

中国 文化 创新 理论 研究 丛书 主编：傅才武

艺术表演团体 管理学

傅才武 陈 庚 著

PERFORMING ARTS
ORGANIZATION
MANAGEMENT

艺术表演团体 管理学

傅才武 陈 庚 著

PERFORMING ARTS
ORGANIZATION
MANAGEMENT

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

艺术表演团体管理学/傅才武,陈庚著.
武汉:湖北人民出版社,2013.5
(中国创新理论研究丛书/傅才武主编)
ISBN 978 - 7 - 216 - 07467 - 4

I. 艺…
II. ①傅…②陈…
III. 艺术表演团体—管理—研究—中国
IV. J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 281461 号

· 中国创新理论研究丛书 ·

艺术表演团体管理学

傅才武 陈庚 著

出版发行: 长江出版传媒
© 湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大道 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市首壹印务有限公司
开本:710 毫米×1000 毫米 1/16
字数:403 千字

经销:湖北省新华书店
印张:27.25
插页:2

版次:2013 年 5 月第 1 版
书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 07467 - 4

印次:2013 年 5 月第 1 次印刷
定价:38.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

绪 论 / 1

一、艺术表演团体管理学的研究价值与意义 / 1

(一) 艺术表演团体管理学研究的缘起 / 1

(二) 艺术表演团体管理学的内涵 / 2

(三) 艺术表演团体管理学的研究意义 / 2

二、艺术表演团体管理学的研究现状 / 5

(一) 艺术管理研究 / 5

(二) 艺术表演团体管理的改革与发展研究 / 7

三、艺术表演团体管理学的学科体系 / 9

(一) 艺术表演团体管理学的学科关系 / 9

(二) 艺术表演团体管理学的研究对象和内容 / 12

四、艺术表演团体管理学的研究思路与方法 / 14

(一) 艺术表演团体研究的基本技术路线 / 14

(二) 艺术表演团体管理学的研究方法 / 15

第一章 艺术表演团体管理概论 / 17

一、艺术表演团体的概念和类型 / 17

(一) 艺术表演团体的概念 / 17

(二) 艺术表演团体的类型 / 19

二、艺术表演团体的属性 / 23

(一) 艺术表演团体的社会基础：公共领域、公共性、公共物品 / 23

(二) 艺术公共权力的实现方式与艺术表演团体的属性定位 / 31

(三) 艺术表演团体的属性判断与角色定位 / 33

第二章 古代和近代表演艺术组织的发展和演变 / 40

一、古代艺术市场的形成与戏班的出现 / 41

(一)宋元以降中国城市初级艺术市场的形成 / 41

(二)早期戏班的经营方式 / 48

(三)政府对艺术组织的管理 / 54

二、清代中期以后艺术行业组织的发展 / 61

(一)清代戏曲艺术市场的繁荣 / 61

(二)戏班的市场经营方式 / 69

三、近代艺术表演团体的生存环境与竞争态势 / 72

(一)近代社会的艺术团体的生存环境 / 72

(二)近代以来艺术团体新型竞争关系的确立 / 82

(三)传统戏班管理模式的定型 / 89

第三章 国家艺术管理体制的起源和确立 / 94

一、国家艺术管理体制的起源 / 94

(一)外部导向:苏联文化模式的示范效应 / 94

(二)内部成长:苏区根据地文艺模式的延伸 / 107

二、国家艺术管理体制的确立 / 121

(一)“五五”戏改 / 121

(二)国家艺术管理体制的确立 / 134

三、国家艺术管理体制的特点及中外对比 / 138

(一)新中国艺术管理体制的特点 / 138

(二)中外艺术管理体制的差异及其启示 / 144

第四章 转型期艺术表演团体管理模式改革 / 152

一、我国艺术表演团体改革的历史起点 / 152

(一)艺术表演团体改革的历史起点 / 153

(二)传统艺术体制的困境 / 158

