

243

J124
Z43

表演艺术管理学

赵方 著



A0954209

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

表演艺术管理学/赵方著. —北京:中国经济出版社,2001,5
ISBN 7-5017-5164-1

I. 表… II. 赵… III. 表演艺术—市场管理 IV. G124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 028245 号

责任编辑:孙 岩

封面设计:白长江

表演艺术管理学

赵方 著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮政编码:100037

新华书店经销

北京雅艺彩印有限公司印刷

开本:A5 印张:12 字数:344 千字

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

印数:5000

ISBN 7-5017-5164-1/G·1047

定价:30 元

《表演艺术管理学》一书简介

当今，我国正处在一个变革的时代，随着我国社会主义市场经济逐步发展，以及政治体制、经济体制、文化体制改革的不断深入，人们的思维方式、行为方式及各种形成已久的观念都发生了巨大的变化。

在文化艺术领域里，随着越来越多的表演艺术产品以商品形式进入流通领域，实现交换和消费，从而出现了许多的新情况、新问题、新特点。这些新情况、新问题已渗透到文化艺术领域各个方面，成为从事表演艺术工作的决策者、管理者关注的热点。他们迫切需要有一些理论与实践相结合的论著，以满足他们的学习和实践的需要。这部《表演艺术管理学》，就是为了适应这一需要而写的。

《表演艺术管理学》是一门研究表演艺术生产和经营过程所反映出的经济现象、经济与艺术的关系及其管理活动规律的科学。它的主要内容包括：文化艺术事业在社会主义精神文明建设中的地位 and 作用；表演艺术产品的属性，表演艺术生产与物质生产间的关系；表演艺术生产的目的，社会效益、经济效益与艺术价值的关系；表演艺术产品的生产、经营、交换与消费过程的管理规律；在表演艺术产品的演出市场管理过程中如何遵循经济规律等。

当前的改革与管理实践，热切呼唤着表演艺术管理学的诞生。

表演艺术管理学作为一门独立的管理学科，它独特的研究对象，应是我国文化艺术事业建设和表演艺术生产发展过程中的管

《表演艺术管理学》一书简介

理活动及其变化发展规律。它独特的研究内容是探讨和阐述我国社会主义表演艺术管理的基础理论、基本原理、基本方法和表演艺术管理的应用理论、应用原理、应用方法；从宏观到微观两个方面，研究其调控与管理应遵循的原则，基本职能与科学手段。

表演艺术管理学是一门属于边缘学科的综合应用学科。它要运用艺术学、艺术史、艺术哲学、美学、艺术心理学、人才学、政治经济学、经济管理学、决策学、运筹学等诸多学科理论、知识和方法，对表演艺术管理活动的规律进行综合研究。它还是一门实践性很强的应用科学，既深深植根于表演艺术管理和体制改革的实践土壤之中，同时对管理和改革的实践具有指导意义。所以，它还应是我国自己的表演艺术管理学，要适应我国的国情，使之具有鲜明的中国特色。

《表演艺术管理学》这门新学科的特点是：融艺术、经济、管理于一体，使表演艺术各级决策者与管理者成为既懂专业知识，又会组织、协调表演艺术生产经营管理的“通才”；并可成为具备再现艺术管理专业知识和多学科知识，并能运用现代科学管理手段和方法，在管理实践中可以在各学科的交叉渗透中成为新型的表演艺术管理者，另一方面也要为新学科的建设进行广泛的开拓工作。

序

早年就读于中央马列学院（中共中央党校）的赵方同志，从事教育与理论研究工作四十余年，具有较扎实的理论功底、丰富的实践经验和创新与开拓意识。更为难得的是，她有着一股坚忍、执着的精神。

1983年初，她即着手从事文化艺术管理新学科的开创工作，历尽艰辛，克服重重困难，于今著述有成。她曾先后深入到全国许多地区、各种艺术表演团体进行调查研究，走访文化艺术界的专家、名人，共同切磋，努力探索；参加文化部召开的各类专业会议、艺术节等学术活动；学习各类专业知识，潜心研究现代管理理论，努力运用马克思主义理论作为指导，对大量素材进行选择、融化，分析表演艺术管理活动中的多种问题和现象，作出了较独到的分析和判断。例如对艺术产品的属性、艺术与经济的关系、市场经济中的表演艺术生产等问题，她从理论上给予分门别类的论述，形成了具有中国特色的社会主义文艺表演艺术管理的理

