文旅深度融合新业态可持续发展调查研究 ——以音乐旅游为视阈

容董

中北大学艺术学院,山西 太原 030051 DOI:10.61369/EDTR.2025020015

摘 要: 本研究以音乐旅游为视角,探究文旅深度融合新业态的可持续发展路径。研究采用文献研究和措施分析方法,系统分

析了音乐旅游对文旅融合的推动作用、发展中存在的问题及可持续发展策略。研究发现,音乐旅游在促进文化传承创新、优化旅游体验、提升目的地品牌价值等方面发挥着重要作用,但同时存在产品同质化、文化内涵与商业开发失 衡、运营管理水平不足等问题。研究提出了创新产品服务、加强品牌建设、推进国际化发展、完善产业链、提升智慧

化水平等可持续发展策略,为推动文旅融合新业态高质量发展提供了理论参考和实践指导。

关键词: 文旅融合; 可持续发展; 音乐旅游

Investigation and Research on the Sustainable Development of Cultural and Tourism in-Depth Integration of New Business Forms

-Music Tourism as A Visual Threshold

Dong Rui

School of Art, North University of China, Taiyuan, Shanxi 030051

Abstract: From the perspective of music tourism, this study explores the sustainable development path of cultural tourism deeply integrated with new formats. By using the methods of literature research and measures analysis, the paper systematically analyzes the promoting effect of music tourism on cultural and tourism integration, the existing problems in the development and the sustainable development strategies. The study found that music tourism plays an important role in promoting cultural inheritance and innovation, optimizing tourism experience, and enhancing destination brand value, but there are also problems such as product homogenization, imbalance between cultural connotation and commercial development, and insufficient operation and management level. The research puts forward sustainable development strategies such as innovating products and services, strengthening brand building, promoting international development, improving industrial chains, and enhancing the level of wisdom, providing theoretical reference and practical guidance for promoting the high-quality development of new business forms integrating culture and tourism.

Keywords: cultural and tourism integration; sustainable development; music tourism

引言

在当前文化强国战略背景下,文旅融合发展已成为推动文化产业和旅游产业转型升级的重要方向,党的二十大报告明确提出要坚持 以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。文化是旅游的灵魂,旅游是文化的载体,两者的深度融合既能满足人民群众日益 增长的精神文化需求,又能推动文化产业和旅游产业的创新发展。而音乐作为人类精神文化的重要组成部分,以其独特的艺术形式和文 化内涵,在文旅融合发展中扮演着越来越重要的角色。近年来,从国际音乐节到音乐主题街区,从沉浸式音乐演艺到音乐文创园区,音 乐旅游新业态不断涌现,成为文旅融合发展的新亮点。

一、音乐旅游对文旅融合的推动作用

(一)促进文化传承与创新发展

音乐作为一种独特的文化载体,通过旅游活动实现了传统音乐文化的创造性转化与创新性发展。在音乐旅游中,游客不仅能欣赏到原汁原味的民族音乐表演,还能参与互动体验,深入了解音乐背后的文化内涵。以云南丽江纳西古乐为例,通过音乐旅游的方式,使这一非物质文化遗产焕发出新的生机,既保持了传统音乐的本真性,又赋予其现代演绎的活力。音乐旅游还推动了当地音乐人才的培养和音乐产业的发展,形成了从传承到创新的良性循环,让传统音乐文化在新时代焕发出蓬勃生机^[1]。

(二)优化旅游体验与产品结构

音乐元素的注入为传统旅游注入了全新的体验维度,显著提升了旅游产品的文化内涵和互动性。通过音乐演出、音乐节、音乐主题街区等多样化的形式,游客获得了沉浸式的文化体验。在鼓浪屿音乐岛,钢琴博物馆、音乐主题咖啡馆、街头音乐表演等多元业态的融合,不仅丰富了旅游产品的内容,还延长了游客停留时间,带动了周边餐饮、住宿等配套产业的发展。音乐旅游产品的多样化发展,突破了传统观光旅游的局限,实现了旅游体验的深度升级^四。

