

音乐出版现状与未来发展分析

王斌

重庆市北碚区西南大学出版社

[摘要]当前,许多产品、许多行业的发展都离不开互联网,互联网为音乐出版、营销、传播等方面都提供了巨大的便利,极大地促进了音乐产业在文化产业中的市场需要。在这其中,由于互联网的快速发展与高度普及,音乐产业中,数字音乐的发展趋势不断增强,也有越来越多人选择购买数字专辑。数字音乐的快速发展,导致了一部分传统音乐板块市场竞争力下降。这是互联网对音乐行业带来的优势以及影响,在一定程度上转变了传统音乐出版的渠道以及传播途径。本文旨在发展背景下,探究音乐出版现状以及对未来发展趋势的深入分析。

[关键词]音乐出版;现状;未来发展;探究分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.1849

引言

音乐的出版与营销都是从属于文化产业的一部分。当前,中国的音乐市场可分为三个层次,分别是核心层、关联层和拓展层。核心层涉及音乐书籍与影像、演出、与版权管理等;关联层涉及乐器、音乐培训等;拓展层涉及广播电视音乐、卡拉OK、以及大家平时经常接触到的影视、动漫的音乐。在互联网快速发展的现在,人们会更多接触数字音乐、影视音乐以及动漫音乐,反而鲜少会到实体店去购买实体音乐专辑。与此同时,也由于互联网的传播性强、传播范围广导致了一些音乐书籍、影音被非法传播,甚至有许多的人在不知情的情况下会购买到虚假伪劣的音乐产品。

一、互联网时代下音乐出版的显著特征

(一) 出版渠道范围广

在互联网并未普及之前,那时人们的生活已经有了质的改善,生活水平的提高,对精神文化的需要也越来越高,大多数家庭都乐意购买音乐产品,为生活增添趣味性、陶冶情操、丰富精神世界。在那时,音乐出版的渠道主要是由人民、上海音乐出版社占据着行业的主导地位,大街小巷都能看到售卖音乐书籍、产品与乐器的门店,大多数店铺都门庭若市,也是音乐行业的一段蓬勃时期。随着中国经济和科技的快速发展,居民消费从追求物质消费转至以精神文化消费为出发点,助推中国文化产业快速发展。2020年我国文化及相关产业增加值达44363亿元,在GDP中的比重升至4.5%。从互联网时代的开始,到现如今人们离不开网络的这一段时期里,人民对音乐文化的需要也逐渐达到高峰,从家家户户都逐渐添置上了电脑、智能手机开始,人们便开始接触到更加广泛、更加多元的音乐作品;越来越多人选择用手机、电脑听音乐。人们已经有意识开始购买数字专辑,比起去实体店购买传统专辑,人民更愿意用这种更加便捷的方式购买自己喜欢的音乐。再到后来,互联网的高速发展以及人民对于网络科技的使用越来越得心应手,与此同时音乐出版的渠道也越来越广泛,不仅局限于出版社出版。通过互联网、多媒体等方式,有才华的人可以自己做音乐,在网络上发布、传播自己的作品,极大地丰富了音乐出版的渠道与方式。由此,也使得数字专辑的热度越来越广,现如今,越来越多的歌手会选择发行快捷、便利的数字专辑。有许多普通人通过自己在网络上发布的音乐作品一炮而红,从而正式转换成为歌手的身份,为大家带去更多优秀的音乐作品。

(二) 出版内容形式多元

在互联网时代,除了音乐出版的形式得到了丰富与发展,音乐的出版内容也得到了多元化的发展。例如在互联网并未普及之前,人们通过文本的形式学习音乐、通过实体专辑的形式购买音乐。在学校的音乐教学课堂中,教师使用课本、板书的形式对学生进行音乐教学。直到互联网的应用与普及,特别是在音乐教学方面,教师不再局限于书本教学,网络上多的是多元化的音乐视频,教师可以将信息技术与传统音乐课堂相结合,用更多元的课堂形式向学生传递、教学音乐知识。据数据统计,我国教育

文化娱乐支出呈逐年增长态势,从2014年的1723元/人增至2019年的2513元/人,2020年受疫情影响,我国教育文化娱乐支出虽有所降低,但仍保持在2000元以上,为2032元/人。如今,人们还可以通过网络自学乐器、歌曲,甚至可以通过网络软件自编作曲,发布自己的音乐作品^[1]。

