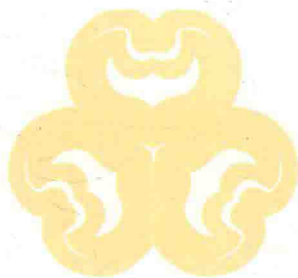

中国创意管理前沿研究系列
China Creative Management Frontier Research Series

表演艺术成本困境与机制创新研究

黄晓懿 杨永忠 钟林 著

The Studies on Cost Dilemma and
Mechanism Innovation of Performing Arts Groups

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

成都职业技术学院科研项目“表演艺术团体成本困境与机制创新研究”（18CZYT001）
国家自然科学基金项目（7117315）

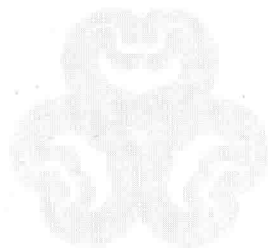
中国创意管理前沿研究系列
China Creative Management Frontier Research Series

表演艺术成本困境与机制创新研究

The Studies on Cost Dilemma and
Mechanism Innovation of Performing Arts Groups

黄晓懿·杨永忠 钟林 著

经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

表演艺术成本困境与机制创新研究/黄晓懿, 杨永忠, 钟林著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 12

ISBN 978-7-5096-6152-9

I. ①表… II. ①黄… ②杨… ③钟… III. ①艺术表演团体—组织管理—研究—中国 IV. ①J124-2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 255441 号

组稿编辑: 郭丽娟

责任编辑: 许 艳

责任印制: 司东翔

责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 14.25

字 数: 216 千字

版 次: 2019 年 1 月第 1 版 2019 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-6152-9

定 价: 65.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前 言

当前，文化创意产业以迅猛之势向前发展，在文化体制改革的历史浪潮中，中国表演艺术团体面临着巨大的机遇和挑战。在这样的背景下，如何促进承载着传统表演艺术资源的表演艺术团体可持续发展，关系到“文化兴国”战略目标的实现。然而，中国市场经济体制尚未完全建立，文化体制改革正在逐步推进，历史、体制、机制、消费能力等问题使中国表演艺术团体的经济形势不容乐观。因此，需要从理论层面检验现阶段中国表演艺术团体是否存在成本困境，分析成本困境的产生原因和影响因素，并进一步探讨应对成本困境的内外部机制体系，为促进中国表演艺术团体的发展指明方向。

表演艺术团体成本困境的产生原因主要来自供给、需求和政策角度。从供给角度看，表演艺术逆经济增长性、高市场风险性、产品形式与生产过程统一、真实性与创造性统一、技术的多元性和技术与劳动力的互补性等生产特征对表演艺术团体的经营管理能力、内部运营机制、表演场馆和创造力提出了较高的要求。但是，中国表演艺术团体的艺术生产力滞后、内部运营机制不畅、表演艺术场馆所需成本高、文化资源开发利用效率低、技术水平相对落后等问题导致中国表演艺术团体的供给成本压力大，使中国表演艺术团体，特别是事业制的表演艺术团体陷入成本困境。从需求角度看，表演艺术产品和其他产品一样，受到市场普遍规律的支配，但作为精神产品，它又是不同于一般商品的特殊商品，具有特殊的消费特征，表现在表演艺术即时性与持久性的统一、现场享受型消费与消费小众化、价值再创造和文化资本积累性。表演艺术的消费过程是“理性上瘾”的消费过程，而中国居民平均文化能力低，使消费者对表演艺术产品的消

费资本难以积累。同时，时代变迁和外来文化的威胁、替代品的威胁等使消费者偏好发生转移。再加上中国居民平均可支配收入水平低、闲暇时间少，限制了消费者对表演艺术产品的购买力，导致表演艺术市场消费需求不足，加深了中国表演艺术团体的成本困境。从政策角度看，表演艺术的体制改革“过渡性”、政策体制制约性的政策特征使其受到政策环境影响大。但是，中国相关制度供给不足、改革力量位移、缺乏非营利表演艺术组织的相关政策。中国表演艺术团体受到表演艺术供给、消费的相关政策环境影响而需要支付的，或由政策环境产生的外部不经济所导致的环境成本压力大，限制了中国表演艺术团体的可持续发展。

