

高校文化产业管理专业教材

主编 / 胡惠林

西方文化

管理概论

陈 鸣 / 著

*The Introduction of
Western Cultural
Management*

书海出版社
山西人民出版社

高校文化产业管理专业教材

主编 / 胡惠林

西方文化

管理概论

The Introduction of Western
Cultural Management

陈 鸣 / 著

书海出版社
山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方文化管理概论 / 陈鸣著. —太原: 书海出版社,
2006. 6

ISBN 7 - 80550 - 742 - 2

I. 西... II. 陈... III. 文化事业 - 管理 - 西方国家 IV. G11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 047974 号

西方文化管理概论

著 者: 陈 鸣	网 址: www.sxskcb.com
责任编辑: 张建英	经 销 者: 新华书店
出 版 者: 书海出版社	承 印 者: 山西新华印业有限公司 人民印刷分公司
地 址: 太原市建设南路 15 号	开 本: 787mm × 1092mm 1/16
邮 编: 030012	印 张: 20.75
电 话: 0351 - 4922220(发行中心)	字 数: 319 千字
0351 - 4956003(综合办)	印 数: 1—4 000 册
E-mail: Fxxz@sxskcb.com (发行中心)	版 次: 2006 年 6 月第 1 版
Web@sxskcb.com (信息室)	印 次: 2006 年 6 月第 1 次印刷
Shuhshb@sxskcb.com (综合办)	定 价: 32.00 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

顾 问 / 谢绳武 申维辰

指导委员会 / 叶取源 叶 朗 王永章 韩永进 明立志

专家委员会（按姓氏笔画为序）

尹 鸿（清华大学新闻传播学院教授）

齐勇锋（国家发展与改革委员会经济体制与改革研究所研究员）

李向民（南京航空航天大学文化产业研究中心教授）

孟 建（复旦大学新闻与传播学院教授）

金元浦（中国人民大学中文系教授）

张晓明（中国社会科学院文化研究中心研究员）

胡惠林（上海交通大学文化产业与管理系教授）

章建刚（中国社会科学院哲学研究所研究员）

施惟达（云南大学文学院教授）

熊澄宇（清华大学新闻传播学院教授）

蒯大申（上海社会科学院文学研究所研究员）

目 录

第一章 当代西方文化管理的沿革和现状

第一节 文化管理的含义	3
一、从“艺术管理”到“文化管理”	3
二、文化管理的概念	8
三、文化管理的特质	12
第二节 国家文化管理体制的转型	15
一、国家管理文化模式的建构与整合	15
二、国家广播电视委员会建制	22
三、两大法系在国家文化法治上的互补	25
四、国家文化审查制度的变革	30
第三节 文化管理的基本态势	34
一、国别性取向	34
二、区域化格局	36
三、国际化趋势	40

第二章 文化行政

第一节 文化行政的含义	47
一、文化行政的概念	47
二、国家文化行政的当代特征	49
三、“第三部门”文化公共管理系统	51
四、行政管制理论	54
第二节 国家文化行政体制	58
一、国家文化行政的类型	58
二、文化行政的分权与合作	66
三、文化行政的政策引导与项目调控	70

第三节 国家广播电视管制	75
一、国家广播电视的独立管制模式	75
二、国家广播电视委员会制的概况	79
三、国家广播电视的管制制度	84
第四节 “第三部门”文化公共管理	90
一、“第三部门”文化公共管理的制度基础	90
二、“第三部门”文化公共管理的组织特征	91
三、著作权集体管理	93
四、文化行业管理	99

第三章 文化政策

第一节 文化政策的含义	105
一、文化政策的概念	105
二、文化政策的目标	106
三、文化政策的运作过程	110
四、决策理论	114
第二节 国家文化政策的基本情况	117
一、加拿大	117
二、法国	120
三、英国	123
四、意大利	126
五、德国	128
六、俄罗斯	130
第三节 国家文化政策的主要原则	132
一、“一臂之距”	132
二、权力分散	136
三、文化例外	139
四、文化多样性	141

