

Research on the Current Status and Countermeasures of Professional Development of Dancers in Grassroots Literary and Artistic Circles

Zhicheng Ma

Huocheng County Culture Sports Radio Television and Tourism Bureau, Ili, Xinjiang, 835200, China

Abstract

Dance performers in grassroots performing arts troupes play a pivotal role, with their career development directly impacting the effectiveness of grassroots cultural construction. This study investigates the current status of dance performers' career development in grassroots troupes and identifies three key challenges. First, career paths predominantly follow conventional models while diversified approaches remain underdeveloped, coupled with inadequate promotion mechanisms. Second, professional skills demonstrate solid foundations but lack distinctive highlights and innovation capabilities. Third, career security features relatively low salaries, significant gaps in social insurance coverage, and insufficient training resources. Based on these findings, practical strategies to promote sustainable career development for dance performers in grassroots troupes can be formulated from multiple dimensions: individuals should establish dynamic career planning systems and build a "skills plus literacy" enhancement framework; troupes need to optimize management incentives and resource integration; society should strengthen targeted policy support and foster collaborative partnerships.

Keywords

grassroots performing arts troupes; dance performers; career development; career security

基层文艺院团舞蹈演员职业发展现状与对策研究

马志成

霍城县文化体育广播电视和旅游局, 中国·新疆伊犁 835200

摘要

基层文艺院团中舞蹈演员起到关键作用, 其职业发展对基层文化建设成效有着直接影响。本文通过对基层文艺院团舞蹈演员职业发展现实状况开展调研剖析, 察觉到存在一系列情况。一是职业路径方面呈现出常规模式占据主导、多元模式刚起步特点且晋升相关机制不够完善健全, 二是职业技能上有着基础较稳固但缺乏独特亮点且创新能力薄弱现象, 三是职业保障层面存在薪资水平相对低、社会保险及培训方面缺口较为显著状况。基于这些发现可从几个层面考虑促进基层文艺院团舞蹈演员职业持续发展的实践途径, 包含个人角度构建动态职业规划以及打造“技能加上素养”提升体系, 院团角度优化管理与激励机制并做好资源整合工作, 社会层面要强化政策精准扶持力度并推动多元协作给予支持。

关键词

基层文艺院团; 舞蹈演员; 职业发展; 职业保障

1 引言

基层文艺院团是搭建公共文化服务体系、传承地方文化的关键载体, 其核心艺术力量舞蹈演员在满足民众精神文化需求、推动乡村文化走向振兴进程中扮演至关重要角色。当前基层文艺院团舞蹈演员出现职业发展路线狭窄、技艺提高存在局限、保障机制不够坚实等系列状况, 约束着个人成长进步及院团功能充分施展。本文深入分析其职业发展现实状况与深层次艰难处境同时探寻靠个人、院团、社会共同发

力的应对策略, 旨在为推进基层文艺人才队伍建设工作、推动基层文化事业可持续发展给予参考依据。

2 基层文艺院团舞蹈演员职业发展现状分析

2.1 职业发展路径

基层文艺院团里舞蹈演员们职业发展路径呈现“常规主导、多元萌芽”特点, 常规路径以“阶梯式晋升”为主。多数演员初始为新人历经三至五年排练与演出积累经验, 若基本功练得娴熟、表演角色表现到位便可升为主要演员担起舞段关键表演任务。若还能持续展现对艺术的理解能力及组织协调能力, 则可朝舞蹈编导方向转型负责编排一些小节目。少数经验丰富且具管理意识的演员最终有可能成为院团

【作者简介】马志成(1981-), 男, 回族, 中国新疆伊犁人, 本科, 三级演员, 从事歌舞研究。

艺术指导或进入中层管理岗位，全面负责艺术生产与演员培训。此职业发展路径提升标准多由院团负责人依自身想法评判，或者参考诸如一年演出场次、观众反馈等可量化指标。

2.2 职业技能

在专业技能层面，基层舞蹈演员呈现出“基础稳固却特色不够突出”的状况。即多数演员在专业院校或艺校接受过训练有良好的肢体掌控能力、节奏感及基础舞种的表演水平，能承担常规节目排练和演出工作但在技能方面存在显著问题。一是所擅长舞种单一，超八成仅擅长一到两种传统舞种对融合舞、情境舞等契合现代观众审美需求的新型舞种掌握不足。二是创新能力薄弱，舞蹈动作多为复制经典作品或借鉴其他院团节目。依据地方民俗文化原创编排占比不到百分之十五，导致节目同质化严重难形成差异化竞争优势。