二、互联网时代下音乐出版的发展瓶颈

(一) 不法行为的存在

上文提到,因为互联网的广泛应用,数字音乐成为音乐出版传播的热门形式之一。在当前的音乐行业中,数字音乐版权所占的数量非常多,因为音乐人可以通过唱片公司、工作室以及传统的方式去出版、发行自己的音乐,还可以选择与各大音乐平台进行合作,由此可见数字专辑的版权数量之广、之复杂。也正是因为数字版权的数量很大、范围很广,才让不法分子钻了空子去盗用、窃取个人音乐作品进行非法传播,社交媒体上经常出现音乐人维权的现象。这种非法影音作品的传播也给数字音乐的市场带来了巨大的影响。例如如果人们可以通过不同的途径在不法网站上免费听音乐,就会导致音乐平台要在很大的一段时间内取消付费音乐产品,造成了一定程度上的资源浪费。其实在中国对数字音乐进行收费并不是不可取的消费方式,人们只是需要一个过渡性的适应和转变,首先需要国家、政府对非法传播影音作品的团体进行强有力的打击与限制。现如今,非法营销的音乐网站相较以前已经少了很多,人们也逐渐适应了付费购买数字音乐的消费形式。而且有越来越多的粉丝会在喜爱的歌手发布数字专辑后第一时间去进行购买,做到合法消费,逐渐营造起一个良好的音乐消费环境。数据显示,近年来我国音乐付费习惯逐渐养成,付费潜力凸显。2014年我国付费用户规模仅为494万人,市场渗透率为0.8%,2020年付费用户规模扩至6183万人,渗透率升至8%。

(二) 音乐资源的浪费

除了存在的非法盗用和传播行为,造成了音乐资源的浪费;为了获取更大的利益,许多与音乐人合作的音乐平台开始偏向于实施独家版权条例,以获取利益的最大化。而这样的方式在一定程度上限制了音乐人作品的传播,导致许多优秀的音乐作品和资源无法广泛传播与普及,为优秀音乐文化的发扬造成了一定的局限性,这也是互联网时代下音乐出版与传播的发展瓶颈。

三、互联网时代下音乐出版的发展趋势

(一) 各方携手营造良好音乐环境

未来,音乐出版与发展的趋势会沿着当前音乐市场主流不断地拓展,对于音乐传播与发展过程中存在的不法行为,国家和政府会进行更加严厉的打击与限制,国家一直在不断强调个人专利和个人版权的重要性,也引导着音乐制作人的版权意识越来越高,人民群众的版权意识不断增强,大多数人都能够自觉抵制非法盗用、没有传播来源的音乐作品。中国音乐版权行业的市场规模由2015年的约人民币16亿元增加至2019年的约91亿元,复合年增长率约为54.4%,这很大程度上是由于中国政府加强了版权保护,以及兴起的中国音乐娱乐平台成为版权的主要购买者。受到多元音乐传播渠道及音乐版权需求不断增加的驱动,市场规模

预期将维持高增长趋势。在这种通过国家、社会和个人的共同维护和努力之下,相信不少音乐出版和传播中的不良行为会减少发生;同时各版权公司也应从事合法授权,音乐作者作品的著作权应掌握在本人手上,而不应该被买断或是垄断,这需要版权公司、社会和音乐版权拥有者共同工作,有意识地营造一种良好的经营模式,各方携手进行合作而不是资源买断^[2]。

(二) 音乐文化多样性丰富与发展

由于互联网和多媒体早已成为了人们生活中不可分割的一部分,人们的社交、工作、日常消遣都离不开网络,所以数字音乐的发展,有一部分原因也是因为在网上发布作品门槛低,让许多因为资源、经济方面存在巨大压力的音乐人,能够在网络上创作自己的音乐,让更多人发现自己的音乐才华,从而带动整个音乐行业的丰富与发展,相信未来会有更多优秀的、包容性强的音乐作品出现在听众面前。除了有更多音乐人才的出现,当前影视、动漫的发展,也为音乐文化带来了前所未有的蓬勃局面,通过影视剧效应,带动影视剧片头片尾曲、动漫主题曲等音乐作品的传播与发展,逐步实现双赢、共赢的良好效益。而由于中华文化的不断弘扬与传承,也有越来越多的艺人和歌手,有意识地将中华文化与现代音乐进行结合、将中国风的元素与西方音乐进行结合等,使得我国的音乐作品变得更加多元化,在世界各地的传播度越来越广^[3]。

(三) 数字出版产业呈现良好趋势

敖然曾在数字音乐版权保护与服务机制创新会议上表示“数字音乐产业是文化产业的重要组成部分,同时对中国经济的发展也起到重要的推动作用。”在当前时代背景下,社会经济不断增长,人民生活保持优良水平,数字出版产业将不断呈现出良好的发展趋势,纵观当前社会发展现状,数字出版产业一直保持着持续增长的篇幅;同时,传统出版产业也朝着数字化的方

向发展。在未来,可以进一步将各形式的资源进行整合,充分发挥新时代数字技术的优势,创造出更多的音乐文化效益。因此,为了进一步推进数字音乐出版与发展,我们不仅要进行出版产业模式创新、加快转型脚步、更要培养出更多高素质的出版人员,为转型和发展打下坚实的基础^[4]。