第四章 文化法治

第一节 文化法的含义	149
一、文化法的概念	149
二、文化法的构成	151
三、文化立法制度	153

四、文化司法制度	154
第二节 文化法治行政	157
一、法治观念的演变线索	158
二、文化法治行政的原则	160
三、文化法治行政的制度	164
第三节 著作权法律制度	171
一、著作权概念的演化	171
二、著作权的主体和客体	174
三、著作权的权利内容	178
四、著作权的权利限制与救济制度	180
五、国际著作权保护和版权贸易体系的建制	182
第五章 文化审查	
第一节 文化审查的含义	191
一、文化审查的概念	191
二、文化审查的原则	197
三、文化审查制度	205
四、传媒控制理论	207
第二节 文化产品的内容分级审查	210
一、内容分级的四种模式	210
二、内容分级的系统	221
三、内容分级的原则和方法	229
第三节 文化司法审查	234
一、文化司法审查的含义	234
二、两大文化司法审查系统之间的关系	236
三、文化司法审查在国家文化法治中的作用	238
第六章 文化产业管理	
第一节 文化产业的含义	247
一、从“文化工业”到“文化产业”	247
二、文化产业的几种提法	249
三、“文化产业”与“文化工业”的区别	251
四、文化产业的场域特征	252
第二节 文化产业体制	256

一、文化公司制	256
二、文化经纪人制	260
三、文化传媒企业的组织结构	265
四、文化传媒企业的集团化和多国化	270
五、当代西方主要文化传媒集团	276
第三节 广播电视业的体制变迁	282
一、美国广播电视网的形成	282
二、广播电视业的“去垄断”	283
三、广播电视企业的基本体制	285
第七章 公共文化管理	
第一节 公共文化的含义	289
一、公共文化的概念	289
二、公共文化的特征	291
三、公共文化的类型	293
第二节 公共文化制度	295
一、文化基金会制	295
二、文化托管制	296
三、文化招投标制	297
四、文化有限责任公司制	298
第八章 西方文化管理制度比较	
第一节 国家政体与文化管理模式	303
一、国家文化行政原型	303
二、国家文化行政的基本框架	305
三、地方文化自治管理体制	308
第二节 两大法系与著作权保护制度	311
一、著作权理念的差异	311
二、著作权保护制度的两种体系	313
第三节 文化国力与对外文化政策	318
一、民族文化资源与对外文化交流政策	318
二、国家文化产业优势与国际文化贸易政策	322
后 记	326

第一章

当代西方文化管理的沿革和现状

思考题

1. “文化管理”是如何成为 20 世纪西方英语国家的关键词的？
2. 国家政治体制与国家管理文化模式之间有何关联？
3. 西方主要国家广播电视管理体制的转型轨迹。

20世纪,特别是第二次世界大战以来,西方国家的文化管理呈现出一系列引人注目的重要变迁。一方面,为了保护民族文化遗产,扶持本国的公共文化和文化产业,在国际文化贸易领域内占据优势地位,西方的国家管理文化体制发生了全面的转型。这种转型主要是通过国家文化行政体系的建立和重组,波及到国家的文化立法和文化司法各个层面;另一方面,在世界经济全球化、国际政治多元化与各国文化多样性的时代背景下,西方的文化管理也在整体上表现出国别性、区域化和国际化的基本态势,即在国家文化主权和国家文化利益的基础上,将促进文化权利、知识产权保护和贸易文化贸易纳入了区域合作与国际协调的轨道。

第一节

文化管理的含义

在西方英语国家中,文化管理(cultural management)是20世纪80年代的关键词。从词汇学上看,“文化管理”是一个复合性词组,包含着文化和管理的双重语义,而“文化”一词又是英语中最为复杂的单词之一;^①就知识史而言,文化管理研究是依托于20世纪的艺术学、文化学和管理学等现代社会人文学科而延伸出来的综合性学术视野。虽然,西方管理界对于文化管理的范围迄今没有统一的界定,西方知识界也只是近20年来才关注起文化管理的学术研究。然而,在当代西方国家的公共管理、传媒产业和艺术文化等各个层面,文化管理正在发挥着不可或缺的作用和日益显著的影响;而西方教育界和学术界从艺术管理、文化政策、内容产业、文化营销等方面探讨文化管理,致使文化管理研究开始成为当代西方社会人文学科领域内渐受关注的命题和新的学科取向。从有关材料来看,西方知识界是通过艺术教育的途径进入文化管理的专业性探讨,并首先以“艺术管理”(art administration)的名义确立起文化管理的教学研究命题,进而最终创造出“文化管理”(cultural management)的专门术语。^②因此,我们需要从西方艺术管理的教育领域来探讨西方文化管理概念的当代沿革。