二、转型期艺术表演团体管理体制改革的过程分析 / 160

(一)改革领导力量的形成 / 161

(二)自主改革力量的出现	163
(三)改革的进程分析	165
(四)艺术表演团体组织形态变迁的基本路径分析	177
(五)改革的效果评价	188
三、转型期艺术表演团体管理体制改革经验与类型	191
(一)北京经验:股份制模式	192
(二)上海经验:托管制模式	195
(三)江苏经验:集团化模式	197
四、艺术表演行业改革的“过渡性”特征与特殊政策要求	199
(一)艺术表演团体改革作为文化体制整体转型中的一个微观过程 存在“过渡性”问题	199
(二)“过渡模式”下艺术表演行业改革的特殊政策要求	202
五、艺术表演团体改革的基本方向和发展趋势	203
(一)未来艺术表演团体市场经营模式的宏观背景	204
(二)艺术表演团体体制改革的基本趋势	208
(三)深化艺术表演团体体制改革的基本路径	211
第五章 艺术表演团体管理的一般性流程	215
一、艺术表演团体的人事管理	215
(一)艺术表演团体人事管理的目标与原则	216
(二)艺术表演团体人事管理的内容	219
(三)艺术表演团体人事管理的一般流程	227
二、艺术表演团体的财务管理	233
(一)艺术表演团体财务管理的一般程序	233
(二)艺术表演团体财务管理的特殊性	235
(三)艺术表演团体财务业务管理流程	237
(四)艺术表演团体财务管理的成本控制	249
三、艺术表演团体的艺术生产管理	253
(一)一般艺术生产流程	254
(二)艺术生产过程管理的基本原则	257

- (三)表演艺术劳动管理 / 261
- 四、艺术表演团体的行政后勤管理 / 264
 - (一)内部关系管理 / 264
 - (二)外部关系管理 / 266
- 第六章 艺术表演团体管理的特殊性 / 269**
 - 一、表演艺术的管理特征 / 269
 - (一)艺术与表演艺术 / 269
 - (二)表演艺术管理的目标和任务 / 271
 - (三)表演艺术管理的性质与特点 / 273
 - 二、艺术能力作为非编码知识的特殊性 / 277
 - (一)编码知识与经验性知识 / 277
 - (二)经验性知识的管理特征 / 281
 - 三、艺术产品的市场价值的特殊性 / 291
 - (一)表演艺术产品价值测不准原则 / 291
 - (二)表演艺术市场的反市场形态和逆向选择 / 292
 - (三)准公共产品与政府责任 / 294
 - (四)表演艺术市场的管理特性 / 297
 - 四、艺术表演团体的意识形态属性 / 303
 - (一)作为价值生产中心的艺术表演团体 / 303
 - (二)艺术表演团体的意识形态管理 / 306
 - 五、艺术表演团体的经济学分析 / 310
 - (一)表演艺术作为一种注意力资源的经济效用 / 310
 - (二)注意力资源对艺术表演团体的价值 / 312
 - (三)表演艺术组织的效率 / 317
- 第七章 现代科技与艺术表演团体管理发展趋势 / 324**
 - 一、表演艺术与科技进步的关系 / 326
 - (一)技术进步与艺术进步 / 326
 - (二)表演艺术发展与科技的关系 / 330
 - 二、基于科技之上的艺术表演团体存在方式的近代实证 / 336

(一)镜框式舞台技术与近代观演关系的确立	336
(二)近代传播技术与近代明星制的出现	343
(三)近代技术与演出市场产业组织方式的变化	348
三、现代科技条件下的艺术表演团体管理方式的变迁	354
(一)管理对象的变化:技术含量型产品逐步替代技能含量型产品	354
(二)组织形态的变化:由科层结构向网络结构发展	359
第八章 国外艺术表演团体管理概略	362
一、西方艺术表演团体的发展历程简略	362
(一)古代艺术表演团体及其政府管理模式	362
(二)近代西方艺术表演团体管理模式的确立	365
二、国外艺术表演团体管理模式	369
(一)美英市场导向型模式	369
(二)法德政府主导型模式	383
(三)日本的混合管理模式	388
三、西方表演艺术团体的经营典范:纽约百老汇与伦敦西区	391
(一)纽约百老汇戏剧产业	391
(二)伦敦西区的戏剧产业	396
四、现代文化产业背景下的艺术表演团体管理变迁	399
(一)现代文化产业的兴起与现代演艺业的发展	399
(二)当代西方艺术院团体制的发展趋势	402
(三)艺术院团作为文化名片在现代城市文化形象建设中的作用	412
参考文献	424

