

# 对专业音乐艺术类高校非营利演出管理工作的探究

## ——天津音乐学院演艺中心演出管理工作之我见

任洪蛟 阎修彤 张舒昂

(天津音乐学院 天津 300171)

**【摘要】**专业音乐艺术高校非营利演出管理工作,是在非营利机构的基础上开展的。以天津音乐学院为例,学院相关的非营利演出管理工作就是指在非营利政策为出发点下开展的演出策划、舞台管理、场地调度、团体组织等教学管理与实践工作。研究专业音乐艺术类高校非营利演出管理工作,对于专业音乐艺术高校优化教学、提升教学质量、强化学科建设都起着至关重要的作用。

**【关键词】**专业音乐艺术高校;非营利演出管理工作;音乐艺术

**DOI:** 10.18686/jyyxx.v3i6.47879

### 1 现状分析

音乐学院,作为专业音乐艺术类高校,一直是文化艺术形成、传播的主力军。音乐艺术类高校凭借自身学科优势,在文化艺术领域,特别是音乐艺术领域有着绝对的主导的重量级地位。

文化的传播必然带来文化的消费,而消费活动势必会形成消费市场。目前,以天津地区来说,比如天津大剧院、天津音乐厅等重要文化艺术场所,主要还是以营利性演出的形式为主要模式。但是不可忽视的是,非营利性演出模式对于文化的繁荣与发展,还是起着绝对重要的作用的。

近年来,天津音乐学院一直采用非营利性质的演出模式开展院内外各项演出与艺术实践活动。根据数据显示,最近四年来,每年由天津音乐学院牵头的校内外各项演出与艺术实践活动多达近五百场。习近平总书记在文艺工作座谈会上强调,“一部好的作品,应该是把社会效益放在首位,文艺产业的作用,不仅是看挣了多少钱,看举办了多少次文艺演出,更要看文艺产品能不能为社会提供感染人、启发人,提升人的思想情感、价值观念、思维模式等,助力国家和社会向上发展。”由此可见,有积极意义的演出,不仅仅以金钱为导向,不仅仅以市场营销、营利为单一模式,非营利演出在文化艺术传播领域,也有着十分重要的地位,而研究非营利演出的管理工作,就显得更为重要。

而对于我院师生来说,演出与艺术实践活动的开展不仅仅是对内检验音乐艺术类高校教育水平的方式,更是对外展现我院专业艺术水平的重要平台,同时也是其他社会观众快速、便捷且经济地近距离接触艺术的一种重要途径。从根本上来说,天津音乐学院为非营利性演出提供了有力的平台。

目前,我院的各项演出均免费面向社会公众开放,首先,这样做的目的不仅在于能鼓励更多的观众走进艺术场所,给大家一个共同学习进步,相互交流理解的平台。其次,这更是学院专业演出与艺术实践由课堂走向实践,由校园辐射社会的重要体现,对于学院教学实践、提升学科建设都有着十分重要的实际意义。以学校非营利演出管

理工作为有效切入点,实际研究非营利演出工作的管理与优化改进,由学院非营利演出为起点,进而探究整个非营利演出管理工作,这对学校今后更好地开展非营利性演出管理工作乃至对整个研究领域工作的扩充、补充,都有着非常重要的实际意义。

### 2 我院非营利演出管理工作现状与优化改进

#### 2.1 我院非营利演出管理工作的现状

现阶段,基于非营利模式,我院仍然采用传统的“纸上申请”的演出申请模式与人工录入、人工审批的管理工作流程,即演员在演出之前提出书面申请,各级领导审批的传统模式。纸上申请,人工填写,人工录入、人工审批,这样的管理工作流程势必会造成信息的重叠、错误与信息丢失。此模式已经逐步落后于普遍信息化的现代管理模式,有着明显的制约性、滞后性、不稳定性和不确定性。由此可见,优化调整演出管理工作流程,打造一站式信息化管理平台对于现阶段非营利演出管理工作势在必行。

#### 2.2 我院非营利演出管理工作流程的优化调整

“贴近化、服务化、信息化、科学化”,已经成为高校各项管理工作的时代主流。传统意义上的“上下级”、“层层审批式”的管理方法逐步开始不再适应当前环境下的一线管理工作。而非营利演出的特殊性,就决定了其管理工作在演出内容、营销宣传模式与观众拓展等方面较营利性演出有本质上的不同。与此同时,非营利演出管理工作不需要考虑资金来源等问题,在先天上具有一定的工作便利性与简化性。对于旧的非营利演出管理工作流程,要敢于逐步打破,把“多页化”申请简化为“单页化”,把“逐级审批”流程简化为“一次性审批”,从而形成“一次性”、“一站式”申请审批的工作流程,这样做的目的不仅仅是给申请者减负,同时也是给管理工作减负,不仅减轻了工作难度,更提升了工作效率,提高了工作准确性。

#### 2.3 我院演出申请一站式信息化管理平台的打造

根据笔者前期的线下调研,对于非营利性演出管理工作的信息化管理平台搭建,在全国范围内已有先河。通过

网页、微信公众号或微信小程序,申请者根据自己实际需要,在线申请演出场地,通过后台自动计算、对比、筛选后,向申请者退返无效申请,并说明原因,再将有效申请反馈于管理人员,管理人员在线审批、在线办理的工作模式已经趋于成熟,有很高的可行性。搭建信息化管理平台,避免了重复性投资,且维护成本较低,十分适用于目前我院非营利性演出管理工作的实际特性与工作实质,对我院开展好非营利性演出管理工作有着积极意义。