一、从“艺术管理”到“文化管理”

西方的艺术专业教育开始于文艺复兴的意大利。1562年,G.瓦萨里在佛罗伦萨创办了第一所西方国家的艺术学院。自此以后的400年间,

①特瑞·伊格尔顿著,方杰译:《文化的观念》,1页,南京大学出版社,2003。

②虽然西方的当代文化研究(如德国的法兰克福学派和英国的伯明翰大学当代文化研究中心等)也为当代西方文化管理研究提供了某种思想和学理基础,但艺术管理教育与文化管理研究之间却有着更为直接的关联。

西方艺术教育史上出现过一系列著名的艺术学校,如法国路易十四时期的法兰西绘画雕塑学院(1648年)、德国的包豪斯学校(1919年)等。19世纪60年代以后,以英国的牛津、剑桥和伦敦三所大学为先驱,艺术教育课程也相继被引入了西方的综合性大学。19世纪末、20世纪初,美国的耶鲁大学和斯坦福大学已经开始授美术学位。^①而艺术管理专业便是在20世纪西方艺术教育领域内营造起来的。

一般地讲,当代西方艺术管理专业的生成是与西方国家政府的文化政策及其管理体制的变革密切相关的。“二战”以后,以英国的大不列颠艺术理事会(1946年)、加拿大的加拿大艺术理事会(1957年)和美国的国家艺术基金会(1965年)等为代表,西方国家先后建立起一些半官方的国家艺术理事会,并通过国家财政拨款的形式,资助和鼓励社会团体和教育机构从事有关博物馆、图书馆、档案馆等国家遗产和艺术文化的职业培训。国家艺术文化管理政策及其体制的这一变化,直接推进并改变了西方各国艺术教育的走向。自从美国的耶鲁大学戏剧学院1966年成立研究生剧团管理专业,创办了西方国家第一个艺术管理的大学专业以后,^②在20世纪60、70年代,西方国家的综合性大学和艺术学院陆续地开设了艺术管理(art administration)的课程和专业,如,1970年,加拿大的约克大学开设的艺术管理MBA课程;1974年,英国伦敦城市大学在英国综合性大学系统中设置了第一个艺术政策和管理专业;1979年,南澳大利亚大学开设了艺术管理专业等。从整体上看,在20世纪70年代西方国家的艺术管理教育领域内,美国的高等艺术管理教育无论在学校数量还是专业范围上都处于领先的地位。如,威斯康辛大学1969年的艺术管理中心;纽约大学1971年的表演艺术管理专业、1978年的视觉艺术管理专业;佛罗里达州立大学戏剧学院1973年的戏剧管理专业、1978年戏剧管理的硕士学位;美国大学1974年的艺术管理专业;芝加哥哥伦比亚大学艺术学院1975年的艺术管理专业、1976年的艺术管理系;俄亥俄州辛辛那提大学1976年的艺术管理课程;东密西根大学1976年的艺术管理专业等。^③可以说,以高等院校为据点,由专门的

①阿瑟·艾夫兰著,邢莉等译:《西方艺术教育史》,86页,四川人民出版社,2000。

②史蒂芬·贝尼迪克特“美国艺术管理人员的培训”,载寿山根等主编:《中外文艺经营管理的理论与实践》,180页,学林出版社,1992。

③<http://www.artsnet.org/aaae>。

课程、专业和院系的设置兴建起来的艺术管理教育,成为西方人从事文化管理专业教育和研究的入门途径。由于西方各国的高等学校最初是从艺术教育的专业方向中延伸出艺术管理教育,并且又是由表演艺术、视觉艺术、戏剧艺术等艺术领域传授和探索艺术管理的知识。因此,“文化管理”一词在20世纪60、70年代的英语国家内通常被称为“艺术管理”(art administration)。

