

艺术管理学学科建设论文集

庆祝中国音乐学院艺术管理系成立十周年

主編：李秀軍 副主編：陳楠

中國青年出版社

本书出版获中国音乐学院科研经费资助

艺术管理学科建设论文集

庆祝中国音乐学院艺术管理系成立十周年

主 编 李秀军
副主编 陈 楠

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑:曾熠 江岸

封面设计:于静波

图书在版编目(CIP)数据

艺术管理学科建设论文集/李秀军主编. —北京:中国青年出版社,
2013.5

ISBN 978-7-5153-1602-4

I. ①艺… II. ①李… III. ①艺术—管理学—文集 IV. ①J0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 089746 号

中国青年出版社 出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

网址:<http://www.cyp.com.cn>

电话:(010) 64010114 (010) 84031463

北京正豪彩色印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

*

700×1000 1/16 17 印张 320 千字

2013 年 5 月北京第 1 版 2013 年 5 月北京第 1 次印刷

印数:1-1 000 册 定价:38.00 元

前 言

众所周知,中国音乐学院自建院以来,一直是以培养民族音乐人才及弘扬民族音乐文化为己任的高等音乐专业学院。然而,我院在坚持以民族音乐教育和研究为特色的同时,也从来没有停止过对其他音乐专业或方向的探索、研究与实践。历史进入 21 世纪以来,随着我国文化发展战略地位在国内外的不断提升和党对社会主义文化“大繁荣、大发展”历史任务的明确和强化,中国音乐学院为适应这一新的文化发展战略,于 2002 年成立了艺术管理专业,并于 2003 年正式开始招生。

古人曰“十年树木、百年树人”。到 2013 年,中国音乐学院艺术管理系已经走过了建系以来风风雨雨的十个春秋。这十年里,在艺术管理系全体教职员工的共同努力和辛勤工作下,艺术管理学科建设的基础工作已初具规格,形成了富有我院办学特色和现代高科技维度的艺术管理教学体系和教育机构,为今后该学科的发展打下了良好的基础。具体表现为:一方面形成了自己明确的办学理念和发展方向;另一方面在教学、科研,特别是学生培养方面取得了阶段性的可喜成就。在以往 147 名毕业生中,有 43 人在国内继续攻读研究生,有 23 人出国留学,这两项人数已占毕业生人数的 45%。全部毕业生就业率达到 96.29%。此外,该系“音乐演艺虚拟合成实验室”荣获“北京市教学成果二等奖”(2012)和“中国音乐学院教学成果特等奖”(2012);1 人次荣获“中国音乐‘金钟奖’首届理论评论三等奖”(2007);1 人次荣获北京市“拔尖、创新人才”(2011);7 人次获中国音乐学院教学成果各类奖励。上述成绩,可以说是对艺术管理

系办学十年的积极肯定。因此，从这个意义上讲，读者见到的这本《艺术管理学科建设论文集》，是艺术管理系在过去十年里所做的学科建设工作的一具体体现。

这本论文集由两部分构成：第一部分主要是艺术管理系的专任专业教师撰写的艺术管理学科中各子学科领域教学或研究方向的论文；第二部分是从艺术管理系以往研究生学位论文和本科生学位论文中精选出来的部分优秀论文。因此，全部论文一方面可看作是艺术管理系教学、科研、办学国际化水准的整体反映；另一方面，从它所涉及和研究的内容上看，也凸现出艺术管理系从办学理念和学科建设到具体的课程建设、艺术实践、学生培养的特色办学之路。总之，我坚信这本论文集的出版，必将对我国的艺术管理专业教育产生积极而广泛的影响。

面向未来，我衷心希望艺术管理系在学院领导的带领下，围绕我院“国内一流，国际知名”的办学定位，坚持“精管理，重艺术”的办学理念，以培养继承中国音乐文化传统，面向社会、面向未来、面向现代化的，具有国际视野的实践和应用型音乐艺术管理人才为己任，励精图治，开拓进取，不断创新，努力取得更加优异的成绩。

