

区域振兴视域下高校音乐专业与本土产业生态深度耦合路径研究

田振晓 钟磊^{通讯作者}

四川职业技术学院，四川省遂宁市，629000；

摘要：高校音乐专业在本土产业生态中具有重要的角色定位，但目前高校音乐专业与本土产业的深度融合面临诸多挑战，基于文化产业理论、区域经济理论、生态系统理论，研究其与旅游、文化产业、数字媒体等领域的融合模式，创新人才培养、课程设置、产学研合作等策略。结合国内外成功案例，探讨在产业生态构建中的重要作用，为高校音乐专业与地方产业协同发展提供理论依据与实践指导，能进一步推动高校音乐专业与本土产业的深度耦合和本土多元融合产业生态的可持续发展。

关键词：高校音乐专业；本土产业生态；耦合路径

DOI：10.64216/3080-1494.25.06.031

在全球化与信息化的时代背景下，文化产业已成为推动区域经济增长的重要引擎。高校音乐专业作为文化艺术教育的重要组成部分，不仅肩负着培养专业音乐人才的使命，还应积极融入地方经济社会发展，与本土产业实现多元融合。这种融合不仅是音乐专业自身发展的需要，更是地方产业生态构建的重要支撑。通过高校音乐专业与本土产业的协同发展，可以促进文化传承与创新，推动地方经济的转型升级，实现文化与经济的双赢局面。

1 高校音乐专业与本土产业融合的理论基础

1.1 文化产业理论

文化产业是基于文化资源开发的经济活动，其核心在于通过创意、生产、传播和消费等环节，实现文化价值与经济价值的统一。高校音乐专业作为文化产业的重要组成部分，具有深厚的文化底蕴和丰富的艺术资源。其与本土产业的融合，可以被视为文化产业内部的资源整合与协同发展。美国学者理查德·佛罗里达（Richard Florida）认为创造性劳动更加类似于艺术家的工作，并且能将人从异化劳动状态中解放出来^[1]。根据理查德·佛罗里达的创意阶层理论，音乐专业人才属于创意阶层的核心群体，他们的创造力和专业技能能够为本土产业注入新的活力，推动产业的创新发展。

1.2 区域经济理论

区域经济理论强调区域内部资源的优化配置与协同发展。高校音乐专业与本土产业的融合，可以从区域

经济的角度理解作为一种资源互补与协同发展的过程。高校音乐专业拥有专业人才、学术资源和艺术创作能力，而本土产业则具有市场需求、资金支持和产业基础。通过两者的融合，可以实现资源的优化配置，提升区域经济的整体竞争力。

1.3 生态系统理论

生态系统理论将产业视为一个有机的整体，强调各要素之间的相互作用与协同发展。高校音乐专业与本土产业的融合，可以被视为产业生态系统中的一个子系统与另一个子系统的协同进化过程。这种融合不仅需要考虑音乐专业与产业之间的直接联系，还需要关注两者与社会、文化、经济等外部环境的互动关系。

2 高校音乐专业在本土产业生态中的角色与价值

2.1 文化传承与创新的推动者

地方高校是传授、传承和发展民族文化的主要阵地，将地方审美文化融入到高校教学中，不仅可加强学生对地方文化的认同感，而且对于地方文化产业发展具有重要意义^[2]。高校音乐专业作为音乐文化的传承媒介，肩负着将本土音乐文化传承下去的重任。通过对本土音乐文化的挖掘、整理和研究，高校音乐专业可以将传统音乐元素融入现代音乐创作中，实现文化的创新与发展。例如，中央音乐学院的“中国民族音乐传承与创新项目”，通过组织学生深入民间采风，收集整理传统音乐素材，并将其改编为现代音乐作品，不仅传承了民族音乐文化，