### 3 深挖细掘找资源,对外交流促发展

上文提到,非营利演出管理工作在演出内容、营销宣传模式与观众拓展等方面较营利性演出有本质上的不同。与营利性演出管理工作相比,非营利性演出工作的重点在于基于非营利框架下如何管理好演出。

首先于演出内容上来说,非营利演出先天屏蔽了一些演出内容的市场导向的干扰,使得演出内容可以同时走向两个不同方向,即更加专业与更加贴近百姓生活。非营利演出可以根据学院自身课程安排与艺术实践开展的实际情况,酌情选择演出内容,无论是更专业化,还是更贴近百姓生活,都无需过多考虑市场导向,这对于学院非营利演出管理工作的有序顺利开展,给予了很大的帮助。

其次,在演出营销宣传模式上,非营利演出管理工作应该秉持“请进来和走出去”的基本原则。

第一步,应进一步扩大院内演出与艺术实践规模,实施“请进来”的方针。在未来,学院演出管理部门可以邀请国内外多所音乐类高校甚至是综合类大学的相关院系来我院交流演出、开办大师课。已在我院成功开展过的,如中央音乐学院学术交流活动、上海音乐学院学术交流活动与西安音乐学院学术交流活动,能够更多地鼓励院校、师生之间交流,相互取长补短,增加艺术实践经验,提高艺术专业水平。

而在“请进来”的基础上,还要继续深挖内部演出资源,多发掘好的作品,将更多好的作品搬上舞台;同时充分利用现有资源,开设各类艺术比赛,让学院内部演出与艺术实践活动丰富起来。

第二步,要立足本地面向全国,加强“走出去”战略。积极组织院内优秀作品,经过前期的各项组织、协调等筹备工作,将优秀作品搬上舞台,充分展现学校优秀教育教学成果,扩大学校在国内国际艺术领域的影响力。

### 4 打造专业团队,优化组织架构——艺术总监、舞台监督与演出执行

在非营利演出管理工作的开展中,往往涉及到多领域工作的重叠。所以,做好非营利演出管理工作不仅仅体现在做好日常管理工作上,更在于做好学院其他非营利演出和演出团队的组织、策划、执行上。

筹备、举办优秀的演出及艺术实践活动,优秀的组织策划显得尤为重要。而一个优秀的策划从它一个想法的萌芽到整体的落地,需要一个具备高度专业性的团队。它包括了专业的艺术总监,其次是一个能力较高的舞台监督团队,继而还需要业务能力出色的演员团队,这几项缺一不可。

艺术总监可以说是整个团队的核心。他应具有渊博的知识及艺术素养,带领团队完成计划的组织及领导能力,和对本专业领域的现状了解及未来发展趋势的掌握能力,更是要对节目的整体质量进行把控。舞台监督是一场演出的总指挥。主要起到总揽全局的作用,目前的活动大多都以节目为主导进行运作,而每一个节目的成功都依赖于每位工作人员各司其职,密切合作。他们之间往往并没有从属关系,在这个时候舞台监督往往要协调每位工作人员之间的工作。好的演出,还需要有专业的有力的执行。通过日常工作还发现,开展好非营利性演出的执行工作有一大部分工作阻力来源于人员流失。区别于各个职业艺术团体的编制稳定、收入固定的实际,由于学院课堂教学计划、学生毕业流失、及本身非营利性质及其他个人原因的限制,我院的非营利演出管理执行工作主体具有极强的不稳定性与人才流失的情况。在此情况下,可以把演出与艺术实践平台作为契机,利用课堂及各系部合作为学校储备发掘人才资源。

### 5 结语

演艺中心作为天津音乐学院演出交流与艺术实践的平台,是学院展示艺术实践成果的重要窗口。自2018年开始,我院艺术管理系阎修彤、张舒昂两位同学就以勤工助学的形式在我部门参与演出交流与艺术实践管理相关工作的开展,积累了丰富的实践经验。本文是在我们总结了大量的实践经验基础上总结撰写的。

我们用理论依据来指导艺术实践管理工作的开展,同时通过实践管理工作,又能进一步总结提炼出来新的理论依据作为学院理论课程的有效延伸,理论知识指导了实践管理,实践管理又再次总结提炼出了理论成果,从而做到了理论知识与实践成果的再次结合。

本文是在本人主持,主要编写下,联合阎、张二位同学共同撰写完成的。本文结合了大量的实践管理事例,对于研究开展专业音乐艺术类高校非营利演出管理工作有着积极的实际意义,并且为今后非盈利演出管理课程的发展提供了可能。

**作者简介:**任洪蛟(1989.6—),男,硕士,研究实习员,研究方向:教育管理。

### 参考资料

- [1] Todd Holder and John L. Shultz and Ted W. Friel. Performance Management System[J]. IEEE Engineering Management Review, 1984, 12(2): 37-68.
- [2] 马述智.管理者在舞台演出中的作用[J].艺术评论, 2007(6): 69-70.