

Study on the Role Positioning and Professional Qualities of a Show Producer

Han Xue

Beijing Performance&Arts Group Co., Ltd., Beijing, 100007, China

Abstract

This paper takes entertainment producers as the research subject, conducting a systematic study on their multiple roles in the entertainment industry. It analyzes their specific functions in initiating and planning projects, resource integration, creative guidance, project management, and market promotion, examining their professional knowledge, innovative thinking, communication and coordination, risk management, and ethical and legal professional qualities. Based on this, it proposes countermeasures such as strengthening vocational education and training, promoting industry exchanges and cooperation, and improving industry norms and standards, aiming to provide theoretical references and practical guidance for promoting high-quality development in China's entertainment industry and cultivating high-quality entertainment talents.

Keywords

entertainment producer; role positioning; professional qualities; specialized education; industry standards

演艺制作人的角色定位与职业素养研究

薛晗

北京演艺集团有限责任公司, 中国·北京 100007

摘要

本文以演艺制作人为研究对象, 对其在演艺行业中所扮演的多重角色进行系统的研究, 对演艺制作人在项目发起与策划、资源整合者、创作引导者、项目管理者、市场推广者等方面的特定功能进行剖析, 分析其专业知识、创新思维、沟通协调、风险管理、道德与法律等专业素质需求。在此基础上, 结合目前的行业发展需要, 提出强化职业教育和培训、促进行业交流与合作、完善行业规范和标准等对策, 以期为促进我国演艺行业的高质量发展, 培养高质量的演艺人才提供理论借鉴和实践指导。

关键词

演艺制作人; 角色定位; 职业素养; 专业教育; 行业规范

1 引言

在文化产业繁荣的今天, 演艺制作产业已经成为一个不可缺少的部分, 从大型演唱会、话剧演出到新兴的沉浸式演艺, 演艺市场呈现出多元化和创新化的态势。在这种情况下, 演艺制作人作为从创意到落地、从制作到市场的中间环节, 扮演着越来越重要的角色。为了适应不断变化的产业形势与市场要求, 演艺制作人既要有敏锐的市场眼光, 又要有高超的策划技巧。本文通过对演艺制作人的角色和专业素质进行系统的分析, 确定他们在演艺行业中的核心位置和发展方向, 为行业人才培养和产业可持续发展提供理论支持。

2 演艺制作人的角色定位

2.1 项目发起与策划者

演艺制作人作为演艺项目的“第一发起人”, 必须具有对市场有敏锐的洞察能力, 并具有前瞻的战略视野。在项目启动阶段, 制片人需要对市场趋势、受众需求、产业动向等进行研究, 从大量的信息中把握潜在的演艺项目发展方向。例如 2025 年春节电影市场中, 《哪吒之魔童闹海》获得了可观的市场份额, 如果制作人能够迅速反应发掘出具有改编潜能的 IP, 并将其运用到儿童剧、木偶剧等的制作及演出中, 结合当时电影热度及寒假的黄金节点, 便有机会快速获得市场份额。

在策划时, 要根据市场调查资料制订出详尽的策划计划, 内容包括主题、内容形式、目标观众、预算等。例如开心麻花的一系列戏剧, 它的制片人就是通过对年轻受众的准确定位, 将时下的热门话题与时下的潮流文化相融合, 设计一系列既有娱乐又有思想的作品, 从而在激烈的市场竞争中

【作者简介】薛晗(1991-), 女, 中国河北唐山人, 硕士, 从事演艺项目制作、管理。

脱颖而出。同时也要预见到项目中可能遇到的各种风险和挑戰，并有针对性地采取对策，以保证项目的顺利进行。

2.2 资源整合者

演艺制作计划的成功实施，需要在人力、物力、财力上进行整合。在人员上，要建立一支由编、导、演、舞、宣、销等组成的队伍。例如大型音乐会，制作人除了邀请有粉丝、流量的歌手外，还要有专业的舞美、灯光、音响、视频及安保团队的全面配合。在人员的选取上，要结合不同项目的实际情况，综合考量每位组员的专业素质、工作经验及团队合作能力，以保证整个小组的有效运转。

在物质资源的整合上，制作人负责统筹购买和分配舞台置景、道具、服装等物料，比如在一场歌剧中，为再现某一历史事件，往往要量身定做许多符合时代特征的服饰、道具，同时还要保证舞美设施与技术条件相适应。从财政资源角度看，制作人要做好全盘预算，采取项目资金申请、招商引资、门票预售等多种方式筹措资金，并且加强对资金的管理与监督，保证资金使用得当。比如有些大型的演出项目投入很大，制作人要利用多种筹资方式，把所有的资金都集中起来，才能保证项目的成功实施。