本书从供给、需求、政策角度对中国表演艺术团体的成本困境进行检验并构建了应对成本困境的创新机制。供给角度的创新机制主要包括人才工作机制、规模经营机制、循环利用机制和合作创新机制，以增强表演艺术团体的活力，应对成本压力引发的经济问题。需求角度的创新机制主要包括价值共创机制和消费者需求分层引导机制，以扩大消费市场，实现多方利益主体共赢。政策角度的创新机制主要包括公共财政保障机制、公共文化服务机制和社会资本引导机制，逐步完善社会支持系统，引导、扶持、规范社会力量的广泛参与，为表演艺术团体应对成本困境提供良好的政策环境。

本书系统梳理和总结了与表演艺术团体成本困境和发展机制相关的理论基础；提出了包括供给、需求、政策角度的分析框架；深入分析了表演艺术团体成本困境的产生原因并建立了成本困境影响因素指标体系和表演艺术市场环境成长测度指标体系；对中国表演艺术团体成本困境的检验论证了表演艺术团体成本困境的相关假设；分析了表演艺术团体的创新机制；对国内表演艺术团体机制创新实践进行了案例研究，从理论和实践上对促进中国表演艺术团体的持续健康发展具有现实意义和价值。

黄晓懿

2018年8月

Preface

In the face of cultural creative industries developing at a rapid trend, in the historical opportunity of cultural system reform, performing arts groups in our country are facing great opportunities and challenges. In this context, how to promote the sustainable development of the performing arts groups, which carry the traditional performing arts resources, is related to realizing the strategic goals of the “culture rejuvenating the country”. However, market economic system in our country has not yet been fully established. The reform of cultural system is gradually advancing. History, system, mechanism and spending power issues make our performing arts groups’ economic situation not optimistic. From the theoretical level, therefore, it is necessary to check whether cost dilemma exists in our performing arts groups at present stage, analyze the causing and influencing factors of the cost dilemma, and explore the internal and external mechanism system to cope with the cost dilemma, in order to indicate directions of promoting the development of our performing arts groups.

The reasons of the cost dilemma of our performing arts groups mainly come from supply, demand and policy angles. From the angle of supply, the production characteristics of performing arts which consist of reverse economic growth, high market risk, the unity of product form and production process, the unity of authenticity and creativity of performing arts, technology diversity, technology and labor’s complementation put forward higher requirements to performing arts groups’ management ability and internal operating mechanism, performing arts venue and creativity. However, the problems such as art productivity lag, inef-

efficient internal operating mechanisms, high cost required for performing arts venues, developing and utilizing cultural resources with low efficiency, relatively backward technology level result in big supply cost pressure to performing arts groups. This makes our performing arts groups, especially the business system performing arts groups caught in cost dilemma. From the angle of demand, performing arts products which are the same with other products, are at the mercy of the market rule, but as spiritual products, they are the special goods which are different from general goods and with special consumption characteristics which consist of the unity of immediacy and persistence, living and enjoyable consumption, small audience, value recreation and cultural capital accumulating. Performing arts' consumption process is the "rational addiction" consumption process, but our residents' average culture ability is low, make performing arts' consumption capital difficult to accumulate. At the same time, times change and the threat of foreign culture and substitutes make consumer preferences shift. In addition, low level of average disposable income and leisure time of our residents restricts consumers' purchasing power to performing arts products. These factors result in insufficient consumer demand for our performing arts market and deepen the cost dilemma of our performing arts groups. From the angle of policy, the characteristics of performing arts which consist of performing arts' system reform "transition", policy and system conditionality make performing arts affected by policy environment tempestuously. However, our country is lack of related system supply, has problem of displacement of reform force, lack of related policies of non-profit performing arts organizations. The environmental cost pressure, which needs to be paid because it is affected by performing arts' supply and consumption policies environment or caused by external diseconomy generated by the policy environment is big. These factors restrict the sustainable development of our performing arts groups.