2.3 职业保障与福利

在薪资待遇层面，呈现出基层舞蹈演员收入总体偏低且构成较为单一的状况。例如中西部地区县级国有院团演员月均基本工资大致处于2800元至3500元之间，绩效工资与演出场次相联系年均绩效收入大概在1.2万元至1.8万元。整体年收入大多处于4.5万元到6万元区间，仅为城市专业院团同等层级演员收入的三分之一到二分之一。而民营基层院团演员薪资更低，部分演员没有固定基本工资仅靠演出提成取得收入。且受惠民演出经费存在局限、商业演出订单数量较少等因素影响，收入稳定性较差。此外薪资增长机制缺失，多数院团未构建起与技能提升、职称晋升相挂钩的薪资调整制度。演员收入增加往往靠地方政府年度经费小幅调整，难与生活成本上升速度相适应。

同时社会保障与职业培训也存在明显缺口。在社保费用缴纳方面，近30%的民营基层艺术表演团体未给旗下演员缴齐社会保险。其中部分团体仅为演员缴纳养老保险和医疗保险而失业保险、工伤保险以及生育保险参保比例均不到一半，导致演员面临受伤、生病后保障缺失及失业后拿不到补贴等风险。在职业培训方面，部分艺术表演团体平均每年组织专业培训次数仅1至2次且多为短期技巧集中训练。培训内容不够全面，系统的艺术理论知识、编导相关知识以及市场运营知识等方面培训均欠缺。

3 基层文艺院团舞蹈演员职业发展面临的问题

3.1 内部因素

演员自身能力及认知不足的内部要素是限制其职业进步的关键阻碍。一是职业规划观念淡薄，执行动力不足。多数演员开启职业生涯初期多缺少全面自我考量，未明确理出个人舞蹈风格长短处及依基层艺术团体发展需要设目标常处于被动承接演出工作状况。例如一些年轻演员仅着眼短期内增加上台机会却忽略中年后技能转变准备，导致35岁后因体能降低陷入职业困惑。少数演员即便拟定规划却因未阶

段性回顾审视与调整，当艺术团体资源、市场需求变动时难以适应使规划流于形式。

其二，体现在基层舞蹈演员面临的创新能力欠缺以及文化积累不足的创新难题方面。一方面是创作素材受限多依传统舞种固有模式或模仿流行作品，未深入挖掘地方民俗文化里舞蹈元素而使作品缺地域特色辨识度。另一方面表现形式固定，对舞蹈+短视频、舞蹈+文旅场景等新兴融合形式探索力度不足，难满足基层年轻观众互动性、可视化审美诉求。其根本原因在于文化底蕴薄弱，多数演员重肢体技巧训练对舞蹈背后历史发展脉络、文化内在意义学习不够。无法深度融合生活感悟与艺术创作，导致只具技巧却无灵魂创作困境。

三是身体素质的消耗以及伤病风险的加大，引发舞蹈演员对职业寿命的担忧。舞蹈演员职业黄金时间段一般在25岁到35岁之间，基层院团一人承担多个角色、排练强度高的工作方式缩短其职业周期。多数演员每天排练超6小时且常下乡演出，在简易舞台及颠簸运输过程中易出现韧带拉伤、关节磨损等伤病情况。更关键的是基层院团缺乏专业体能恢复指导与伤病预防培训，演员大多凭自身经验应对伤痛。一些慢性伤病未及时治疗致使其30岁后体能下降速度加快而只能提前结束舞台表演生涯，且因缺少转型所需技能后续职业发展也受阻难以继续前行。

3.2 外部因素

外部因素包含院团运营、市场环境以及社会支持体系等方面，构成职业发展外部约束情况。第一，院团管理机制不够灵活且资源匮乏对发展空间形成限制。基层院团普遍面临双重难题，其一为管理体制具有较为突出行政化特征，演员晋升大多依资历而非能力。绩效考核关注演出场次而非节目质量和创新程度，导致优秀演员缺乏成长积极性情况。其二是资源分配不够合理，多数县级院团一年文化经费不到50万元。仅能满足基本排练场地租金及人员基本工资开支，无力购买专业舞蹈道具难以开展系统性培训。甚至因经费紧张不得不取消重要外出交流演出活动，令演员失去学习和展示自身机会状况。

第二，文化市场竞争加剧与受众需求分化的状况对基层文化单位生存空间形成挤压状况。基层文化市场现面临双向冲击状况，一方面城市专业艺术表演团体向基层延伸开展惠民演出活动。其拥有精良舞台美术设计及高水平表演队伍以相对高级竞争态势对基层院团造成降维竞争影响，抢占乡镇、社区优质演出资源。另一方面受众需求转变，不再局限于单一观看形式而朝体验参与方向发展。年轻人群体更偏爱街舞快闪、沉浸式舞蹈等互动性较强艺术表现形式，基层院团因创作能力局限且资金不足难以迅速调整节目形式。导致演出订单数量逐年降低，进而使演员收入稳定性下降且职业认同感也有所降低。

