

体验经济视域下泉州南音的数字生态重构与价值链延伸

江梦妍（泉州师范学院陈守仁商学院硕士研究生）

摘要：在数字技术推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的背景下，泉州南音作为世界级非遗，虽已有基础档案，但在数字化传播与展示层面环节仍面临体验浅层化与文化内涵流失的困境。本文基于体验经济理论，引入 4E 维度探索其转型路径：在场景重构层面，提出通过沉浸式传播、VR/AR 及 AI 技术营造通感审美空间，重塑受众的在场体验；在产业链重塑层面，构建“上游 IP 资产化—中游虚实融合分发—下游跨界赋能”的闭环生态。研究表明，通过场景与产业链的双重重塑，可赋予南音新时代的生机与活力，并推动其从“物理馆藏”向“数字共生”的活态转型，最终实现传承与商业价值的双赢。

关键词：体验经济；泉州南音；数字化场景；全产业链；非遗活化

一、引言

2021 年，“宋元中国的世界海洋商贸中心”成功列入《世界遗产名录》，这一历史性事件不仅提升了泉州的国际知名度，更标志着泉州文旅产业正式进入井喷式发展的黄金机遇期。作为泉州最具代表性的非物质文化遗产，南音历经世代传唱绵延至今，承载着城市深厚的听觉记忆与历史文脉。然而，在以“短、平、快”为主要特征的数字媒体时代，社会大众的信息接收方式与审美习惯发生了深刻变革，这对以“慢、雅、静”为核心美学特征的南音构成严峻挑战。南音传统的传播方式高度依赖于特定的物理空间与严谨的仪式氛围，一旦脱离原有文化土壤进入碎片化的网络空间，极易出现传播语境断裂与受众代际脱节的问题。

当前，传统的南音数字化工作多局限于录音录像、乐谱扫描等“档案化”操作。这种保护性思维虽有效解决了非遗的“保存”问题、确立了其历史价值，但功能形式较为单一，未能突破“传播”与“体验”的瓶颈。艺术管理学科的核心在于连接艺术与受众，在体验经济视域下，消

费者不再满足于被动聆听音乐，而是追求一种沉浸式、情感化、具独特性的在场体验。因此，单纯的技术复刻已难以支撑非遗的活态传承，需借助前沿数字技术重构南音的演艺场景，使其从单一的“听觉艺术”转化为可观、可感、可互动的“综合美学体验”。

二、文献综述

本章围绕“南音的传承困境与产业化探索”“非遗音乐的数字化传播、体验与确权”两个维度展开综述，系统梳理学界已有研究成果与观点。通过梳理现有文献，厘清研究脉络与不足，为本文构建体验经济视域下的南音数字生态提供坚实的学理支撑。

（一）南音的传承困境与数字化 / 产业化探索相关研究

学界对南音的研究已从早期本体历史溯源，逐步转向传承困境的剖析以及商业化、空间化的现代生存探索，研究视角愈发多元且贴合时代发展，呈现出从“静态保护”向“活态共生”演进的趋势。

陈敏红（2010）较早关注南音传承主体，通

过实地调查探讨了传承人的社会地位与传授方式，为理解南音的生存土壤奠定了基础^[1]。随着现代化冲击，王丹丹（2018）虽重申了南音作为“海上丝绸之路”载体的历史价值，但陈燕婷（2019）敏锐指出了“原样传承”与“创新发展”的现实冲突，直指非遗发展面临的核心矛盾，揭示了传统传承模式在现代语境下的失衡困境^[2-3]。面对这一困局，学者开始探索产业化路径：林立策（2021）以夫子泉茶馆为例，验证了“南音+文旅”商业模式的可行性^[4]；崔旭（2022）进一步从文化空间视角出发，指出南音社群空间对增强城市文化辐射力的价值^[5]；近期，郑国权（2024）聚焦技术赋能，提出“声谱同步”等技术可大幅提升南音的可访问性^[6]；林雨彤（2025）则倡导构建官方与民间协同的交互模型^[7]。总体而言，现有研究虽已涉及产业与技术领域，但多为单点探索，缺乏基于体验经济视域的系统性场景重构研究。

（二）非遗音乐的数字化传播、体验与确权机制相关研究

关于非遗音乐数字化的研究，近年来研究层次持续迭代升级，已从单纯的“数字建档”深化为对“沉浸式体验”与“数据权益”的复合性探讨，这与体验经济所强调的深度参与及资产价值高度契合。

