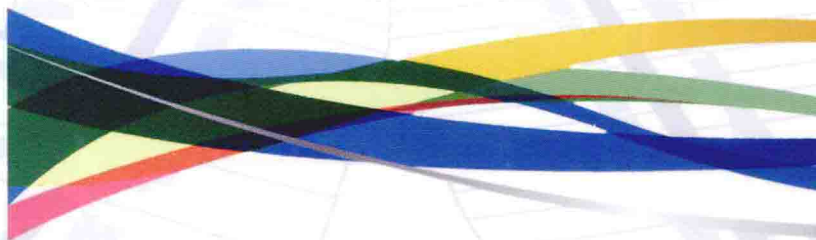

全国艺术学学会艺术管理专业委员会第二届年会
暨“城市文化建设与艺术创意”学术研讨会论文集

艺术的共生与互动

主编 郭春方

學苑出版社

艺术的共生与互动

——全国艺术学学会艺术管理专业委员会第二届年会暨
“城市文化建设与艺术创意”学术研讨会论文集

郭春方 主编

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的共生与互动 : 全国艺术学学会艺术管理专业委员会第二届年会暨“城市文化建设与艺术创意”学术研讨会论文集 / 郭春方主编. -- 北京 : 学苑出版社, 2014.9

ISBN 978-7-5077-4609-9

I . ①艺… II . ①郭… III . ①艺术—学术会议—文集
IV . ①J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 211078 号

责任编辑 : 周 扬

封面设计 : 徐道会

出版发行 : 学苑出版社

社 址 : 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

由政编码 : 100079

网 址 : www.book001.com

电子信箱 : xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话 : 010-67675512、67678944、67601101 (邮购)

经 销 : 全国新华书店

印 刷 厂 : 北京京华虎彩印刷有限公司

开本尺寸 : 170 × 230 1/16

印 张 : 23.5

字 数 : 326 千字

版 次 : 2014 年 9 月北京第 1 版

印 次 : 2014 年 9 月北京第 1 次印刷

定 价 : 72.00 元

重视艺术管理理论研究的深化与拓展（代序）

田川流

近年来，随着社会主义市场经济的发展，艺术管理已成为一门具有当代性的新型学科，越来越多的学者关注和致力于该学科的研究，取得了较大的突破与发展。

吉林艺术学院于2013年9月召开了全国艺术学学会艺术管理专业委员会第二届年会，艺术学和艺术管理学界的专家、学者与青年学人集聚一堂，进行了深入的学术研讨，取得了令人欣喜的理论成果。学院党政领导对年会的召开予以全力支持，保证了会议的顺利进行。该届年会一方面对艺术管理学科与专业建设进行切磋，同时对于城市文化建设与艺术创意进行研讨，体现出艺术管理理论研究的深化与拓展。本书辑录的论文正是年会深入研讨的重要收获。艺术管理学科发展至今，已经有二十余年的历史，其研究正向着更为深层和广阔的领域发展。一个学科的形成与走向成熟，需要较长时间的甚至是几代人的努力，需要推出较多专著及大批研究论文，实施学科体系的系统化与规范化建设。努力推进该学科的深化与拓展，既是当代社会文化发展的需要，也是学科建设的需要。笔者认为，当代艺术管理理论研究的深化与拓展，应当特别注重以下诸多方面的问题。

既要重视艺术管理基本原理的研究，又要重视艺术管理应用理论及其实践的研究。

艺术管理是一门涉及领域十分广阔的学科，它与一般艺术的研究既具有十分密切的联系，同时又具有鲜明的差别。艺术管理研究既属于艺术整体研究的组成部分，同时又独具特色，显现出突出的学科特征。关于艺术管理理论的研究，首先需要在原理层面和理论深度上予以强化。艺术管理理论从来也不是浮在半空中的。艺术管理是一个具有坚实与厚重的理论基石的学科，因此需要在其哲学基础以及美学层面进行深入的研究，使之获得哲学意义的阐释，奠定其理论基础。（应当说，这一方面的研究还相当薄弱。）其次，艺术管理体现出跨学科的交叉性新型学科的特征，因此应当在不同学科融入与交叉的基础上推进研究的深化，不仅应当特别重视艺术学理论与管理学理论的地位及其有机融合，同时要将诸如经济学、心理学、社会学、人类学等作为重要支撑。再次，艺术管理是既具有浓郁的理论色彩，又具有实践与应用意义的学科，因此应当注重在其理论与实践结合的层面上的研究，使其研究呈现突出的实践性特征。在当代，由于市场经济的形成和文化产业的迅速发展，对艺术的管理越来越显示出现实的实践意义。艺术的项目创意与策划、项目运行、产品营销、人才选聘、资源利用、资金筹集，等等，均成为艺术管理理论研究的重要内容，彰显出鲜明的应用性特征。

