

中国特色艺术学理论丛书

Series of Art Theory

夏燕靖 主编

Editor: Xia Yanjing

艺术管理学

Arts Management

董峰 编著

Dong Feng

东南大学出版社

SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

中国特色艺术学理论丛书

Series of Art Theory

夏燕靖 主编

Editor: Xia Yanjing

艺术管理学

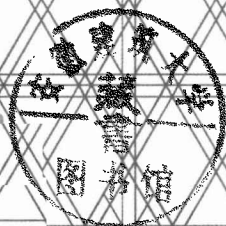
Arts Management

董峰 编著

Dong Feng

东南大学出版社

SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术管理学 / 董峰编著. — 南京: 东南大学出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5641-5357-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 281592 号

- 江苏高校文化创意协同创新中心资助出版
- 江苏“十三五”省重点学科(艺术学理论一级学科)资助出版
- 江苏高校哲学社会科学重点研究基地“江苏省文化艺术发展研究中心”资助出版
- 江苏高校哲学社会科学优秀创新团队“中国特色艺术理论建构与文化创新研究”系列成果
- 江苏高校优势学科建设工程资助项目, PAPD

艺术管理学

出版发行: 东南大学出版社出版发行

地 址: 南京市四牌楼 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: 兴化印刷有限责任公司

开 本: 700 mm × 1 000 mm 1/16

印 张: 30.25

字 数: 576 千字

版 次: 2014 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-5357-1

定 价: 78.00 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

中国特色艺术学理论丛书编委会

主 编：夏燕靖

编委会成员（按姓氏笔画为序）：

王廷信 刘伟冬 李立新 李向民

周 宪 夏燕靖 黄 惇 谢建明

彭 锋

序

刘伟冬(南京艺术学院院长)

艺术学作为门类学科的确立是很晚的事情。在 2011 年教育部和国务院学位委员会颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中艺术学终于从文学门类下解放出来,正式成为独立的第十三个门类学科。艺术学门类学科地位的确立不仅是学科本身内在发展的需要,也是经济社会发展对艺术学的迫切要求。在社会主义文化大发展、大繁荣的国家文化战略中,艺术的力量得到了充分的彰显,其不可替代的价值和作用也日益受到各方面的高度重视和认同。此外,这一学科建设成果也在很大程度上却了艺术学领域许多老专家的心愿,他们为艺术学门类学科的建立奔走呼吁,撰文陈情,可谓是呕心沥血,不遗余力,其代表人物有于润洋、张道一和仲呈祥等诸位先生。事实上,作为学科的艺术学概念最初就是由他们提出的。

历史地来看,上个世纪 20 年代,艺术学作为一门课程已经在我国学术界出现,只是还没有形成专业或学科的概念。当时,宗白华先生从德国留学归来任教于东南大学,就曾以艺术学为题作过系列讲座,并撰写了体系相对完备的演讲稿。之后,马采先生也撰写了不少与艺术学有关的系列论文,并主张将艺术学从美学中独立出来,学科的意味已初见端倪。作为百年老校的南京艺术学院,对艺术学的关注和研究起步较早。早在 1922 年上海美专时期,俞寄凡先生就翻译了日本学者黑田鹏信的《艺术学纲要》,对系统介绍艺术学有着开先河之功。到了 30 年代,上海美专教授张泽厚先生又以自己独立的视角撰写了《艺术学大纲》,此乃我国学者撰写

