲，又成为不少古镇的文化标识。戏曲和古镇都是中华文明的瑰宝，理想的境界是让二者科学地有机地结合起来。一些城市和乡镇的发展规划中都注意了戏曲的文化元素，如成都之与川戏，佛山之与粤剧，泉州之与梨园戏，西安之与秦腔，都在将古典艺术引领至文化前沿。最近一个时期，建造“戏曲小镇”也渐渐成为风气。据我所知，已经打出名号的就有浙江嵊州越剧小镇、遂昌外洋汤显祖戏曲小镇、上海川沙戏曲小镇、安徽怀宁石牌戏曲小镇、江苏泰州戏曲小镇、河北武安戏曲小镇等。像周庄这样的历史文化名镇，与古典艺术如昆曲的结合，似乎更加自然，更加必要，更加有成功和持久的可能性。

高舜礼(中国社会科学院旅游研究中心特约研究员)：

中国的古镇、特色小镇、旅游小镇目前面临的普遍问题大致有四个：一是主街拥挤，再巷冷清；二是观光为主，嗨旺嗨败；三是商业味重，经营乏术；四是业态传统，新增增长点少。对此，我有六个方面的建议：第一要“扩容”。扩大接待游客的容量。多数古镇都显得拥挤，主街人流涌动，摊位林林总总，走路推推搡搡。要把接待游客从现在的主街道，部分扩大和引向背街、小巷。第二要“瘦身”。对主街道的业态进行瘦身。文旅业内外所诟病的古镇商业味太浓、文化味太轻，主要问题都集中在主街道上。主街道两边大店销售的是廉价的工业或手工业制品，千篇一律，千篇一面。要减少雷同、重复、低端，把腾出的空间置换新业态。第三是要“变态”。是指产业要变态，改变现在的旅游产业结构。要把古镇的主要业态从观光旅游变成度假休闲，让游客放慢脚步，停一停、住下来，领略周庄时光，欣赏地方文化。要复兴传统文化、挖掘差异文化、增加体验文化。第四是要做好游客夜间生活的文章，如夜戏、夜宴、夜娱、夜镇、夜市等。周庄已经充分认识到丰富游客夜间生活的重要性，今后应该按照这个方向，进一步把夜间文章做充分、做精彩。第五是打造全域旅游的概念。周庄面积比较大，基础也很好，完全可以把它做成一个全域旅游的大景区。第六是营销。要善于做好旅游营销，应多措并举，建立一支为周庄文旅宣传鼓与呼的外围性的专业队伍。

在当前水乡古镇旅游产品雷同化发展、市场竞争日趋激烈的大格局下，是选择转型升级突围、产品换代之路，还是激进市场恶性竞争，客源逐步萎缩，关键要看各层级决策者的认识与决心。

徐鑫(中国文化报社副总编辑)：

从古至今，中国人对于江南都有着无限的美好理想。昆山，作为中国百强县之首，无可辩驳地印证了今日江南的富裕繁盛。周庄，就是长在昆山这样富庶之地的水乡明珠，再配以昆曲这个最为典雅、优美的古典戏曲艺术，不禁让人向往：这里，应该是当代东方美学的营造之地！

有着600年历史的昆曲，作为百戏之祖，发源于昆山这片江南富庶之地，人文荟萃之乡，它不仅代表中国古典戏曲的最高成就，也代表东方美学的审美与趣味。昆曲曲会的发展，“家家收拾起，户户不撒手”的盛况，足可证明，昆曲成了苏州人、昆山人的喜怒哀乐之中，它既是600年前的流行音乐，也不断融入了各个时代的文化新声。上世纪90年代，再度与江南结缘，在古城合唱响苏昆腔，为昆曲在今天的再度重光做出了积极贡献。而苏昆青春版《牡丹亭》的传唱，使得昆曲在现代都市成为新的流行时尚。

600年风雨兼程，昆曲起伏跌宕。昆曲能否成为发源地昆山、周庄的核心价值观？这不仅是要简单地排几出戏的问题，而是要以发源于此的昆曲为核心，挖掘其所蕴含的古典东方美学的审美与趣味，并融入当代精神与艺术时尚。周庄能否成为古典东方美学的研究中心、体验中心、创新中心？或者更高一个层次，能否成为当代东方美学的生活之地、孕育之地、创造之地，真正打造出周庄不同于任何地方的核心竞争力，成为新时代文旅融合的新典范？这将决定着周庄的未来走向。