王蕊等（2022）强调了数字经济背景下，技术对传统保护模式的突破，助力非遗创新发展，对推动非遗产品化具有重要意义^[8]。赵岚（2023）进一步提出，应加强数字与传统媒介的协同，通过搭建数字化平台以吸引青年受众^[9]。进入2024年，研究重心明显向“体验”与“产业”倾斜：陈霞（2024）认为数字化是音乐产业转型的核心驱动力^[10]；刘欣晨（2024）则聚焦“非遗+文旅”的沉浸式体验设计，指出VR/AR技术能显著增强受众的在场感^[11]。针对数字化带来的版权新问题，聂鑫（2025）与高昊怡（2025）均围绕数据确权机制展开研究，强调明晰权利主体、构建分层保

护体系是保障非遗活态传承与资产化的关键^[12-13]；徐洪震（2025）则再次强调了基于新媒体的数字化体验策略^[14]。这些研究为本文构建“场景重构+产业链重塑”的双轮驱动模式提供了坚实的理论与技术支撑。

综上所述，既有研究已围绕南音的历史溯源、基础数字化建档及初步产业化探索等方面取得了丰硕成果，积累了大量可借鉴的实践经验，验证了数字技术介入非遗保护的必要性。然而，现有成果多局限于单一的技术应用展示或宏观策略探讨，缺乏从“体验经济”视域出发，将“前端场景重构”与“后端产业链重塑”进行系统耦合的整体性研究。特别是针对南音这一听觉艺术，如何基于4E模型构建虚实共生的深度体验生态，以及解决数字化进程中的数据确权与价值变现难题，相关论述尚显薄弱。这既是当前南音活态传承面临的现实瓶颈，也是本文试图突破的关键学术生长点。

三、现状审视

（一）建设现状：“档案化”保护的基建成就

近年来，学术界与文化管理部门高度重视南音的数字化保护，以泉州师范学院为代表的学术机构深耕非遗数字化领域，在此方面做出了卓越贡献。这些机构通过长期的田野调查与技术攻关，建立了完善的南音指谱数字化数据库，并利用OCR技术成功识别了古老的工尺谱，实现了乐谱文本从纸质到数字的转译。尤为珍贵的是，通过抢救性录制手段，大量老艺人的影音资料得以高清保存，记录下传承人独特的演奏技法与艺术神韵。这些基础性工作为南音构建了坚实的“数字基因库”，完成了非遗数据从物理形态到数字形态的基础转换，为后续深度开发与场景重构提供了不可或缺的内容资产。

（二）核心痛点：“场景感”与“产业链”的双重缺失

尽管数字化的基础设施日益完善，但在面向

大众传播的应用层面，南音的数字化呈现仍显单薄。首先是场景感的缺失。现有的线上南音产品多为晚会视频或简单的音频流媒体，受众仅作为屏幕前的旁观者“隔屏观望”；主流视频平台上的南音内容多为固定机位的舞台录像，难以让用户产生“在场感”。此外，手机屏幕的碎片化浏览方式，天然消解了南音原本需要静心沉浸的审美场域，外界噪音与视觉干扰大幅削弱了艺术感染力。其次是产业链的断裂。线上流量未有效转化为深度文化消费，商业变现能力不足，与之形成鲜明对比的是泉州“簪花围”，凭借强视觉冲击力和社交货币属性引爆全网，而当前南音数字化产品缺乏类似的文创抓手，导致用户在线上聆听后，难以产生购买周边或实地打卡的意愿，无法形成有效的产业闭环。

四、体验升级：基于4E模型的数字化场景重构

面对上述“有技术无体验”的困境，体验经济理论提供了破局思路。数字化不应仅是技术的堆叠，更应是审美、逃避现实、教育与娱乐四种体验的有机融合，要围绕用户感受打造全方位沉浸式文化体验，以解决受众“怎么看”和“怎么听”的问题。

（一）审美体验

审美体验的核心在于强化受众的“在场”感，使其沉浸于环境之中而无需进行实质性的身体活动。南音曲词古雅、意境深远，但对于缺乏古文修养的现代听众而言，存在较大的语言与文化门槛。重构策略应聚焦于“通感”美学的营造，利用全息投影与数字媒体艺术技术，可将南音工尺谱的线条美与曲词中的宋元意象，实时转化为流动的光影水墨画面。以经典名谱《梅花操》为例，传统的欣赏方式依赖听众的想象力，而在数字化场景中，舞台通过裸眼3D技术，即可呈现梅花从含苞待放到傲雪盛开的动态视觉过程。这一路径已在2023年央视春晚《百鸟归巢》节目中得到成功验证：该节目利用AR（增强现

