

现代音乐表演艺术专业与演艺市场对接的策略研究

翟 驰

四川文化艺术学院 四川 绵阳 621000

【摘要】：伴随我国文化产业的迅猛发展，演艺市场的格局、需求与运作模式经历了深刻变迁，对音乐表演艺术人才的培养提出了新的标准。高等艺术院校音乐表演专业的教育与瞬息万变的演艺市场存在一定程度的脱节状况。本文意在探究音乐表演艺术专业怎样与演艺市场达成有效对接，文章起始对二者对接的现状与要义进行了概括，接着剖析了达成对接的关键意义，最后从人才培养、课程改革与实践平台搭建三个维度提出了针对性的策略建议，旨在为专业教育的优化以及市场适应型人才的培育提供参考。

【关键词】：音乐表演艺术；演艺市场；专业教育；人才培养；对接策略

DOI:10.12417/2705-1358.26.03.023

引言

音乐表演艺术专业把培养具备高超技艺和艺术表现力的专业人才作为核心目标，传统的专业教育模式聚焦于技能训练与经典曲目呈现，其评判体系多以学术性和艺术性为展开方向。在市场经济与文化消费走向多元化的现今，演艺市场不仅要求从业者拥有扎实的专业素养，还对其市场洞察力、综合实力、创新理念及跨界适应能力提出了更高的标准。这种需求端的变动与教育供应端相对稳定的模式之间形成了矛盾，致使部分毕业生遭遇“学难致用”的窘境。因此，全面探究音乐表演艺术专业与演艺市场衔接的对策，带动专业教育在坚持艺术本真的同时，强化市场敏感度与社会服务能力，已成为一项急切且具有现实意义的课题。

1 音乐表演艺术专业与演艺市场对接的概述

1.1 对接的基本内涵

音乐表演艺术专业跟演艺市场的对接工作，关键在于专业人才培养体系和市场实际需求达成动态平衡与积极互动。它并非单纯地把教育推向商业化，而是着重在遵循艺术教育准则、确保专业水平的基础上，积极留意、剖析并顺应市场对人才知识架构、能力层面和发展潜能的新诉求，让人才培养目标更具前瞻性与适应性。

1.2 当前对接的主要现状

我国大部分音乐表演专业院校依旧以“象牙塔”式的精英教育作为主流，课程设置着重于独奏（唱）能力的培养，教学内容和市场流行的多元化表演形式、制作流程、运营管理的关

联程度不高^[1]。市场反馈机制未能有效嵌入教学评估体系，使得教育者对学生未来的职业成长路径和市场需求变动缺乏充分清晰地认识。

1.3 实现对接的核心理念

达成有效衔接，务必要树立“以生为本、面向未来”的核心理念，这表明教育要立足于学生长期的艺术生涯与职业成长。在巩固其专业底蕴的同时，融入市场素养与职业能力的培养，既可以迈入高雅艺术殿堂，又能够契合多种演艺环境的“一专多能”型复合人才的培养。

2 推动音乐表演专业与演艺市场对接的重要意义

2.1 促进学生高质量就业与可持续发展

深度贴合市场，表明音乐表演教育不再拘泥于传统的技能训练，而是把行业最新趋势与职业素养贯穿教学全流程。学生在求学期间能够借助校企合作、行业研讨、仿真项目等途径，透彻领悟演艺行业的运营机制与生存状况，除了表演技艺，他们还可以开展系统地学习自我品牌建设、新媒体运营管理、演出策划与传播、基础舞台督导及小型团队治理等实用技能^[2]。这种综合性能力培育，这种复合型能力的培养模式，大幅拓宽了毕业生的就业范畴——他们不仅能够成为演员、演奏员，还可以担任艺术策划、文化经纪、社区艺术指导等多样岗位。这提升了学生在瞬息万变的市场中的应变力与转变能力，协助他们达成从“艺术学习者”到具备职业认知、经营思路和可持续成长潜能的“艺术职业者”的平稳转变，为其长期职业发展筑牢稳固根基。

作者简介：姓名：翟驰，出生：1996.02.10，性别：男，籍贯：辽宁省营口市，民族：汉，职称：讲师，职务：无，研究方向：音乐表演学历：本科。本文系四川文化艺术院校级教研重点项目，课题名称：音乐表演艺术专业与演艺市场对接的策略研究，课题编号：2024JY11

2.2 驱动专业教育自身的改革与创新

市场需求所产生的倒逼效应,成为推动音乐表演教育革新的核心动力。在契合市场的进程里,院校需积极破除封闭式办学格局,持续核查并改进人才培养方案,把行业准则、技术革新和业态演变及时转变为教学素材,这带动课程体系从单一技能传授,转变到融合数字音乐制作、舞台科技应用、艺术项目管理、跨媒介表演等内容的谋划。实践教学环节获得提升,通过构建实践基地、邀请行业导师、开展实际项目实操,促使教学与产业前沿接轨。此过程顺理成章地破除了声乐、器乐、理论等传统学科之间的隔阂,推动了音乐与科技、管理、传播等领域的跨界整合,由此带动音乐表演教育往更开放、更综合、更创新的方向迈进,培育出可引领而非仅适应行业发展的新型艺术人才。