(三)助推目的地品牌塑造与经济发展

音乐旅游为目的地带来了独特的文化标识和品牌价值,有效提升了旅游目的地的吸引力和竞争力。以西塘音乐节为例,这一音乐文化 IP 的打造不仅吸引了大量年轻游客,还带动了古镇旅游的转型升级,形成了"音乐+古镇"的特色品牌。音乐旅游的发展带来了可观的经济效益,不仅创造了直接的旅游收入,还促进了音乐产业、创意产业等相关产业的协同发展。同时,音乐旅游的季节性活动和常态化经营相结合,有效改善了传统旅游的淡旺季问题,为目的地经济的可持续发展提供了新动能^[3]。

二、音乐旅游发展存在的问题

(一)音乐旅游产品同质化严重

当前国内音乐旅游产品普遍存在内容雷同、特色缺失的问题,大多数景区在开发音乐旅游项目时过度追随成功案例,缺乏对当地音乐文化特色的深入挖掘。以音乐节为例,各地举办的音乐节在演出阵容、活动形式、场地布置等方面大同小异,演出内容以流行音乐为主,与举办地的文化特色缺乏关联。音乐主题街区的开发也呈现出千篇一律的态势,街头乐队表演、音乐主题餐厅、音乐纪念品店等业态配置高度相似,难以形成差异化竞争优势。这种同质化现象导致音乐旅游产品缺乏独特性和吸引力,市场竞争力不足^[4]。

(二)文化内涵与商业开发失衡

音乐旅游发展过程中普遍存在重商业效益、轻文化传承的倾向。部分地区为追求短期经济效益,过度商业化开发音乐旅游资源,使音乐文化沦为表面的符号和噱头。许多传统音乐表演被过度包装,为迎合游客喜好而改变原有艺术形式,导致音乐表演失去了原真性。一些音乐主题景区在规划设计时,过分强调娱乐性和观赏性,忽视了音乐文化的教育功能和艺术价值。这种重形式轻内涵的开发方式,不仅损害了音乐文化的传承与发展,也降低

了音乐旅游产品的文化品质 [5]。

(三)运营管理水平有待提升

音乐旅游项目在运营管理方面存在诸多不足。首先,专业人才匮乏,缺乏既懂音乐文化又了解旅游运营的复合型人才,导致音乐旅游项目策划和实施质量不高。其次,配套服务体系不完善,在餐饮住宿、交通设施、信息服务等方面难以满足游客需求。再次,季节性问题突出,许多音乐旅游项目受天气、假期等因素影响,经营呈现明显的淡旺季特征,难以实现常态化运营。此外,音乐版权管理不规范、安全管理机制不健全、游客服务质量不稳定等问题也普遍存在,影响了音乐旅游的持续健康发展^[6]。

三、文旅深度融合新业态下音乐旅游的可持续发展 策略

(一)创新音乐旅游产品与服务

随着文旅融合不断深入,音乐旅游产品和服务创新成为行业发展的核心议题。在新时代背景下,音乐旅游产品创新要立足文化传承,着眼体验升级,推动产品和服务的全面革新。首先,要深入挖掘地方音乐文化资源,通过创意设计将传统音乐元素与现代旅游体验相融合,打造具有地域特色的音乐旅游产品。在此基础上,积极开发沉浸式音乐体验项目,如音乐互动剧场、音乐主题游园、沉浸式音乐演艺等,让游客深度参与其中。同时,要注重产品的差异化开发,针对不同的目标群体,设计个性化的音乐旅游产品组合,既要满足大众游客的基础需求,又要兼顾专业音乐爱好者的深度体验。此外,还应加强音乐旅游配套服务创新,完善音乐主题住宿、特色餐饮、文创购物等服务设施,构建全方位的音乐旅游服务体系。通过产品创新与服务升级的有机结合,不断提升游客体验感和满意度,增强音乐旅游产品的市场竞争力。最后要建立创新发展的长效机制,持续推进产品更新迭代,保持旅游吸引力,实现产品和服务的可持续发展。