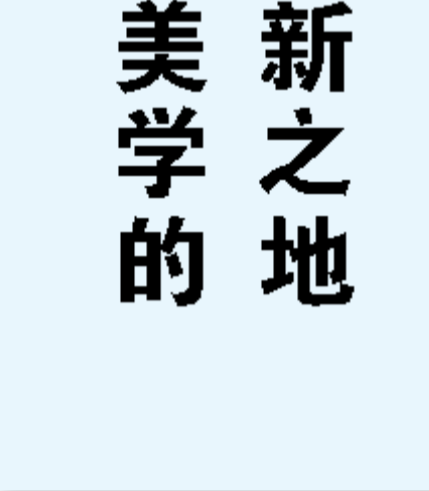
“有一种生活叫周庄”，是周庄专题片中打出的口号。从游客走马观花地匆匆而过，到景区升级成为一种慢生活，一种周庄生活，如今发展成为受到周庄来看周庄人的诗意生活。这种诗意生活，不仅是诗歌歌当中的瑰丽文字，也不仅是书画长卷中的雅致风韵，它不再是存在于中国人想象中的东方美学，而是实实在在地在周庄生活：食不厌精，居处有竹，农时登高，行有风姿，甚或闻弄笛子吟曲……周庄生活，成为东方生活美学的具体呈现，并创造、创新了当代东方美学的具体形态。它延续着古典艺术的精义，又焕发出时尚前沿的风采。

周庄，底蕴江南的典型代表，一个古典与时尚完美结合的地方，一个心灵栖居地，一个诗意生活的地方，它不迎合游客，它引领游客，它创造出未来生活的时尚。让每一个遇见周庄的人，在这里，留下时光的印迹。

黎维德(中国戏曲表演学会会长)：

文化本质上是创造，而旅游本质上是消费。今天，文化和旅游结合起来，就是要把创造和消费结合起来。这种结合最重要的就是创新，而创新最重要的就是创意。周庄要实现换代，要打造新的品牌，要差异化、品牌化、国际化，最重要的也是创意。

文旅的创意大致有两种，一种是有中生有，一种是无中生有。周庄是有中生有。第一，这里就是江南水乡；第二，这就是昆曲的诞生地。还有一种是无中生有。当没有什么是创意，仅靠创意产生出东西来，这就是无中生有，比如法国原创新是一个休闲小镇，跟现实影影无光，也鲜有人知，结果在举办了电影节之后，便闻名于世界。

生活与创新之地
瞩望东方美学的
徐鑫

论坛现场

在我看来，周庄先天具有很多资源，可以从古镇、名镇、非遗的角度来打造。周庄所在地昆山是昆曲的故乡，周庄完全可以凭借这一资源优势将这里打造成与世界对话的文化重镇、戏剧重镇。同时也可以打造出一个巨大的古老戏剧平台，并与古希腊戏剧、古印度戏剧、日本能剧等世界的古老戏剧对话。这种打造不是一般化的，而是独特的，不是自娱自乐的，而是面向世界的。

谷好好(上海昆剧团团长)：

每次来到昆山都令人颇感亲切。这种亲近感一方面来自于昆山是昆曲的发源地，另一方面来自于昆曲和江南古镇气质上的一脉相承。周庄是昆曲浑然天成的大舞台。

当前发展传统文化遇到了前所未有的大好时机，广大的戏曲工作者趁势而为，抓住了发展的机遇，特别是全国目前八大昆曲国有院团，大家各有特色，认真履行着昆曲人的社会责任和时代的担当。以上海昆剧团为例。这两年我们紧紧抓住演艺市场，与国家大剧院、上海大剧院、广州大剧院等顶尖的剧场紧密合作，与海外交流机构友好往来，积极参加一系列重要的国际文化交流活动，努力践行文化走出去的战略。

作为昆曲的发源地，周庄古有先机，但我还是要提醒大家，对昆曲尝试进行旅游文化的开发要谨慎，因为过度消费高雅艺术可能会对这一艺术本身带来伤害。我们首先要了解戏曲艺术的规矩、规范、规律，慎重思考如何让昆曲成为周庄的文化名片。我希望在周庄能出现昆曲学校、昆曲的戏曲史、昆曲博物馆，可以开放地让大家体验戏曲艺术，展示戏曲的历史发展和担当。我们需要做下去，去真正打造周庄的昆曲艺术。期待未来全国8个昆曲院团都会来到周庄，以昆曲的名义相聚在这里，让昆曲在这里更好地传承传播乃至走向全世界。