论思考。我们希望有更多的有志于此的艺术家和艺术理论家都来关心理论建设。

理论之源来自于实践，是对实践活动经验概括的思维成果。理论须经得起实践来检验，同时反过来又指导实践并为实践服务。理论的进一步发展，有赖于实践活动的继续深入和拓展，实践是理论发展的动力。随着表演艺术管理实践认识的进步与升华，生长于实践沃土上的理论之花必将绽放得更加灿烂绚丽。

潘素

2001年4月20日



目 录

第一章 文化艺术事业管理在社会主义精神文明建设中的地位 and 作用	(1)
第二章 我国表演艺术事业管理的历史回顾与发展	(8)
第一节 我国古代与近代表演艺术事业及管理的历史发展	(8)
第二节 我国社会主义时期表演艺术事业及其管理的历史发展	(19)
第三节 对当前表演艺术管理体制改革的思考	(25)
第三章 表演艺术基础理论	(29)
第一节 什么是表演艺术与表演艺术生产	(29)
第二节 表演艺术是一种特殊形式的生产劳动	(31)
第三节 表演艺术生产与物质生产发展不平衡	(39)
第四节 学习基础理论对表演艺术管理的认识意义	(43)
第五节 表演艺术在社会生产、生活中的地位和作用	(46)
第四章 表演艺术管理的特点及其基本原则	(58)
第一节 表演艺术管理的性质、职能和任务	(58)
第二节 表演艺术的生产特性及其管理活动的规律性特点	(63)



目 录

2

第三节	表演艺术管理的基本原则	(79)
第五章	表演艺术管理的组织、结构与体制	(89)
第一节	表演艺术结构体制改革及其演变趋势	(89)
第二节	表演艺术生产结构、布局及其管理	(99)
第三节	表演艺术管理体制与组织原则	(119)
第六章	表演艺术生产管理	(130)
第一节	剧(节)目创作管理	(130)
第二节	信息、理论活动管理	(139)
第三节	艺术表演团体的生产管理	(146)
第四节	表演艺术生产的经济核算与经济效益	(161)
第五节	表演艺术劳动管理	(176)
第七章	表演艺术管理的过程、内容和方法	(187)
第一节	表演艺术生产管理的过程	(187)
第二节	表演艺术生产管理的内容	(200)
第三节	表演艺术生产管理的方法	(204)
第八章	演出与市场管理	(210)
第一节	演出社会化管理	(212)
第二节	艺术表演场所的演出经营	(220)
第三节	演出市场管理	(227)
第九章	表演艺术人才管理	(247)
第一节	表演艺术人才的成长	(248)

第二节	表演艺术人才的智力开发·····	(258)
第三节	表演艺术人才的培养·····	(270)
第四节	表演艺术人才的管理·····	(280)
第十章	加强党组织的核心作用做好思想政治工作·····	(297)
第一节	心理学在思想政治工作中的运用·····	(298)
第二节	思想政治工作规律的探讨·····	(311)
第三节	改革时期的思想政治工作·····	(319)
第十一章	管理者与当代思维·····	(333)
第一节	管理层·····	(333)
第二节	管理者·····	(346)
第三节	管理者的科学决策与当代思维·····	(352)
第四节	决策者的思维素质·····	(355)
第五节	对管理者的培养·····	(366)
后记 ·····		(370)

第一章 文化艺术事业管理 在社会主义精神文明 建设中的地位和作用

在当代文化艺术事业的发展中，需要我们对于文化艺术事业的管理及其在精神文明建设中的重要性做一些研究和探讨。

我们从社会文化的角度思考，文明是人类社会的进步状态。也就是用文明的概念来标志人类社会的进步程度。这是马克思主义的一个基本观点。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书里指出：“愚昧时代是以采集现代的产物为主的时期”；“野蛮时代是单会经营畜牧业和农业的时期”；“文明时代是学会对天然产物进一步加工的时期。”^①这一论断可以使我们了解物质文明和精神文明主要是从发展程度上概括人类社会物质和精神两个方面的活动。物质文明主要是从量度的方面，从人类在物质生产活动中所取得的成就和现实中所达到的程度，人类的物质生产活动是基本的实践活动，从这个意义上讲，物质文明决定精神文明，它是精神文明的基础和源泉。

