

主 编：刘伟冬
执行主编：董峰
副主编：刘承华 王晨

第③卷

艺术管理学研究
Study of Arts Management

东南大学出版社

第③卷

艺术管理学研究

Study of Arts Management

主 编：刘伟冬
执行主编：董峰
副 主 编：刘承华 王 晨

东南大学出版社
· 南 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

艺术管理学研究. 第3卷/刘伟冬主编. —南京:
东南大学出版社, 2015. 6
ISBN 978-7-5641-5843-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 135681 号

艺术管理学研究(第3卷)

出版发行: 东南大学出版社
社 址: 南京四牌楼2号 邮编: 210096
出 版 人: 江建中
网 址: <http://www.seupress.com>
经 销: 全国各地新华书店
印 刷: 南京玉河印刷厂
开 本: 700 mm×1 000 mm 1/16
印 张: 24.5
字 数: 467 千字
版 次: 2015 年 6 月第 1 版
印 次: 2015 年 6 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5641-5843-9
定 价: 85.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

编委会委员(按姓氏笔画为序)

于建刚	中国戏曲学院
刘伟冬	南京艺术学院
刘家亮	山东艺术学院
孙亮	中央戏剧学院
李普文	广西艺术学院
吴曼芳	北京电影学院
何粹	中央音乐学院
余丁	中央美术学院
张朝霞	北京舞蹈学院
张蓓荔	天津音乐学院
林一	北京大学艺术学院
周晓音	星海音乐学院
郑新文	香港中文大学
顾江	南京大学
黄昌勇	上海戏剧学院
黄韵瑾	上海音乐学院
曹意强	中国美术学院
董峰	南京艺术学院
谢大京	中国音乐学院

主 编:刘伟冬

副 主 编:刘承华 王 晨

执行主编:董 峰

责任编辑:刘庆楚

装帧设计:刘亭亭

编 辑:范少鹏 陆映彤 宋芳仪

董书欣 彭翊炜

卷首语

又是一年春讯早,虽然北国雪飘正紧,南方依然寒冷,但是春天正义无反顾地裹挟着希望从严冬中款款走来。经过紧张的忙碌,《艺术管理学研究》第三卷即将带着春天里的墨香与大家见面了。新的一卷试图在原有的基础之上往前开拓,不仅花气力广延名家名篇,而且下工夫发掘新人新作。同时在文章选题、栏目设计以及编辑体例等方面进行调整,力求更接近地气,更走向前沿。

所以,本卷特别将京剧大师梅葆玖先生的《中国京剧艺术如何对外传播和交流》作为特稿奉献给各位读者,也把香港学者郑新文的《艺术管理者如何成为文化守护人》、上海学者蓝凡的《论艺术创意的四个细节》、钱世锦的《剧院的生存之道》等篇目分享给大家。这一组稿件多是作者在不同研讨会上的发言,尽管不是特别“学术”的格式,但是其中所呈现的问题意识、所蕴含的对艺术发展的拳拳之心及拥戴之情,尤其值得诸位学习。不仅如此,本卷还特辟一栏,把这一年来的重要学术活动进行综述,记录下艺术管理这个新兴学科发展的轨迹与建设的成果,也立此存照,对参与其中的艺管学人表示感念与致敬。

这些重要的学术活动标志着艺术管理学科蓬勃的发展态势。2014年5月29日至6月1日,天津音乐学院与中国艺术管理教育学会联合举办国际艺术节与城市发展高峰论坛暨艺术管理工作坊;6月8日至10日,南京艺术学院与中国艺术管理教育学会联合举办全国艺术管理与创意类学科高层论坛;11月7日至9日,中国戏曲学院与中国艺术管理教育学会联合举办第九届年会暨传统艺术对外传播高峰论坛……这一年,《中国文化报》《艺术教育》以及不少艺术院校的学报也不吝版面,持续关注、支持中国高等艺术管理教育;这