既要重视艺术管理系统理论的研究，也要注重艺术管理史的研究。

艺术管理既然成为一门学科，必然有其发展的历史。虽然艺术管理作为学科的存在历史还不长，但人类在艺术活动方面的管理活动则早已存在，甚至可以说，艺术活动的历史有多久，对其实施管理的行为就有多久。正是在漫长的艺术管理实践中，积淀了人们的智慧和经验。无论是对中国艺术管理史的研究，还是对世界各国艺术管理史的研究，均可以为

今天人们从事艺术管理活动带来重要的借鉴和参照。缺乏对艺术管理史的研究，既不能使人们知古鉴今，同时也难以使艺术管理成为一门成熟的学科。近期以来，人们在艺术管理史方面做了大量工作，有不少关于艺术管理历史的研究性文章出现，大都集中于对各个时期艺术管理官方政策的研究，这可以成为艺术管理史研究的重要突破口。通过对中国和其他国家艺术管理历史经验的借鉴，包括对各个时期艺术管理政策、艺术典籍的搜集、整理与研究，会大大丰富人们对艺术管理的历史认知，洞察从古代至现代艺术管理状况和经验。对新中国以来艺术管理基本理论和经验的总结，也为当代艺术管理带来重要的启示。

既要重视艺术管理运行机制的研究，也要重视艺术管理体制建设的研究。

艺术管理是一门跨度较大的学科，应对艺术活动整体系统的管理行为展开全面和深入的研究。在运行机制方面，艺术管理既有宏观的国家的管理，也有区域性的以及跨行业、跨地域的中观特性的管理，还有艺术企业、艺术事业机构的微观性管理。其体系之庞大，为许多学科所不及。在宏观方面，国家与政府对艺术管理实施全面的管理，与西方一些国家在宏观艺术管理方面具有诸多的差异。而在微观方面，形态各异的管理具有最为丰富和多样的色彩。作为中观的管理，介于宏观与微观之间，也有着十分丰富的研究价值。艺术管理的运行机制既包括政府主导实施的对大众公共的和公益性的文化服务，也包括文化或艺术的产业活动，以及文化艺术资源以及文化遗产的保护、研究和利用，这三大领域均应纳入科学管理的范畴。与我国艺术管理的运行机制相适应，艺术管理的体制建设呈现出复杂的和动态的一面。目前存在的各种不同的管理体制，既是历史延续的结果，又处在不断改进与变化的进程之中。在国家实施的文化体制改革的历史进程中，各地对艺术管理体制的改革得到不断深化，呈现出积极的和

良性的态势，但是，在体制方面存在的矛盾与障碍还相当突出，特别是具有不同所有制性质的大量艺术企业和事业性艺术机构的共存，为当代艺术体制和艺术管理体制的建设与改革提出了种种难题，这既需要在实践中探索，也需要得到理论研究的支持。认识和科学把握各类艺术企业和机构的运行规律，以及处于变动中的艺术管理体制建构的具体特征，是艺术管理理论研究十分重要的任务。

既要重视艺术管理客体的研究，也要重视艺术管理主体的研究。

与艺术管理客体研究相对，艺术管理主体研究的重要性不言而喻。作为艺术管理的主体，主要存在国家与各级政府的管理，各级社会组织的管理，以及各类企业或事业型机构的管理。我国在国家与政府的管理方面与其他国家有较大不同，中国共产党作为执政党，其各级组织对文化艺术实施管理，主要体现为理论指导和方向引导的管理，政府则更多实施对文化艺术活动的规划、引领和建设等具体职责。作为社会组织的管理，各国较大的差别。我国的各级社会组织一方面包括文联、作协等政府下属的文化团体，以及社会其他社团性质的文化艺术组织，另一方面也包括非营利性质的各类艺术基金会。如何充分发挥各类社会组织在文化建设中的积极作用，是当下艺术管理研究的重心之一。艺术企业、事业或其他非营利文化机构，作为艺术活动的基层单位和机构，是艺术管理活动最基本的构成，对于这些企业、部门的职责、功能、实施方式等方面的研究，也是当下人们关注的焦点所在。而对于艺术管理者，应当具有怎样的素质和能力，也引发人们的注意。人们逐渐认识到，艺术管理者同样也是艺术活动的创造者，包括艺术活动的创意者、制片人、经纪人、财务人员等，他们应积聚创造力，才能在艺术管理活动中实现创新能力的极大迸发。