2.3 创作引导者

在演艺项目的创意阶段，制作人扮演着一个非常重要的角色，在此过程中，一方面要把握好选题的方向，结合时代主题及主流价值观的导向，同时考虑市场的需要，比如在电影和电视剧制作中，要和导演、编剧一起讨论故事的主题、情节以及角色的刻画，以免出现脱离主流的审美观念和受众偏好。另一方面，也要在商业价值和艺术追求间找到一个平衡点，在追求票房利益与商业利益的前提下，应重视其艺术质量与文化内涵，切不可一味地去迎合市场。

2.4 项目管理者

一个演艺项目，从筹备到演出过程纷繁复杂，对制作人的管理水平提出了极高的要求。在项目进度管理上，制作人应制订一份详尽的项目进度规划即时间排期表，以明确各阶段的时间节点及工作目标，并对项目进度实施动态监控，保障各工种工作的有序进行。例如，制作人应统筹舞美、灯光、音响、视频组的进场时间及搭建工期，保证各工种能够安全、有序进场搭建，尽量做到无缝衔接和舞台上的“间作套种”，在保障舞台效果的同时，缩短工期，保障演员能够按时进场合成排练。

另外，在项目管理中，质量控制是一个非常重要的步骤，需要制定出一套完善的质量评价体系，对项目实施过程中的每一个环节进行严格的检查，以保证最终效果。例如，从前期策划到演员选择、到舞台搭建、到灯光和声音的调试，到后期的全要素合成，每一个步骤都必须达到标准。制作人要实时的对项目进行审核、评价，以便及时发现和解决项目中出现的问题。同时加强项目经费的管理，对项目造价进行严格的控制，防止超支，在确保项目质量的同时，合理配置资

源并且优化作业流程，达到节约投资的目的。

2.5 市场推广者

在当前演艺市场的高度竞争下，好的营销策略是决定项目制作能否获得成功的重要因素，制作人要有一套完整的营销策略，要明确目标群体，并针对目标群体的特征，采取适当的宣传途径与方法。比如针对二十岁左右的青年受众群体，可以在社交媒体和短视频平台上进行宣传，制作出精彩有创意的短视频片段，发起话题讨论，不断引发话题爆点，以此来吸引年轻受众。另外，制作人应树立项目品牌意识，不断提高项目的知名度与美誉度，通过召开新闻发布会，开展落地推广活动，制作及传播宣传物料等方式，将项目的核心价值观及特点传达给市场。比如在新影片发布之前，制片公司往往会举行首映礼，放出预告片并且邀请明星参加宣传，以此来引起大众的注意，从而为影片的发行创造一个有利的社会环境^[1]。

3 演艺制作人的职业素养

3.1 专业知识素养

优秀的演艺制作人往往具有专业的素养和丰富的经验，在项目策划、制作和管理三方面有专业的知识储备做支撑，从而可在策划过程、制作流程、成本核算和市场营销等各方面做全盘科学、合理的统筹。同时制作人需要了解各类演艺活动的特征与规则，不管是舞台剧、音乐会，还是电影，亦或是新兴的沉浸式演艺，都具有自己独特的创作方法、表达方式以及市场需要。制作人只有深入了解这些特点和规律，才能制定出符合项目特色的策划方案和管理策略。另外，由于科技的进步，演艺艺术与新科技的结合也越来越紧密，演艺制作人也要注意到当前产业中的一些前沿技术，例如虚拟现实、增强现实、人工智能等，学习相关的技术知识，并对项目进行创新性开发。要不断地学习、更新知识，以提高自身的竞争能力，积极参加各种培训课程，参加学术讲座和行业交流活动，以提高自身的专业素养。

3.2 创新思维素养

随着演艺事业的迅速发展以及日趋激烈的市场竞争，创造性思维已成为艺术创作人必须具备的专业素质，从节目策划、内容创作到市场营销，创意思维贯穿于整个演艺活动的每一个环节。在节目策划上，制作人应勇于打破常规的思维定式，发掘新的主题与表达方式，比如近几年出现的“沉浸式”剧场，突破传统剧场观众的被动接受方式，使观众可以更深入地融入到故事之中，这一新颖的演艺方式受到了广大青少年的青睐。

从内容上讲，演艺制作人要鼓励创作队伍不断创新，把新的艺术观念、文化元素、表达方式等与作品融合起来。比如有些传统剧种的制片人，把现代音乐元素和流行的舞蹈动作融入到戏曲演出中，以此来吸引更多的年轻人。在营销中，创造性地思考也是很重要的，要善于运用新的营销渠道

与营销手段,

3.3 沟通协调素养

演艺制作是一项复杂的工作,需要多方面的配合与配合,才能更好地完成好这一工作。在与创意组的交流中,要将项目的目的、要求和创意方向清楚地表达出来,并对创意小组的意见给予充分的尊重,并鼓励组员们积极地参加研讨,一起对项目的设计进行改进。比如在和剧作者交流剧本创作时,制片人清楚地表达出对故事主题、角色形象、剧情发展的期待,并倾听编剧的想法,共同讨论,让剧本更完美。