谢柏顺(中国戏曲学院戏文系主任)：

近40年来，中国的传统古镇、特色小镇和文化小镇都在砥砺前行。周庄作为中国古镇传统保护、有限开发和合理建设的领头羊，而面临着新的征程上如何引领群雄再出发的新任务。周庄再出发，应该重新理性地确立其再出周庄、水乡周庄和儒商周庄这几大定位。

水乡周庄。如何让打通水系，让溪流与河湖连接起来，让游客们不仅可以任舟在水上走，还能在水中行，一叶扁舟，几壶老酒，参透天下。乘船而采佛修行的感觉，将会更加美好。在船上看昆曲社戏的记忆，将会无比鲜活。

编者按：今年是深入贯彻十九大精神的开局之年，也是改革开放40年，在文旅深度融合的背景下，

6月24日，由江苏省昆山市周庄镇人民政府主办、江苏水乡周庄旅游股份有限公司和中国文化报社评论部承办的2018首届文旅创新周庄论坛，在昆山市周庄镇开幕。此次论坛以“古典文化与时尚前沿”为主题，特邀国内戏曲研究、文化旅游、时尚美学、遗产保护、创意经济、媒介研究等多个领域的20多位

专家，聚焦以戏曲等为代表的古典文化与当代时尚生活在古镇空间的互动关系，以周庄为样本，深入探讨旅游与文化深度融合发展的周庄路径，跨学科、多维度地为中国古镇文化资源的创造性转化、文旅业态的整体创新、文化体验增值升级、古镇对文化时尚的引领等议题提供启发和借鉴。在此摘要刊登会议

的专家发言，以飨读者。

自上个世纪80年代以来，周庄，从陈逸飞的油画中惊艳而出，又为吴冠中白墙黛瓦的江南风情增添了注脚，伴随着600年古典昆曲的独特韵味，邂逅为梦里水乡的得名词，吸引着来自世界各地络绎不绝的人流。

周庄之美，既来自于得天独厚的自然馈赠、勤劳智慧的劳动创造，也来自于昆山人为人先的创新精神。伴随着改革开放的脚步，周庄古镇率先走出一条古镇保护与发展并举的路子，文化传承与旅游发展相得益彰，成为中国古镇保护发展的一个样板。

但昆山人的创新脚步不停止。他们把“不断满足人民日益增长的美好生活需要”作为进入新时代的机遇与挑战，以更开阔的视野，更高远的前瞻，更深厚的情怀，力争提升品质内涵，创新文化生态，他们希望能够再次引领和推动中国古镇保护和发展水平走上新的台阶。

作为一家以中国文化传承发展为己任的媒体——中国文化报社，对周庄最早的关注来自于周庄对昆曲的支持与保护。从上个世纪开始，苏州昆剧院与周庄携手，在周庄古戏台每天演出昆曲，培养了一大批昆曲人才，也让许多观众第一次见识了古典戏曲的魅力。古镇周庄对于昆曲也正传播推广的热情，让我们感受到江南水乡深厚的文化底蕴与文化情怀。这也是借由苏州昆剧院的缘由，我们与周庄古镇共同参与，策划组织2018首届文旅创新周庄论坛。

文化是历史的深厚积淀，蕴含着经济、社会发展的内生动力，它从来都不是点缀，更不是摆设。今年4月，文化和旅游局正式挂牌，这意味着文旅融合走上了新的时代发展路径。为此，我们将本届论坛定名为“首届文旅创新周庄论坛”，以发源于此的昆曲为核心，挖掘其所蕴含的古典东方美学的审美与趣味，广邀戏曲研究、文化旅游、时尚艺术、遗产保护、创意经济、媒介研究等各个领域的专家学者共聚一堂，深入挖掘周庄的文化资源优势，分析周庄的未来发展定位，聚合中国乃至全世界的优质文化资源，探讨周庄与文旅深度融合的发展路径，力争为周庄在整体提升提供优质创意。

我们希望，未来的周庄，不仅是小桥流水人家，仅供游人到此一游；它也将是中国古典东方美学的研究中心、体验中心、创新中心，并成为当代东方美学的生活之地、孕育之地、创造之地，以我们今天的传承与创造，成就60年、600年盛行不衰的代表着21世纪的时代经典。