还推动了音乐创作的多元化。

2.2 文化产业发展的核心动力

音乐专业人才是文化产业的核心生产力。新时代音乐文化产业的蓬勃发展,需要大量的音乐人才打破学科专业壁垒,掌握更多学科交叉融合的技能,以更好地承担音乐文化教育及音乐文化产业创新发展的职责^[3]。高校音乐专业通过培养高素质的音乐人才,为本土文化产业的发展提供了强大的智力支持。这些人才不仅可以在音乐演出、音乐教育等领域发挥作用,还可以通过音乐创作、音乐制作、音乐营销等环节,推动文化产业的多元化发展。例如,美国伯克利音乐学院培养了大量优秀的音乐制作人、歌手和音乐技术人才,为美国音乐产业的繁荣做出了重要贡献。

2.3 地方旅游与文化创意产业的催化剂

在旅游的内涵和外延不断扩大的基础上,单纯的自然景观已不再是吸引游客的唯一因素,将音乐文化资源运用于旅游开发之中,可以有效丰富游客的旅游体验,推动旅游业迈向新阶段^[4]。音乐与旅游、文化创意产业的融合已成为现代产业发展的新趋势。高校音乐专业可以通过音乐演出、音乐节、音乐主题旅游等活动,为地方旅游和文化创意产业注入新的活力。例如,广西桂林的“印象·刘三姐”实景演出,将音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式与桂林山水相结合,打造了一部具有地方特色的文化旅游精品,吸引了大量游客,推动了当地旅游经济的发展。

3 高校音乐专业与本土产业融合的现状与问题

3.1 融合现状

近年来,我国高校音乐专业与本土产业的融合已不再是“点对点”的零星合作,而呈现出“链对链”“网对网”的纵深态势。从地域上看,东部高校依托数字音乐先发优势,与腾讯音乐、网易云等平台共建“数字音乐联合实验室”,把课堂搬进录音棚,学生作品可直推平台新歌首发;中部地区则聚焦文旅融合,如武汉音乐

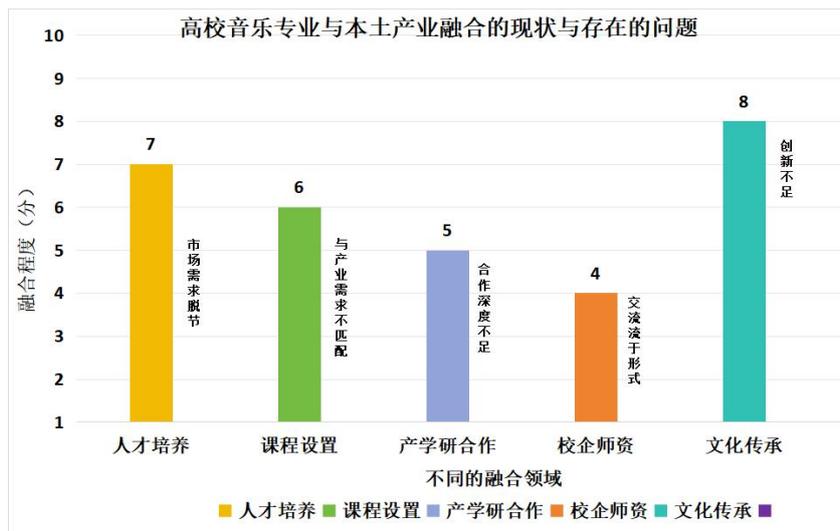
学院联合湖北省文旅集团打造“江汉平原民歌活化计划”,将田歌、薅草锣鼓植入景区夜游,门票收入与学校按2:8分成,形成可持续造血机制;西部高校则借力非遗资源,如四川音乐学院牵手峨眉山旅游股份,把川江号子、南坪小调改编成沉浸式光影秀,年均演出200场,带动周边民宿入住率提升30%。

合作模式也从“一次性演出”升级为“全生命周期”共创。高校不再只是提供演员,而是深度介入IP策划、内容生产、运营推广、衍生品开发全链条。例如上海音乐学院与企业合作,创作民族管弦乐专辑,上线24小时即登顶B站音乐区,带动游戏皮肤销量增长40%;星海音乐学院与企业共建“主题公园音乐研发中心”,学生轮流驻园采风,一年输出50余首氛围音乐,节省园区外包成本300万元。

