

青少年职业展望系列

擅长音乐

我可以从事什么职业？

I' M GOOD AT MUSIC WHAT JOB CAN I GET?

Richard Spilsbury 著 陈科宇 译

中国劳动社会保障出版社

擅长音乐

我可以从事什么职业？

Richard Spilsbury 著

陈科宇 译

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

擅长音乐,我可以从事什么职业? / (英)史皮尔斯布里 (Spilsbury, R.) 著; 陈科宇译. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2014

(青少年职业展望系列)

书名原文: I'm good at music: what job can I get?

ISBN 978-7-5167-1577-2

I . ①擅… II . ①史…②陈… III . ①职业选择 - 青少年读物 IV . ①C913.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 298159 号

First published in 2013 by Wayland

Copyright © Wayland 2013

Wayland

Hachette Children's Books

338 Euston Road

London NW1 3BH

All rights reserved

© China Labor & Social Security Publishing House, 2015 with the permission of Wayland, a division of Hachette Children's Books, the owner of all rights to distribute and publish the Simplified Chinese edition in print-on-paper book form throughout mainland China(excluding Taiwan, Hong Kong and Macau).

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-4980号

中国劳动社会保障出版社出版发行
(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

*

保定市中华美凯印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

889毫米×1194毫米 16开本 2印张 30千字

2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

定价: 12.00元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错,请与本社联系调换: (010) 80497374

我社将与版权执法机关配合,大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动,敬请广大读者协助举报,经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

目 录

音乐的世界	4
音乐人	6
音乐节宣传人员	8
社区音乐人	10
乐坛记者	12
录音师	14
音效师	16
音乐经纪人	18
作曲家	20
音乐教师	22
艺人与音乐产品代表 (A&R rep)	24
音乐节目主持人 (DJ)	26
乐器技师	28

擅长音乐

我可以从事什么职业？

Richard Spilsbury 著

陈科宇 译

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

擅长音乐,我可以从事什么职业?/(英)史皮尔斯布里(Spilsbury, R.)著;陈科宇译. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2014

(青少年职业展望系列)

书名原文: I'm good at music: what job can I get?

ISBN 978-7-5167-1577-2

I . ①擅… II . ①史…②陈… III . ①职业选择 - 青少年读物 IV . ① C913.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 298159 号

First published in 2013 by Wayland

Copyright © Wayland 2013

Wayland

Hachette Children's Books

338 Euston Road

London NW1 3BH

All rights reserved

© China Labor & Social Security Publishing House, 2015 with the permission of Wayland, a division of Hachette Children's Books, the owner of all rights to distribute and publish the Simplified Chinese edition in print-on-paper book form throughout mainland China(excluding Taiwan, Hong Kong and Macau).

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-4980号

中国劳动社会保障出版社出版发行
(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

*

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

889毫米×1194毫米 16开本 2印张 30千字

2015年1月第1版 2015年1月第1次印刷

定价: 12.00元

读者服务部电话: (010) 64929211/64921644/84643933

发行部电话: (010) 64961894

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

如有印装差错,请与本社联系调换: (010) 80497374

我社将与版权执法机关配合,大力打击盗印、销售和使用盗版图书活动,敬请广大读者协助举报,经查实将给予举报者奖励。

举报电话: (010) 64954652

目 录

音乐的世界	4
音乐人	6
音乐节宣传人员	8
社区音乐人	10
乐坛记者	12
录音师	14
音效师	16
音乐经纪人	18
作曲家	20
音乐教师	22
艺人与音乐产品代表 (A&R rep)	24
音乐节目主持人 (DJ)	26
乐器技师	28

音乐的世界

想象一下没有音乐的世界会变成什么样子呢？用音乐表达情感，一直是人类生活的重要组成部分。当今世界，每个民族文化都在谱写音乐，乐器是迄今发现的最为古老的人工制作物件之一。

专业观点

“我认为，要想进入音乐行业工作，你得做好辛苦工作的准备。我曾有过好几年无偿为音乐杂志和唱片公司工作的经验。从事音乐工作是件很有意思的事情，你会碰到合适的人，做出不同的音乐。”