的第一部艺术学专著,也是我国艺术学的奠基之作,在艺术学学科发展史上有着开创性的意义。与此同时,任教于上海美专的傅雷先生翻译了丹纳的《艺术哲学》,这部经典的艺术学著作被学界誉为“最有力的一剂补品”,为我国艺术学的研究和发展起到了积极的助推作用,其影响力至今犹在。由此可见,我国的艺术学在其孕育阶段就积累了较为丰富的学术成果,而南京艺术学院在这方面也功不可没。从上个世纪90年代开始,有关艺术学问题的讨论和研究则更加系统深入,成果卓著,涌现出了一批以滕守尧、凌继尧、彭吉象、王一川、周宪、李心峰、王廷信、黄惇和夏燕靖等为代表的老中青学者。作为学科艺术学的概念和内涵也愈加清晰、明确,得到了学界和教育主管部门的高度认同。在大家的共同努力下,艺术学终成正果,作为门类学科得以确立,这为艺术学今后的进一步发展赢得了更多的机遇和更大的空间。在这一过程中,南京艺术学院也是积极有为,先后召开研讨会,收集资料,出版专著,提交论证报告,为艺术学科的最终建立作出了积极的贡献。

2011年,南京艺术学院获得了艺术学学科门类下的全部五个一级学科博士和硕士学位授权点,在全国高校中实属凤毛麟角,这既是荣誉也是挑战,我们每一个南艺人对此都有清醒的认识。艺术学升格为门类学科后,下设了五个一级学科,即艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学。从学科的分类和传承的角度来看,我认为原有二级学科的艺术学应该归并或涵盖在了现在的一级学科艺术学理论之中,因为它们的研究对象、原理、方法和既有成果都是相互融通的。“艺术学理论”也不会因为加了理论二字就缩小了学科的边界,而它的内部结构也应该与时俱进地进行调整和充实,从原来注重基础理论研究拓展到应用理论研究;也就是说艺术学理论不仅要对精神生产起指导作用,同时也要对文创产业等物质生产起指导作用,这也是社会经济发展的必然要求和必然趋势。唯其如此,艺术学理论才会具有越来越强大的生命力。

南京艺术学院的艺术学理论一级学科是江苏省“十二五重点学科”,学院为此设立了专项科研经费予以重点扶持,历经近五年的辛勤耕耘,终于开花结果,迎来了收获的季节。现在,我们隆重推出以南京艺术学院为主导的“艺术学理论丛书”,这套丛书涉及

领域广泛,既有基础理论研究,也有前沿问题探讨,对艺术学理论的内涵和外延做了很好的建构和界定,基础性、前沿性、多样性和应用性成为了一个亮点。我们出版这套丛书的初衷一方面是想呈现南京艺术学院艺术学理论的研究成果,另一方面也是抛砖之举,想以此来引起大家对艺术学理论研究的再度关切和重视,从而推进中国艺术学理论研究的进一步发展。

问题意识成为这套丛书编辑思路的主线,我们采取问题导向的研究方法,以探讨艺术共性问题为路径,即由个别上升到一般,力求真正深入到艺术学理论视域下的问题探讨和理论阐释。在这方面,丛书选题有《艺术学导论》《艺术哲学》《艺术原理》《艺术类型学》《艺术鉴赏论》《艺术教育》等。同时,丛书还注重学科边界拓展,如《艺术文化学》《艺术社会学》《艺术经济学》《艺术管理学》《艺术传播学》《艺术宗教学》和《艺术文献选读》等著作,以艺术学的基本原理为指导,实现跨学科的交叉与融合,使艺术与文化学、社会学、传播学、宗教学、经济学等领域的研究产生紧密的勾连,将艺术学理论置身于更加广阔的学科平台与文化语境之中加以考量。

为了编辑好这套丛书,我们还延请校内外专家、学者为特约编审,尽管他们的学术背景和研究方向各有差别,但他们对艺术学理论均予以了长期的关注和思考,并在艺术学理论的研究中成果显著。他们在工作给予我们的新思路和新方法让我们受益匪浅。这套丛书的作者基本是老、中、青三代学者相集合,其目的是“以老带新”,更好地实现南艺艺术学理论学科的薪火相传。