| 绪 论

一、艺术表演团体管理学的研究价值与意义

(一) 艺术表演团体管理学研究的缘起

1951年5月5日,中国的文化界发生了一件影响深远的大事,即后来中国戏曲史学家称之为“改戏、改人、改制”的“戏改运动”。“戏改运动”将新中国的戏曲资源进行了重新的肃清、梳理和整合,并依循国家社会主义改造的基本原则,将全国的戏曲、曲艺等班社纳入了统一的国有化、集体化的范式中。传统的“戏班”被赋予了新的称谓,即“艺术表演团体”,这种称谓逐渐确定并流传开来。艺术表演团体与以往的表演艺术组织相比,不仅仅是称谓的转变,而是在组织性质、组织目标、组织结构、管理体制等方面都实现了社会主义的转型,它以一种全新的艺术组织形式呈现出来。新中国成立初艺术表演团体的体制设计按照计划体制统筹一切的方式串联起来,迅速实现了艺术表演团体的力量集结。但这种体制设计的初衷却违背了基本的市场生存法则,呈现出一种反市场的倾向,因此在改革开放后不得不跟随市场经济体制的步伐而进行重新定位,探索在市场体制下的发展路径。新中国艺术表演团体在半个多世纪的发展历程中,经历了勃兴、阵痛、改革、发展的一系列过程,到21世纪,已经进入了较为平稳的改革和发展轨道,并已初步彰显出改革成效。

之所以将艺术表演团体的改革和管理作为研究对象,是因为艺术表演团体在我国文化体制改革和现代管理制度建设过程中具有特殊地位。改革开放以来的实践证明,中国文化体制面向市场经济的总体改革蓝图,因受不同行业内部特殊矛盾运动形态的制约而显示出纷繁复杂的多样性。不同行业的矛盾特殊性构成政府在改革过程中进行策略选择的初始条件。其中,艺术表演团体因其兼有事业性和经营性的组织性质而具有中国文化事业单位乃至整个事业体制改革的典型性。以艺术表演团体改革为例,透视文化事业单位改革与政府政策选择之间的关系,可以为决策管理者提供

有关中国文化事业单位产业化演进过程和特点的具象把握,由此确立现代艺术表演团体管理的理论基础。

(二)艺术表演团体管理学的内涵

什么是艺术表演团体管理?就是围绕艺术表演团体的组织目标,按照艺术管理的内在要求,以一定的原则和方式,科学地计划、组织、协调、指挥和控制内外部所能提供的人、财、物、时间、空间、信息等各种因素,使它们有机地联结起来,组成一定的效率组合,从而保证艺术表演团体持续高效和有序地运转。

什么是艺术表演团体管理学?就是研究艺术表演团体管理内部特殊管理规律、管理方式方法以及艺术表演团体与其他社会主体之间关系的理论体系,它是一门以艺术学和管理学二者相结合为基本特征的边缘交叉学科。

艺术表演团体管理具有独立的品质,以一个组织单位为基本研究对象,作为一门学科,它具有明显的组织管理学的色彩。但同时,艺术表演团体以艺术生产为基本任务,艺术管理又是其基本的学科基础。因此,艺术表演团体管理学是组织管理学和艺术管理学的交叉和边缘性学科。它既要遵循组织发展的基本规律,也须遵循相关的艺术管理规律。艺术表演团体管理学主要研究艺术表演团体在实施管理的过程中的质量和效率问题,通过研究领导、决策、组织、指挥和使用各种艺术资源的方法与技巧,以达到最大限度提高管理效率的目的。

(三)艺术表演团体管理学的研究意义

作为一门边缘性的学科,艺术表演团体管理学的研究意义表现为:

一是时代发展的要求。艺术表演团体作为整个社会主义事业和社会主义精神文明建设不可缺少的重要组成部分,是建设社会主义先进文化的主力军,担负和承载着繁荣发展社会主义文艺、培育社会主义新人、提高全民族文化素质、满足人民群众日益增长的文化需求、建设社会主义先进文化的历史重任。这是新时期党和国家赋予艺术表演团体的崇高使命。中国现有 2600 多个国办艺术表演团体、约 15 万艺术从业人员,是一支繁荣社会主义文艺的主体力量。这支艺术队伍在创造艺术精品、弘扬民族艺术,“以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”等方面,发挥着主导和示范