崇尚创造，追求卓越。愿中国音乐学院艺术管理系的明天更美好。

中国音乐学院院长、教授、博士生导师 赵塔里木

2013年5月7日

亲爱的读者

自2012年3月起,中国青年出版社出版的音乐类图书(新书、重版书),启用新的防伪标识。您购买图书后,可以通过互联网、手机上网、手机短信、电话查询等方式向亚元防伪信息中心数据库调取存储的特征信息,并与图书上所贴的防伪标识进行比对,即可查验该书是否为正版图书。

短信查询

将图书上所贴的防伪标识上的序号(12位)以短信方式发送到1066 9588 8315;大约6秒钟后,即可收到亚元防伪信息中心回复的短信内容:12位序号后,出现安全线上的数码为“*****”,即可与防伪标识上序号下的6位数码比对,若相符,则为中国青年出版社出版的正版图书。若收到的回复短信内容为:“所输入的序号不存在,谨防假冒。”则可确认不是中国青年出版社出版的正版图书。(提示:防伪标识上的安全线可以抽出,非印刷,请注意。)

彩信查询

(请注意,需要查询者自付彩信费用):将图书上所贴的防伪标识上的序号(12位)以彩信方式发送到13976088088,即可接收到彩信电子照片。与防伪标识比对,可区别真伪。

电话查询

拨打电话4006800315,根据该信息中心的接线员(人工)的提问,一一与图书上所贴的防伪标识比对,即可区别真伪。

网络查询

登陆网址 www.315net.com 或 www.yayuan.com.cn,直接在主界面数字对话框内输入图书上所贴的防伪标识上的12位序号,点击“查询”,即可调出该枚防伪标识的电子照片档案。比对图书上所贴的防伪标识,即可区别真伪。

手机上网查询

手机登录 <http://wap.yayuan.com.cn>,直接在主界面数字对话框内输入图书上所贴的防伪标识上的12位序号,点击“查询”,即可调出该枚防伪标识的电子照片档案。比对图书上所贴的防伪标识,即可区别真伪。

如果您经查询发现所购买的是非正版图书，您有权根据《消费者权益保护法》要求售书者赔偿。您也可以向当地新闻出版局、文化局、工商局、消费者协会、图书市场管理部门投诉或举报。同时希望您把有关情况告诉我们。我们的联系方式：

电话：(010) 84031463 (010) 64010114

邮编：100708

地址：北京市东城区东四12条21号

单位：中国青年出版社转中国青年音像出版社

让我们携起手来，共同抵制和打击盗版图书和盗版音像制品，净化出版物发行市场，保护我们共同的利益不受侵害。

目 录

前言·····	(1)
---------	-----

教 师 篇

学科发展的内涵渐进与挺进·····	(1)
北京市演艺市场营销及政策法律保护·····	(23)
亚洲文化制度语境中的高等艺术管理教育的若干问题思考·····	(45)
社会主义文化产业的法律保障机制·····	(55)
艺术与现代科技维度下的艺术管理实践·····	(69)
理论、案例及发展模式：我国音乐产业集聚区发展初探·····	(77)
伦理学视域下的表演艺术机构管理研究·····	(95)

学 生 篇

旅游演出——关乎山与水的盛宴·····	(113)
甘南藏族自治州民族文化资源产业化运作模式探析·····	(135)
关于国有艺术院团产权变革的理性思考·····	(154)
艺术管理范式下的清代戏曲实践·····	(173)
根植传统文化精髓，放眼世界国际舞台·····	(187)
危机严阵以待 管理无处不在·····	(204)
VR（虚拟现实）音乐电影对严肃音乐的推广作用·····	(220)
项目型演出机构人力资源管理的模式研究·····	(242)