2.3 繁荣演艺市场与满足社会文化需求

高水准且顺应市场的新型表演人才,是演艺市场蓬勃兴盛不可或缺的支撑。他们不但拥有坚实的艺术基础,还知晓怎样对接观众、运作项目、契合当代文化情境。这类人才有能力创作并展现更多既蕴含艺术精髓又符合观众审美倾向、兼备思想内涵与观赏效果的作品,进而大幅提升社会文化产品的供给档次与质量^[3]。他们更精于利用多元媒介与传播举措,扩大演艺作品的传播范围与社会效应,让艺术切实融入大众生活,这直接契合了人民群众不断增长且日趋多元的精神文化需求,提升了文化服务的实效性 with 吸引力。这类人才的持续输送,能够提升演艺行业的整体专业水平与创新动力,促进创作、演艺、市场接纳之间的积极互动,助力文化消费市场的升级与健康循环,为社会主义文化的繁荣注入绵绵不绝的实践动力。

3 实现音乐表演专业与演艺市场对接的具体策略

3.1 重构面向市场的人才培养模式

在艺术教育范围当中,院校要主动冲破传统的封闭式办学架构,积极、不间断地开展深度的行业调研工作。这需要院校和各类剧团、演艺公司、音乐节运营机构、文化传媒企业以及新兴的数字音乐平台等构建起常态化的交流合作机制,借助举办专题研讨活动、人才需求深度访谈、毕业生长期跟踪调查等途径,共同探究行业发展态势、技术变革走向以及对人才能力构成的新要求。依托这种深度的产教合作所形成的见解,院校要跟行业伙伴协作,共同介入人才培养方案的制订或定期性修订,保证育人目标和行业实际需求紧密契合,杜绝人才培养与实际应用场景分离。

在课程体系的具体搭建方面,需探寻构建一种融合坚实专业基础与灵动市场适配性的“专业核心+市场模块”模式。其“专业核心”范畴,务必秉持对声乐、器乐、作曲、音乐理论

等传统核心课程的高规格、严把关,夯实学生的艺术根基与专业涵养。大规模扩充并深化“市场模块”的选修课程体系,有体系地增添艺术项目策划与运营、舞台管理与技术基础、数字音乐制作与营销、文化政策与版权法律实务、观众拓展与艺术教育乃至数据分析基础等课程。这些模块意在为学生拓展眼界,给予其把艺术才华转变为社会价值与市场价值所必备的综合知识与跨领域能力,让其成为既通晓艺术又熟知市场的综合型人才。

为助力这一新型课程体系的高效落实,有必要革新传统的师资配置模式,彻底推行“学业导师+行业导师”的双师指导制度。校内专任教师承担学业导师一职,主要致力于学生专业基础的巩固、艺术涵养的提高与学术进步的规划^[4]。行业导师是从合作院团、文化机构里的资深艺术家、管理者、技术专家中选拔聘任的。他们借助定时讲座、研习工作坊、项目引领、实习指导等途径,把一线的行业动态、实战经验、项目运作模式以及职业规范融入教学,可助力学生搭建起一座贯通学术殿堂与产业前沿的多维化成长支撑体系,提供从艺术钻研到职业进阶的全方位、实操性指引,从而极大增强学生的就业竞争力与行业适配能力。

3.2 深化课程教学内容与方法的改革

在声乐、器乐等专业主课的教学过程里,教师在强化学生传统经典曲目演奏能力的同时,能有序且有针对性地把当下演出市场的新颖内容融入教学中。这涵盖了对当下音乐厅、剧院里频繁上演的流行曲目开展风格解析与技术处置讲解,针对经典音乐剧中标志性唱段的戏剧情境、角色刻画与演唱技能进行深度剖析,以及对优秀影视作品配乐的主题动机、情感烘托手段和音画关联进行鉴赏与排练。这种融合并非浮光掠影,而是引领学生体会不同语境里音乐的功能与展现差异,让其艺术技能与庞大的市场需求及繁杂的审美偏好构建关联,培育其适应多样演出场景的应对能力与艺术解读力。

为使学生更透彻地体会从“作品”到“产品”的演变过程,应积极推广项目制教学与工作坊模式。可围绕“一场主题音乐会”“一部小型音乐剧片段展演”抑或是“一个原创影视配乐项目”等设定具体工作任务,使学生在教师引领下,分组模拟实际演艺项目的完整进程。他们需要协同开展从剧目的规划与曲目挑选、团队的搭建与职责划分、排练规划的拟定与落实、演出推广方案的构思与推行,直至最终的舞台组合与公开亮相。这种体验式、集体化的学习模式,不仅增强了学生的综合艺术实践能力,还让他们在过程中切实体会艺术创作所必备的项目管理、团队协作、成本把控与观众交流等非技术性关键能力,达成从单纯表演者向复合型艺术从业者的初步过渡。