政策层面,地方政府将高校视为“文化科技孵化器”。例如成都市政府设立“城市声音基金”,高校团队可凭商业计划书直接申领;杭州市西湖区设立“音乐产业人才飞地”,允许校属企业异地注册,税收区级留存部分全额返还用于人才培养。

3.2 存在的问题

高校音乐专业与产业融合上尽管取得了一定的进展,然而,深层次主要矛盾仍然存在:一是文化传承创新性不足。课程体系滞后产业半步,多数院校仍把“本土元素”当成采风素材,而非商业基因;二是师资“旋转门”机制尚未打通,教师挂职流于形式;三是数据孤岛导致校企双方无法共享用户画像与收益模型;四是融合的深度和广度不够。目前,高校音乐专业与本土产业的合作多停留在表面,缺乏深层次的融合。例如,一些音乐演出活动虽然吸引了大量观众,但在文化内涵挖掘和产业延伸方面仍存在不足;五是人才培养与市场需求脱节。高校音乐专业的课程内容和教学往往与本土产业的实际需求不匹配,导致培养的人才难以满足产业发展的要求。未来唯有建立“人才共育、过程共管、成果共享、风险共担”的治理新格局,才能真正让高校成为本土音乐产业的“发动机”而非“伴奏者”。

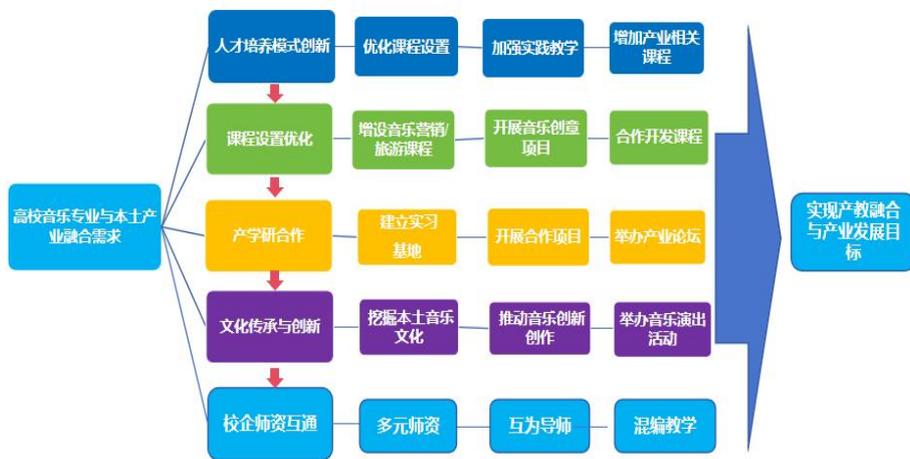

4 高校音乐专业与本土产业融合发展路径

在新时代“新文科”建设背景下，音乐学科早已不再是单一的“舞台艺术”教育，而是与区域经济、文化创意、数字技术、旅游休闲、乡村振兴等多维场景深度耦合的复合型学科。高校音乐专业若仍以传统的“一对一”主科教学、封闭式的琴房训练、以比赛获奖和音乐

会为唯一出口的人才培养逻辑，势必与蓬勃发展的本土音乐产业脱节，导致毕业生“能唱不会卖、会写不会推、懂艺术不懂市场”的尴尬局面。因此，人才培养模式的创新必须置于“服务本土产业链”这一坐标系中重新设计，从目标定位、课程结构、师资队伍、实践平台、评价机制五个维度进行系统重塑，实现教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。

高校音乐专业与本土产业深度融合发展模型

4.1 以区域音乐产业需求为导向重塑人才培养目标

音乐产业是社会经济与文化产业的重要组成部分，音乐产业的发展离不开高校音乐教育的有效支撑，尤其是对应用型音乐人才的高质量培养^[5]。为真正实现音乐教育与区域产业同频共振，学校必须将“需求导向”贯穿人才培养全过程。一是精准获取音乐产业人才需求数据。建议由学校牵头，联合地方政府、行业协会、头部