学科发展的内涵渐进与挺进

——中国音乐学院的艺术管理学科建设

李秀军 中国音乐学院艺术管理系主任、教授、博士生导师

【摘要】随着国内各大艺术类院校相继开设了艺术管理专业，对其从学科发展角度的众多困惑也随之产生。这其中最为核心、最受普遍关心和必须要面对的一个问题，就是怎样进一步完备与发展艺术管理专业并使其科学化，以及怎样建立具有科学性的艺术管理学科规格，成为了艺术管理学界同仁们不可回避、不得不回答的问题。本文以中国音乐学院艺术管理系的发展模式为例，论述了艺术管理学科从内涵式发展到跨越式挺进发展的可行性和具体实践，以及中国音乐学院艺术管理系在这一过程中对上述问题的思考和总结。

【关键词】艺术管理 学科建设 内涵式发展 跨越式挺进

一、学科发展模式的语义思考与论题思考的逻辑起点： 两位先哲的思想

在今天的社会科学和社会经济领域，包括直接影响我国未来教育发展的“高教三十条”中，越来越多地出现了诸如“内涵式发展”、“外延式发展”、“跨越式发展”等概念和词汇。这些概念和词汇是否能够应用于我们的艺术管理学科发展，是否可以迁移为我国艺术管理学科发展的模式，是值得我们从事艺术管理学科研究的学者们认真

思考与关注的问题。在进行这种思考之前,让我们首先从语义上对这几种发展模式进行粗略的分析和讨论。

在形式逻辑中,对“概念”一词有两个方面的表述,即概念所属的“外延”和“内涵”(或理解为一个概念由表及里存在的两层含意)。

“外延”是指概念所包含的事物范围的大小;“内涵”是指概念的含义与性质。当我们将这一形式逻辑中的表述引入到社会实践中时,就产生了“外延式发展”与“内涵式发展”的语义。从形式逻辑的角度来解读这两种互为对应的发展模式,我们不难发现,“外延式发展”强调的是以事物的外因为动力的发展模式,它注重于数量的增长、规模的扩大、空间的拓展等,是一种为适应外部需求而表现出的外形扩张和延伸。与此相对的“内涵式发展”,则聚焦于内在实力的增强、质量的提高以及形成内部结构和形成内部结构诸因素的优化,这种发展更多的是源自于对象发展的内在需求。因此,根据以上的语义分析与教育发展领域的特殊属性的参照,我们不难判断出最为适合艺术管理学科发展的模式应当是后者——“内涵式发展”。这种“内涵式发展”模式在我们艺术管理的学科发展中主要表现为是通过内部的深入改革,激发活力,增强实力,提高竞争力,进而由量变的积累而引发的质变,并最终实现具有实质性的“跨越式挺进发展”的目的这一途径和过程来实现的。这种“跨越”是超常规的,并非由字面上的单纯加快速度式的“大跃进”来达到,而是应当经由“内涵式”的积淀,并历经对以往经验、事物发展不同阶段的抽象与去粗取精、去伪存真的过程后实现的。因而,在当前这样一种宏观教育环境与综合类学科发展的进程中,作为一个年轻生命而诞生的艺术管理学科,应该遵循经由“内涵式发展”的因素积累到“跨越式挺进发展”而前行的学科发展模式。

带着这样一种对艺术管理学科发展的预想和推理，笔者从以下两个逻辑起点对上述问题进行思考：

“假如一个人能见出当下显而易见之异，譬如，能区别一支铅笔和一匹骆驼，则我们不会说这个人有什么了不起的聪明；同样，一个人能比较两个近似的東西，比如橡树与槐树，寺院与教堂，而知其相似，我们也不能说他有很高的比较能力。我们要求的，是要看出异中之同，或同中之异。”^①

“科学研究的区分，是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^②

上述两段文字，分别是出自“形而上学”的大思辨家、德国古典主义哲学家黑格尔的哲学思想与注重实践的理论家、军事家、中国共产党的主要创始人毛泽东。两段文字带给了我们思考问题的两点启示：首先，对于任何一个需要认识的对象或需要解决的问题，我们应该更多地去思考和发现它的本质而不是表象。其次，任何一个事物的特殊矛盾是该事物问题的主要矛盾或思考对象的主要方面。先哲们的这些思想具有普遍意义，也为笔者此文进行艺术管理学科建设之研讨提供了有益的逻辑起点和理论依据。