一年,以“艺术管理”为写作主题的论著也纷纷问世。

不仅如此,如果打开各院校艺术管理系科的网站、微信公众平台及官方微博,就会发现几乎每家院校都在积极推进各具特色的实践教学项目以及卓有成效的中外交流活动。结合人才培养目标与要求以及师资团队所秉承的教育理念与所拥有的社会资源,各校都在以不同的方式积极推进、开拓实践教学进程。而一些办学早、条件好的艺管系,更是在实践教学的课程开设、师资配置、基地与实验室建设、项目品牌化以及经费筹措等方面构建出一套各具特色的实践教学模式。这一年,各校艺管系的国际交流与合作也是卓有成效,学术讲座、课程工作坊、合作培养研究生以及师生相互交换、项目共同研发等多样的形式保证了中外合作办学的深入推进。这一年又有一批院系进入办学的“新十年时代”,站在这个节点上,不仅回望来路,更要远瞻前途。诚如中国艺术管理教育学会给广西艺术学院写的祝语:“十年办学,筚路且褴褛。广西艺术学院艺管专业书写了新建系科成功的佳话,各位艺管同仁深度介入学会工作,持续推进院校交流,骨干教师培养、特色化课程体系构建、实践性教学品质塑造等工作走在了全国同类院校前列,创造了广泛影响,赢得了普遍声誉。未来十年,重要而关键。希望广西艺术学院艺管专业基于西部、民族、东盟等要素互动的艺管新框架,保持先进优势,对接国际前沿,以人才培养、课题研究、产学研结合的方式更加全面地承担起文化推动力的学科使命。”

最后,感谢所有《艺术管理学研究》编委会成员,感谢所有为本书投稿的作者,正是大家的积极配合和刻苦钻研推动学科的不断前进;在此特别感谢东南大学出版社刘庆楚先生,一直以来担任本书的出版工作,为艺术管理理论研究的传播作出了巨大贡献;仍需提及的还有本卷的五位编辑,作为艺术管理专业的本科生,合作完成这项复杂繁琐的工作,他们的表现将预示着他们是未来优秀的艺管 CEO。此外还需说明的是,为了行文方便,本卷所选文稿的参考文献未予采用,如有读者需要,请与本卷编辑部联系。对整个文集中的错疏和不足之处,还恳请诸位指正。

《艺术管理学研究》编委会

2014年12月

目 录

特 稿

中国京剧艺术如何对外传播和交流	梅葆玖/3
-----------------------	-------

艺术管理基本理论

艺术管理者如何成为文化守护人	郑新文/9
美国艺术管理研究生教育课程设置探讨	董 峰/15
艺术学理论视角下艺术管理研究的困境与出路	李凤亮 宗祖盼/24
作为艺术管理学基础的“文化工业”理论	崔雅平/30
艺术与商业:艺术管理学研究的基本问题	王希俊 李精明/35
艺术自由之文化面向——以我国台湾、德国及美国为例	吴介祥/44

文创与艺管

从艺术体制理论谈艺术管理	彭 锋/69
艺术管理的业态形式及其特性	刘金龙/77
论艺术创意的四个细节	蓝 凡/86
我国台湾地区文化创意产业发展现况分析	林炎旦/95

台湾地区文创产业及其向祖国大陆延伸的趋势	田青芬/103
国际艺术节定位与城市特色研究	张蓓荔/117
台北双年展:试从展示内容、形式与策略观察其演变与转向	张芳薇/143
作为城市文化创意空间的艺术博物馆	李佳一/152

艺术推广与传播

本土文化的传播与城市艺术形象建设——以“泉城”济南为例	强 菡/159
去他者化:传统文化的传播偏误与规避反思	晏 青/166
传统戏曲当代传播的需求层次	王立新/174
谁是前提:论中国传统音乐的传播与传承之关系	何晓兵/183
中国舞蹈培训境遇初探——以北京舞蹈业余培训为例	于悠悠/195
江苏非遗影像传播探析——非遗保护与传承的一种视角	陶赋雯/209

艺术市场与营销

文化经济学研究的视角与启示	方 华/221
当艺术遇到营销——浪漫主义思想下的艺术营销理论	Hye-Kyung Lee/233
基于消费偏好的文化艺术产品需求分析	陆霄虹/246
艺术产业与金融对接的现状及其问题	李亚青 西 沐/255
当代中国演艺业市场适应性问题研究	傅才武 陈 庚/262
国外博物馆文化产品开发与营销	葛偲毅/275
中国书画艺术市场的文化解读	施艳萍/288