性作用。在新世纪建设社会主义先进文化的时代要求下,进一步深化艺术表演团体改革,解放和发展艺术生产力,具有重要的现实意义。

二是适应社会主义市场经济发展的客观要求。2001年11月,中国正式加入WTO,社会发展纳入经济全球化的轨道,我国进入全方位改革开放的新时代。伴随着经济体制改革的深化,改革由经济到政治、文化向社会各个领域全面推进,社会结构和社会组织形态正在经历着有史以来最全面、最深刻的一次社会转型,整个社会呈现出十分明显的转型特征。面对政治、经济体制的深刻变革以及由此而引发的科技体制、教育体制、卫生体制、体育体制、文化体制等社会生活的全面变革,使艺术表演团体改革面对的社会基础结构发生了根本性的变化。艺术表演团体的改革在坚持以邓小平理论为指导、坚持社会主义方向的前提下,必须适应社会主义市场经济的新体制,与建设社会主义精神文明的要求相一致,只有这样,才能在社会主义市场经济的不断完善和发展中,获得自身的发展。

三是艺术表演团体改革自我突破的现实需要。从1979年开始的艺术表演团体改革,以一种渐进的方式改变着艺术表演团体的组织结构与组织形态。艺术表演团体作为计划体制下公有制文化单位细胞,已经不再有1949-1978年长期一贯性的平衡状态,其政治、经济、社会和生产功能发生了变化,表现出与社会经济改革和政治改革相同步的一致性和适应性。

30余年来的艺术表演团体改革实践是我们进行艺术表演团体管理理论分析、理论比较、理论选择、模式构建的现实基础。应该承认,我国艺术表演团体30余年的改革取得了令人瞩目的成绩。但同时,人们也必须看到,艺术表演团体的改革与社会主义市场经济发展的客观需要,与人民群众日益增长的精神文化需求,还有相当大的差距。从改革的进程看,虽然起步较早,但进展缓慢,改改停停,徘徊不前;从全国范围看,发展很不平衡,有的省、市步伐较大,有的地方相对滞后,全国缺乏统一布置,各地分散决策,自行其是,观望等待者有之,任其自然消亡者有之。当前,主要存在着这样一些问题:没有根据市场的发展和需求调整规模和产业结构,有的只是简单的合并。从全国范围来看,艺术表演团体的数量过多、设置重叠、供大于求、供求错位的矛盾没有得到根本解决;政府的改革和整个管理体制的改革相对滞后,许多地方仍习惯于传统的行政管理模式;艺术表演团体

独立经营机制还没有完全建立,缺乏自主经营、开拓市场的能力,对政府的依赖性仍然很强;艺术表演团体改革的法律依据、配套政策、社会保障体系尚不健全。从总体上看,艺术表演团体的改革持续 30 多年,但原有体制的主要弊端没有得到根本克服,新的体制及其运行机制尚未完全建立起来,大多数艺术表演团体还没有摆脱生存困境,因而,当前艺术表演团体改革迫切需要在总结已有经验的基础上,实现新的革新和突破。

四是学科发展与建设的需要。艺术表演团体管理学的学科基础艺术管理学本身发展历史比较短,在改革开放以前,无论是作为产业管理还是作为学科,我国的艺术管理都几乎处于初始阶段。面对艺术管理急需人才的状况,中央戏剧学院在国内率先开始尝试培养艺术管理类人才。他们从 1985 年开始在舞美系中尝试开办舞台技术管理班,此后又于 1990 年在舞美系再次开办了舞台管理班。1995 年,中戏的舞美系、导演系、戏文系又分别开办了舞台管理班、舞台监督班、戏剧文化管理班。中戏在艺术管理教学方面探索了十几年后,终于于 2001 年正式设立了艺术管理系,并于同年招收 30 名本科学生,这是国内第一个艺术管理专业。同年,天津音乐学院也创立了艺术管理系,并开始招收本科生,随后北京舞蹈学院、中国音乐学院的艺术管理系也纷纷建立起来。此外,首都师范大学、中国戏曲学院、北京电影学院、上海戏剧学院等院校也都开设各种艺术管理专业。目前,艺术类院校普遍设立了艺术管理专业,连续招生。很多普通高校艺术院系也开始设立艺术管理类专业,并设置有大专、本科和研究生等不同的学历层次,兼顾培养应用型人才和研究型人才。^①作为母学科的艺术管理学尚且刚刚兴起并在不断完善之中,那么作为子学科的艺术表演团体管理学作为一门学科来讲,显得相当稚嫩。不建立艺术表演团体管理学的学科体系,稚嫩者就难以迅速成长,难以在艺术管理学科下拥有自己独立的空间。因此,艺术表演团体管理学的建设应当加快步伐,借鉴艺术学、管理学等相邻学科的成果,以揭示艺术发展规律,以一般管理学的原则和方法作为指导,建立一门遵循艺术规律的管理学科。