实）技术，将南音工尺谱的线条实时转化为空中流动的金色凤凰与吉祥纹样^[15]。这种“可视化的音乐”，让听不懂闽南语的全球观众仍能被南音的视觉美感所震撼，实现了“听觉”与“视觉”的高度融合，既降低了欣赏门槛，又营造出极致的东方美学空间，让受众在视觉震撼中领悟音乐内涵。

（二）逃避现实体验

逃避现实体验要求受众高度参与并完全沉浸，仿佛置身于另一个平行时空，获得身心放松之感，这是缓解现代人现实焦虑、满足猎奇心理的关键。针对这一需求，可开发“VR全景南音”项目，利用虚拟现实技术复原宋元时期泉州聚宝街的茶楼或画舫场景。用户只需佩戴VR设备，便能打破时空界限，以第一人称视角“穿越”回宋元时代，坐在虚拟乐师身旁，甚至可通过VR手柄模拟拿起拍板参与合奏。这种“时空穿越”的极致体验感，能有效激发追求新奇体验的Z世代群体的兴趣，让他们在虚拟世界中暂时逃离现实压力，使南音从“老古董”转变为具有强沉浸感的“穿越神器”。

（三）教育体验

教育体验强调受众的主动参与与知识吸收，通过体验实现技能或认知的提升。传统的南音传承依赖“口传心授”，周期长、难度大，令许多年轻人望而却步^[16]。数字化重构需着力开发AI辅助教学与互动游戏，可依托泉州师范学院已建成的庞大南音指谱数据库，进一步开发“南音大师”的交互式App。该程序利用先进的AI语音识别技术，让用户对着手机吹奏洞箫或演唱简单的南音唱词，系统能实时判定音准并给出评分；同时引入“闯关升级”的游戏化机制，用户在胜负欲的驱动下，可不知不觉地完成从识谱到发音的基础训练。这种寓教于乐的教学方式，可将枯燥的学艺过程转化为即时的成就感反馈，有效降低了学习门槛。

（四）娱乐体验

娱乐体验旨在通过感官刺激带给受众直接的愉悦感与放松感。为拓展南音的受众边界，需推动“南音+”的跨界内容生产。一方面，鼓励数字艺术家将南音采样与电子音乐、国潮嘻哈等流行元素结合^[17]，制作适合短视频平台传播的“新南音”，打破刻板印象。另一方面，游戏跨界已成为非遗破圈的关键——以2024年现象级游戏《黑神话：悟空》为例，其将非遗“陕北说书”无缝植入游戏剧情^[18]，不仅让传统唱段在海外视频网站播放量破千万，更引发了全球玩家对中国西北文化的探索热潮。

南音完全可以复刻这一路径，开发南音主题的数字剧本杀或与国风游戏联名，将南音曲目作为推理解谜的关键线索。例如，可设定一个宋元泉州的海商谜案背景，玩家需在沉浸式的剧情探索中反复聆听南音以获取破案信息。这种设计将被动接受转化为主动探索，显著增强了娱乐性，从而在娱乐互动中完成文化的传播与认同。

五、价值闭环：艺术管理视域下的全产业链重塑

如果说数字化场景重构解决了南音“前台体验”的问题，那么构建全产业链闭环则是为了解决其“后台造血”的可持续发展问题。从艺术管理的视角来看，需构建上游创造、中游实现、下游衍生的完整闭环。

（一）上游：价值创造——文化资源的IP化与数字资产确权

产业链上游主要解决“卖什么”的问题，核心在于将传统文化资源转化为可确权、可交易的数字资产。在体验经济中，产业链上游不再是简单的“保存”，而是“原材料的深加工与IP孵化”。

1. 基于AIGC的内容生产新范式

传统的非遗内容生产依赖人力，效率低且难以规模化，而在Web3.0时代，技术赋能成为新

方向，应引入AIGC技术重塑生产流程。首先，需构建南音专属的垂直大模型，通过训练AI掌握南音独特的工尺谱逻辑与五声音阶规律，利用AI技术对残损古谱进行数字化补全，并辅助现代作曲家快速将南音元素融入流行音乐编曲，降低创作门槛。其次，应打造数字人矩阵，采集国家级非遗传承人的面部表情与演奏动作，构建高保真的“南音数字传承人”^[19]。这既能突破高龄传承人无法高频演出的现实困境，又能让数字人在元宇宙中实现全天候的标准化教学与演出，达成“永不落幕”的传承目标。