From the perspective of supply, demand and policy, this paper tests the cost dilemma of China's performing arts groups and build innovative mechanisms to cope with cost dilemma. From the angle of supply, in order to enhance the vi-

tality of performing arts groups and deal with economic problems caused by cost pressure, the innovative mechanisms mainly include talents working mechanism, scale operation mechanism, circular utilization mechanism and cooperation innovation mechanism. From the angle of demand, in order to expand consumer market and realize the win-win goal of stakeholders, the innovative mechanisms mainly include value co-creation mechanism and layered guide mechanism of consumer's performing arts demand. From the angle of policy, in order to provide good policy environment to cope with cost dilemma for performing arts groups, the innovative mechanisms mainly include public finance guarantee mechanism, public culture service mechanism and social capital leading mechanism. This can help to improve the social support system, and guide, support, regulate the participation of social forces.

This paper systematically teased and summarized the related theoretical foundation of performing arts groups' cost dilemma and developing mechanisms, put forward the analytical framework which combined with supply, demand and policy, deeply analyzed the reasons of performing arts groups' cost dilemma and constructed the influence factor index system of performing arts groups' cost dilemma and the growth measure index system of performing arts' market environment, tested the related hypothesis of our performing arts groups' cost dilemma, analyzed the innovative mechanisms of our performing arts groups, case studied the practice of mechanism innovation of domestic performing arts groups. It has practical significance and value to promote the continuous and healthy development of our performing arts groups from theory and practice.

Xiaoyi Huang
August, 2018

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与问题的提出	1
一、研究背景	1
二、问题的提出	5
第二节 研究意义和研究内容	5
一、研究意义	5
二、研究内容	6
第三节 研究方法与技术路线	7
一、研究方法	7
二、研究技术路线	8
第四节 本书创新之处	10
第二章 国内外研究综述	11
第一节 表演艺术的基本理论	11
一、表演艺术的定义与内涵	11
二、表演艺术的分类与特征	13
第二节 表演艺术成本困境的基本理论	15
一、表演艺术成本的定义与分类	15
二、表演艺术的定价	18
三、表演艺术与表演艺术团体成本困境的界定	19
第三节 成本困境的国内外研究	21
一、国外成本困境研究	22

二、中国成本困境研究	31
第四节 表演艺术团体的国内外研究	33
一、对国外表演艺术团体的研究	34
二、对中国表演艺术团体的研究	40
第五节 研究评述	45
第三章 分析框架构建	47
第一节 表演艺术的发展环境	47
一、表演艺术团体的外部环境要素及特征	47
二、表演艺术团体的内部环境要素及特征	49
第二节 4C 理论、3T 理论和表演艺术	50
一、4C 理论与表演艺术	50
二、3T 理论与表演艺术	52
第三节 分析框架的提出	53
第四章 表演艺术团体成本困境分析	57
第一节 供给角度的成本困境分析	57
一、表演艺术的生产特征	58
二、供给角度的院团发展现状及问题	62
三、供给角度成本困境的原因	64
第二节 需求角度的成本困境分析	72
一、表演艺术的消费特征	73
二、需求角度的消费市场现状及问题	74
三、需求角度成本困境的原因	75
第三节 政策角度的成本困境分析	81
一、表演艺术的政策特征	81
二、政策角度的政策环境现状及问题	82
三、政策角度成本困境的原因	85
第四节 成本困境影响因素指标体系	88
第五节 小结	90

第五章 表演艺术团体成本困境检验	92
第一节 供给角度成本困境检验	92
一、收入差距大	92
二、成本绩效低	94
第二节 需求角度成本困境检验	105
一、平均文化能力低	107
二、替代品威胁	108
三、人均可支配收入少	112
第三节 政策角度成本困境检验	114
一、促进政策供给不足	115
二、政策推动作用不持续	116
第四节 表演艺术市场环境成长趋势测度	118
一、表演艺术市场环境成长测度指标体系	118
二、表演艺术市场环境成长趋势测度	119
第五节 小结	122
第六章 表演艺术团体创新机制分析	123
第一节 供给角度的创新机制分析	123
一、人才工作机制	124
二、规模经营机制	132
三、循环利用机制	139
四、合作创新机制	145
第二节 需求角度的创新机制分析	151
一、价值共创机制	152
二、分层引导机制	159
第三节 政策角度的创新机制分析	161
一、公共财政保障机制	162
二、公共文化服务机制	164
三、社会资本引导机制	166
第四节 小结	168