徐鑫

儒商周庄。就本地人言，藕鲈之思勾起乡愁，就外地人言，太湖三白和金秋的螃蟹醉人肺腑。周庄要继承和持续打造地方食品品牌，更要避免沿街商铺相关商品的同质化、浅表化、增加苏绣等本土特色产品。曲艺与戏曲等传统文化应该在商业化的店铺当中有所设置，让游客歇歇脚、听一听评话、品一品评弹。

我们的“小兰花”演员是从周庄的舞台走出来的，我们青春版《牡丹亭》的所有演员都是从周庄的舞台走上来的，在这个中间有三位梅花奖获得者：俞玖林、沈丰英、周雪峰。记得当时，我请白先勇老师做昆曲的传承制作。为了促成此事，我请他来观看一批“小兰花”演员，地点就是在周庄。青春版《牡丹亭》到今天已经演了328场，直接进场观众超过68万，其中年轻观众占72.8%。现在昆曲学分的大学、海内外已经超过10所大学。现在超过78%的20岁至45岁之间的观众是通过青春版《牡丹亭》了解昆曲的。这就说明，如何让古典艺术焕发青春，是今天的传承者努力的方向。同时，我希望在周庄能够展示昆曲的生态，建立一种体验和分享，告诉江苏这里是产生昆曲的地方。我们也愿意把我们青春版《牡丹亭》首次制作的所有道具服装放在这里，让我们获得沉浸式体验。

朱恒夫(上海师范大学教授)：

周庄目前正在升级的关键时期。周庄升级的指导思想应为三点：一是立足于周庄，不能把周庄特色丢掉，不能把自己局限在江南一般的小镇中；第二要展示江南，既要看周庄的个性，还要有江南的共性；第三要有大格局、大胸怀，要有服务全国的意识，站在周庄，放眼全国、全世界。

周庄要成为江南文化的增量，应建立江南文化博物馆，在这个博物馆中，要能看到其他江南特色小鎮的形貌，了解到江南人的性格，感受到江南水乡的气氛，触摸到江南的文化特质。周庄还可以建立海外贸易博物馆、诗乡乡村生活馆、中国小镇博物馆，让游客在这里认识到小镇是乡村连接城市的桥梁。同时，周庄要成为昆曲展演的舞台。所展演的昆曲剧目内容要优，艺术水平要高，要让昆曲的粉丝在这里共同的认识，要看真正的高水准的昆曲，周庄是必选之地。

宁俊(北京服装学院教授)：

我们都在探索周庄怎么发展，怎样利用现有的资源发展建设，怎样把戏曲文化光大，但我们是否考虑到了消费者真正需要的是什么？

此次论坛的主题是“古典文化与时尚前沿”，我理解的时尚应该是高度融合传统文化，特别是融合传统文化的精神和身体感。当下时尚消费群体有个变化趋势，即消费群体规模迅速扩大，从原来的小众逐渐发展到大众时尚消费，年轻人已显示出引领潮流的趋势。周庄要吸引这部分

消费主体，就需要了解他们的需求。

时尚消费体现在消费内容上无外乎三个层次，奢侈消费、快时尚消费、带有民族文化元素特别是传统文化符号的特色商品和特色服务消费，这种消费是呈上升趋势的。周庄要挖掘好现有的传统文化，这和现在的时尚消费趋势是相吻合的。

当下存在的旅游节有诸多项目，这些项目当然很好，但是在这些项目中哪个是标志性项目、项目之间的关系是什么，可能很难回答，因为项目之间没有关联，不成体系。建议未来周庄发展建设应跳出周庄谈水、跳出旅游谈产业，跳出戏剧谈传统文化，这样才会有我们的视野就大了。

蔡少华(苏州昆剧院院长)：

大家都提到了周庄和昆曲，应该说我们最有体会的，在十几年以前，我们剧院演出很少，演员都彷徨的时候，时任苏州市委书记陈德铭和当时昆山领导、周庄领导，将周庄古戏台作为我们的演出阵地。周庄作为一个国家和数个国际同时实现，它更可能会在一个小的区域或者一个小的社会环境下率先实现。我认为对周庄这样的中国特色小镇，乌托邦可以率先实现。