既要重视艺术管理一般方式的研究，也要重视具体管理方法的研究。

艺术管理的方式与方法，是艺术管理的重要课题。在此，既存在偏于一般的和整体的艺术管理方式的研究，也存在偏于微观的较为具体的管理方法的研究。二者既具有一定的差异，同时又有着十分密切的关联。在许多国家，政府均主要依赖相关法律制约、政策规范、行政掌控、经济调节以及舆论引导等方式实施艺术管理。而在不同地区，上述管理方式则有一些地位和分量的不同。研究不同的管理方式和方法，对于提高艺术管理的效应尤其重要。我国在艺术管理的方式与方法上具有突出的特点，同时也在不断融入更多现代管理的特色。如在政策与法规、行政方式与社会方式的运用等方面孰轻孰重，虽与各国有一定的差异，但是从总的趋向来看，人们更多在向着以法律为主体的管理模式发展，同时也对如何有效地制定政策，改善行政管理的内涵与方式，做出深入的探索。在偏于微观和较为具体的管理方面，人们一方面要在法律制度和政策指导下，充分借重政府的经济政策以及舆论导引的作用，同时将其他学科或管理科学的方法运用于艺术管理之中，探索更多有助于艺术管理的现代方法，如价值链管理以及制度建设、激励方式等。而在更为具体的项目创意与策划、人才遴选与聘用、经费筹集与使用、营销策略与组织、风险防范与规避等管理环节，均具有特有的规则，需要采用不同的方式和方法。除此之外，还有一些更为具体的方法和手段的使用，如实地考察、咨询、统计等，以及现代科技手段的融入，均可以推进研究的细化与量化，也为艺术管理增添了活力。对这些方法的研究，具有十分积极的意义。

既要重视艺术管理的基本原理的研究，又要重视艺术管理实务理论的研究。

艺术管理是一项具有浓郁实用特色的学科，如在艺术活动的生产与制作过程中的管理，以及传播过程、营销过程中的管理，均具有一定的理论

深度。其间既需要借重相关学科的理论，如艺术学、传播学、营销学、市场学等诸多学科理论的融汇，又要基于艺术管理学的特质，逐渐形成属于自身学科的理论体系。该理论既有一定的基础理论特色，又具有一定的应用特色。无论是在艺术创制环节的管理行为，还是对艺术传播的管理，或是在艺术营销环节的管理，均呈现出丰富的特点：其一是动态性，即随着社会各领域的发展，艺术管理的内涵也会及时发生变化，研究者应当与时俱进，对其运作理论予以及时的校正、充实和变革；其二是实用性，即艺术管理理论必须付诸社会实践，与具体艺术活动紧密结合，显现其具体的针对性、可操作性等特点；其三是地域性，即不同的境况、不同的地域均会在艺术管理实务方面显现出各种差异。当代艺术管理的实践表明，该学科既具有观念的和意识形态理论的意义，同时也具有操作和技术层面的意义。人们在管理理论研究及运用中，一方面应重视其人文理论层面的研究，同时也要重视其操作层面及技术理论的研究。在当下艺术管理的实践中，人们更多集中于具体的操作层面的探索，取得十分积极的成效。科学技术的发展，为文化艺术活动及其艺术管理带来了新的动力，既不断丰富和拓展着艺术创制的内容与形式，也极大地推进着艺术管理的科学化与规范化进程，使其管理的科技含量显著增长。一些传统的以单纯经验实施管理的领域，开始融入现代科技的元素，较多可由计算机操作的、体现为量化的管理实务。艺术管理研究，应当充分关注这一方面的动向与变化。

既要重视对我国艺术管理实践的研究，也要注重对他国艺术管理理论或经验的借鉴。

在当代，艺术管理体现出浓重的跨文化特征，其理论研究既要重视本国艺术管理活动的特征，同时又要在更广阔的领域观照世界范围内的艺术管理的动态和趋向。特别是在当代，艺术活动已经广泛走出国门，活跃于更为广阔的国际空间。为了提升国家文化软实力，需要通过文化艺术的交

流或贸易，使之在国际文化艺术市场获得更大的份额。特别是在我国，为了改变长期以来文化艺术对外贸易逆差偏大的局面，应当强化对对外文化交流与研究，使之成为当代艺术管理的重要组成部分。一方面，我们应当广泛建立与世界先进国家文化艺术管理机构或院校的联系，学习他们的理论与管理经验；另一方面，也应充分看到由于我国与世界各国文化艺术的差异及国情的不同，艺术活动与艺术管理的体系体制，方式方法等方面也存在较大的不同，对其应当有明晰的认知与科学的把握，使得我国艺术管理活动既能够进入更大空间，获得广泛的交流与理论的提升，进而推进艺术活动在国际艺术市场产生更大的效益，同时又能够使我国在自身社会主义特色文化艺术建设的道路上，获得更多的借鉴和启示。