第三，社会在认知上存在偏差且政策扶持呈零散化状

态这一情况对发展保障形成削弱状态。在社会范畴基层舞蹈工作者常被赋予不够专业、收入不高等标签，其职业声誉低于城内院团舞蹈演员。甚至部分家长不赞同子女投身此职业领域，进而造成人才储备断裂状况。在政策方面虽有文化惠民工程等支持政策，但这些政策多侧重于院团整体运作针对演员个体的扶持力度薄弱。且职称评定时基层演出经历所占比重不大，导致基层舞蹈演员难以与城市院团演员平等竞争最终形成社会认可度低下——政策扶持不充分——人才流失的不良循环。

4 促进基层文艺院团舞蹈演员职业发展的对策

4.1 个人层面：强化主体能动性，构建可持续成长路径

对于演员而言关键在于以自我赋能为核心要点，努力突破职业发展中遇到的内在瓶颈。第一需制定具动态变化特点的职业规划，建议演员通过“三维评估法”清晰明确自身发展方向。即从专业层面认真梳理所擅长舞种优势、身体能力上限及创作潜能，从院团层面分析所在院团各类资源情况如民俗舞蹈传承优势、惠民演出覆盖范围等，站在市场层面调研基层受众舞蹈形式需求变化比如乡村文旅舞蹈、社区康养舞蹈的市场发展空间等。依据上述分析结果确定短期（1-3年）提升技能目标、中期（3-5年）实现角色转变目标、长期（5-10年）推动价值扩展目标，且每间隔半年要依据实际演出反馈及自身技能提升状况对职业规划进行调整以防职业发展路径固定化。

第二在于构建技能与素养双提升机制。专业技能方面摆脱仅依赖单一舞种局面而积极学习融合性舞蹈技艺，比如将地方民俗动作与现代舞编舞思路相结合且借助碎片化的学习素材补足线下培训欠缺。综合素养方面通过研读地方文化史、参与民俗考察活动加深对舞蹈文化内在含义认知，同时学习基础编导知识以及短视频拍摄和剪辑技能强化从单纯的表演者向创作者、传播者转变的能力。除此之外设立伤病防范与体能管控制度，通过每天开展有针对性热身及恢复训练、定期参加专业机构运动损伤评定来延长职业黄金阶段。

第三注重培养创新思维及实践能力，倡导演员以基层生活场景为创作根本来源。从乡村节庆仪式活动、田间劳作实际场景提炼舞蹈元素，尝试打造小而美的原创性作品。且积极主动加入院团开展的创新工作坊，配合协作编导人员、

音乐创作人员探索舞蹈+非遗、舞蹈+短视频等全新形式。

4.2 院团层面：优化运营管理，搭建人才成长支撑平台

院团需努力攻克资源限制与机制阻碍，以服务人才为核心要点。首先搭建灵活的管理及激励相关机制，摒弃按资历排先后的晋升方式。创立以能力为指引方向的考核系统，将原创作品数量、观众满意度所给出的分数、技能提升的程度纳入考核指标范围，对表现出色的演员给予优先获得参与重要演出的机会、额外发放培训方面的补贴等奖励措施。且针对不同年龄阶段演员规划差异化发展路径，为青年演员创造师徒结对子（由经验丰富的资深演员充当导师）的培育契机，为中年演员开拓往编导方向转型、担任艺术指导、等岗位以减轻中年时期面临的职业危机。

4.3 社会层面：强化支持保障，营造良好发展生态

社会各方需形成协同发力格局，破解外部环境制约。第一，强化政策针对性扶持举措。比如提议地方政府颁布基层文艺人才专门政策、设立舞蹈演员职业发展专项资金，给予原创优质作品创作补助、对参加技能培训演员实施学费减免。第二，致力于推动社会对基层舞蹈认知深化及宣传推广强化。主流媒体改变侧重于城市而轻视基层的宣传偏向，借助纪录片、人物专题访谈等彰显基层舞蹈演员艺术追求上的执着坚守及其社会意义。

5 结语

在基层文艺院团舞蹈演员的职业发展进程中，受个人能力限制、院团资源束缚及社会支持不充分等多种因素作用出现职业发展路径不畅、保障力度薄弱等难题。本文给出的对策办法，为有效解决上述发展困境给出了可行的思考方向。大力推动基层舞蹈演员实现职业可持续发展这一举措既能舒缓演员职业焦虑情绪、延续其艺术生命又能增强基层文艺院团服务大众能力，在此基础上还能乡村文化振兴及公共文化服务体系完善增添动力有助于基层文化事业达成高质量发展良好局面。

参考文献

- [1] 武晓彤. 舞蹈表演中舞蹈演员的形象塑造研究 [J]. 大观(论坛), 2025, (02): 42-44.
- [2] 杜灏. 文艺团体舞蹈演员的专业能力培养策略分析 [J]. 参花(下), 2020, (02): 138-139.
- [3] 弗中志. 舞蹈演员如何掌握表演作品中的情感走向 [J]. 中国文艺家, 2017, (05): 80.