企业共建“区域音乐产业人才需求大数据中心”，以政产学研一体化的治理架构，确保数据权威、实时、可共享。技术层面，综合运用爬虫技术对招聘网站、社交平台、政策文件进行全天候抓取；通过结构化问卷面向企业、自由音乐人、演出场馆、音乐园区等核心主体开展季度滚动调查；同时组建专家访谈组，对唱片公司、数字平台、音乐康养机构、装备制造龙头进行深访，动态捕捉本土音乐产业在内容生产、版权运营、现场演艺、

数字音乐、音乐旅游、音乐康养、音乐疗愈、音乐装备制造等八大细分领域的岗位画像与核心能力指标。数据中心每半年可发布《区域音乐人才需求蓝皮书》，为专业设置、课程迭代、招生计划、师资引进提供量化依据。二是把海量需求精准转化为人才规格。学校应打破传统“音乐表演”单一培养范式，构建“音乐+”跨界复合能力矩阵：音乐+科技侧重 AIGC 作曲、沉浸式音频、元宇宙演出设计；音乐+旅游强调景区声音景观、节庆策划、IP 文创；音乐+非遗突出数字活化、跨界融合、活态传承；音乐+金融聚焦版权证券化、音乐 NFT、艺术资产管理。同时，课程体系必须嵌入“创意—生产—传播—消费”全产业链的系统性思维：低年级开设“创意工作坊”，以项目制训练原创力；中高年级进入“生产工坊”，在录音棚、版权实验室、演艺实训中心完成作品孵化；毕业前对接“传播与消费场景”，通过短视频矩阵、流媒体平台、音乐节、康养社区等真实渠道完成市场验证，最终形成可循环、可升级、可评价的音乐产业人才生态。例如武汉音乐学院正是在这种理念下，将“音乐文化创意与产业”专业方向的人才培养目标细化为“三会三能”——会音乐创作与制作、会文化 IP 策划与运营、会数字媒体叙事；能独立完成音乐产品从 0 到 1 的孵化、能进行音乐场景化设计与执行、能借助大数据完成精准营销与品牌管理。

4.2 以“平台化课程+模块化选修”重构知识体系

传统课程往往以“史论—技能—排练”三段式展开，缺乏与产业场景的真实接口。重构音乐知识体系，不是单纯为重新建立知识体系而做的形式上的一个变化，而是与其他学科交叉，重新认识人类音乐知识的新增长和新变化，并规制新的知识秩序，打破在不同知识学科之间的建筑高墙，消除学科知识之间的壁垒，将音乐这个封闭的知识体系变成一个开放的知识体系，使得知识创造、知识更新、知识传承、知识传播更加有效^[6]。创新路径是构建“底层共享、中层分立、高层互选”的平台化课程体系，以柔性机制保障课程迭代速度。一是底层共享。所有学生在入学后的前三个学期必须完成《音乐产业概论》《版权法与音乐合同》《音乐社会学》《数字音频工作站基础》《用户研究与数据分析》五门通识必修课，通过统一的教学大纲、共享案例库与在线实验平台，建立“共同语言”与“底层操作系统”。课程采用“理论讲授+云端实操+产业沙龙”三段式教学：教师用 4 周完成知识框架，企业导师用 2 周拆解真实项目，学生再用 2 周在数字音频工作站或数据分析沙盘完成

可验证的微成果，形成可迁移的基础能力；二是中层分立。第四至第五学期，学生根据个人兴趣与数据中心的岗位画像，选择“音乐现场演艺管理”“数字音乐发行与流媒体运营”“非遗音乐活化与旅游演艺”“音乐康养与声音疗愈”四个课程模块之一。每个模块设置 4—5 门项目化课程，如“演艺项目预算与风险管理”“DSP 上架与算法推荐”“非遗声音基因采集与交互设计”“声音疗愈场景声学测量”。校企双导师联合授课：校内导师负责学术框架，企业导师导入真实委托、真实预算与真实 KPI；课程成果直接对接企业下一季度的业务需求，实现教学与生产的零缝隙衔接；三是高层互选。第六学期开始，开设跨方向“产业工作坊”，学生可自由组队，像组建创业公司一样认领项目。项目来源包括政府非遗数字化招标、景区沉浸式升级订单、流媒体平台年度企划、康养机构声音疗愈方案等，如“非遗音乐元宇宙展演”“沉浸式音乐地图”“音乐节整合营销方案”。工作坊采用“三段式里程碑”管理：立项路演—中期迭代—终期发布，课程成绩由企业导师、真实用户反馈、市场数据共同评定，优秀项目可直接获得企业孵化基金，真正实现“作业变作品、作品变产品、产品变商品”的完整闭环。