我们的“小兰花”演员是从周庄的舞台走出来的，我们青春版《牡丹亭》的所有演员都是从周庄的舞台走上来的，在这个中间有三位梅花奖获得者：俞玖林、沈丰英、周雪峰。记得当时，我请白先勇老师做昆曲的传承制作。为了促成此事，我请他来观看一批“小兰花”演员，地点就是在周庄。青春版《牡丹亭》到今天已经演了328场，直接进场观众超过68万，其中年轻观众占72.8%。现在昆曲学分的大学、海内外已经超过10所大学。现在超过78%的20岁至45岁之间的观众是通过青春版《牡丹亭》了解昆曲的。这就说明，如何让古典艺术焕发青春，是今天的传承者努力的方向。同时，我希望在周庄能够展示昆曲的生态，建立一种体验和分享，告诉江苏这里是产生昆曲的地方。我们也愿意把我们青春版《牡丹亭》首次制作的所有道具服装放在这里，让我们获得沉浸式体验。

高一旻(北京大学教授)：

歌剧在西方的地位相当于戏曲在中国的地位。西班牙南部的历史文化名城塞维利亚，是一些著名的戏剧和歌剧故事的发源地地，如《唐璜》《堂吉珂德》《卡门》等。戏剧尤其是歌剧，是这座城市的一个亮点，全世界的歌剧爱好者都会对这里的老城感兴趣。

塞维利亚历史上有三座剧院，却不把演出的剧目当成演出季的头头戏，而是把戏剧里的故事场景和创作的相关地点，一个一个找出来，找到涉及到的具体场景或情节的生成地，建成一个个文化景点，供游客“导游微游”，获得惊喜。游客在“探游”的过程中，也带着游览了途中其他许多小景点，对城市街巷产生了更深的印象，甚至在沿途的小商铺购物，因此

专家，聚焦以戏曲等为代表的古典文化与当代时尚生活在古镇空间的互动关系，以周庄为样本，深入探讨旅游与文化深度融合发展的周庄路径，跨学科、多维度地为中国古镇文化资源的创造性转化、文旅业态的整体创新、文化体验增值升级、古镇对文化时尚的引领等议题提供启发和借鉴。在此摘要刊登会议的专家发言，以飨读者。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

制造这种“探险”的经历成为了一种有效的“促销”方法。由此，塞维利亚把戏剧“实景”旅游做成了一种戏剧衍生产品，做成了文化产业。

我们要加强文化味的深层解释，比如对于“古戏台”来龙去脉的溯源等。从生活在14世纪的沈万三的时代开始，周庄就有两座固定的戏台，现在的“古戏台”正是在其中之一的基础上重建的。当时还另有一个临时搭建的戏台和水上戏船，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

周庄了不起，周庄是在20年前靠江苏省旅游局的5万元，经过不断地努力，发展到现在拥有将近5亿元的国有旅游资产，真是了不起。

周庄不一样。现在我们中国的状态是忙，但周庄体现给我们的却是当下难得的“静”，要流连其中，去感受很静的一种人文情怀，而这其中有一个很重要的核心，那就是昆曲。周庄很难得，有着水乡的曲线，又可以拥有昆曲这么典雅的内涵。

周庄如何不一样？因为周庄有古戏台。我更注重的是软件和内容。周庄更要做好一件事情——蓄水养鱼。蓄水养鱼不能停留在纸的层面，更重要的是脚踏实地。比如，现在昆曲唱的是周庄的小调(吴歌)，那么，我想是不是可以培训一下，不要求唱得字正腔圆，也可以给游客吹唱一段小调，演出总规模很大。对昆曲戏外的文化社区的调查与重建，以供游客探索浏览链，这是一个非常值得做的工作，可称为“周庄昆曲语境的重构”。若能保持已经形成传统的高端演出，同时将昆曲本体置于昆曲语境中，被后者所包裹，那么，昆曲艺术在人们的理解和欣赏中，就完整、丰满了。

的东西同时放在一个舞台上，以全球化的形式来看待整个变迁，就会发现，时尚是流动的，不是一成不变的。

最早东西方文化交融的时候，我们都是站在剧场当中，所有观众要到剧场才能体验我们产生的这些文化内容。而今，我们试图打破这个格局，走出剧场，不仅仅停留在某个地方。我们可以通过多元的方式、方法，不仅仅是对这个地方的某一种实景产生回忆的情感，更多地可以通过诸多文化故事产生关联，并希望大家能够理解这些表演背后的文化故事。