第七章 表演艺术团体机制创新案例研究	169
第一节 理论框架的建立	169
一、表演艺术团体发展的原则	169
二、表演艺术团体发展的要求	171
三、理论框架的建立	173
第二节 研究方法	174
一、案例选择和资料来源	174
二、数据分析	176
第三节 研究发现	176
一、供给角度	177
二、需求角度	181
三、政策角度	183
第四节 结论与启示	185
一、主要结论	185
二、启示	186
第五节 小结	189
第八章 研究结论与展望	190
第一节 研究结论	190
第二节 研究展望	192
参考文献	194
后 记	212

第一章 绪 论

第一节 研究背景与问题的提出

一、研究背景

表演艺术在推动经济发展和促进社会进步等方面发挥着重要的作用，处于重要的战略地位，同时也面临着巨大的机遇和挑战。

（一）表演艺术的作用与地位

表演艺术是植根于民族文化土壤发展起来的，其发挥着传承和革新传统文化，发展文化经济和对外文化交流、提高文化出口创汇，满足人们多样化文化需求、提高全民文化素养的重要作用。正因为表演艺术对社会进步、经济发展都起着重要的推动作用，它被列入非物质文化遗产的核心组成部分和文化产业的重要组成部分，成为各国用来提高国际地位的战略手段，在国际关系中处于重要的战略地位。表演艺术的重要地位具体体现如下：

第一，表演艺术是非物质文化遗产的核心组成部分，历来承担着传承和发扬传统文化、促进文化多元性、增强民族凝聚力、推动精神文明建设的历史重任。

联合国教科文组织在《保护非物质文化遗产公约》中将非物质文化

遗产定义为被各群体、团体，有时被个人视为文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。它是文化遗产的一部分，以声音、形象和技艺为表现手段，生动地展现了民族特殊的生活生产方式、民族个性和审美习惯，蕴含着民族特有的精神价值、思维方式和文化意识，体现着民族特有的生命力和创造力。它以身口相传作为文化链被传承，并随着各群体所处的自然、历史等环境的变化而不断创新。它能使人们具有一种认同感和历史感，从而传承、发扬传统文化，促进文化多样性、文化创新，同时促进先进文化的发展。但是，现代化进程的加速发展使传统文化和文化多样性面临着危机，在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失，这不仅会影响文化生态的平衡，束缚人类思想的创造性，还会制约经济的可持续发展及社会的全面进步，因此，保护非物质文化遗产已成为国家文化发展战略的重要内容（王文章和陈飞龙，2008）。《保护非物质文化遗产公约》列举了非物质文化遗产的范围或类型为“口头传说和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；表演艺术；社会实践、仪式、节庆活动；有关自然界和宇宙的知识和实践；传统手工艺”（邹启山，2005）。中国学者指出非物质文化遗产分为十三类：语言（民族语言、方言等），民间文学，传统音乐，传统舞蹈，传统戏剧，曲艺，杂技，传统武术、体育与竞技，民间美术、工艺美术，传统手工技艺及其他工艺技术，传统医学和药学，民俗，文化空间（王文章，2006）。国务院于2006年6月公布的《第一批国家级非物质文化遗产名录》列举了非物质文化遗产的十个类别：民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工技艺、传统医药、民俗。^①可见，表演艺术是非物质文化遗产的核心组成部分，历来承担着传承、发扬传统文化，促进文化多样性、增强民族认同感和凝聚力的历史重任。保护和利用好这种非物质文化遗产，对于继承和发扬民族优秀文化传统、增进民族团结、维护国家统一、增强民族自信心、促进精神文明建设具有重要且深远的意义。

^① 国务院. 第一批国家级非物质文化遗产名录 [EB/OL]. [2006-06-02]. http://www.gov.cn/zw/gk/2006-06/02/content_297946.htm.