我们大家都认真地学习过中国共产党第十二届三中全会通过的《中共中央关于社会主义精神文明建设指导方针的决议》，使我们进一步认识到，这个决议，指明了我国社会主义精神文明建设的战略意

① 《马克思、恩格斯选集》第四卷，第23页。

义,根本任务和基本指导方针,它为我们新的历史时期如何加强文化艺术事业的管理工作,指明了前进的方向。

《决议》中指出,“精神文明建设,包括思想道德建设和教育科学文化建设两个方面,渗透在整个物质文明建设之中,体现在经济、政治、文化、社会生活的各个方面。”这里充分表明了,我们的党和国家,把社会主义精神文明建设提到了战略高度。并把实现高度的物质文明和高度的精神文明的统一,它能成为我国社会主义现代化建设的全面纲领。

近几年来,在党中央关于开放和改革的精神指导下,我国思想文化界和科学知识界,显示出了一种生气勃勃、勇于探索的可贵的风气,希望踏进更多的未知领域,希望走向未曾开垦的荒地。文化艺术事业管理学的研究领域里,对新的理论和方法的学习和研究及其运用,思维方式的更新和思维空间的扩展,正显示着动人的景象。

文化艺术管理,在社会主义精神文明建设中担当着重要的责任。要提高对精神事业的质量,同时不断提高广大观众的鉴赏水平和审美能力,这两方面的工作有一个共同的重要内容,就是加强文化艺术管理的研究和文化艺术管理干部队伍建设紧密地结合起来,是否可以说,这是一项有战略意义的工作。

随着物质发展和精神发展逐步向社会化和现代化发展,现代化的科学管理正在兴起,从经济、教育、科学和文化艺术等多个部门都在注意研究管理的科学化、民主化、法制化,而且已取得了很好的成果。在文化艺术方面急待开创文化艺术管理作为一门新学科正处于初创阶段。

文化艺术事业主要是创造精神产品的,它通过文学、艺术、图书、文物、影视等等各项文化艺术等特殊手段,满足人民精神生活和艺术欣赏的要求,使之得到思想启迪,提高文化艺术素养。所以,我

们从这个意义上说,文化艺术事业是精神文明建设的重要组成部分,它在提高人们的精神境界,树立优良的道德风尚,培养社会主义一代新人方面起着很大作用。因此,对于开创文化艺术事业管理学的学习和研究、培养文化艺术管理人才;对于我国文化艺术管理的现代化、科学化建设,党中央领导同志是非常重视的,对这门新学科的建设给予了充分的肯定。我们从《决议》中的字字句句亲切地感受到了。社会主义精神文明建设发展的迫切需要,要求我们对文化艺术事业的管理早日形成一门学科,从理论到实践,在马克思主义原理指导下,以毛泽东文艺思想,邓小平理论,江泽民同志论文艺的精神为指导,从理论建设到管理实践,结合文化艺术发展的自身规律,进行比较系统的研究。建立具有中国特色的社会主义文化艺术管理学,应着重研究以下几个方面的问题:(一)文化艺术事业管理在社会主义精神文明建设中的地位 and 作用;(二)文化艺术事业管理的内容、性质、任务;(三)文化艺术事业的发展应同国民经济协调发展;(四)经济规律在文化艺术中的正确运用;(五)文化艺术事业的管理体制及其改革;(六)党对文化艺术事业的领导(艺术民主和文化法规);(七)现代科学管理手段和方法在文化艺术管理中的应用;(八)文化艺术管理干部队伍建设等等,以上是从宏观管理上提出的几个问题。在微观管理上,文化艺术管理各门类的个性多于共性,应按门类、专业的特点分门别类地进行专业性管理研究,以初步建立起我国现代化的文化艺术科学管理体系,为我国 21 世纪的文化艺术事业的繁荣发展做舆论和人才的准备。