二、内涵的界定：“格”与“特色”

在《现代汉语词典》中，内涵一词具有两层含义：一层是指某一概念所反映的事物的本质，即概念的内容；另一层是指内在的涵养。由此可见，内涵是非表象的，是内在的。我们要探究学科“内涵式发

① 黑格尔. 小逻辑[M]. 贺麟, 译. 商务印书馆, 1980. 253.

② 毛泽东. 毛泽东选集（第一卷）[M]. 人民出版社, 1991. 309.

展”的可行性与现实性，应当首先对孕育学科的母体——“大学”（University）的内涵进行一番考察和挖掘。

大学一词最早源自拉丁文中的“universus”，这个词中“uni”表示“一”，“versus”表示“沿着某一特定的方向”，因而大学一词的源起可理解为“沿着特定方向的对象的走向”。该词的涵义从另一方面也印证了为什么全世界有众多大学，然而最优秀的大学都具有各自“特定的方向走向”。如果以相对完整的教育规格来衡量，欧洲最早的是开始于11世纪的巴黎大学，美国最早的是开始于300年前的哈佛大学和耶鲁大学，中国最早的是开始于20世纪初的燕京大学，也就是现今的北京大学。上述这些具有领先地位的大学除兴起的历史背景不一样外，还各具自己的教学、研究特色和最有专长影响力的领域。如果从世界范围内来看，哈佛大学最具影响的学科领域是工商管理（尽管该大学的其他方面也很强），无怪乎有这么一种说法：“哈佛大学可算是全美所有大学中的一顶王冠，而王冠上那颗夺人眼目的宝珠，就是哈佛商学院（Harvard Business School）。”可以说，全世界几乎所有的工商管理类的学科，都深受其影响，或者说就是它的延伸、扩展、交叉和运用。耶鲁大学最具世界影响力的专业是其法律学科，世界上最影响力的法律专家和至少五位美国总统毕业于这所学校。耶鲁大学法律专业所具有的这一世界性的影响力，从它所在的康涅狄格州的州别名Constitution State（宪法之州）上也能够看得出来。而康奈尔大学的金融学科和北京大学的国学等都是特色或个性的表现。如果要历数不同大学所具有的不同特色或个性，可以说不胜举。应该指出一点的是，现今世界上任何一所大学在介绍自己的院校时，更多地谈到的是它所拥有的个性特点或特色，比如中国音乐学

院在办学特色上就是以中华民族的音乐教学、研究为主。世界大学中的这种个性特色表现,还体现在它的民族特色或者是国家特征上。形成这些特色、特征的原因是这些国家或民族需要在大学里对本国家、本民族的文化进行整理、研究和传承。

如上所述,世界上的大学多是以千姿百态、特色鲜明的个性特征呈现在世人的面前,并获得它的个性表现。然而问题的另一方面是,它们又都以统一的共性特征而存在。形成这一共性特征有以下两个原因:首先,世界上最早的大学中专业领域学科的开设是以它们的共性特征开始的,这就是古罗马教育理论家马蒂阿努斯·卡佩拉在总结古希腊教育思想的基础上提出的“七艺”学科,即最初在中世纪大学里开设的语法、逻辑、修辞、几何、算术、天文和音乐。从历史的发展上看,在世界上不同国家和民族的大学里发展至今所设立的各学科和专业,本质上都是这“七艺”学科的延伸或扩展。这里我们找到了衡量某一学科发展状态的本质属性,即它在原始的基点上延伸、发展的程度。既然各学科的本质属性即它们的共性特征是一样的,那么衡量这些学科的水准自然也是一样的了。这就是我们今天所说的教育水准、水平即“格”的由来。它最鲜明地具体体现在统一的学位、学制、学科关联的标准上。而这就是全世界的大学中所共同遵守的教育、教学原则。有了共性的“格”的要求,自然也就拉开了世界上数以千计的大学之间的不同档次。因为衡量一所大学水平的标准在于它所距离“格”的要求的间距上。与“格”的要求一致或相近的大学走在了大学办学水平的前列,相反则落在大学排名的后面。随着历史的发展,衡量大学水准的因素增加、变化了许多,但以上所讲的是它不变的本质属性。