——Rob DaBank,
DJ与音乐制作人

↑ 一些人在舞台上为观众表演音乐，感谢观众对他们的支持。但音乐方面的技能可以作为从事其他许多职业的跳板。

音乐的重要性

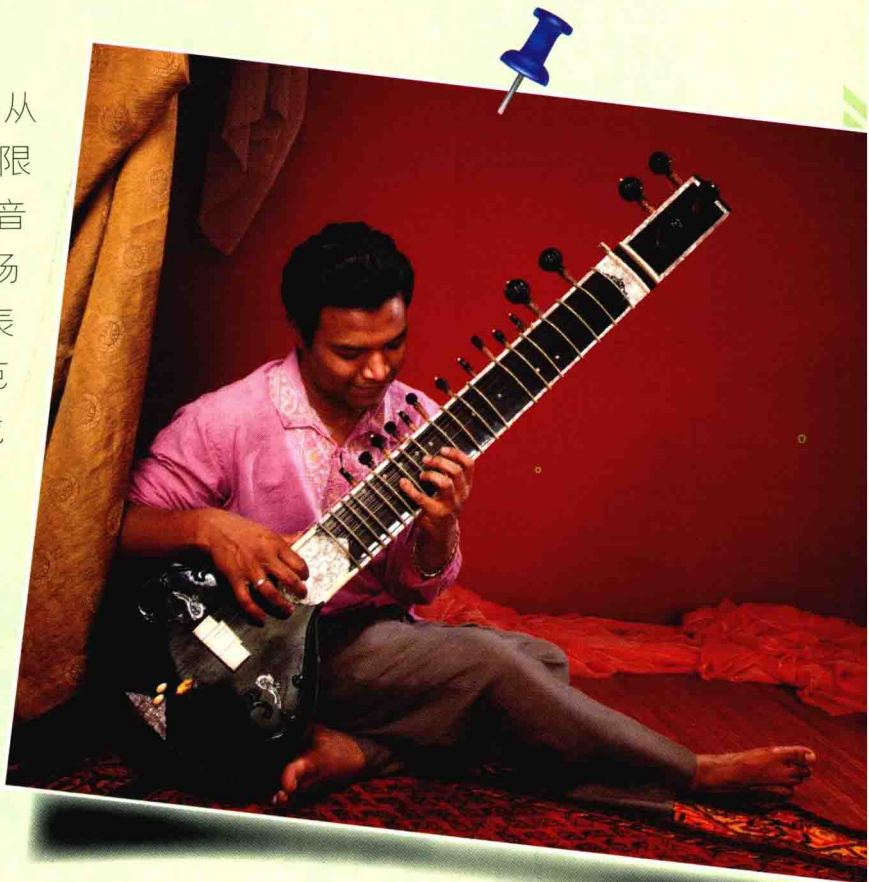
音乐是人类共通的语言。它能激发人们的情绪，启迪人们的思想，让人们无须用语言就能表达情感。然而，旋律与节奏能让人们注意到歌词，突出情感，还能更好地描述电影中的事件。音乐创作能帮助人们用全新的方式享受观察这个世界。音乐能跨越文化之间的鸿沟，让人们聚到一起，融为一体。

将音乐作为工作

凭借音乐天赋，人们能够从事各种类别的职业，不仅仅局限于乐队与管弦乐团里的工作。音乐技能还能应用到广告与市场营销、电影与纪录片、舞台表演（比如音乐剧、话剧以及芭蕾舞）、学校教育、电玩游戏原声以及其他许多职业中。

一些西塔尔琴演奏者都是专业音乐人，他们经常现场演奏印度音乐或为电影配乐。

特殊技能

演奏音乐需要大脑多项功能同时进行运转：包括节奏控制、想象力、听觉、视觉以及记忆力。一些人擅长音乐，他们具备创造力以及多种技能，能在不同工种间进行转换。因为他们必须靠自己进行实践，完成工作，所以他们必须充满创造力，严于律己，积极主动。这个领域充满了竞争，要在音乐领域的职业中有所建树，你需要具备充足的技能与决心，但它也能为你带来极大的满足感。读读后面的内容，你会发现自己能够从事的职业。

