

惠州交响乐团音乐文化的探索与创新

董莹, 赵栋

惠州学院, 广东 惠州 516007

DOI: 10.61369/RTED.2026010014

摘要 : 在数字技术与地方音乐文化深度融合的科技时代, 地方交响乐团面临受众圈层固化、传播模式单一、创新动力不足等发展困境。惠州交响乐团立足本土文化与客家文化底蕴, 以科技赋能为抓手, 在音乐创作、音乐表演、文化传播及美育推广等维度展开探索与创新, 为地方交响乐团的可持续发展提供了实践样本。本文通过分析惠州交响乐团的创新举措, 总结其经验与不足, 并提出优化路径, 以期推动地方交响音乐文化在当今科技浪潮中实现传承与突破。

关键词 : 惠州交响乐团; 音乐文化; 探索; 创新

Exploration and Innovation of Musical Culture by the Huizhou Symphony Orchestra

Dong Ying, Zhao Dong

Huizhou University, Huizhou, Guangdong 516007

Abstract : In the era of deep integration between digital technology and local musical culture, local symphony orchestras face developmental challenges such as rigid audience demographics, singular dissemination models, and insufficient innovation momentum. The Huizhou Symphony Orchestra, grounded in local culture and Hakka heritage, leverages technological empowerment to explore and innovate across dimensions like music composition, performance, cultural dissemination, and aesthetic education promotion, offering a practical model for the sustainable development of local symphony orchestras. This paper analyzes the innovative measures of the Huizhou Symphony Orchestra, summarizes its experiences and shortcomings, and proposes optimization pathways to facilitate the inheritance and breakthrough of local symphonic music culture amid today's technological wave.

Keywords : Huizhou Symphony Orchestra; music culture; exploration; innovation

引言

交响音乐作为西方经典艺术形式, 自传入中国以来, 始终在高雅艺术领域占据重要地位。随着人工智能、大数据等数字技术的快速发展, 交响乐团的创作与传播模式发生了颠覆性变革。对于地方交响乐团而言, 如何迎接科技时代的迅猛浪潮, 是需要应对的全新挑战。

惠州地处粤港澳大湾区, 是客家文化、广府文化和潮汕文化交汇的中心, 其音乐特征兼具岭南文化的灵动与客家文化的厚重。惠州交响乐团作为本土音乐文化的代表, 自成立以来, 肩负着传播经典音乐、传承本土文化的双重使命。在科技时代背景下, 乐团如何突破传统发展模式, 借助技术手段实现音乐文化的创新与传播, 成为亟待研究的重要课题。本文通过梳理惠州交响乐团的实践探索, 剖析科技新时代下地方交响音乐文化的路径, 为同类团体的发展提供参考。

一、科技时代地方交响乐团发展的机遇与挑战

(一) 发展机遇

如今, 数字技术的普及为各地交响乐团带来了多元发展机遇。首先, 创作工具的革新拓展了音乐创作的边界。人工智能作曲软件、数字音频等工具的出现, 打破了传统交响音乐创作对专业知识与硬件设备的高要求, 使乐团能够更高效地进行音乐改编与原创。其次, 传播渠道的拓宽打破了地域与场馆的限制。^[1]线上

直播平台、短视频平台、数字音乐平台等渠道, 让地方交响乐团的演出不再局限于音乐厅的小范围受众。最后, 科技赋能可以有有效的构建教育与文化传播机制。通过共享社会资源, 地方交响乐团可通过多渠道的文化传播手段实现公众的广泛参与, 并与其他城市的旅游资源结合, 如交响乐团到黔西南州进行交流演出, 不仅对深化惠黔文旅融合、加强惠黔两地东西部协作起到了积极的推动作用, 也有力扩大了惠州交响乐团(惠州学院交响乐团)的国内外影响。这种打造沉浸式音乐体验项目, 可以实现文化价值与

经济价值的双赢。

（二）面临挑战

科技时代的浪潮下，全国各地交响乐团也面临诸多挑战。其一，受众圈层固化问题凸显。多年来交响音乐长期被贴上“高雅艺术”的标签，虽近年来有所改善，但受众多集中于业余欣赏群体与专业音乐者，青少年群体对其关注度普遍不高。尽管科技提供了新的传播渠道，但如何用年轻化的表达方式吸引更多的受众群体，仍是地方交响乐团需要攻克的难题。其二，科技应用成本较高。专业的数字音频设备、录音设备、线上直播等，都需要大量资金投入，对于资金有限的地方交响乐团而言，难以实现大规模、常态化的科技应用。其三，专业人才匮乏。科技与音乐的融合需要既懂交响音乐艺术，又掌握数字技术的复合型人才，而目前地方文艺团体中此类人才储备严重不足，制约了乐团的创新发展^[2]。