这套丛书得以出版,首先要感谢各位作者与编审的努力,感谢学校科研、财务等部门的关心。还要感谢东南大学出版社给予的大力支持,他们耐心而细致的工作态度让我感动不已,从而也确保了这套丛书的质量和面貌。事实上,这套丛书的出版只是南京艺术学院艺术学理论学科建设的一个新的开端,而阔约深美和兼容并蓄始终是南艺人的办学理念和治学姿态,我们相信,随着研究的深入和工作的开展,将会有更多更好的著作问世,从而为建设有中国特色艺术理论作出更大的贡献。

关于丛书的几点说明

夏燕靖

编撰艺术学理论丛书,是南京艺术学院艺术学理论学科“十二五”至“十三五”重点建设的基础理论研究项目,这个项目的建设要求,正如伟冬院长在丛书序言中所强调的,要从注重基础理论研究拓展到应用理论研究,不仅要对精神生产起指导作用,同时也要对文创产业等物质生产起指导作用。作为“十二五重点学科”建设环节,学校为此设立了专项科研经费予以重点扶持,这是对艺术学理论学科建设的最大支持。

从学科建设与发展角度来说,自2011年艺术学升格为门类学科伊始,至2017年已有六年时间。这六年,对于艺术学理论学科的建设与发展是至为重要的时期,恰如稚童从蹒跚学步,牙牙学语,成长为学龄童生,能健步行走,口齿伶俐了。即艺术学理论界从起初对于“什么是艺术学理论”、“艺术学理论的研究对象与方法”,直至“艺术学理论作为学科存在条件”等问题的探讨,逐渐转向对学科独立性的自觉探究,诸如,提出对“艺术边界与艺术性重建”、“艺术史及艺术学史的学理路径”、“中国传统艺术精神”、“中国古典艺术理论体系建构”,以及“艺术与交叉学科”等问题的争鸣与研究。并且,随着这些自觉性问题获得深入探讨,艺术学理论界的认识不断完善和清晰。当然,艺术学理论界对于学科建设与发展仍有诸多问题存在分歧与确证,这需要更多的包容和理解,求同存异,在争议中凝聚共识,从而推进艺术学理论学科的健康发展。

南京艺术学院艺术学理论学科,作为全国较早开展艺术学理论研究的院校有着自己的学术旅程和学术道统。自2004年成立艺术学研究所及后来相应成立的人文学院和文化产业学院,发展至今已有十余年的历史,从刚开始只有五六人建制,仅招收六七名硕士研究生的二级学科点,发展成为今天拥有艺术学理论一级学

科博士和硕士学位授权点、艺术学理论一级学科博士后科研工作站,并被遴选为江苏省“十二五”和“十三五”新增一级学科重点学科教学和科研基地。现设有:中国传统艺术史、中国现当代艺术学史、中国艺术经济史、中国传统艺术美学、中国古典艺术理论、中外艺术比较、艺术伦理学、艺术教育、文化发展理论与政策、文化遗产保护等博士研究生培养方向;同时设有艺术原理、艺术美学、艺术史、艺术批评、艺术教育、艺术馆与当代艺术思潮、文化艺术遗产、艺术管理和文化产业等硕士研究生培养方向。经过十余年的建设和发展,三个单位现有专兼职教师60余人,学科梯队结构合理,其中拥有博士学位的教授和副教授达到98%,并有多位教授为全国艺术学理论界知名学者。如何面向学科的未来发展,我们三个基本确认:一是确认艺术学理论学科的基本内涵和视域,允许其外沿有扩展的可能;二是立足于综合艺术院校的特色,强调艺术学的研究方法,从艺术一般的规律出发,并伸向各艺术门类学科,以艺术个别的实证,将各种艺术中的规律抽绎出来上升到一般,正确处理好一般与个别的关系;三是从不自觉走向自觉,即自觉站在艺术学理论学科立场上,观照学科的课程设置、观照研究生学位论文选题方向和写作,处理好教学与指导研究生论文产出的关联性问题的。