4.3 以“三螺旋”实践教学体系锻造复合能力

所谓“三螺旋”，即学校（教育螺旋）、企业（产业螺旋）、政府/园区（制度螺旋）三方协同，共建“沉浸式—项目化—创业型”三级实践平台，传统培养方案往往四年一修订，无法跟上产业变化。构建以“学校—企业—政府”三位一体为核心的协同育人体系，通过校企协同实践基地建设、课程体系优化及真实问题导向的教学改革，可实现理论与实践的深度融合，实施将学生的创新培养划分为创新启蒙、中期实践与高阶产出三个阶段的分阶段递进培养路径，有利于逐步实现从创新意识建立到成果转化的全面发展^[7]。一是沉浸式认知与项目化实战。新生入学伊始，学校即与本地音乐集团、数字平台、演艺公司、非遗馆签订“认知周”协议：大一暑期连续七天，学生以四人小组为单位，轮流进驻内容部、版权部、运营部、票务部、现场技术部，每天跟随企业导师完成“早会旁听—任务实操—复盘答辩”三环节，提交《岗位体验日志》并在返校论坛公开展示。大二起启动“项目工厂”，由企业每季度在共享平台发布真实课题，如“古城墙光影音乐秀预算模型”“独立乐队短视频冷启动方案”“疗愈音乐睡眠专辑用户测试”，学校配套学分、场地、录音棚、动捕室，企业按课题级

别拨付3—10万元种子资金、开放脱敏数据及宣发渠道,政府则把景区、街区、康养基地作为测试场景,三方共建“需求—研发—验证—迭代”闭环,优秀原型可直接进入企业年度商业计划;二是“0.5+0.5”弹性学制。大四全年拆成两个自由衔接的0.5学年:前0.5学期,学生可保留学籍,以创业团队身份整体入驻音乐文化创意产业园,享受首年房租全免、次年减半,增值税区级留成全额奖励,天使基金最高50万元无息贷款。学校为其配备“导师+教练+投资人”三元指导:学术导师负责方法论与伦理审查,企业教练每周一次诊断商业模式,签约投资人则依据里程碑拨付资金并享有优先跟投权;后0.5学期,团队可选择继续孵化或回校完成毕业设计,实现从“学生—创客—企业主”的平滑跃迁;三是创业型转化机制。学校建立“课程池+学分银行”双轮驱动:课程池每年动态更新30%以上,淘汰点击率和转化率双低课程,引入企业最新需求脚本,如“AIGC采样合规”“音乐NFT法律风控”“沉浸式剧本杀声音设计”;学分银行则允许学生用可验证的“项目成果”直接兑换学分,获得省级音乐旅游策划大赛一等奖可抵2学分,版权累计收入超1万元可抵1学分,作品进入院线或登上主流流媒体首页再加1学分,确保学习节奏与创业节奏同频共振。

4.4 以“双栖型”师资破解“学院派”与“市场派”的隔阂

传统师资多为“海归博士+演奏家”,长于技法而弱于产业。随着新文科理念的产生,全力推动传统文科专业与其他学科交叉融合极为重要,音乐类“双师型”教师,是同时具备音乐专业理论知识和实践技能的优秀人才,以音乐素养、审美能力、创新精神和团队协作能力为核心,将音乐与人文、科技、社会、产业等领域进行有效衔接整合,确保音乐教育回归本心又服务社会^[8]。技专而产业若的破解之道是建立“双栖型”教师聘任与晋升制度。一是产业教授与企业导师。学校打破“编制壁垒”,面向音乐全产业链公开选聘“产业教授”:对象涵盖唱片公司CEO、数字平台产品总监、音乐节操盘手、音乐康养连锁创始人、音乐装备制造技术总监等,聘期三年,不占学校编制,却享有与在编教授同等的授课津贴、百万级横向课题经费及职称评审投票权。为保持内容“新鲜滚烫”,企业导师可在学期中随时提出开设2—4周的“闪电课程”,学生凭兴趣自由选课,不设前置门槛,课程结束后由学生匿名打分,低于85分即自动下架,形成动态淘汰机制。产业教授每年还须