(二)加强音乐旅游品牌建设

在当前文旅融合发展的大趋势下,品牌建设已成为音乐旅游核心竞争力的重要体现。品牌化发展需要系统思维,整合资源优势,打造独特的品牌价值,要以地方特色音乐文化为基础,打造独具辨识度的音乐旅游目的地品牌。在品牌定位上,需要突出音乐与旅游的深度融合,塑造鲜明的文化特色和艺术魅力,同时,通过举办高品质的音乐节、音乐季等品牌活动,扩大目的地的影响力和美誉度。在品牌传播方面,要充分运用新媒体技术和平台,采用短视频、直播等多样化传播方式,提升品牌曝光度和传播效果。此外,还要注重与知名音乐机构、艺术家的合作,通过跨界联动提升品牌价值。在品牌运营过程中,要建立完善的品质管理体系,确保服务质量的持续提升,培育忠实的品牌用户群体,通过品牌的系统化建设和精细化运营,不断提升品牌影响力和市场竞争力,从而实现品牌的可持续发展。要注重品牌创新和升级,持续注入新的文化元素和时代特色,保持品牌活力和吸引力。

(三)推进音乐旅游国际化发展

当前文旅产业的国际化发展已成为大势所趋,音乐旅游作为 文旅融合的重要业态,更需要加快国际化步伐,拓展发展空间。 首先,要打造国际化的音乐旅游产品体系,积极引进国际知名音 乐节、音乐赛事等活动,丰富音乐旅游产品内容。同时,对传统 音乐文化资源进行创新性开发,策划具有国际吸引力的音乐演艺项目、主题活动等,打造兼具中国特色与国际时尚的音乐旅游产品。此外,还要完善国际化配套服务,提供多语种导览服务、国际支付手段等便利设施,提升国际游客的旅游体验。其次,要构建国际化的营销网络体系,通过与国际旅游平台、音乐机构的战略合作,拓展海外营销渠道。比如运用海外社交媒体、视频平台等开展精准营销,提升目的地的国际知名度,同时,积极参与国际旅游展会、音乐节等活动,扩大音乐旅游目的地的国际影响力^[5]。最后,要建立国际化的运营管理体系。这就需要培养具有国际视野的复合型人才队伍,提升运营管理的国际化水平,同时要引进先进的运营管理理念和模式,提高服务质量和管理效率,还要加强国际标准体系建设,推进服务标准化、规范化,提升国际竞争力。通过这些措施,推动音乐旅游向更高层次、更广领域发展,不断提升国际化水平和竞争力,实现音乐旅游的可持续发展。

(四)完善音乐旅游产业链

随着产业规模不断扩大,构建完整、高效的产业链体系已成 为推动音乐旅游可持续发展的关键所在。从上游产业环节来看, 应重点加强音乐内容创作和人才培养体系建设,为此,要通过设 立音乐创作基地、举办音乐创作大赛等方式,激发音乐创作活 力,不断丰富音乐旅游的文化内涵。同时,要加强与专业音乐院 校的合作,建立产学研一体化培养机制,为产业发展提供持续的 人才支撑。在中游产业环节中,则需要着力完善基础设施和服务 体系建设, 因此, 要加大对音乐演艺场馆、主题园区、文创基地 等核心设施的投入, 打造专业化的音乐旅游载体。与此同时, 要 优化配套服务设施, 完善餐饮、住宿、购物等旅游要素, 并加强 智能化、数字化建设。而在下游产业环节上,则要重点发展音乐 衍生产业和市场推广,要通过发展音乐文创、数字娱乐、演艺经 纪等相关产业,不断延伸产业链条。此外,要加强与营销机构、 媒体平台的合作,构建多元化的营销体系,并注重消费者需求研 究,及时调整产品结构。通过以上产业链各环节的优化升级,最 终形成资源共享、优势互补的产业生态体系,从而实现音乐旅游 产业的良性循环和可持续发展[10]。

(五)提升音乐旅游智慧化水平

随着新一代信息技术的快速发展,智慧化转型不仅能够优化 旅游体验,还能提升运营效率,为音乐旅游发展注入新动能。要 充分运用大数据、人工智能、虚拟现实等新技术,推动音乐旅游 的全面智慧化升级。首先,在景区管理方面,通过建设智慧管理 平台,实现客流监测、安全预警、环境监控等功能的智能化,提 升管理效率和服务水平。其次,在游客服务方面,开发智能导 览、在线预订、电子支付等便捷服务,打造全方位的智慧旅游服务体系。最后,在体验创新方面,要积极开发 AR 音乐导览、VR 虚拟演艺、沉浸式音乐体验等新型产品,丰富旅游体验方式 [11]。