在学科发展中我们认识到,有关艺术学理论学科的建设与发展问题尚有许多值得深入探究的学术问题,以及亟待总结和提升认识的问题。本套丛书的编撰有切实的设想,就是针对这些问题形成有理论体系的论述,集结出版构成南京艺术学院艺术学理论学科的学术成果。丛书的作者以在职从事教学和研究工作的教师为主,将教学与科研紧密联系在一起,突出将教学成果转化为科研理论。同时,根据学科发展的需要,还将邀请国内外知名的学者专家加入丛书的撰写团队,使这套艺术学理论丛书的选题和内容更加丰富和饱满,成为艺术学理论界各层级读者喜爱的学术论著。故而,可说这套丛书是南京艺术学院艺术学理论学科建设成果的一次集体亮相。诚然,我们希望这套丛书也能走进课堂,为未来的艺术学人启明导航。

这套丛书内容涉及广泛,相关列项选题和预告出版书目,将在每册书后专题列出,以便读者了解和选购。

目 录

导 论	1
第一章 艺术管理的学科建构	7
第一节 艺术管理内涵界定	7
一、对艺术与管理的范畴确认	7
二、辨析艺术管理的路径	16
三、对艺术管理内涵的界定	19
第二节 艺术管理发展历程	24
一、作为史料描述的方法	25
二、中国艺术管理的历史	27
三、西方艺术管理的历史	34
第三节 艺术管理学科建构	42
一、学科的形成与发展	42
二、学科的对象和性质	53
三、作为工具的研究方法	57
第二章 艺术管理的宏观语境	66
第一节 文化政策	66
一、文化政策的涵义	67
二、文化政策的构成	72
三、文化政策的施行过程	73
四、文化政策的实践模式	77

第二节 文化产业	80
一、从文化工业到文化产业	80
二、文化产业分析	84
三、文化产业组织及运作	88
四、文化产业的类型划分	90
第三节 文化资源	97
一、文化资源的类型与特征	97
二、文化资源的价值取向与评价	102
三、文化资源的资本化	110
四、文化资源的保护、开发与利用	113
第三章 艺术管理的核心职能	119
第一节 艺术创意与策划	119
一、艺术创意与策划的内涵界定	119
二、艺术创意与策划的心理机制	126
三、艺术创意与策划的生成路径	129
四、艺术创意与策划的管理方式	133
第二节 艺术筹资与募款	139
一、艺术筹资与募款的体系构成	140
二、艺术筹资与募款的学理依据	146
三、艺术筹资与募款的制度设计	150
四、艺术筹资与募款的理论模式	153
五、艺术筹资与募款的实践操作	156
第三节 艺术推广与营销	159
一、艺术推广与营销的沿革梳理	159
二、艺术推广与营销的学理辨析	162
三、艺术推广与营销的系统要素	169
四、艺术推广与营销的原则与方法	174
第四章 艺术组织及其营运	180
第一节 不同类别的艺术组织	180
一、按照艺术的门类划分	181

二、根据组织的属性划分	189
第二节 艺术组织的架构与运营	194
一、艺术组织的宗旨	195
二、艺术组织的架构	199
三、艺术组织的分析	209
四、艺术组织的规划	214
第三节 非营利艺术组织	221
一、区别于营利性的非营利艺术组织	221
二、非营利艺术组织的形成与发展	223
三、非营利艺术组织的角色与功能	228
四、非营利艺术组织的运营与管理	230
五、非营利艺术组织的案例参照	235
第五章 艺术项目及其运作	244
第一节 艺术项目及其管理	244
一、项目及其艺术项目	244
二、艺术项目的创意与策划	249
三、艺术项目的制作与执行	254
第二节 门类艺术项目管理	257
一、展览策划与制作	258
二、演出策划与执行	266
三、影视策划与制作	275
第三节 综合艺术项目管理	285
一、艺术节庆策划与执行	285
二、社区艺术策划与执行	292
第六章 艺术市场及其经营	299
第一节 艺术市场的构成	299
一、艺术市场的定义	299
二、构成艺术市场的相关要素	310
三、艺术产品的特殊性	315