音乐人

音乐人是具有创造力的艺人。他们以乐队或独奏艺人的形式参加演出，或以伴奏音乐人或管弦乐团的形式进行表演。他们在现场与录音室演唱歌曲，演奏一种或多种乐器。

管弦乐演奏家参加丰富且充满音乐层次感的演出，这往往需要高超的演奏技巧。

我需要什么技能？

要成为音乐人，你需要动力、忍耐力、坚持不懈的精神，还有奉献精神。为了提高演奏技巧，获得工作机会，大多数专业音乐人每天需要排练长达数小时，而且还不能直接从中获得报酬。他们中的许多人利用晚上与周末的时间参加演出。在成为专业音乐人之前，一些流行音乐人通常都会组建乐队，参加小型现场演出，在互联网上推销自己的作品。其他人则可能在学校或大学里攻读音乐或表演专业，从而获得文凭或通过高级考试。许多古典音乐人要先在音乐表演与理论考试中获得高分，才能进入专业的音乐学院学习，然后通过面试才能加入管弦乐团或其他团队。

专业观点

“即使音乐人在大学期间便组建了乐队，学会了如何演奏，也需要了解当前音乐行业面临的挑战、音乐推广与人际社交、合同谈判、经纪人与唱片公司的角色以及法律问题，例如版权问题。”

——Christopher Wiley博士，
高级音乐讲师

不同类别的音乐人

教堂里的风琴师、音乐会上的小提琴手、剧院乐队的乐器演奏家只是音乐人中的几类。一些音乐人创作表演自己的原创作品，而另一些人则表演其他音乐人谱写的作品。一些音乐人属于乐团成员，领取相应报酬，而另一些人则是自由职业者，为多个团体工作。大多数音乐人专注于特定的音乐流派，例如爵士乐或蓝草乐，而另一些人（例如伴奏音乐人）则可能承担多项表演任务，演奏多种流派的音乐。一些音乐人举行世界巡回演出，而另一些人则只在个人居住地的附近举办演出。

成功的独唱音乐人，例如肯妮·贝尔（Corinne Bailey Rae），能够完美地将音乐技能、人格魅力以及舞台表演风格相结合。

职业描述

音乐人：

- 在音乐会或录音室进行表演。
- 定期练习、学习新的音乐作品。
- 保养维护自己的乐器、音响及其他设备，进行调音和设置。
- 为试音、排练或表演进行准备。
- 推销自己的音乐与技能，协商演出与录制费用。
- 物色联络音乐经纪公司，确定新的演出场地。

音乐节宣传人员

你是否体验过大型音乐节的喧嚣热闹？组织一场音乐节，通过推广宣传让音乐节取得成功，想象一下这是一份多么让人期待的工作。音乐节推广专员的任务就是筹备、宣传、管理现场音乐盛会。

职业描述

音乐节宣传人员：

- 调查潜在观众，针对观众挑选合适的节目。
- 联络音乐人与经纪人，协商演出费用，安排演出。
- 预订场地，寻找舞台、餐饮和灯光方面的供应商。
- 协调安排音乐会的全部现场演出节目。
- 组织各类媒体宣传，从海报到电台采访。
- 联络广播公司与制片公司，录制音乐节演出。

→
看到自己的音乐人在众多音乐节观众面前表演，宣传人员能获得极大的职业满足感。

我需要什么技能？

组织运作音乐节活动需要动力与坚持。要想说服乐队参加音乐节演出以及提高人们的参与度，你需要优秀的口才与书面沟通能力。宣传人员需要有清晰的逻辑思维，能够承受工作压力。一些宣传人员持有活动管理或音乐行业管理方面的学位或高等教育文凭，而其他人员则在唱片公司、音乐演出场地或音乐节组委会工作。如果你希望从事此类工作，参与宣传组织学校音乐会或当地小型现场演出，也可以得到一些工作经验。

专业观点

“我们在各种各样的场地工作过，主要为了确保能为该地区提供最高水准的本土、本国以及国际艺人。为当地艺术界带来积极影响，这也是这份工作带来的实际效益之一。”

——Carlo Solazzo, 宣传人员

要运用音乐方面的知识，宣传人员才能确定哪些音乐节目受现场观众的欢迎。他们确定演出场所，或临时搭建场地。宣传人员还通过一系列媒体，让公众获知音乐节的相关信息，组织门票定价与销售。从安排乐队的膳食，到租用卫生间及灯光设备，他们可能会参与其中的任何环节！