①商尔刚:《浅析艺术管理学及其在我国的学科建设》,《艺术评论》,2007 年第 5 期。

二、艺术表演团体管理学的研究现状

(一) 艺术管理研究

艺术管理(arts management)伴生于艺术的产生过程,艺术作为一个门类出现后也就有了相应的管理行为。艺术管理伴随于现代管理学的发展而真正形成,是与文化管理、文艺管理等新兴管理学科一并出现的一个学科领域。对于艺术管理的定义,国内外没有一个明确的界定,多是作为一个学科体系来加以认知。

弗朗索瓦·科尔伯特所著《文化产业:营销与管理》一书介绍了美国耶鲁大学在1966年第一个设立了艺术管理专业,标志着艺术管理作为一门学科的形成。^①在我国,艺术管理学的研究兴起于近几年。郭芳认为艺术管理是一门新兴的学科,横跨艺术与管理、人文与历史、法律与经济等多种学科,重视理论和实践的相互辩证。^②宫宝荣认为艺术管理学的名下又可细分为各门具体艺术管理的子类学科,亦即可以分为音乐管理、戏剧管理、舞蹈管理等各门子学科。^③薛志良认为艺术管理学可细分为视觉艺术管理、音乐管理、戏剧管理、舞蹈管理等各门子学科。^④商尔刚认为艺术管理专业是一门理论和应用性结合很强的交叉学科,艺术学是其基础,管理学是其依托,艺术鉴赏学、经济学、市场营销学、心理学、统计学、会计学等诸学科渗透其中。^⑤这些学者将艺术管理进行了理论上的升华,逐步建立了艺术管理这门学科,促进了艺术管理学作为一门独立学科的存在。

此外,一些学者在艺术管理的分类方面做了有益的探索。李岩、李强沿用英美艺术管理的概念,认为艺术管理应该包括三方面内容,即艺术行

① 弗朗索瓦·科尔伯特著,高福进译:《文化产业:营销与管理》,上海人民出版社,2002年版。

② 郭芳:《艺术管理教育刍议》,《徐州工程学院学报》,2006年第10期。

③ 宫宝荣:《法国当代戏剧艺术管理研究》(上),《戏剧艺术》,2003年第5期。

④ 薛志良:《关于艺术管理与文化创意产业的若干探讨》,《艺术教育》,2006年第6期。

⑤ 商尔刚:《浅析艺术管理学及其在我国的学科建设》,《艺术评论》,2007年第5期。

政、艺术市场和艺术法。^①孙仪先认为艺术管理可分为艺术经济管理和艺术行政管理两大类,都属于研究社会精神文化的管理学范畴。^②成乔明认为把艺术管理分为艺术行政管理、艺术产业管理、艺术中介管理会更为确切。^③

在西方,20世纪60年代末70年代初,艺术管理在美国作为一门二级学科出现,哈佛商学院的Thomas Raymond和Stephen Greyser,以及在哈佛的一位艺术主管Douglas Schwalbe于1966年共同成立了艺术管理研究院,这一学院开办了12年,作为教学方面的开拓者,他们三人对艺术管理领域作出了巨大贡献。1969年,第一本艺术管理杂志《表演艺术评论:艺术的管理和法律》诞生。之后,《加州管理评论》和《哈佛商业评论》也成了研究管理和艺术问题的主要媒介。哈佛商学院(HBS)和畅销杂志《哈佛商业评论》先后成为早期著名的赞同管理知识运用于艺术领域的机构。1972年冬,Ichak Adizes在《加州管理评论》上组织了一个系列的4篇关于艺术管理的论文,他谈到:艺术作为人类活动的一个领域,其机构组织和管理功能尚未被探知。《哈佛商业评论》于1978年刊登了Raymond和Greyser写的一篇文章《管理艺术》,标志着管理问题同艺术组织正式联系起来。^④