第二节 艺术市场的供需与价格	321
一、艺术供需关系	321
二、艺术价格的复杂性	329
三、艺术价格指数	339
第三节 艺术市场的构建与调控	343
一、艺术市场的环境	344
二、艺术市场的构建	347
三、艺术市场的调控	351
第七章 艺术管理者	357
第一节 艺术管理者的社会需求	357
一、谁是艺管者?	357
二、艺管者何为?	362
三、艺管者的需求	369
第二节 艺术管理者的素质要求	373
一、大多数人的观点	373
二、基础性的要求	378
三、素质模型的设计	383
第三节 艺术管理者的教育供给	386
一、艺管者供给的教育转向	386
二、欧美艺术管理教育	388
三、中国艺术管理教育	392
第四节、艺术管理者的培养模式	400
一、模式构造路径	401
二、课程体系设计	404
三、教学形态塑造	408
四、教学组织运行	410
参考文献	413

附 录.....	417
附录1: 南京艺术学院艺术管理本科专业人才培养方案.....	417
附录2: 南京艺术学院艺术管理硕士研究生培养方案.....	420
附录3: 艺术管理文献索引.....	426
后 记.....	464

导 论

(一)

举凡集体性、规模化的艺术活动,无不运用管理职能来作为分工与协调的手段并以此解决效率与效益的根本问题。照此说来,艺术管理古已有之。英国学者约翰·皮克认为早在 2000 多年前的雅典城邦中,艺术管理的全部问题就已为人知晓。而国内目前史料记载最早的周朝“大司乐”,则是人员众多、分工细致、职责清晰的宫廷乐舞演出、训练机构。整个近代社会,艺术在教会、宫廷、民间等力量以垄断或竞争、打压或支持的方式交织作用下演化发展,其中形成了艺术活动的组织化、体制化。经过市场的催生以及职业的分类,艺术管理逐步走向自觉与成熟。真正在理论上对艺术管理的探讨是 20 世纪之后的事情,伴随艺术人口日益庞大、艺术事务日益复杂、艺术价值日益多元,且政府与市场深度介入文化领域的态势,不同学科的研究者对艺术领域的管理议题展开了丰富的论述,作为新型知识领域和人才类别的艺术管理开始形成,“艺术”与“管理”的正式结盟最终使这两种归属不同体系的门类复合体,从实践上升至理论,从而成为一个专门化的研究论域与教育体系。

学科化的艺术管理 20 世纪中期在欧美出现以来就是一个比最初的想象更为复杂的术语,不仅关注公共、非营利艺术组织,而且涉及私立、商业的艺术实体,现在则把由创意经济衍生的艺术科技、艺术金融以及非遗传承、公共文化服务、跨文化艺术交流等更为宏阔的时代课题纳入进来。文化与社会的全球性转变,跨界融合成为发展的根本方式,艺术管理面临“人文、市场与技术”多层次的矛盾选项与抉择,也不时遭到来自精英主义与大众文化的质

疑、批评,引发了关于艺术管理要将商业的、美学的、社会的目标协调一致的争论。这就形成了目前欧美艺术管理研究的基本模式:1)为艺术管理研究提供学理框架与基础方法的艺术学、管理学以及艺术美学、艺术社会学、文化政策、文化经济等领域的经典性论述;2)以加拿大学者德里克·宗为代表,主要是运用跨学科方法对艺术管理宏阔议题作学术反思的理论观照;3)以美国学者威廉·毕尼斯为代表,主要是从管理学原理出发把相关理论应用到艺术事务之中,探讨艺术管理的基本过程;4)以英国学者约翰·皮克为代表,主要是基于事实和数据分析为中心,把在艺术机构一线工作的经历、观察与思考上升为系统、深刻的学术理论;5)展览、演出与艺术场馆的实务操作手册。