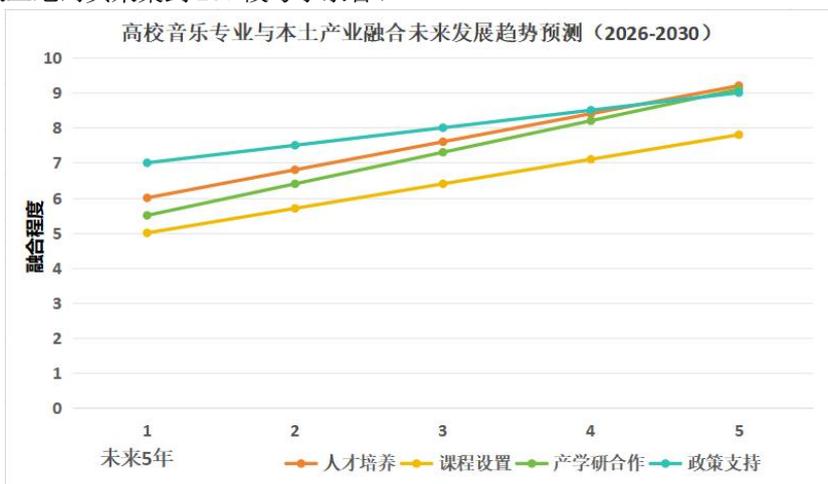
主持一场“CEO午餐会”,与学生面对面拆解最新商业案例,优秀学员可直接获得实习直通卡。二是旋转门机制与混编教学团队。学校与头部企业共建“教师挂职基地”,每年选派不少于30%的青年教师赴企业脱产挂职6—12个月,全程参与产品立项、版权谈判、巡演执行、用户增长等关键节点,挂职成果纳入职称评审必要条件,未完成者不得申报高一级职称。每门产业课程实行“双导师制”:校内学术导师负责构建理论框架与方法论,企业产业导师负责项目落地与商业验证,学期末评价二者各占50%,若分差超过15分即触发教学督导约谈,倒逼双方持续互补。三是“多元师资”支撑高质量课程。课堂现场形成“四方混编”生态:校内学术导师提供学科底层逻辑与研究范式;企业资深制作人拆解行业标准、工期节点与成本控制;地方非遗传承人用口述史、身体示范激活文化基因;数据分析师通过实时大屏呈现用户画像、流量漏斗与ROI曲线。例如同一门《沉浸式音乐旅游策划》课,学生上午可在学术导师带领下研读符号学与体验经济理论,下午随非遗传承人进村采集古歌,晚上由制作人带队在景区试装调试,最终用数据分析师提供的游客动线数据完成迭代。文化厚度、技术锐度、市场温度在同一时空交汇,学生得以在真实产业链中完成知识的三重滋养。

4.5 以“文化根”课程夯实地方认同

核心是把课堂变成一条“回到源头、回到现场、回到未来”的时空隧道。地方音乐文化不是博物馆里的静态标本,也不是抖音里转瞬即逝的背景音乐,而是可以持续变现、持续生长的超级IP源头。课程设计的第一步,是帮助学生建立“文化基因”意识:让他们意识到,每一个音符、每一处润腔、每一件乐器都携带着土地的温度和先人的呼吸。因此,除传统的《中国音乐史》《民族音乐概论》外,应系统增设“在地化”模块,例如四川高校即可开设《巴蜀音乐地理》《羌藏彝走廊的歌唱传统》《江汉平原田歌腔系研究》《侗族大歌的复调思维与现代编曲》《南音与海上丝绸之路》等课程,可覆盖长江、黄河、珠江三大流域及海上丝路核心节点。每门课程均采用“历史—田野—当代”三段式结构。第一阶段“历史”,由校内学术导师在课堂中用两周时间梳理该音乐品种的历史脉络、文化语境及音乐形态特征,并布置“基因图谱”作业,要求学生用可视化方式呈现旋律型、节奏型、音色库、仪式功能等关键元素。第二阶段“田野”,学生分组奔赴村落、庙会、非遗工坊,带着录音笔、全景相机、无人机、肌电仪等装备开展一