四、结束语

音乐产业作为文化产业中一分子,也是人类生活过程中不可缺少的文化来源之一。不同地区和国家存在着不同的文化背景,相对地,各地区的音乐文化也大不相同;但文化是具有多样性和包容性的,音乐更是如此。在互联网极其发达的新时代下,越来越多的音乐文化已突破封建思想的束缚,在不断地进行艺术的创新与文化的结合,形成了具有创新性、多元性特征的新时代音乐文化。在此过程中,音乐的出版与文化的传播形式都发生了新的转变,被赋予了新的时代特征。

参考文献:

- [1] 赵云红. 音乐出版现状与发展趋势[J]. 2021(2020-18): 52-54.
- [2] 韩韶君. 数字音乐产业的观察与思考——基于流媒体音乐的分析[J]. 2021(2017-4): 66-69.
- [3] 赵晓强. 国产电影音乐现状分析及发展建议[J]. 2021(2019-10): 25-28.
- [4] 黄贺钧. 数字音乐平台版权保护的困境与多元主体优化路径[J]. 出版发行研究, 2021(8): 61-66.

作者简介: 王斌 (1987.06-) 男,汉族,河南南阳,硕士,编辑(中级),研究方向:音乐图书编辑与发行、引进版音乐图书策划等。

(上接第3456页)

大,不断丰富自身的内涵,使自身成为结合了多种文化元素的优秀文化。同时与其他文化形成了丰富多样的文化环境和多元化的文化格局,为打破传统文化的狭隘性和单一性起到了积极作用。群众文化作为国家主流意识形态的一种文化,反而没有说教性和强制性的话语,多的是一种平等的,民主的话语方式这种人文性的本质特征更能被社会接受,也更利于群众文化更好地开展相应的群众活动。能激发出人民群众强烈的参与愿望和热情。

(四) 文化的传播性和传承性

群众文化的发源于民间,来自群众,发展于民间,传播于民间,随着群众文化的不断发展,不断壮大,不断丰富,群众文化已经逐渐形成了一种成熟的形态,通过人民群众参与群众文化活动,传播文化和传承文化的特征逐步显现,例如:民间的风俗,龙舟、舞狮、灯谜、剪纸、秧歌、说唱、民歌等一系列民俗文化都可以在群众文化活动中进行传播和传承。这种传播的形式,不仅能丰富人民群众的生活,更能增强人民群众的民族凝聚力,稳定了社会的发展,促进了国家的繁荣昌盛,同时也使民间文艺得到发展,传播和弘扬了中华民族的传统文化,丰富了群众文化活动的形式和规模。增强民族认同感促进社会文化的发展^[3]。

三、如何更好地开展群众文化活动

(一) 精心组织活动,最大限度丰富人民群众文化活动内容

利用各类传统节日,开展群众文化活动,经常举办一些人民群众喜闻乐见的文化娱乐活动,举办出适合不同层次和年龄段都可以参与的活动,创新活动的形式和内容,并且保证活动的经常性,特色性,最大程度的激发出人民群众参与活动的积极性和热情,在活动中进行学习,例如:端午节可以举办“爱国诗人故事会”或者“包粽子手工会”清明节可以举办“缅怀先烈朗诵会”重阳节可以举办“九九重阳诗会”等一系列特色的活动,以此来带动人民群众参与的意愿。所有的活动都经过精心策划,环

环相扣的策划环节,让群众欢欢喜喜的参与,平平安安的过节。

(二) 利用社区活动组织群众进行群众文化活动

社区活动是一种举行群众文化最直接的方式,让社区文化活动吸引群众参与文化活动,不仅能促进社区群众之间的关系,更能实现不同人群的群众文化需求。例如:社区可以组织各种各样的比赛和手工活动,丰富群众的日常生活。让社区居民踊跃参与。充分发挥街道办、社区、文化馆、俱乐部、阅览室等公共设施的优势,这些场地中开展文化活动,既丰富了人民群众的生活,又陶冶精神,与此同时建立和完善必要的文化设施,发挥有关部门的职能优势。从实际出发,开展形式多样的活动,才能更好地开展群众文化活动^[4]。

结束语

综上所述,群众文化活动的开展有利于提升群众生活的质量,满足人民群众日益增长的精神生活,当前,我们国家的经济在迅速发展,人民群众的追求也在不断地提高,不再局限于之前追求的生活质量,而是趋向于更高的生活层次。因此就要求我们国家在开展群众活动时考虑到各类因素,争取更好地为人民服务,提高人民的精神生活。

参考文献:

- [1] 李惠. 浅谈新形势下青少年校外教育阵地如何更好地开展群众文化工作[J]. 爱情婚姻家庭, 2021(5): 3.
- [2] 徐慧. 浅谈如何开展基层群众文化活动的[J]. 爱情婚姻家庭, 2021(1): 2.
- [3] 赵倩. 新形势下开展基层群众文化活动的策略分析[J]. 海风, 2021(2): 1.
- [4] 刘凤敏. 对基层群众文化团队建设与发展的探究[J]. 爱情婚姻家庭, 2021(7): 2.