当代社会历史的发展表明,任何重大的科学技术、经济、文化和社会问题的研究,需要进行多方面的广泛合作,综合运用,这正是表现了社会科学越来越具有应用性质的发展趋势。

我们认为,科学研究所要回答和解决的是人类在实践和认识上没

第一章·文化艺术事业管理在社会主义精神文明建设中的地位 and 作用

有解决而又必须解决的问题，站在当代社会生活和科学技术成就的新的高度，开辟新的研究途径，进行新的探索，作出新的总结和概括。这就是运用包括哲学社会科学最新发展在内的当代科学成果，人类历史上积累起来的优秀文化遗产，利用现代化知识手段，培养出在数量和质量上适应现代化建设要求的文化艺术管理人才。这种人才应是“通才”，因各种学科的交叉渗透，管理科学已经独立为社会分工的职能部门，社会需要培养出一种“通才”的新型文化艺术管理干部，这种“通才”具有多种学科的专业知识，具有通观各学科相互关系的才能，能够成为沟通各学科联系的中介和桥梁，能够在文化艺术管理中各学科之间的综合中起协调和组织作用。这种新型管理干部的培养和成长将随着文化艺术管理学的建设互为前提、互相促进。

时代赋予了我们这一光荣任务，即在《决议》的指导和党的领导下，认真总结、分析国内外的经验，积极吸收有关学科的研究成果，密切联系我国的实际，努力探索文化艺术管理的科学规律，不断完善文化艺术管理学。

希望各地从事文化艺术事业管理研究、富有创见的理论工作者和实际工作者，大家共同奋力协作，为开展文化艺术管理学作出较多的努力和发挥应有的作用。

我们学习和研究我国文化艺术管理问题，首先要学习与运用马克思主义关于精神生产，精神生产与物质生产的关系、上层建筑（包括意识形态）与经济基础关系等基础理论。明确认识精神生产在社会生产关系中的地位 and 作用，进而分析研究精神生产的特点和规律，从中回顾与借鉴历史经验，调查分析社会现状，从总体上明确认识与掌握文化艺术事业管理的性质、任务及其原则。这对于正确贯彻执行党的文艺路线、方针和政策，协调组织管理，文化艺术管理体制的改革，提高文化艺术事业的科学管理水平，不仅具有理论意义而且具有现实意

义。

我们首先应树立文化观念。所谓文化观念，是指一个表演艺术家和管理者必须全面具备大文化观念、现代文化观念与民族文化观念。

文化的范畴是十分广泛的。它包括人世间的一切。属科学、技术、知识等范畴的可称之为智能文化；属房屋、器皿、机械等范畴的可称之为物质文化；属社会组织、制度、国家政治和法律形式、伦理、道德、风格、习惯、语言、教育等范畴的可称之为规范文化或制度文化；属宗教、信仰、审美意识、文学、艺术等范畴的可称之为精神文化。上述四类文化的交互作用、相互影响和相互促进的全部历史过程，整体的构成了人类的文化社会与文化史。基于这样一种大文化的概念，生存在文化社会中的每一个人也必须相应树立大文化的观念。这是因为大文化中物质文化与智能文化的发展，是人类生存于社会的基础与基本条件，而大文化中精神文化与制度文化的发展，又是人类生存于社会的样式与自我完善的方式。社会文化中的全部内容是人类（不论从事何种职业文化的人们）所不可缺一的。正是大文化的不断积累和发展进步，才创造了一代又一代的包括了精神文明、物质文明与制度文明在内的全部社会文明。由上所述，一个从事表演艺术的艺术家和从事表演艺术的管理者，当然不能只以精神文化的创造、精神文明的发展为己任，而应从精神文化的本体创造出发，以求取整体的社会文化与社会文明的创造发展成果为己任。这就是确立大文化观念的目的与宗旨所在。

所谓现代文化观念，也就是文化现代化发展的观念。

以江泽民同志为核心的党中央关于“三个代表”的重要思想，我们只有全面、深入地领会其丰富内涵和重大意义，按照“代表中国先进文化的前进方向”的重要思想和党的十五届五中全会精神，以繁荣和发展社会主义文化为中心，坚持为人民服务、为社会主义服务的方

第一章·文化艺术事业管理在社会主义精神文明建设中的地位和作用

向和百花齐放、百家争鸣的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，文化事业才能全面发展，人民群众的文化生活更加丰富多彩，文化工作是党和政府的重要工作，它关系社会主义现代化事业的全局。