肖怀德(中国艺术研究院文化发展战略研究中心研究员)：

目前，文化旅游融合在某种程度上面临着两个困境。第一个困境在于，文化旅游既是一种文化行为，同时也是一种商业行为，在文化行为和商业行为之间存在着一个认知沟。第二个困境在于，文化旅游既需要知识、理论的创造，更需要落地实践的操作，理论与实践之间也存在一个鸿沟，需要弥合。

我的思考聚焦于以下几点：第一是转型升级。从我个人理解来讲，其实无所谓转型，或者说是一个地方的文化及经济发展，其实在某种程度上是不断回答我从哪里来、我是谁的问题，是一个重新去发现自己的过程。第二是消费升级。今天的中国消费者，他们对于美好生活有了更高的要求，我们的自我意识在不断觉醒，因此重新去发现人的价值，重新去思考人的维度，寻找灵魂的过程是一个非常专业和复杂的过程。一个地方有非常多且散落的文化资源，这些散落的文化资源怎样形成一个线性的文化叙事，这就需要一个好的文化叙事者或者讲故事的人将其串连起来。

黄斌(国务院发展研究中心研究员)：

摸清了传统文化活化的规律，才能找到切合自身的发展路径。这一套理论我总结为创意者经济。周庄要做文化，我相信它一定是与数字文化紧密相关的，而数字文化对于地方政府而言，既不是要做渠道，也不是要做内容，而是要做生态。搭建生态，让所有的渠道、内容都可以在这个生态里自由地长出来。

中国的数字文化生态中最有活力的是UGC(用户生产内容)。当前数字文化跨界创新的核心就是UGC的爆发，这是我国数字文化发展的最大机遇。UGC之所以可以蓬勃增长，不在于它的创意水平有多高，而在于它永远都跟不以不停地自我完善。这个自我完善的动力是从创意者跟专家之间、创意者跟消费者之间反馈回来的。我们在这里说谁是生产者、谁是消费者，没有这么明显的界限了，生产者也是消费者，消费者同时也是生产者。这种创意者和消费者之间永不停歇地互动、创造、生产，是我们现在文化创意产业大繁荣的根本原因，这是一个增量改革，我们谁都没有料到这种生产生态生态带来的巨大增长。

文化旅游小镇的定义，绝对不是以旅游者为为中心的，现在文化产业一定是以创意者为中心的。创意者在哪里，粉丝就在哪里，而不是游客在哪里，创意者在哪里，如果创意者为主体是创意者和平台，那我政策的着力点就在这两个方面，我们政策聚焦不是一天服务了500万名游客，明天服务1000万名游客，而是如何吸引更多的年轻人到周庄来进行创作。

罗翔(浙江远见旅游机构设计集团创意设计总监)：

我从携程旅游上看游客点评，看到了游客对周庄、乌镇、西塘3个古镇真实的评价。相同的评价中，关键点是江南水乡古镇、地方小、景色很美、民风淳朴、古建精美等，但其中有3个负面评价不太一样：孩子喜欢、古镇、街、酒吧、西塘，适合情侣。由此可见，周庄的古镇“大同”“小异”。对于“大同”我们暂时保留着，“小异”往往可能会是一个亮点，是客观的市场反应。

古镇创新的一步——通过互联网数据读取市场反馈，把“小异”放大。品牌的表达、是理想化的。感性的认知是模糊的，所以，只做品牌表达是不够的，更要向内寻，就是一系列精准的定位。因为业态是在为游客买单是在体验到的。业态如何升级？我这次“变态无法”：第一变是“老店创新”，第二变是“植入网红”，第三变是“传统转型”。

马琛琛(老舍文化纪念馆、时尚京剧唱腔师)：

我是一个文化工作者，2014年开始做老舍文化。我们没有拿过政府一分钱，完全靠市场化运作盈利。

亮相京剧的定位是时尚京剧的第一个平台。时尚京剧这个词是我找出来的，最早我们做京剧的时候发现一个很大的问题，那就是看京剧的人几乎都是年龄偏大的戏迷和票友。因此，我们推出了时尚京剧的概念，他们就会好奇想要走进来，看看时尚京剧到底能做成什么样。有了这个概念之后，我们拓展了观众群体，让更多年轻的甚至没有消费力的人来了解国粹。