既要重视城市艺术管理活动的研究，也要注重对广大小城镇及农村艺术管理活动的研究。

虽然有史以来，艺术活动的中心一直在城市，城市人们享受到更多的文化艺术服务，但是，我国农村人口占全国人口的一半以上，作为当代社会主义特色的文化艺术建设，不可忽视农民及农村，不可对广大农民的审美需求置若罔闻。特别是在当下，虽然政府实施了广泛的公共和公益性的文化服务，使得农村文化艺术活动得到较大改善，但是，广大小城镇和农村在文化艺术活动方面与城市仍有较大的差距。随着我国城镇化的推进，将会有更多文化艺术活动方面的需求，艺术管理理论研究理应将关注的重心部分地转移到以小城镇和农村为基础的大众文化艺术活动上来，充分观照其艺术活动的规律，洞察广大农民的审美方式、审美情趣，以及各地小城镇和农村艺术活动的不同特点，挖掘当地的文化艺术资源和文化遗产，使之在当地艺术活动中得以充分利用。越来越多的迹象表明，对广大农村及农民的文化服务，也会基本上从原先的公益性服务向公益与市场相结合的服务转变，逐渐出现文化艺术产业及艺术市场的特征。鼓励农民在充分

发掘本地文化资源的基础上，调动其创造意识和能力，因地制宜地开展文化艺术的创新活动，丰富农民的文化生活，提升农民的审美文化素质，应是艺术管理理论研究不可缺失的内容。

既要重视对艺术管理的整体性研究，也要开展对艺术管理的分类研究。

艺术活动是具有广阔容量的人类文化活动，其间既具有大量传统的艺术门类和样式，同时也会不断生成新的艺术样式和种类。由于艺术活动规律、活动方式、载体与媒介等方面的不同，对其管理的方式也应有所不同，只关注其整体性特色，难以解决具体艺术门类管理的特殊规律。因此对艺术管理活动依据一定的标准加以分类是必要的，它将有利于人们对各种艺术样式做出美学的和市场的分野，深化对艺术本质及其规律的认知，推进相邻艺术门类管理之间的比较与互动。艺术管理的分类研究，已逐渐受到重视。但是，确立一个通行的分类标准是困难的，譬如根据各种艺术样式在创意产业的环境下的呈现方式进行分类，可将音乐、戏剧、舞蹈等归为演艺艺术，将美术、雕塑等归为视觉艺术，将工艺美术、环境设计、工业设计、会展设计等归为设计艺术，将电影与电视归为影视艺术。又由于现代科学技术的发展，出现了很多科技与艺术融合的新型艺术，如数字艺术、网络艺术、游戏艺术、手机艺术等。人们对这些艺术通常称之为新媒体艺术。除此之外，还会有其他不同的分类方式。各类别艺术之间既有艺术特质的共同点和差异，又有市场特质的共同点和不同点，只有同时对相邻艺术的管理予以科学把握，才能辨析出不同艺术类别管理的特色。该领域的研究既不同于人们对艺术管理的整体性研究，也不是对整体性艺术管理的简单分解，而是必须充分发现和探讨诸多艺术类别之间艺术特质与市场特质的相同点和差异性，深入研究各艺术类别及其作品进入市场后的变异，并在此基础上，分析各艺术样式之间的连接与分野，比较它