江泽民同志关于“三个代表”重要讲话发表后，出现了全党全国重视文化建设，文化界团结振奋、积极向上的喜人景象。

我们要深入学习、研究、宣传江泽民同志“三个代表”的重要思想，始终不渝地坚持中国先进文化的前进方向。江泽民总书记提出的“三个代表”的重要思想，是着眼我国改革开放和社会主义现代化建设全局，继承历史、立足现实、前瞻未来所作出的精辟论断，集中体现了党的根本性质和宗旨，体现了社会主义的本质，体现了在建设有中国特色社会主义伟大事业的进程中经济、政治、文化全面发展的要求，是马克思主义建党学说在新的历史条件下的新发展，是我们顺利完成党的十五届五中全会提出的包括发展文化事业在内的各项任务的根本保证。当代中国的先进文化，就是有中国特色的社会主义文化。它是以马克思主义为指导，以培育有理想、有道德、有文化、有纪律的公民为目标，面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化。只有树立现代文化的观念，才能真正造就出一代又一代具有新的思想、品质、人格和新的文化力量的艺术家，长时期地为社会主义现代文化的建设发展不断做出新的贡献。

与现代文化观念密切相关的是民族文化观念。在中国文化现代化发展的历史进程中，长时期地存在着“中西之争”。有人主张“全盘西化”，有人提出“中学为体，西学为用”，也即“师夷”而“制夷”。两种观点此消彼长，争议不休。在当今深化改革时期，在中国文化的现代化发展中究竟还要不要继承民族的优秀传统文化？要不要学习与借鉴西方文化？有这样一种观点我们认为比较正确的：“我们要创建、缔造的中国现代新文化不是儒家文化的第三次复兴（新儒家），

也不是西方文化的简单的移植，而是更高意义的以中国民族文化为基础实现对世界各民族优秀文化（按：当然不只是西方文化）的新的综合。”这种综合不是新旧文化的杂糅，不是中、西文化的调和，不是世界各民族文化机械的拼凑，而是在中国现代化的过程中立足于民族文化的深厚基础，并从现实生活中吸取激情，不断地选择、融化、重组、综合世界各民族优秀的特质而实现的新的文化“突变”，由此产生出与中国现代化相适应的文化新特质、新结构、新体系”。在中国文化的现代化发展中，我们还应以具有中华民族的新的特质、结构与体系的现代新文化跻身于世界文化之林，为世界文化的现代化发展做出自己的贡献。上述这些就是我国表演艺术家和从事表演管理者所应确立的民族文化新观念。

文化管理或艺术管理，其外延都是很广泛的，难以从大文化的角度做深入的研究。本书仅就表演艺术管理做了一些研究和探索。新学科处于初创阶段，难免众说纷纭，我是一家之言，大家可以各抒己见，百家争鸣，对于学科建设来说是一件好事情，百花齐放可以推动此学科的不断发展和不断完善，我对新学科的一点探索，只作抛砖引玉吧。为此，我衷心希望在 21 世纪，这一新学科能够得到进一步的研究与发展。

第二章 我国表演艺术事业 管理的历史回顾与发展

回顾我国表演艺术事业及其管理的历史发展，目的不仅在于探求历史知识，而在于从历史的纵向探求事业与管理活动产生发展的客观规律，为今天的管理学科建设服务。

第一节 我国古代与近代 表演艺术事业及管理的历史发展

一、表演艺术的渊源，事业的开始

基于史前考古的成就及其定论，为后人留下最早的艺术品是雕塑，大概在三万年前就已存在。这和人类存在的已有三百万年的历史相比，则是很晚很晚的了。而歌舞等表演艺术，起源稍晚，从文学或者考古出土的彩陶、壁画的记载中也可追溯到原始的氏族社会后期。鲁迅曾说过：“我们的祖先原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐的练出复杂的声音来。如那时大家抬木头，都觉得稍吃力了，却想不到发声，其中有一个人叫道‘杭育’，那么这就是创作，”——原始歌舞源于人类劳动，产生于人类发展过程的末期。据美国史前考古学家亚力山大·马沙克的看法，艺术很可