20世纪80年代以后,西方高校的艺术管理教育进入了新的阶段,文化管理的概念也因此而获得了新的阐释。一方面,艺术管理教育的范围突破了传统艺术的领域,向文化娱乐和公共政策等方面展开。以美国的芝加哥哥伦比亚大学为例,1982年,该校芝加哥学院的艺术管理系设立了艺术娱乐和传媒管理专业,娱乐和传媒成了艺术管理教育新的内容。1985年,该校师范学院创办了艺术和文化研究中心,从事艺术管理、艺术法律、公共政策等艺术管理方面的教学和研究。另一方面,随着文化管理在西方艺术教育领域内日趋成熟,相关的教学课程和研究命题开始得到广泛的关注和展开。于是,文化管理也就逐渐地成为一种独立的艺术教育专业,英语中“艺术管理”(art administration)一词也开始变为“文化管理”(cultural management),进而成为20世纪西方社会人文学科的关键词之一。应该看到,“文化管理”一词在英语国家艺术教育专业命名中的这一变化,从一个方面展示了当代西方文化管理概念的重要转型,其结果是,文化管理在当代西方知识界取得了独立自主的身份。从美国艺术管理教育者协会(The Association of Arts Administration Educators, AAAE)、加拿大艺术管理教育者协会(The Canadian Association of Arts Administration Educators, CAAAE)和文化管理培训中心欧洲网(The European Network for Cultural Administration Training Centres, ENCATC)等网站所提供的资料判断,当代西方文化管理概念的这一转型主要是在20世纪80年代实现的,而加拿大的文化管理教育实践则为我们提供了这一转型的基本状况。

1982年,加拿大理事会在给加拿大移民和就业部长的一份建议书中,谈到开发国家文化人力资源问题时,建议联邦政府优先发展三种岗位方面的艺术职业:一是艺术岗位,创造艺术产品的艺术家;二是技术岗位,包括编辑、服装道具设计、摄影等提供艺术文化产品的生产服务的技

术人员；三是管理岗位，包括行政管理、市场营销、公关宣传、教师等从事艺术文化经营管理和教育培训的人员。加拿大移民和就业部（现改名为加拿大人力资源部）采纳这一建议，并增加了艺术管理教育方面的财政拨款。于是，加拿大国内的各类大学和非赢利艺术社团都纷纷开设起艺术管理的课程或专业，而艺术岗位、技术岗位和管理岗位的提出，也说明加拿大联邦政府的艺术管理教育进入了一个全国性的艺术文化岗位培训的时期，艺术管理教育成为国家文化人力资源开发的重要途径。

继 1975 年美国成立的艺术管理教育者协会之后，1983 年，加拿大艺术管理教育者协会也宣告成立。1987 年，加拿大艺术管理教育者协会在考察了国内的博物馆、图书馆和档案馆领域的艺术管理教育状况后，发表了《亟需资助的加拿大非赢利公共艺术和遗产组织之管理发展研究报告》。报告提出了加拿大艺术管理教育迫切需要改进的七个方面：艺术管理新的培训计划；艺术管理的应用性教育；文化信托等文化服务方面；艺术管理教育的专业发展；艺术管理的学术研究；艺术经理人需要掌握的人力市场研究。在这一报告的影响下，加拿大联邦政府和各类艺术管理教育机构加大了艺术教育领域改革和发展的步伐，艺术管理教育也出现了由应用性人才培养向学术性理论研究的学理提升。在这一提升进程中，加拿大滑铁卢大学和加拿大蒙特利尔高等商业学院充当了先行者的角色。