二、惠州交响乐团音乐文化的科技探索与创新实践

（一）本土音乐文化元素与当代创新技术的融合

惠州交响乐团（惠州学院交响乐团）成立于2011年9月，在惠州市委市政府的大力支持下开展校地共建，2020年10月升格为惠州交响乐团，是继广州、深圳、珠海之后第四个以地级市命名的乐团，标志着乐团发展迈入专业化、品牌化新阶段。是践行“文化强市”战略、丰富群众精神文化生活的重要载体。乐团以“创立品牌、突出特色、服务地方”的办团方针，走乐团发展与学科建设相结合的办学途径，成为高校与城市文化共建的生动实践。乐团的主要成员由音乐学院教师与学生组成。惠州交响乐团在音乐创作与表演中，深度挖掘惠州山水文化、历史文化、红色文化等优质资源，将本土元素作为核心创作方向。近年来结合大数据不断创新技术手段，将岭南音乐、惠东渔歌、客家山歌等本土文化元素与交响音乐形式相结合，并借助数字技术实现创作升级。

乐团以惠州本土历史文化为题材，完成了东江传媒网九周年云上音乐会，陆续创作了《罗浮颂》、《红色东江颂》等多部作品。吸引了230万人次在线观看。惠州报业传媒集团旗下各新媒体平台全网直播，引发网友广泛关注。多维剧场空间加上音诗画全方位立体展示，歌、舞、音乐等多种形式融为一体。这种声、光、影，包括电子音乐，能够和传统的器乐化的交响乐结合在一块，形成一个新的艺术表达的样式和舞台演出的一种样态，那么这种结合本身，就形成了一种新的演出样态。

在线下剧场深情演绎的同时，在线上网络传播也掀起阵阵热潮。惠州头条APP除了对活动进行现场图文、短视频直播外，在演出一结束即推出图文视频综合报道，惠报云播微信视频号推出短视频10多条；惠州日报抖音号推出一批小视频。惠州发布及时通过微博、微信、抖音、人民日报客户端、今日头条客户端、南方+等平台，推送了数十篇报道。使听众在欣赏音乐时，能够身临其境地感受到惠州的自然风光与人文底蕴。

（二）科技革新演出呈现：沉浸式体验交响乐作品内容

在演出呈现环节，惠州交响乐团打破传统音乐厅演出的固定

模式，借助科技手段打造多元化、沉浸式的演出场景，实现线上线下演出的联动发展。^[3]

随着科技的进步尤其是舞美灯光技术的应用，交响乐也可以是一场集听、视、触、感觉的综合性艺术演出。如《红色东江颂》《人民海防》的投影技术，可营造出逼真的现场演奏的感觉。近几年来，乐团引进和上演了一批脍炙人口的交响音乐会，这些作品将音乐和影视化呈现结合在一起，大受年轻观众追捧。

在交响乐发展面临的挑战中，最紧要的是吸引年轻观众。年轻人主要关注潮流、互联网、直播、游戏。当今，流行音乐已步入数字化时代，古典音乐也应以市场为导向，以满足惠州本地多样的艺术诉求和不断提升的艺术品味为目标，探索和实践数字化发展。^[4]

在线上演出方面，乐团借助短视频平台与直播平台，打造“云端音乐会”系列活动。同时，乐团在高雅音乐进校园活动中，设置了“音乐知识小课堂”环节，由指挥家与乐手在演出间隙讲解交响乐器的知识与曲目背后的故事，吸引了大量对交响音乐感兴趣的青少年朋友。此外，乐团还将演出视频进行剪辑，学生们制作成短视频发布在抖音、快手等平台，通过精彩的演奏片段与趣味的音乐科普内容，进一步扩大乐团的影响力。

三、惠州交响乐团科技创新实践的价值与存在问题

（一）创新实践的价值

惠州交响乐团的科技创新实践，为地方交响乐团的发展提供了可复制的经验，具有重要的现实价值。首先，突破了地域与受众限制，扩大了交响音乐文化的传播范围。通过线上直播与短视频传播，乐团的受众不再局限于惠州本地，而是覆盖了粤港澳大湾区乃至全国的音乐爱好者，有效提升了惠州本土文化的知名度。其次，推动了本土文化的传承与创新。乐团将岭南文化、客家文化融入交响音乐创作，并借助科技手段实现文化的现代化表达，使传统文化焕发出新的生机与活力。最后，促进了文旅融合的纵深发展。乐团打造的沉浸式交响音乐会，与惠州西湖、罗浮山等旅游资源相结合，丰富了惠州文旅产品的形态，为惠州文旅产业的发展注入了新的动力。

（二）存在的问题

尽管惠州交响乐团的创新实践取得了一定成效，但仍存在一些亟待解决的问题。其一，科技应用的深度与广度不足。目前乐团的科技应用多集中于创作辅助、演出呈现与传播渠道拓展等层面，在音乐教育、受众数据分析等方面的应用较少。例如，乐团尚未建立完善的受众数据分析系统，无法精准把握受众的喜好与需求，导致部分传播内容与受众需求脱节。^[5]其二，资金与人才短缺制约创新发展。科技设备的采购、技术团队的聘请都需要大量资金支持，而地方交响乐团的资金来源较为单一，主要依赖政府拨款，难以支撑大规模的科技投入。同时，乐团缺乏既懂音乐艺术又掌握数字技术的复合型人才，导致科技与音乐的融合不够深入。其三，内容与科技的融合度有待提升。在部分演出中，科技手段的应用过于形式化，未能与音乐内容深度融合，导致科技手