在与投资方、赞助商等其他方面进行交流时,要将项目的商业价值与未来发展方向准确地表达出来,以获得各方的信赖与支持,对合作伙伴提出的问题,及时反馈,保证合作顺利开展。比如在对投资方进行推介的过程中,要根据市场分析、财务预测、计划书等显示其获利及投资回报,从而吸引投资人的投资。

3.4 风险管理素养

在演艺制作项目的筹备与实施中,存在着市场、资金、法律和安全等方面的风险。对于娱乐产业来说,必须具有较强的风险辨识能力,并能在短时间内察觉到潜在的危险因子。

在风险管理中,风险评价也是一个很重要的步骤,制作人应对辨识出的风险进行定量分析,并对其可能产生的危害及可能产生的损失进行评价。比如利用市场调查、资料分析等方法,对某一演艺项目由于市场需求的改变而使其票房收入下降的可能性进行评价,并对由此带来的经济损失进行估计。在风险评价的基础上,由制作人制定风险对策,对高冲击的风险应采取规避或转嫁的措施,例如通过投保等方式转移风险;对中等和较低的风险,可采用减轻或可接受的策略,例如通过项目过程的优化,减少费用风险^[1]。

3.5 道德法律素养

制作人最基本的素质就是要遵守伦理和法律准则,从伦理上讲,要坚持“诚实”、“公平”和“尊重”,与演员及工作人员签订劳动合同时,应将工作内容、工作条件、报酬等情况如实告知,不能弄虚作假。参赛作品应尊重原作,不得抄袭。比如,一位电视剧制片人因为剽窃别人的剧本,被公众口诛笔伐,甚至被告上法庭,这对整个项目以及他本人的名誉都造成了很大的损害。

4 提升演艺制作人角色定位与职业素养的策略

4.1 加强专业教育与培训

健全的职业教育和训练制度,对于提高演艺制作人的角色定位和专业素质具有重要意义。在高等教育中,应该增

加演艺项目策划、制作管理和市场营销等与演艺制作有关的专门课程,建立起一套较为完整的课程体系。同时要重视实习,通过组织学生参加实际演艺活动,进行实习,使制作人能够把所学的理论知识运用到实际工作中去,从而提高他们的实际动手能力。比如,部分大学与演艺艺术企业合作,成立专业实训基地,让学生亲身体验演艺艺术作品的操作过程,并从中获得实际操作经验。

4.2 鼓励行业交流与合作

通过产业间的交流与合作,可以使艺术创作人在艺术创作中获得更多的经验、更多的资源,从而提高他们的角色定位,提高演艺制作人的专业素养。行业协会可以建立一个沟通的平台,举办各种行业会议,例如行业峰会、研讨会、交流会等,让生产者有更多的机会去交流和学习^[4]。在这个过程中,制片人们可以交流他们的项目经验、管理经验,并且讨论产业的发展方向以及遇到的问题,相互交流、相互学习、共同进步。

4.3 完善行业规范与标准

建立健全的行业规范与标准,为我国娱乐产业的发展提供有益的借鉴,由行业协会牵头组织有关部门共同制定演艺制作产业标准,包括项目策划、生产过程、质量评价、市场营销等各个环节。比如对演艺艺术项目的生产成本核算、质量验收标准等进行了规定,从而使得演艺项目制作工作更加规范、专业。

5 结语

演艺制作人作为文化产业的中坚力量,其角色定位与专业素质,将会影响演出节目的成功与否与整个艺术产业的发展程度。本文通过对演艺制作人的角色定位和专业素质的深入研究,确定他们在项目发起和策划、资源整合、创作指导、项目管理、营销等各个环节中的关键作用,并明确指出在专业知识、创新思维、沟通协调、风险管理、道德与法律等方面具备专业素质的需求。在此基础上,从产业发展的实际需要出发,提出相应的对策,如强化职业教育和培训、促进行业间的交流与合作,进而完善行业规范和标准。

参考文献

- [1] 邓渊.国有文艺院团演出制作人机制构建中的协同效应[J].四川戏剧,2022,(06):39-41.
- [2] 吉尔,曹家苗.共同助力上海演艺产业发展——“艺术管理专业歌剧制作研究生班”开班仪式在上海歌剧院举行[J].歌剧,2022,(12):6-9.
- [3] 林敏婷.岭南古琴演艺传习创新与漆艺古琴制作人才培养研究--以广东文艺职业学院为例[J].艺术评鉴,2022,(05):20-23.
- [4] 王芳.首届“最具影响力演艺设计制作奖”颁奖典礼在京举办[J].演艺科技,2018,(08):5-7.