1984 年，加拿大滑铁卢大学设立了艺术管理专业，后改名为文化管理专业（The Cultural Management Specialization）。1989 年，加拿大滑铁卢大学设立了文化管理中心（The Centre for Cultural Management at the University of Waterloo, CCM）。因此，20 世纪 80 年代后期，以加拿大滑铁卢大学的文化管理专业和文化管理中心为代表，加拿大的艺术管理教育开始正式由艺术管理转变为文化管理。^①我们可以从加拿大滑铁卢大学文化管理中心所制定的教学和研究任务中看出这一转变的信息。当时，该文化管理中心提出的四大目标任务是：（1）从事当前和未来文化管理经营者培养的教学工作；（2）为文化管理及其教育和研究界提供信息和咨询；（3）为增强文化管理的基础而开发文化研究网络；（4）为与文化管

^①1989 年，澳大利亚的南澳大利亚大学也创立了文化管理国际中心（International Centre for Culture & Management, ICCM）。

理相关的管理者、文化信托者、政策制定者、基金资助者、教育者和研究者提供一种全国性跨领域的信息和合作平台。^①1997年,加拿大滑铁卢大学文化管理中心正式启用文化管理网站的远程教育平台——文化专业发展讲坛(The Cultural Professional Development Platform, CPDP)。与加拿大滑铁卢大学一样,加拿大蒙特利尔高等商业学院也在引入艺术管理后,积极地向文化管理研究的方向推进。1988年,加拿大蒙特利尔高等商业学院设置了艺术管理系,1991年发起组建了国际性的文化管理研究团体——国际艺术和文化管理协会(The International Association of Arts and Cultural Management, AIMAC),由加拿大蒙特利尔高等商业学院艺术管理系主任弗朗索瓦·科尔伯特任协会主席,该协会举行两年一度的学术研讨会。1998年,弗朗索瓦·科尔伯特又主编出版了《国际艺术管理》杂志(International Journal of Arts Management, IJAM)。所有这些都表明,20世纪末,加拿大已经在西方国家的文化管理教育和研究领域占据了主导地位。

值得一提的是,20世纪80年代以后,欧洲国家的艺术管理教育也出现了跨国联盟的新趋势。在欧洲理事会文化委员会支持下,1987年,文化信息和研究欧洲联络中心(The Cultural Information and Research Centres Liaison in Europe, CIRCLE)在德国的汉堡市组建了欧洲第一个艺术管理教育研究协会,作为欧洲国家艺术管理教育的协作机构。1992年该协会在波兰华沙启动了文化管理培训中心欧洲网(The European Network of Cultural Administration Training Centres <http://www.encafc.org>),至2004年10月,该培训中心已拥有来自欧盟等35个国家的123个成员,成为欧洲文化管理教育和研究的权威性网站。^②

如上所述,我们有理由作出如下的判断:文化管理的概念,是在20世纪60年代以后的西方艺术管理教育实践中产生并成熟起来的。虽然,西方高校的艺术管理教育只有近40年的历史,而“文化管理只是近期才被看作是一种独立的研究和专业实践的领域”,^③可是,文化管理的概念毕竟已经由艺术管理演变为专门的术语,并以 cultural management 的

①William D. Poole:《Online Professional Development for Cultural Managers》,1999。 <http://www.arts.uwaterloo.ca/ccm/documents/aimac>。

②http://www.encafc.org/EN/member_profiles/index.lasso。

③http://www.arts.uwaterloo.ca/ccm/documents/cmIs_docs/cmIs_wr3.html。

名义,在 20 世纪 80 年代的西方知识界获得了合法的地位,进而拥有了独立的专业名称和自主的学术身份。“文化管理”一词的历史演变也向世人传达了这样一个信息:西方知识界首先是从艺术行政的意义上来说来认识和理解文化管理的。

二、文化管理的概念

西方知识演变历史表明,文化管理的概念是从艺术管理演变而来的。那么,文化管理的含义又是如何从艺术的管理变为文化的管理,或者说,艺术与文化之间究竟有何关联呢?显然,在解答这一问题之前,我们有必要追溯一下西方人的文化观念。