段成为“噱头”，反而影响了听众对音乐本身的欣赏。

四、科技时代惠州交响乐团音乐文化创新的优化路径

（一）深化科技应用，拓展创新维度

惠州交响乐团应进一步深化科技应用的深度与广度，拓展创新维度。一方面，建立受众数据分析系统，通过大数据技术分析不同平台、不同年龄段受众的喜好与需求，精准定位目标受众，制定个性化的传播与创作策略。^[6]另一方面，将科技应用延伸至音乐教育领域，开发线上音乐学习平台，利用人工智能技术为学习者提供个性化的学习方案，实现音乐美育的精准化推广。此外，乐团还可尝试与科技企业合作，探索人工智能作曲、虚拟现实音乐剧场等前沿领域的创新实践，推动交响音乐文化的多元化发展。

（二）拓宽资金渠道，培养复合型人才

针对资金与人才短缺的问题，乐团应采取多元化的解决方案。在资金方面，乐团应拓宽资金来源渠道，除政府拨款外，可积极寻求企业赞助、社会捐赠，开展商业演出与文化合作项目，增加资金收入。^[7]同时，乐团可申请文化产业发展专项资金，用于科技设备的采购与创新项目的开展。在人才方面，乐团应加强与高校的合作，与惠州学院等本地高校的音乐专业、数字媒体专业建立人才培养基地，定向培养既懂音乐又掌握数字技术的复合型人才。此外，乐团可聘请专业的技术人才与音乐专家组成顾问团队，为乐团的创新发展提供指导。

（三）聚焦内容核心，实现科技与艺术的深度融合

科技是手段，艺术是核心。惠州交响乐团在创新实践中，应始终坚持内容为王的原则，实现科技与艺术的深度融合。在创作与演出过程中，乐团应根据音乐内容的特点，合理选择科技手段，避免为了追求科技效果而忽视音乐本身的艺术价值。例如，在本土题材作品的创作中，应深入挖掘文化内涵，通过科技手段将文化内涵具象化呈现，使科技手段真正服务于音乐内容的表达。同时，乐团应加强对科技应用效果的评估，通过听众反馈、演出数据等方式，及时调整科技应用策略，确保科技与艺术的融合能够提升音乐的艺术感染力。^[8]

五、结论

科技时代为地方交响乐团的发展带来了全新的机遇与挑战。惠州交响乐团立足本土文化底蕴，以科技赋能为抓手，在音乐创作、演出呈现、文化传播等维度展开的探索与创新，为地方交响音乐文化的发展提供了宝贵的实践经验。尽管乐团在创新过程中面临资金短缺、人才匮乏、音乐文化内容与科技融合度不足等问题，但通过深化科技应用、拓宽资金渠道、培养复合型人才、聚焦内容核心等优化路径，有望突破发展瓶颈。^[9]

未来，地方交响乐团应始终坚持以文化传承为使命，以科技创新为动力，不断探索科技与艺术融合的新路径，推动交响音乐文化在地方的普及与发展，为文化强国建设贡献力量。^[10]

参考文献

- [1] 李岚. 科技赋能下我国交响音乐的创新发展路径研究 [J]. 音乐创作, 2023(02): 124-127.
- [2] 张勇. 地方交响乐团与本土文化融合的实践探索——以粤港澳大湾区为例 [J]. 文化月刊, 2022(11): 89-91.
- [3] 王敏. 数字技术在音乐演出中的应用与发展趋势 [J]. 演艺科技, 2021(05): 34-37.
- [4] 刘阳. 新媒体时代交响音乐的传播策略研究 [J]. 新闻研究导刊, 2020, 11(18): 234-235.
- [5] 陈曦. 虚拟现实技术在交响乐演出中的应用与效果评估 [J]. 艺术科技, 2024(01): 56-59.
- [6] 黄志坚. 地方文艺团体数字化转型的困境与突围——基于全国12个省市交响乐团的调研 [J]. 文化产业研究, 2023(03): 112-125.
- [7] 林悦. 岭南音乐元素在交响创作中的融合与创新 [J]. 星海音乐学院学报, 2022(02): 87-94.
- [8] 赵宇明. 人工智能编曲技术对传统交响乐创作的影响研究 [J]. 音乐探索, 2021(04): 67-73.
- [9] 孙佳. 新媒体矩阵在地方文艺团体品牌传播中的构建策略 [J]. 传媒论坛, 2023(15): 45-48.
- [10] 周倩. 科技赋能公共文化服务：交响音乐美育推广的新路径 [J]. 图书馆论坛, 2022(09): 102-108.