略去传统部分不说,中国具有现代意义的艺术管理,由实践催生的学科建设、专业发展等层面的起始时间并不比西方晚,只是中国艺术管理教育虽然在整体上是延续的,但在阶段上却是断裂的,发展极其缓慢、松散且薄弱,直到20世纪80年代局面才得以根本改变。这与中国大陆经济、政治、文化、社会体制改革的非线性进程完全契合,总是在曲折反复中艰难前行。2000年以来,文化及“文化+”成为国家发展战略的核心议题,作为文化建设的重要推动力,艺术管理在各个艺术行业乃至文创、旅游、休闲、教育等领域空前蓬勃发展。不仅如此,在致力于中华民族文化自觉的愿景下,构建具有中国气象的艺术管理思想、原则与方法体系,更是这个时代义不容辞的使命。再者,由于国内经济转型以及文化发展带给全球无可动摇的目光吸引,目前世界文化艺术管理研究及其教育的重心正在转向中国,或者说经济总量居于全球第二的中国正在扮演“世界文明共建的新生领导力”的角色。然而,中国艺术管理研究却远远落后于实践,其判断是学术成果整体单薄,厚度不足,缺少原创,既非在整体上来源于实践也未在根本上影响到实践。这似乎构成一个难以理解的悖论:理论研究的空泛薄弱与文化发展的兴盛繁茂联系在一起。在某种意义上,艺术管理研究领域的这种尴尬处境也是中国人文社会科学的普遍问题的一个缩影。

(二)

本书冠名以“学”，并不意味着写作上思考的成熟和体系的完善，这个“学”字与其说是区别其他书名的标识，还不如说是对实现“艺术管理”学科化的一种热切期盼。艺术管理专业在国内已然成型，获准教育部本科专业目录审批也必将指日可待，自然就应该有多本结构十分清晰、并且让这个科系的学生得以入门、进阶的成熟论著问世。而从艺术管理实践与研究进展来看，目前急需更多专业性的学术著作，来集合国内外的学术资源，以形成艺术管理知识生产的有效方式，形成艺术管理学术范式的特有类别，由此为这个新兴且热门的学科提供核心概念、理论框架及研究方法，并以此促进艺术管理理论和实践的持续发展。

在更为开阔的社会领域，具有现代意义的艺术管理包括不同艺术门类与不同管理层面，聚焦艺术事务与管理议题的关系求解，注定不是“艺术加管理”的知识拼盘，也不是大艺术的管理学引申或者大管理的艺术学借用。有鉴于此，本书以跨学科的姿态对艺术管理领域的概念、观点、论断进行学术统整，把分布于不同领域/学科的相关知识点用逻辑之线链接起来，并使之成为必需且有效的学术体系，进而成为一部导论性质的著述，目的是让读者熟悉这门学科的理论根基与学术脉络以及对这门学科进行分析所使用的工具与方法。

首先，注重对艺术管理的整体考察和一般定位，不局限于但也不脱离于具体的艺术门类，更不满足于艺术与管理的简单相加，而是试图建立起艺术管理学一套整体而全面的框架，把各门类艺术的管理事务综合起来进行学术关照，形成学科化的知识建构。

其次，坚持把艺术管理学与其他学科区别开来的初衷，即将“艺术组织及其活动”作为学科建构的逻辑起点，从中观层面出发，鸟瞰全局，回归本位，兼及宏观背景与微观实务，既讲究思维的启发性，更关注实践的操作性。采用知识与技术、理论与实践相结合的写作方式，使之可以为创造性的艺术管理方案和具体解决问题的办法提供灵感、思路和线索。

其三，突出内容的完整性、材料的丰富性以及论证的展开过程。行文中采用了大量的注释、引文甚至整段的转述，这样就可以