在英语词汇中,cultural 一词的原始意义是耕作 husbandry,意指人类主动地培育自然作物的生长。19 世纪 70 年代以后,西方人的文化观念由人类学家们的研究而被赋予了学术上的定义。1871 年,英国人类学家 E.B.泰勒在《原始文化》一书中指出:“文化或文明,就其广泛的民族的意义来说,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。”^①泰勒是在考察史前人的原始文化活动中概括出他的文化概念,并从人类学的角度第一次系统地阐释了文化的概念,因而被称为“文化学之父”。1901 年,美国人类学家 W.H.霍姆斯首先提出,将文化人类学(cultural anthropology)作为人类学的分支学科,以区别于体质人类学,从而标志西方文化学研究开始从人类学中独立出来。于是,关于民族风俗、宗教礼仪、社会制度等文化现象的研究便成了文化人类学所关注的课题,西方人对于文化观念的认识和理解也愈加丰富起来,各种关于文化的概念也层出不穷。1952 年,A.L.克罗伯、C.克拉克洪合著的《文化概念》一书中,就罗列出了 160 多个文化的概念。1958 年,英国文化学家雷蒙·威廉斯在考察了 1780 年至 1950 年之间西方人的文化观念后,归纳出 4 种具有代表性的西方文化观念:心灵的普遍状态或习惯;整个社会智力发展的普遍状态;各种艺术的普遍状态;一种物质知识与精神构成的整体生活方式。^②也就是说,

^①庄锡昌等编:《多维视野中的文化理论》,99 页,浙江人民出版社,1987 年。

^②雷蒙·威廉斯著,吴松江等译:《文化与社会》,18~19 页,北京大学出版社,1991。

西方人的文化观念涉及个人心灵的思考习惯(信仰);全社会智力发展的状况(知识);文学艺术和生活方式。威廉斯在1976年初版、1983年再版的《关键词》一书中进一步指出,19世纪末20世纪初,作为艺术的“文化”在英文中发生了重大的演变,被用来指音乐、文学、绘画与雕刻、戏剧与电影。而“文化部”(Ministry of Culture)则是负责推动这些特别的活动。^①由此可见,西方人从一开始就将艺术作为文化的要素,即使在文化学独立之后,仍然延续着这一传统。

既然艺术是文化的构成要素,那么,艺术和文化之间必然存在着某种共同的东西。对此,德国学者卡西尔作出了颇为准确的解答。他在1944年出版的《人论——人类文化哲学导引》一书中,针对笛卡儿的“人是理性的动物”的命题,提出了“人是符号的动物”的观点,并认为,语言、宗教、艺术等文化形式就是符号形式。^②卡西尔的文化符号说,将文化定义为人类创造并使用的符号形式,从人类文化哲学的意义上奠定了文化的符号特质,旨在凸现文化观念的精神和情感的意蕴。正是这种具有现代哲学取向的文化符号的观念,直接或间接地启发了西方人对于文化管理内涵的认识和阐释。从20世纪60年代的艺术管理到80年代的文化管理,西方知识界正是沿着文化符号的思路演绎和生发而来的。换句话说,文化符号的观念为西方的文化管理直接缘起于艺术管理的历史进程作了某种注解,即文化管理的对象是以艺术为代表的文化活动,是一种有意义的符号形式。虽然迄今为止,西方学术界在文化的概念上尚无统一的提法,各国政府的文化管理范围也不尽相同,然而似乎都自觉或不自觉地意识到文化管理对象的这一特性。从这个意义上说,20世纪90年代,欧盟委员会的“内容产业”(Content Industries)和英国文化新闻体育部的“创意产业”(Creative Industries)等提法,正是从内容的符号性和独创性来界定文化管理对象的内涵特质。

从内容的符号特性来界定文化的概念,已经成为一种广泛的国际认同。1982年,联合国教科文组织通过的《墨西哥城文化政策宣言》(Mexico City Declaration on Cultural Policies)指出:“目前,文化可以被界定为由不同的精神、物质、智力和情感的特征所赋予某一社会或社群特

①雷蒙·威廉斯著,刘建基译:《关键词》,106~107页,三联书店,2005。

②E.卡西尔著,甘阳译:《人论》,34页,上海译文出版社,1985。