面对演艺领域不断深入的数字化变革,课程体系必须积极

增进对信息技术的融合与运用。应特别开设或加强像“艺术机构新媒体运营”“线上演出策划与制作”“数字音乐传播与版权”“虚拟舞台技术基础”这类相关课程与专题讲座。这些内容意在让学生学会借助社交媒体开展品牌塑造与受众交流、规划并实施高品质的线上直播演艺活动、利用基础软件开展音视频剪辑与制作,以及领会数字发行与网络著作权等关键知识。提高学生的“数字化生存能力”,表明他们未来不光能在传统舞台上大放异彩,还能沉稳应对网络视听平台、数字剧场等新兴产业形式的挑战与机遇,成为能够于线上线下多维度艺术空间中开展创作、制作与传播工作的新型艺术人才。

3.3 搭建多层次、常态化的实践对接平台

艺术院校务必把校外实践基地的搭建与维系当作人才培养的关键命脉,努力拓展并夯实与业界的深度联结。这需要院校与国家级、省级重点艺术院团、标志性音乐厅、歌剧院、具备影响力的演艺经纪公司及文化传媒机构构建战略性的长久合作关系,经由订立框架合约,厘清双方的权利和义务,进而为学生搭建稳定、多样、高层次的实践渠道。这些基地除了要提供常规的岗位实习机会,使学生深入幕后熟知运营管理、舞台技术与市场推广的实际情况,还应按系统地开展专业观摩、大师工作坊活动,并且努力让学生以合唱队员、乐团乐手或者见习演员等身份,切实参与到合作院团的年度制作或者商演项目中,使他们在真实的生产场景中磨炼专业技能与职业素养。

院校还需积极搭建更多样化的实践舞台与竞赛契机,积极申请、承办或者引进区域性乃至全国性的音乐节、专业赛事、原创作品展示等活动意义重大,倡导并汇聚学生以个人独奏、重奏组合、演唱组抑或原创乐队等形式报名投身,接受行业评委与市场的考验^[5]。参与这类活动本身便是一个完整的项目实

践过程,从曲目挑选、排练雕琢、宣传物料筹备到现场展示与赛后总结,全方位再现了艺术市场竞争的真实情形。这不仅可磨炼学生的舞台呈现力与心理品质,更可激活其竞争理念、品牌构建理念与观众互动理念,是衔接校园学习与职业舞台必不可少的磨炼平台。

在校园内部环境打造方面,需着重搭建极具逼真度的实践教学平台,搭建“准职业”的孵化环境。可参照企业运营的模式,创建由学生引领、教师辅导的模拟演艺经纪工作室、小型演出策划团队或艺术项目策划中心,给予这些团队一定的现实或虚拟经费,使其全面负责规划并开展面向校园或社区的小型音乐会、艺术沙龙、公益演出等活动。从市场调查、策划规划、经费核算、赞助协商、宣传传播、票务管控到现场实施与成效评定,让学生在校园里就可完整经历一个微型演艺项目的全部运营流程。这种全身心投入式的“做中学”,可助力学生预先积攒珍贵的项目管理、团队协作、客户沟通与风险应对的“准职业”经验,有效填补从课堂到职场的“最后一公里”差距,极大增强其毕业后的岗位适应能力与创新创业潜力。

4 总结

音乐表演艺术专业与演艺市场的高效衔接,是新时代艺术教育进步的必然走向,也是文化市场兴盛的内在需求。这一对接并非屈从,而是一种正向的聚合与演进。它要求专业教育在恪守艺术理念与规范的同时,以更具开放性的状态迎接市场转变。借助重塑培养模式、强化课程革新、构建实践平台等举措,系统性培养出技艺娴熟、素养周全、适应性能佳的音乐表演人才,才能够达成个人职业拓展、教育成效提升与市场兴旺发达的多维度共赢,给我国文化强国构建增添持续不断的艺术动力。

参考文献:

- [1] 梁帅.数字技术赋能演艺形象审美表达的当代价值探析[J].文艺评论,2024(2):102-112.
- [2] 张磊,胡小满.音乐表演在抗日根据地“礼宾”的意义[J].云南艺术学院学报,2023(3):22-26.
- [3] 张楚君.基于舞台表演艺术的市场开拓和观众培养途径研究[J].艺术家,2023(2):152-154.
- [4] 于恒源.超越爱情的正义复仇评音乐剧《基督山伯爵》中文版[J].中国戏剧,2025(4):80-81.
- [5] 梁飞豹.戏曲音乐与舞台表演的互动关系——以琼剧为例[J].喜剧世界(中旬刊),2024(5):0009-0011.