们的优势与局限。唯其如此，方能对其艺术创新与市场拓展做出科学的把握。

既要重视艺术管理一般理论的研究，又要重视艺术管理教育理论的研究。

在当代，艺术管理学科是在艺术管理的教育背景下逐步发展起来的，对艺术管理教育理论的研究，理应成为人们研究的重心之一。发展艺术管理教育，不仅是为社会培养大量艺术管理人才及其从业者的需要，而且有助于推进艺术管理学科的发展。在当代，社会对艺术管理教育提出了更多要求，艺术管理教育也应对社会艺术管理活动做出积极的回应，使之不断适应变化中的艺术活动及艺术管理活动。特别是面对市场经济条件下的艺术管理活动，人们既不可沿袭计划经济下的老路，也不宜盲目采纳西方国家艺术管理教育的模式，各国艺术管理教育均应依据自己国家的实际，在艺术管理教育的基本理论、学科与专业建构、人才培养目标、课程设置、教材建设等方面进行构架。而在我国，一方面应在专业建设基本要求的整体框架下，设计具有统一特点的学科规范和主体课程体系，又要在遵循基本规律的基础上，突出各地艺术管理教育的不同特色。教育的差异性客观存在的，艺术管理专业教育尤其如此。由于文化心理的差异、文化资源的不同、审美趣味的区别，对艺术管理更应采取因地制宜的策略，而不应将一个城市某大学的教学规范机械地搬到各个地区。作为各地艺术管理教育的主体，大专院校相关专业理应充分发挥自身的优势，更为能动和有效地加快艺术管理人才的培养，服务于各地区文化艺术建设及其管理活动。

在当下，艺术管理理论研究已然有一些突破性的成果，既为广大艺术管理研究学者提供了广阔的空间，也对各地艺术管理活动予以有效的推进。尽管这一学科尚显稚嫩，一些探索还是初步的，许多方面的研究尚未展开，但其理论研究的鲜活气象令人欣喜。面对社会主义文化建设的宏伟

目标和市场经济条件下的时代要求，艺术管理学科建设及其理论研究不仅需要深化，同时也需要拓展。在这一进程中，艺术管理学科将在新的历史条件下得到锤炼，也会在全国各地院校同仁们的努力下走向成熟，愈来愈显现出浓郁的新兴学科的特点。

2013年9月于吉林艺术学院

目 录

重视艺术管理理论研究的深化与拓展（代序） 田川流 / 1

城市艺术：文化与创意

- 谈谈城市意象 仲呈祥 张金尧 / 3
- 电影生产的刚性原则 蓝 凡 / 7
- 开封朱仙镇木版年画文化产业发展现状与思考 贾 涛 / 20
- 全媒体艺术思维与城市文化建设 金昌庆 / 27
- 谈文化产业语境下文化与科技的融合创新 马卫星 / 36
- 上海电影文化建设城乡一体化发展探索研究 聂 伟 / 42
- 二三线城市演艺市场的观众培育研究
——以呼和浩特为例 刘筠梅 / 70
- 论城市文化建设的青少年参与
——由“小时代”看城市文化创新 陈红雨 / 81
- 山东县域电影放映市场发展策略研究 宋丽丽 郭 枫 / 90
- 地域文化资源的创意开发与城市文化发展
——以吉林省为例 张 旭 / 103
- 历史文化街区的价值与发展
——武汉县华林的保护与创新 张征宇 / 113
- 城市雕塑在城市文化与环境中的引领作用
——以西安城市雕塑为例 高 黎 白 雪 / 120
- 以城之本，塑城之魂
——论城市雕塑中的城市区域文化 荆 婧 / 128
- “新城市主义”视角下营造适合老年人的居住区户外空间环境
——以西安长庆泾渭苑三区为例 李文凤 脱 惠 马 燕 / 135

论民间艺术的会展开发	张中波 / 146
绛州澄泥砚艺术的传承、发展与产业化	史宏云 / 162
民艺“老字号”与文化型城镇品牌的关系研究 ——以开封朱仙镇木版年画品牌战略为例	翟东伟 / 176
文化创意对提升区县级城市品牌影响力的作用	李中闯 / 189
论创意文化与地方经济发展方式的转变	范春艳 / 199
论城市广场文化建设的重要意义与关键问题	张 杨 / 207

艺术管理：实践与教学

企业的艺术管理	凌继尧 / 215
论中国艺术品市场营销策略	张 伟 初 怡 / 224
我国现阶段经济与艺术品市场研究	倪 进 / 233
旅游城市文化市场的艺术化构建	孙达科 / 246
艺术管理类学科及专业建设的总结与思考 ——以山东艺术学院为例	刘家亮 / 253
地方城市演艺产业管理人才培养模式研究 ——以洛阳地区为例	赵 明 / 260
我国高等艺术教育发展中的几个问题	王 伟 / 268
艺术管理专业教学中“项目教学法”的应用	刘金龙 / 278

艺术学科：理论与交融

艺术评判类型及其结构分析	胡新群 / 291
政治艺术化及其实现路径初探	黄永健 / 302
对中国时空穿越类电视剧热播现象的思考 ——兼涉中西时空穿越剧的情节叙事比较	金丹元 高莉娅 / 312
中西方电影的色彩差异	高冬萌 / 327
山水画与风景画发展规律比较研究	郁火星 / 333
鲁迅与西方表现主义油画	崔云伟 魏 丽 / 348

城市艺术：文化与创意