同时,要构建智慧营销体系,通过大数据分析准确把握市场需求和消费趋势,实现精准营销和个性化服务。借助智能技术对游客行为进行分析,及时调整营销策略和产品供给,不断提升服务质量和游客满意度。还要通过智慧化建设,推动音乐旅游向数字化、网络化、智能化方向转型升级,实现高质量可持续发展。在推进智慧化建设过程中,还要注重数据安全和隐私保护,建立完善的数据管理制度,确保智慧化发展的安全性和规范性。

四、案例分析

福建红色音乐旅游作为文旅融合新业态的典型代表,其发展实践为研究文旅深度融合提供了重要借鉴。福建充分挖掘地方红色音乐资源,创新开发了多种旅游业态:一是打造了以溪背村、赖坊村等为代表的红色音乐主题民宿,让游客在沉浸式体验中感受红色音乐文化;二是依托永安"红色音专"等历史资源建设红色音乐教育基地,开展音乐实践和红色研学活动;三是创新性地将红色音乐元素融入景区道路建设,打造了全国首条红色音乐公路。这些创新实践充分体现了文旅融合的深度和广度。但在发展过程中也存在一些问题,如参与主体协同不足、品牌影响力不够、专业人才匮乏等。这启示我们,文旅融合新业态要实现可持续发展,必须注重多元主体协同、品牌价值塑造和人才队伍建设。同时要深化产业融合、创新发展模式,推动文化资源与旅游要素的有机结合,培育新的经济增长点。通过福建红色音乐旅游的案例,我们可以看到文旅融合新业态蕴含巨大发展潜力,关键在于创新机制、整合资源、提升品质,实现文化价值和经济效益的统一。

五、结束语

综上所述,音乐旅游作为文旅深度融合的新业态,具有促进文化传承创新、优化旅游体验、提升目的地价值的独特优势。要实现其可持续发展,需要在产品创新、品牌建设、国际化拓展、产业链完善和智慧化提升等方面持续发力,推动文化价值与经济效益的统一。未来,随着文旅融合进程的不断深入,音乐旅游将在创新发展模式、丰富文化体验、促进产业升级等方面发挥更大作用,为文旅融合高质量发展注入新动能。

参考文献

[1] 刘亚, 刘金波. 以新媒体赋能民族地区文旅融合研究——基于神农架林区下谷坪土家族乡的田野调研 [J]. 融媒, 2025, (01):4-12.

[2] 米赢, 邓朝, 寒梅, 杨晓虹. 共筑民族音乐交流新平台 奏响文旅融合新乐章 [N]. 凉山日报(汉), 2025-01-03(004).

[3]赵二牛,杨鹏飞.农文旅融合发展的价值意蕴、现实困境与路径优化[J].中国商论,2024,33(24):21-24.

[4]侯静雅 . 文旅融合背景下旅游管理专业人才培养策略 [J]. 四川劳动保障, 2024,(12):131-132.

[5] 朱卫利, 唐晓可, 徐刚, 王建平. 乡村文旅融合发展的对策和建议[J]. 商丘职业技术学院学报, 2024, 23 (06): 48-51.

[6] 顾小光. 文旅融合助推兴化市旅游业高质量发展研究 [J]. 市场周刊, 2024, 37 (34):58-61.

[7] 黄鸽, 王延娇. 湖南省地方特色音乐与旅游融合发展研究 [J]. 当代音乐, 2022, (10): 197-199.

[8] 卞军凯 . 文旅融合,福州两江四岸"添福"啦 [N].福建日报, 2022-02-28 (008).

[9] 贾博瑞 . 西安鼓乐非遗保护与区域文旅融合发展研究 [D]. 导师:张立杰 . 西安音乐学院 ,2021.

[10]王恒. 基于文旅融合背景的世界文化遗产地发展路径探析——以厦门鼓浪屿为例[J]. 江西科技师范大学学报, 2020, (02):51-57.

[11]王恒 .文旅融合背景下文化遗产旅游发展研究——以厦门鼓浪屿为例 [J].中国旅游评论 ,2019,(03):243-251.