2. 区块链赋能的IP确权体系

针对非遗数字化面临的版权难题，一直是行业亟待破解的痛点，需借助区块链技术构建确权机制，将传统文化资源转化为可确权、可交易的数字资产^[20]。一方面，可通过NFT铸造技术，将珍贵的工尺谱手稿孤本、名家绝版录音铸造为数字藏品，每个NFT均包含不可篡改的链上凭证，赋予非遗数字内容以唯一性和稀缺性，使其具备收藏与交易价值。另一方面，利用智能合约建立版税自动分发机制，当南音数字作品在二级市场流转或被商业授权时，每笔交易的收益都能自动按比例回流至传承人或剧团，从根本上保障非遗持有者的经济权益。

（二）中游：价值实现——虚实融合的场景分发与交互

产业链中游主要解决“在哪里卖”和“怎么卖”的问题，核心在于构建可触达受众的数字化体验场景，需打造“线上种草—线下拔草”的O2O闭环模式。

1. 元宇宙化的线上分发矩阵

线上分发的重心在于打破物理限制、吸引公域流量，构建“公域引流—私域沉淀”的流量转化漏斗。应突破传统的流媒体播放形式，打造“云上南音社”，依托VR/AR技术搭建无地域限制的虚拟社交空间。全球南音爱好者可在虚拟泉

州古厝中创建自己的虚拟化身 (Avatar)，通过低延迟技术实现跨时空的实时合奏，重建因地理距离淡化的社群联结。同时，利用大数据用户画像技术，在抖音、Bilibili 等平台开展算法驱动的精准传播，例如向古风爱好者推送“南音+汉服”视觉内容，向二次元群体推送“南音+动漫”混剪，通过推荐机制触达公域流量，将泛兴趣人群逐步转化为精准受众^[21]。

2. 线下实景的数字化增强

线下场景是流量承接与深度体验的物理节点，应致力于实现“古迹+非遗+科技”的空间叙事，打造无需佩戴设备的裸眼 3D 全息剧场。事实上，泉州大剧院推出的《遇见泉州》大型沉浸式演出已做出有益探索^[22]：该剧目通过全息投影还原了宋元泉州繁华盛景，让观众在光影环绕中聆听南音，其高达 90% 的高上座率充分验证了“科技+非遗”线下演艺模式的商业潜力。建议在此基础上，进一步在古城核心区设立“南音数字体验馆”，利用 LBS 与 AR 实景复现技术开展虚实融合的文旅导览——游客只需用手机扫描古迹，即可看到虚拟的宋代乐师现场演奏的历史场景。此外，打造无需佩戴设备的裸眼 3D 全息剧场，通过数字媒体艺术将南音曲意视觉化，让观众在“声、光、电”的沉浸式氛围中感受南音的意境之美，提升线下文旅体验的深度与感染力。

（三）下游：价值衍生——品牌生态构建与跨界赋能

产业链下游主要解决“还能卖什么”的问题，延伸产业盈利空间，核心在于挖掘长尾价值，构建多元化的衍生品生态。

1. 具备“社交货币”属性的文创开发

文创开发不应局限于静态摆设，而需成为年轻人社交互动的载体，聚焦粉丝经济的挖掘^[23]。可开发互动式数字文创，例如“南音 AR 试装”滤镜，用户一键即可穿戴虚拟南音演出服饰，拍摄视频并分享至社交平台，形成裂变传播。同时，

推出虚实互通的实体产品，例如内置 NFC 芯片的“南音国潮盲盒”或“会唱歌的明信片”——用户购买实体产品后，通过手机感应即可解锁专属的数字音乐版权或隐藏款虚拟皮肤。这种设计打通了线上线下的消费权益，提升了产品的附加值与复购率。

2. “南音+”跨界产业生态的拓展

跳出单纯的音乐圈层，将南音作为核心文化要素赋能其他产业，是实现长尾变现的关键路径。在游戏与影视植入领域，可主动对接《原神》《黑神话：悟空》等现象级国风游戏，将南音融入背景音乐或剧情任务线索，借助游戏庞大的用户基数实现文化输出。在文旅康养融合方面，结合南音“和、雅、正”的音乐特质，与高端酒店、疗愈机构合作打造“南音数字疗愈空间”——通过全息投影营造静谧氛围，配合南音的缓缓节奏提供沉浸式心理疗愈服务，从而开辟非遗音乐在健康产业的新蓝海。

六、结语

本研究立足体验经济视域，针对泉州南音当前面临的“数字化形式单一”与“产业造血功能缺失”的双重困境，构建了基于 4E 模型的场景重构路径与全产业链生态系统。

研究表明，数字化转型不应止步于“档案式”的记录与保存。通过《百鸟归巢》式的审美可视化、VR 全景的沉浸式体验、AI 辅助的低门槛教育及跨界游戏的娱乐互动，南音完全具备从“传统听觉艺术”向“现代综合体验”转译的潜力。同时，依托 NFT 确权、元宇宙分发与社交文创开发，构建“上游资产化—中游场景化—下游衍生化”的商业闭环，是破解非遗“叫好不叫座”难题、实现自我造血的根本保障。