艺术管理作为一门学科的系统研究当属吕艺生的《艺术管理学》和余丁的《艺术管理学概论》。吕艺生在《艺术管理学》一书中专门论述了艺术为什么需要管理,我国艺术管理的历史脉络和西方艺术管理的发展脉络,并做了相应的比较,并就艺术管理学的管理理念、艺术生产、艺术管理途径、艺术领导等方面的问题展开了系统的论述,建构了艺术管理学的基本框架。^⑤余丁在《艺术管理学概论》一书中除了用功于艺术管理方式、领域、原则、艺术领导等基本问题之外,还探讨了艺术管理中与非营利机构、国家文化政策、文化产业、艺术品牌、艺术管理的数字化应用等扩展性内容和前沿

①李岩、李强:《当代艺术下的视觉艺术管理》,《沈阳航空工业学院学报》,2006年第6期。

②孙仪先:《关于艺术经济学研究重点与框架的思考》,《装饰》,2002年第2期。

③成乔明:《论艺术管理的创新》,《装饰》,2005年第2期。

④Chong, Derrick, Re-Readings in Arts Management. Journal of Arts Management, Winter2000.

⑤吕艺生:《艺术管理学》,上海音乐出版社,2004年版。

性领域,这无疑为艺术管理学的发展和成熟迈出了更为坚实的一步。

综上所述,艺术管理是将管理运用于艺术的一门学科,但它同时又是一种行业管理的具体行为,在现代艺术产业化的环境中不断发展和完善。

(二)艺术表演团体管理的改革与发展研究

关于艺术表演团体,目前的研究主要偏重于体制改革方面,以及通过改革促进艺术表演团体自身发展等问题上。关于艺术表演团体体制改革的研究主要集中于以下几个方面:

一是关于艺术表演团体改革的路径研究,学者们对计划体制下的艺术表演团体管理体制弊端进行了深刻剖析,总结出了计划统管、单位体制、管办不分、意识形态化等旧体制弊病,并提出在新的市场经济体制下探索艺术表演团体体制改革的实现途径,如政府角色、艺术表演团体市场定位、法制建设,等等。^①

二是关于艺术表演团体财务管理体制的研究,学界认为艺术表演团体财务管理具有重要意义,必须对财务供给的范围、财务投入的目标和原则予以明晰,按照公共财政理论,提出将对不同的艺术表演团体分类定位,实施不同的财政政策,调整投入结构,改革补助方式等措施,从而实现改革财务投入机制以应对艺术产业化的趋势。^②

三是关于艺术表演团体转变观念,实行市场化、产业化发展的研究,学

①王文章:《艺术表演团体体制改革的出路——实行双轨制与完善经营管理机制》,《管理世界》,1989年第3期;焦勇夫:《竞争——艺术表演团体生存和发展的必由之路》,《中国戏剧》,1985年第5期;陈向红:《国有艺术表演团体发展模式与出路》,《粤海风》,1999年第1期;蒋昌忠:《深化专业艺术表演团体改革的基本思路与评价标准》,《江汉大学学报》(人文科学版),2003年第1期;傅才武:《论中国艺术表演团体改革的实现途径——兼论中国文化体制改革的特殊性》,《江汉大学学报》(人文科学版),2004年第1期。

②王笑虹:《加强财务管理 促进艺术生产》,《财会通讯》(综合版),1983年第1期;赵绵池:《艺术表演团体双轨制的有益探索——民间艺术表演团体的兴起》,《上海大学学报》(社会科学版),1990年第3期;孙诗薇:《艺术表演团体的资金投入及分配》,《财会月刊》1990年第5期;张军:《大连艺术表演团体实行演出补贴的调查与构想》,《上海艺术家》,1999年第3期;李国祥:《推动文化艺术表演团体进入市场 经费逐步做到自收自支》,《预算管理与会计》,1996年第6期;杨玲:《艺术表演团体产业化过程中财政投入政策问题研究》,《河南社会科学》,2001年第6期。

界对表演艺术能否市场化、需要达到多大程度的市场化进行了研究分析,提出了在市场体制下艺术表演团体的市场化发展道路,如建立健全演出市场的组织体系、完善演出市场的市场主体、组建演艺集团、完善投融资体系、实施品牌战略等。^①

四是关于艺术表演团体改革中政府作用的研究,研究市场化条件下剧团改革的政府应对措施及其引导机制等。学者们认为艺术表演团体的属性具有三重角色,在不同的阶段扮演不同的功能属性,占据不同的主次位置,应当根据具体角色进行相应的政府管制,介入政府力量以弥补艺术在市场中的不适应,采取政府采购等策略。^②