在这多长时间里，我们做了很多的尝试和实践——怎么市场化、怎么去面对不同的人、怎么让不同国家、不同肤色、不同年龄、不同地方、不同职业的人，用最快的速度接受我们民族的文化。在夏纳，我们做歌剧，岂管谁在一起的时候，我们演出只有7分钟，前3分钟的时候很多人就开始流泪。第一年做京剧的时候，所有人都反对我们，给我泼冷水。但到了第二年，亮相文化不但在巴黎成功，而且品牌影响力越来越大，实现了盈亏平衡，第二年已经开始盈利了，很多行业媒体和机构来抛橄榄枝来谈合作。

顾励亭(钢琴演奏家)：

为什么先讲东西方文化跨越式、跨时空的碰撞呢？因为我们所讲的古典文化所包含的内容非常多，全世界都有自己的古典文化，而且面临同一个问题——古典文化的传承与创新。我们在3年前开始做了一个尝试，和中国戏曲百戏之祖——昆曲进行东西方文化碰撞的尝试，名字叫《当昆曲邂逅“杜丽娘”》。它与传统戏曲最大的不同是，讲了一个跨时空、跨空间的故事，然后把不同的艺术种类平行地放到舞台上，让大家有一个全球化的直观。

我们现在身处这个这个地方——昆山周庄，是昆曲的发源地。其实在几百年前，昆曲就是一个非常时尚的事物，我兜兜转转经过这多少年，成为经典。可是到今天再次回到我们视野中时，它又是时尚的。我们尝试把传统与当代

论坛现场

的则是昆曲——同样对不起，昆曲是苏州共有的国粹，最起码是昆山地区共有的国粹。所以，我们关于江南水乡、明清小镇、昆曲的全部经验和想象并不直接指向周庄。

周庄作为江南水乡这些年已经发展出自己的符号系统，有水乡、昆曲、明清建筑及陈逸飞和吴冠中的画，还有苏州原有的那么多丰富的符号，已经有了很好的基础，这些基础是不能轻易放弃的，因为这些基础其实已经形成了“公众”的国式。所以，周庄真正要做的，是把这些符号整理、打包，推出周庄独有的国式，这才是周庄需要打造的独有名片。我希望周庄能够推出自己的方案，结合自己的这些符号并推出独有的国式，也希望周庄能够在保持特色的基础上走得更好。

马琛琛(老舍文化纪念馆、时尚京剧唱腔师)：

我是一个文化工作者，2014年开始做老舍文化。我们没有拿过政府一分钱，完全靠市场化运作盈利。

亮相京剧的定位是时尚京剧的第一个平台。时尚京剧这个词是我找出来的，最早我们做京剧的时候发现一个很大的问题，那就是看京剧的人几乎都是年龄偏大的戏迷和票友。因此，我们推出了时尚京剧的概念，他们就会好奇想要走进来，看看时尚京剧到底能做成什么样。有了这个概念之后，我们拓展了观众群体，让更多年轻的甚至没有消费力的人来了解国粹。

在这多长时间里，我们做了很多的尝试和实践——怎么市场化、怎么去面对不同的人、怎么让不同国家、不同肤色、不同年龄、不同地方、不同职业的人，用最快的速度接受我们民族的文化。在夏纳，我们做歌剧，岂管谁在一起的时候，我们演出只有7分钟，前3分钟的时候很多人就开始流泪。第一年做京剧的时候，所有人都反对我们，给我泼冷水。但到了第二年，亮相文化不但在巴黎成功，而且品牌影响力越来越大，实现了盈亏平衡，第二年已经开始盈利了，很多行业媒体和机构来抛橄榄枝来谈合作。

顾励亭(钢琴演奏家)：

为什么先讲东西方文化跨越式、跨时空的碰撞呢？因为我们所讲的古典文化所包含的内容非常多，全世界都有自己的古典文化，而且面临同一个问题——古典文化的传承与创新。我们在3年前开始做了一个尝试，和中国戏曲百戏之祖——昆曲进行东西方文化碰撞的尝试，名字叫《当昆曲邂逅“杜丽娘”》。它与传统戏曲最大的不同是，讲了一个跨时空、跨空间的故事，然后把不同的艺术种类平行地放到舞台上，让大家有一个全球化的直观。

我们现在身处这个这个地方——昆山周庄，是昆曲的发源地。其实在几百年前，昆曲就是一个非常时尚的事物，我兜兜转转经过这多少年，成为经典。可是到今天再次回到我们视野中时，它又是时尚的。我们尝试把传统与当代