周沉浸式采集，既要记录音乐本体，也要记录与音乐相关的地形、气候、民俗、口述史，并在现场完成“文化深描”微纪录片。第三阶段“当代”，学生回到学校“创意转译实验室”，在产业导师与数据分析师指导下，将田野数据导入数字音频工作站与游戏引擎，完成“传统基因+当代场景”的创意转译：可以是采样川江号子的 Techno 单曲，可以是基于侗族大歌复调逻辑的沉浸式空间音频装置，也可以是集成南音乐器音色与泉州古城 AR 导览的“声音地图”。以四川音乐学院 2023 秋季学期《川江号子与长江国家文化公园》课程为例，32 名学生在泸州、宜宾、重庆三地码头采集到 287 段号子录音、

19 段纤夫口述史及 600 余张环境声纹，随后在 Ableton Live 中构建“号子音色库”，并运用 Wwise 引擎设计“船游+号子+灯光秀”沉浸式夜游产品原型。期末路演现场，文旅集团、夜游运营商、风投资机构共 40 余位评委投票，最终“川江号子·声浪长江”方案以 92.7 分夺得第一，当场获得 300 万元孵化意向金。课程结束时，学生不仅拿到了学分，更拿到了与长江文化共生的第一份商业合同，也第一次真切体会到：当脚下的土地成为创意的源代码，传统就不再是包袱，而是面向未来的超级引擎。

5 结语

音乐产业是创意经济时代“轻资产、重人才”的典型代表，其竞争本质上是“复合型、创新型、创业型人才”的竞争。高校音乐专业唯有跳出“象牙塔”思维，以产业需求为牵引，以课程体系为骨架，以实践平台为肌肉，以师资队伍为血液，才能构建起与本土音乐产业同频共振的“生命共同体”。当人才培养模式真正实现了“教育—产业—城市”的三螺旋上升，音乐就不再仅仅是舞台上的艺术，而是驱动区域经济与文化复兴的澎湃动能。

参考文献

[1] 论马克思劳动理论的科学内涵及时代价值——基于对理查德·佛罗里达“创造性劳动”的批判[J]. 韩金起. 西华师范大学学报(哲学社会科学版), 2021(06)

[2] 地方审美文化融入高校教学的思考[J]. 何飞雁. 戏剧之家, 2014(11).

[3] 新时代音乐人才服务文化产业发展的能力培养[J]. 段永慧. 音乐创作, 2021(05).

[4] 基于音乐文化资源的旅游开发研究[J]. 李芳芳. 明日风尚, 2024(21).

[5] 基于音乐产业发展的高校音乐应用型人才培养策略[J]. 杨长岭. 戏剧之家, 2022(36).

[6] 试论音乐学知识体系重构[J]. 臧艺兵. 中国音乐, 2020(05).

[7] 多元协同模式在高职院校学生创新能力培养中的实践探索[J]. 李乐. 教育科学论坛, 2025(12).

[8] 新文科背景下高校“双师型”音乐教师培养策略探讨[J]. 刘国峰. 当代音乐, 2024(04).

作者简介：田振晓，四川职业技术学院副研究员，高级双师型教师，研究方向为音乐理论。
 通讯作者：钟磊，四川职业技术学院讲师，研究方向为音乐学。
 本文为：遂宁市哲学社会科学规划项目《遂宁“音文体+旅游”产业多元融合发展机制研究》(SN25YB017)和《遂宁高校助力区域音乐艺术产业发展研究》(SN25YB046)研究成果。