艺术机构管理

美国国家艺术基金会的精英与大众之争	李竞爽/297
-------------------------	---------

剧院的生存之道	钱世锦/309
当好亚洲剧院演出季运营的先行者——对话东艺总经理林宏鸣	林宏鸣 姚伊为/323
美术馆的属性与担当	翁剑青/329
当下美术馆建设热中的职能缺失	汪 臻/333
美术馆展览品牌化管理探讨	雯 景/337
国内美术馆志愿者工作调研报告	杨应时/344

活动综述

国际艺术节与城市发展高峰论坛暨艺术管理工作坊综述	张蓓荔 韩晓波 曲 妍/353
艺术管理与创意类学科发展的新动力与新机制	董书欣 范少鹏/366
传统艺术对外传播的战略与策略	李迦迦/374

■ 特 稿

中国京剧艺术如何对外传播和交流

梅葆玖

编者按：

本文为京剧大师梅兰芳之子梅葆玖先生在中国戏曲学院(北京)召开的第九届中国艺术管理教育年会上作的发言。在西方文化盛行,人们疾呼中国传统艺术活力下降,未来发展堪忧的今天,我们回顾历史,却惊奇地发现,当年的梅兰芳先生早已把我们的国粹京剧艺术推向了世界。1915年,美国驻华公使 Paul Reinsch 偶然去看了一次梅兰芳的演出,然后说了这样一句话:“若欲中美国民感情益加亲善,最好请梅兰芳先生去美国一次。”也正是因为这句话,1930年2月16日,梅兰芳率团赴美,把京剧艺术第一次搬上了美国的舞台。尽管当时正值美国的大萧条时期,京剧演出票还是在三天之内告罄,后来不得不又在国家剧院加演了三周,本来5美元的票价也被炒高了三倍。其演出之盛况可想而知。这究竟是一种什么样的魅力呢?梅葆玖先生结合其父亲梅兰芳的演艺经历,从艺术家自身要求和传统艺术本身发展创新规律两方面,为我们指出了一条京剧艺术乃至所有传统艺术发展、创新、传播的康庄大道。

各位来宾,各位朋友:

大家上午好!

我很高兴接到大会的邀请,也非常荣幸能够和各位专家分享我对于中国京剧艺术对外传播和交流的一点想法。习近平主席最近在文艺座谈会的讲话中指出:“我们社会主义文艺要繁荣发展起来,必须认真学习借鉴世界各国人民创造的优秀文艺。”我十分赞同习主席的讲话精神。站在中外文化交流和中华文化复兴的高度来看待中国的京剧艺术,用推广和传播的角度来思考我们京剧艺术的发展,让我们对自己的事业有了更高的要求。接下来,我也结合近年来我对我父亲梅兰芳先生的艺术生涯的思考,谈谈我的体会。

我父亲梅兰芳先生是1894年出生,从小时候就学戏,到了上个世纪的20

年代成名了,形成了梅派艺术。梅兰芳先生之所以能够开创梅派艺术,我觉得其中重要的一点,就是具备宏大的文化眼光和开阔的艺术胸怀。正是这种眼光和胸怀让他创造了那么多成功的作品。

梅兰芳先生在知识界、电影界、文化界交了很多朋友。各领域的朋友不仅为他的艺术推广事业提供了帮助和支持,也给他的艺术创作提供了珍贵的灵感。艺术要有一种“万物为我所用”的精神,对于一个京剧演员来说,芭蕾、歌剧、话剧、电影,什么都可以看。我的父亲跟一些当时的电影明星,还有男低音黑人歌手保罗·罗伯逊关系都非常好。他喜欢画画,张大千、徐悲鸿、齐白石,都是他的朋友。正是他的广收博采,不断地吸收各种艺术营养来丰富自己,最终才成就了他和他的梅派艺术。

同时,正如大家所知道的,梅兰芳先生把京剧艺术带到了国际舞台。他到上海演出时,接触到很多包括电影在内的艺术形式。正是在对其他艺术的了解过程中,梅兰芳先生认识到我们京剧艺术的精致和独特。他觉得京剧艺术本身的含金量非常高,外国人会很喜欢,所以萌生了把京剧带到国外去的想法。他在1919年和1924年去过日本两次(1956年是第三次到日本演出),跟日本歌舞伎的老前辈非常熟,看到日本人那么喜欢,回来以后就更觉得京剧应该走向世界,不要老待在一个圈子里。这就有了他后来去美国和苏联的交流演出,这成为了中外文化交流史上的一件盛事。