现今世界上不同国家、民族中的大学，在保持特色的基础上都在追求它的世界化程度，即提升它的“格”的要求，追求它办学水平的世界性的标准化。2004年，温家宝总理也向中国音乐学院提出了这一标准化的要求：“民族音乐应该在继承传统的基础上，发扬光大，走向世界。”从某种意义上讲，世界上承认中国的音乐教育、承认它的“标准化”程度，往往是通过“格”的水准获得了它的表现，从这个意义上看，“格”是走向世界的一个不可忽视的重要因素或通道。

从以上的论述中我们可以得出这样的结论：我们追求的“特色”应该是有“格”的特色；反之，我们追求的“格”，也应该是有“特色的格”。两者之间是对立统一的辩证关系。这种处于对立统一之中的“格”与“特色”之关系，就是我们所聚焦的“内涵”表现。

三、中国音乐学院艺术管理学科发展的内涵阐释

正如前文所述，内涵式发展是一种内在的形式结构优化模式的发展，因此，艺术管理学科的内涵式发展也应该在强调其“内涵”特性的“格”和“特色”（内在形式）的基础上，对艺术管理学科所处的对立统一关系，即矛盾的特殊性方面来进行梳理。以中国音乐学院艺术管理系为例，其艺术管理学科的发展就存在不可回避的四种关联关系：其一是与中国音乐学院的关系；其二是与同类院校、相同专业之间的关系；其三是与音乐学的关系；其四是与管理学的关系。马克思说：“人的本质在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”^①同理，艺术管理专业的学科本质、内涵属性，也应在其所属的本质关系上，得以说明和揭示。

^①《马克思、恩格斯选集》第一卷，第二版。人民出版社，2008年，第60页。

首先,艺术管理学科与中国音乐学院之间是一种互为依存的关系。2008年,中国音乐学院以“本科教学评估工作”为契机,根据学院的发展历史和现状,进一步确定了它的办学定位为“国内一流,国际知名的高等音乐学府”。艺术管理学科作为中国音乐学院大学科结构中的重要构成部分,是不可缺少的分支学科。艺术管理学科和它赖以存在的系,从本质上来讲与学校是一种依存、依赖关系,即学校为艺术管理专业、系,提供强有力的物质基础和发展平台。反过来,艺术管理系的发展也支撑了学校的总体发展,成为学校有机的组成部分,它的学科建设必须与中国音乐学院的办学定位相协调和一致。这也就是艺术管理学科在中国音乐学院建设与发展的“内涵”之所在。根据学院的办学定位和艺术管理系的特点,经过几年的探索和积累后,我们总结并提出了既与国家的发展趋势、学校的办学定位相符合,又与我系的发展特色相适应,并与学校形成相互支撑的:“一个办学理念”、“两个符合度”、“三个培养特色”、“一个历史重任”的发展办学方针。它们是:“精管理,重艺术”(一个办学理念);“艺术管理系的发展要与中国音乐学院的办学定位相符合、与市场的需求相符合”(两个符合度);“一专多能、知识结构合理、品学兼优”(三个培养特色);“弘扬和传播中华民族文化为己任”(一个历史重任)。