音乐节推广不仅仅涉及主要舞台上的表演，还包括街头表演人员的表演，他们将为音乐节渲染氛围并增添魅力。

社区音乐人

← 社区音乐人可能在各类室内环境中表演，例如图书馆与青少年中心，或者在室外环境进行演出，例如街头嘉年华。

你是否想过可以利用自己的音乐技能改善人们的生活质量呢？如果想过，你可以成为一名社区音乐人。这些音乐人与各类当地组织，尤其是社区中处于弱势或劣势的群体进行合作，从而促成音乐演出活动。

职业描述

社区音乐人：

- 与特殊社区合作，确定有音乐需求的地区。
- 为社区音乐项目贡献新创意。
- 向社区组织提出建议，比如怎样提升音乐活动的参与度，并提供协助。
- 为项目筹集资金或申请拨款。
- 与社区里的社会工作者、青少年工作者、教师、艺术机构以及其他组织合作，确保项目的成功举办。
- 协调并管理项目。

不同类别的社区音乐人

对社区音乐人而言，工作内容可谓丰富多彩。这周他们可能在日托中心为患有学习障碍的成年人组织乐队工作坊，提升其沟通与团队协作技能；下周就可能在村庄组织社区合唱团。一些社区音乐人在某个社区中的特定组织工作，或者只专注于服务某个群体，可能是老年人或残疾人。然而，大多数人都属于自由工作者，在不同环境中负责一系列工作。

我需要什么技能？

你可以攻读音乐专业学位，或参加社区人员的定向培养课程。你需要卓越的沟通能力、团队合作与管理技能，需要了解即兴表演、创作或谱曲方面的知识。很多社区音乐人属于个体经营，因此他们还需具备积极主动性，以及较强的财务处理能力。

专业观点

“社区音乐活动可在任何地方举行，每个人的付出都会得到重视，没有人被排除在外。它将均等的机会落实于实践，保证每个人，无论他们的处境与背景，都能获得均等的参与机会，参与音乐演出。”

——Annelies de Bruine,
社区音乐人

创建社区合唱团，能让拥有不同能力与不同背景的人们共同参与到音乐演出当中。

乐坛记者

你是否热爱跟进和了解最新的音乐发行、小型演出或音乐设备等信息，与其他人进行交流呢？你是否对音乐品质的优劣持有鲜明观点呢？如果答案是肯定的，你可能适合成为一名撰写文章，进行评论和采访的乐坛记者或乐评人。

↑ 乐坛记者能免费参加音乐会，免费获得唱片。通过采访音乐人或音乐产业里的其他人，他们能获得第一手的最新消息。

职业描述

乐坛记者：

- 阅读报刊材料，收听唱片公司与艺人经纪人提供的最新专辑CD样带。
- 安排采访（电话或面对面），获得有关音乐人及作品的更多背景信息。
- 参加演出、音乐会与音乐节。
- 测试音响设备。
- 撰写及编辑文章。
- 与摄影师或图片社合作，对文章或评论进行说明。
- 按照刊物交稿期限与字数要求完成评论撰写。

不同类别的乐坛记者

一些乐坛记者为杂志、网站、博客撰写文章，另外一些人则为电台电视节目、专业音乐杂志及报纸撰写文章。他们可能专攻一种音乐流派，例如爵士乐或金属乐，但通常研究种类广泛的音乐风格。除了对音乐会、新专辑与新设备发表评论外，记者还可能采访音乐人，根据各种话题撰写文章或发表评论，例如音乐或音乐行业内的最新趋势。

专业观点

“为了取得成功，你需要了解所有的音乐类别以及音乐相关的话题——电台主打、猫王、挪威死亡金属、说唱、乡村音乐、唱片厂牌……如果你想要读者们信服你的观点，具备全面的知识至关重要。实际上，你需要成为一部‘活生生的’音乐资料百科全书。”

——Scott, 音乐杂志评论家

我需要什么技能？

一名优秀的乐评人不仅要有很好的文笔，还要能够进行有效的沟通与采访。他们应该熟悉各种类型的音乐，十分了解音乐发展史与著名音乐人，还要了解乐坛新人与新发单曲。在英国，许多乐评人都攻读过音乐相关领域的学位，例如音乐理论或音乐表演，或者新闻学，从而获得专业的音乐知识。

大多数乐坛记者的工作时间都很灵活，许多人会在家里撰写评论。