而梅兰芳和他的京剧之所以在日本、美国、苏联受到当地观众的欢迎,其中重要的一点是,梅兰芳和他的京剧艺术以其独特的艺术魅力和不同于当地舞台演剧的表演风格打动了他们。所以,我们要固守我们京剧艺术的传统,因为她独一无二。艺术可以创新,也应该创新,但创新要尊重传统艺术发展的自身规律。我认为,传统艺术创新的底线就是它的艺术独特性,以及它所体现的文化精神。京剧最讲究写意,这个不能变。比如《打渔杀家》,舞台上什么背景也没有,就凭剧中萧恩、萧桂英父女的表演,各种程式身段和唱念的组合,就可以让观众感受到一只打鱼小舟正在水中前行。中国传统戏曲艺术的这种写意的特点,现在已经被广泛地肯定和重视起来了。另外,中国戏曲艺术的特点还需要有理论层次的阐发。苏联的大文豪看了梅兰芳的表演说,我们受到的启发很大,演员的空间非常大。西方人要在四面墙围起来的一个空间里演,在心理上和表演上跟台下的观众完全地隔离。如果要突破那个所谓“第四面墙”,就要对戏剧的理解有一个根本性的突破。我们京戏就不受“第四面墙”的限制,这背后有着文化深层的背景。后来的西方人也在尝试用他们的方式来突

破“第四面墙”，这里面不仅仅有一个艺术的问题，也有文化的问题。我们中国的艺术工作者、理论工作者不能忽视这样的趋势。

因为对本民族的文化有充足的自信，对京剧艺术有着充足的自信，所以梅兰芳先生能够做出一些创造性的探索。1949年以后，我父亲结合他多年舞台创作经验，对于京剧艺术的未来发展，提出了“移步不换形”的观点。他认为，利用舞台条件，把戏弄得更亮丽，更好看，这是移步，但魂还是京剧，是文化和艺术的精髓。处理好这其中的关系，需要有智慧、有勇气。在今天这个更加重视视觉文化的年代，这个“移步不换形”话题也进入到了一个新的阶段，留给我们今天的人以及将来的人去探索。

传统艺术依据时代的风貌进行不断的创新，也符合传统艺术自身发展的需要。在近二百年的发展史中，京剧艺术是常变常新的。从徽班进京，到京剧逐渐形成，再到后来的不同流派异彩纷呈，每一代的艺术家都是在不同的环境中，根据不同的观众的欣赏需求来探索自己的艺术风格，每一代的艺术都是在大的社会文化变迁中跟着时代发展。梅兰芳先生就是立足于固有的基础，在不同的时代环境中，根据观众对艺术的认同，自己逐步提高。对于我个人来说，越来越觉得作为一名艺术工作者，肩负着一使命。这种使命的一个层面是精益求精地守护好我们的传统，打磨好自己的戏；这个使命的另一个层面是从文化视角来推动艺术的发展和成长。在当今时代，一方面要走向国际舞台，另一方面要走向年轻人，让他们也了解、喜爱我们的京剧艺术。

用艺术的创造来回应中华文化复兴的时代要求，这是这个时代对我们艺术界的要求。大家不仅要接受这个时代的挑战，更要积极地把握时代给予我们的机遇，要主动地“走出去”，让我们的京剧艺术在现代人的精神生活中发挥更为积极的作用，让体现我们传统文化精髓的京剧艺术在国际舞台上占据更加突出的位置。

众所周知，中国的京剧在它蓬勃发展的第一个黄金时代里，适逢中外文化交流、碰撞的时期，中国的京剧勇敢地走了出去，赢得了更大的发展空间。梅兰芳先生在这方面树立了一个典范。我们有理由相信，在和平与发展的21世纪，在中国人的文化眼光更加开阔、更有文化自信的新世纪，以京剧艺术为代表的中国传统艺术还会迎来新的黄金时代。

谢谢大家！

2014年11月7日

特
稿

005

作者简介:梅葆玖,男,1934年生人,祖籍江苏泰州,京剧表演艺术家,国家一级演员。著名京剧表演艺术家梅兰芳之子,梅派艺术传人,北京京剧院梅兰芳京剧团团长。代表作《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《穆桂英挂帅》、《太真外传》、《洛神》、《西施》等。

■ 艺术管理基本理论