对于艺术管理实践而言，这意味着管理重心需从传统的“原真性保护”向“数字化资产运营”拓展。当然，在技术赋能过程中，如何坚守南音“雅正”的文化内核，避免过度的商业化与娱乐

化消解其神韵，仍需在未来实践中保持审慎平衡。唯有在“守正”与“创新”间找到动态契合点，泉州南音才能真正打破物理时空的局限，在数字世界奏响当代“宋元遗响”，实现文化传承与产业发展的双赢。

参考文献

- [1] 陈敏红. 非物质文化遗产南音传承人的保护研究[J]. 艺苑, 2010(4): 90-92.
- [2] 王丹丹. 南音文化传承研究[J]. 人民音乐, 2018(10): 50-52.
- [3] 陈燕婷. 南音传承困境谈[J]. 人民音乐, 2019(2): 50-53.
- [4] 林立策, 陈珊萍. 古厝古乐新产业——泉州夫子泉茶馆“南音商业模式”研究[J]. 中国音乐, 2021(4): 39-44.
- [5] 崔旭. 中国非遗保护语境下文化空间的空间化问题反思[J]. 东南学术, 2022(5): 116-124.
- [6] 郑国权. “声谱同步”: 泉州南音实现数字化网络化[J]. 福建艺术, 2024(10): 12-19.
- [7] 林雨彤. 遗韵与新生: 文化空间视角下非遗音乐的现代文化实践——以泉州南音为例[J]. 艺术大观, 2025(6): 146-148.
- [8] 王蕊, 齐小玥, 何军, 姚明珠. 数字经济下非物质文化遗产产品的数字化建设研究[J]. 商展经济, 2022(15): 4-7.
- [9] 赵岚. 民间音乐类非物质文化遗产的数字化传播[J]. 传媒, 2023(12): 77-79.
- [10] 陈霞. 音乐产业数字化与优秀传统文化传承[J]. 山西财经大学学报, 2024(S2): 95-97.
- [11] 刘欣晨. 数字赋能下的“非遗+文旅”沉浸式体验设计与传播策略[N]. 中国文化报, 2024-10-29(3).
- [12] 聂鑫. 非物质文化遗产数字化保护中的数据确权机制研究[J]. 宁夏社会科学, 2025(6): 130-140.
- [13] 高昊怡. 数字时代非物质文化遗产知识产权保护困境与优化路径[J]. 中国价格监管与反垄断, 2025(12): 140-142.
- [14] 徐洪震. 新媒体环境下基于数字化体验的非遗传播策略研究[J]. 数字化传播, 2025(11): 113-115.
- [15] 黄月萍, 陈恩慧, 陈静愉. 南音的创造性转化及其当代表达——以2023年央视春晚《百鸟归巢》为例[J]. 泉州师范学院学报, 2025, 43(3): 57-62.
- [16] 陈晓燕. 新媒体时代泉州高校传承发展南音研究[J]. 黄河水利职业技术学院学报, 2024, 36(1): 95-99.
- [17] 王进鑫. 看《百鸟归巢》银河舞金翼——千年南音再次成为“顶流”[J]. 曲艺, 2023(3): 31-34.
- [18] 李鹏睿, 王文润, 徐鑫桐. 新媒体介入传统曲艺的传播范式重构——以陕北说书短视频传播矩阵建设为例[J]. 榆林学院学报, 2026, 36(1): 22-28.
- [19] 戴雨晴, 朱晓语, 李澜昱. 非物质文化遗产的数字化传播探析——以皖北地区为例[J]. 东方收藏, 2025(5): 167-169.
- [20] 柯小杰. 非遗创新的科技赋能与文旅发展的协同机制研究[J]. 中国非遗传承与研究, 2026(1): 81-88.
- [21] 赵姗, 田博, 郭佳楠. 算法推荐赋能高校精准思政的逻辑耦合、现实困境与行动路向[J]. 伊犁师范大学学报, 2025, 43(4): 31-42.
- [22] 颜雅英, 刘欣婷, 贺举, 等. 文旅融合背景下泉州非遗舞蹈的产业化开发[J]. 宁德师范学院学报(哲学社会科学版), 2026(1): 58-64.
- [23] 曹宋艳. 基于蚌埠地域文化元素的博物馆文创产品设计研究[D]. 深圳: 深圳大学, 2022.