除了这些学术论文性质的研究论述外,学界也有几部系统性的研究著作,即王絮《表演艺术管理学引论》(辽宁教育出版社,1990年版),王文章《艺术体制改革与管理初探》(华夏出版社,1993年版),孙滨主编《论艺术表演团体体制改革》(宁夏人民出版社,1999年版),赵方《表演艺术管理学》(中国经济出版社,2001年版)等。王絮《表演艺术管理学引论》和赵方《表演艺术管理学》都以表演艺术为核心,探讨建立表演艺术管理学为基本思路,架构了一个基本的艺术表演管理学框架,为我们的艺术表演团体管理学研究提供了研究基础。但我们研究的艺术表演团体管理学又区别于表演艺术管理学的内容,王絮、赵方是以表演艺术为核心,研究表演艺术的管理,主要囿于表演艺术的范围内;而我们研究的核心对象是艺术表演团体,以社会组织的视角为核心展开讨论,既包括艺术表演团体的内部表演艺术和组织管理,也包含与外部社会环境和政府的关系管理,范围更广。王文章的《艺术体制改革与管理初探》是其多年艺术实践管理经验的凝结,涉及了艺术表演团体改革的方方面面,记录了改革的基本进程和成果,为实践发展提供了有益的指导。孙滨主编的《论艺术表演团体体制改革》系统地

①程恩富:《艺术表演市场与艺术表演团体的市场化改革》,《财经研究》,1995年第10期;杨扬:《完全的“市场化”是戏剧的灾难》,《中国戏剧》,2007年第2期;成萌:《漫谈戏曲表演团体运作方式产业化》,《戏剧之家》,2007年第2期。

②宋丹娜、高长英:《事业体制的行业特色与政府的政策选择——关于艺术表演团体改革的政治学分析》,《武汉大学学报》(社会科学版),2003年第2期;宋丹娜:《中国艺术表演团体改革的市场化局限与政府介入》,《江汉论坛》,2003年第5期;宋建龙:《政府采购制度在艺术表演团体体制改革中的运用》,《大舞台》,2003年第6期。

探究艺术表演团体体制的历史沿革、改革的必要性和紧迫性、改革的指导思想、改革的基本内容,并评述了改革的实践进程和未来的改革发展方向,介绍了国外艺术表演团体管理体制的基本经验,为艺术表演团体体制改革提供了一个较为全面的理论展现。而蒋昌忠、宋丹娜在2002年出版的《转型期艺术表演团体改革模式研究》(湖北人民出版社,2002年版)主要是从改革的角度出发,在20多年改革历程的基础上探讨了改革的基本经验和模式,并提供一些典型的成功改革案例。

综上所述,艺术表演团体的研究取得了较大的进展,艺术管理、表演艺术管理、艺术表演团体体制改革等都有了较为系统化和全面的研究,但在艺术表演团体管理方面的研究还比较薄弱和零碎,因此,我们期望在这些研究成果的基础上,立足于艺术表演团体管理,尝试进行艺术表演团体管理学的研究,为艺术表演团体的理论研究贡献微薄之力。

三、艺术表演团体管理学的学科体系

(一)艺术表演团体管理学的学科关系

一般而言,任何生产的管理,从其内容和对象来看,都离不开人、财、物三个要素。作为精神生产领域的艺术表演团体,其管理体系应该建立在适合自身组织模式和生产活动特殊规律的要求之上,将人员管理、资产管理、表演艺术产品创作和生产管理等结合起来。

因而,艺术表演团体的管理体系及方法不可避免地与众学科体系有着千丝万缕的关系,如艺术学、管理学、文化管理、经济学、心理学,甚至是新兴的信息技术学等,都与艺术表演团体的管理有着紧密的联系。从诸多的学科关系脉络来看,艺术表演团体管理学与艺术学、管理学、艺术管理学的关系最为紧密。

1. 艺术表演团体管理学与艺术学的关系

艺术,是人类在漫长的生产活动和社会活动中形成和创造的成果,是人们为了满足自身的审美需求,以一定的物质形式和情感为中介,表现社会生活或艺术家思想情感的审美形态。艺术活动是社会审美意识和精神文化创造的凝结,是人类通过与客体世界审美关系的把握,实现掌握世界