中国音乐学院艺术管理系的办学目标和学科建设,正是其学科内涵的具体体现。艺术管理系的学科建设和专业建设,包括它的课程建设,都是以“精管理,重艺术”这一核心理念来规划、设计、展开和实施。我们要求培养的学生既要有坚实的专业基础,也要有娴熟的艺术本领(理论的、实践的)。最终使学生们始终牢记其一生的光荣使命:为弘扬和传播中华民族文化而生生不息。可用一句话将我们的培

养特色概括为“继承中国音乐传统、面向社会、面向未来、面向现代化的实践、应用型人才”。上述我系的学科建设内涵，不仅吻合了胡锦涛总书记在中国共产党“十七大”报告中提出的中华文化发展的历史使命和期待培养的现时期的新型人才目标，而且可以看作是我国改革开放的总设计师邓小平教育思想在我系的具体实践。

第二，中国音乐学院艺术管理学科与同类院校、相同专业之间是一种“你无我有、你有我优”，既相互关联又相互区分的特色关系。自本世纪初以来，国内众多音乐艺术院校相继设立了艺术管理学科和专业，许多院校成立了艺术管理系，如中央音乐学院、上海音乐学院、北京舞蹈学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院等。众所周知，经过近10年的发展，各院校的这一专业在不同程度上都取得了一定的进步，并进一步发掘出各自的“内涵”特色。然而，由于该学科的新型特质以及各学校的办学在“格”与“特色”上的差异，使得这一学科在一定程度上还处于探索或初期的发展阶段，或者说还没有完全形成它完整、系统的体制教育和完整结构。学科的教育层次和教学水平基本上都处于“中间状态”：既不突出，也不落后；既不彰显，也不暗淡。宽视野和对该学科本质属性（特殊性）的局限认识，是造成这种局面的深层次原因。从根本上讲，艺术管理专业和学科本质上是理论与实践、管理与艺术相统一的具有交叉和综合性质的新型学科，这一本质属性，要求我们必须从这一学科的整体结构中，对该学科的两级，即理论与实践及其之间的内在关系进行彻底的思考和跨学科的认识。对原发于富有特性的艺术管理学科内涵进行理论与实践的学科两极突破，正是内涵式发展所要进行的历史工作之一。

第三对关系是艺术管理学科与音乐学之间的关系。我们知道,世界范围内的艺术管理专业大多开设在两种大学科下:商科(Business)或音乐学。前者如德国的布莱梅应用大学、中国的沈阳音乐学院等;后者如美国的辛辛那提音乐学院及中国大部分的音乐院校等。将艺术管理专业置于何种学科下,取决于该学科所属校院的物质基础和学科性质,同时决定着该专业学科在学科化发展进程中,所彰显根植出的内涵印迹和特色表现。中国音乐学院是以三大学科(音乐学、音乐表演、音乐创作)为支撑点的高等音乐院校,因此,将音乐学作为艺术管理学科发展的物质基础(实际上中国大部分的音乐艺术院校都在这么做,关键问题是要真正认识到这样做的合理性),不仅符合奥地利音乐学家阿德勒学科划分的逻辑延伸,同时为该学科的发展提供了特色发展的逻辑导向。从某种意义上讲,中国音乐学院艺术管理系秉承的“弘扬和传播中华民族文化”的这一历史使命,正是这一逻辑发展的直接结果。从广阔的历史范畴和高度上看,中国音乐学院的艺术管理学科发展走的以音乐学为“道”而成为其内涵式发展的学科建设之路,有着无限美好的发展前景。因此,正视音乐学在艺术管理专业建设中的地位,使其成为艺术管理专业强有力的历史文化支撑,是艺术管理专业学科发展的有效途径之一。

第四对关系是艺术管理学科与管理学学科之间的关系。管理学是一门综合性的交叉学科,是适应现代社会化大生产的发展需要的产物。它也是系统研究管理活动的基本规律和一般方法的学科。从一般的意义上说,管理学是人类生活最基本的支撑点。一个国家生存的状态如何,发展态势如何,是否具有强有力的发展后劲,直接关系或取决于它管理水平的高低状态和好坏。同理,一个国家艺术发展的状态和水