第二，表演艺术是文化产业的重要组成部分，是推动精神文明建设、经济发展、社会进步的重要力量。

当今时代的文化产业是文化与科技结合的产物，是先进生产要素的有机结合，凸显着生产力的巨大变革，是现代经济社会发展的重要推动力。经济效益中，文化的附加值不断凸显；经济发展中，文化产业成为了新的增长点。关于文化产业的分类，最早建立文化产业分类标准的是联合国教科文组织，它将文化产业分为文化遗产、出版印刷业和著作文献、音乐、表演艺术、视觉艺术、音频媒体、视听媒体、社会文化活动、体育和游戏、环境和自然十类；美国政府将文化产业称为版权产业，包括文化艺术业（表演艺术和艺术博物馆）、影视业、图书报刊、出版业等；德国政府将文化产业称为文化创意产业，包括音乐、图书、艺术和电影、广播、表演艺术、设计等；韩国政府则将文化产业称为文化内容产业，包括影视、广播、动漫、游戏、卡通形象、演出和文物等；中国国家统计局于2012年7月颁布实施的《文化及相关产业分类》（2012）将文化产业分为文化产品的生产和文化相关产品的生产，其中，文艺创作与表演作为文化艺术服务的重要部分，被纳入文化产品的生产（常凌翀，2013）。可见，表演艺术是文化产业的重要组成部分，其重要性已不仅仅局限在精神文明建设方面，更体现在推动经济发展和社会进步方面，已成为推动经济发展和社会进步的重要力量。

第三，表演艺术在国际关系中处于重要的战略地位，是各国用来提高国际地位的重要战略手段。

当今国际市场竞争愈演愈烈，国家之间的竞争呈现出多元化趋势，不仅包括经济实力的竞争和科技实力的竞争，还包括文化实力的竞争。许多国家都通过文化输出战略提升了自身的国际地位。例如，美国总统肯尼迪通过“和平演变”战略进行文化输出，实现对外扩张，提升了美国的国际地位。韩国政府采取文化振兴和文化输出的战略，制定“激活文化内容，进军海外市场”的总体规划，提出“抢滩中国市场，进而以中国和日本为台阶，打入国际市场”的策略，走出一条“从经济破产到文化征服”的传奇之路，极大地提升了韩国的国际地位。面对加入WTO后外国文化产品不断输入、贸易逆差严重的状况，中国文化部在有关促进文化产

业发展的意见中也明确提出实施“走出去”战略。作为文化产业核心组成部分的表演艺术也自然承担起增强国际竞争力、提升国际地位的重任。

（二）中国表演艺术团体的机遇与挑战

在社会主义市场经济体制改革和文化体制改革的历史机遇中，作为表演艺术的载体，中国表演艺术团体迎来了宝贵的创新和发展机遇，并取得了一定的成效：第一，表演艺术团体在“公私”结合的发展模式下转企改制稳步推进；第二，表演艺术团体在国家财政扶持下，市场化发展步伐加快；第三，表演艺术团体的对外文化交流和贸易实现程度不断加深，范围不断扩大；第四，表演艺术团体，特别是民营表演艺术团体在国家的技术支持下技术水平得到提高，表演艺术与高新技术双向融合趋势增强；第五，表演艺术团体、高校、科研院所的产学研合作进一步加深；第六，有利于表演艺术团体发展的社会支持系统逐步完善，表演艺术团体得到社会力量的广泛参与和支持；第七，表演艺术团体逐步开始实现社会效益与经济效益的有机统一。再加上创意管理学这门新兴学科和交叉学科的迅速发展，从微观管理角度为促进中国表演艺术团体的发展提供了理论支持。

但是我们应该认识到，表演艺术发展的国际国内形势并不乐观。从国际形势来看，以美国为代表的国外“强势文化”不断袭来，国外各种演出纷至沓来，不断创下票房收入新高，世界各国对于演出市场的竞争愈演愈烈。从国内形势来看，中国文化发展水平整体落后；丰富的文化资源尚未得到充分的开发和利用并转化为现实生产力；创意阶层缺乏、创新动力不足、消费需求不足，使中国表演艺术团体面临着严峻的挑战。特别是受到内外部体制机制的约束，近年来，中国表演艺术团体改革徘徊不前，改革成果显得局部而有限，市场化道路举步维艰，再加上表演艺术消费市场疲软，中国表演艺术团体发展困难重重。

早在1966年，美国的威廉·J. 鲍莫尔和威廉·G. 鲍文合著了《表演艺术——经济困境》一书，并开始了对表演艺术经济困境的研究。他们将表演艺术的经济困境称为成本困境，并指出，造成表演艺术成本困境的主要原因是表演艺术生产力滞后导致的直接劳动力成本问题和间接消费成本问题，而这会将表演艺术逼入绝境（Baumol and Bowen, 1966），由

此拉开了文化经济学的序幕。此后，国内外学术界开始了对表演艺术成本困境的研究。因此，为了应对中国表演艺术团体的发展困境，促进其持续健康发展，我们有必要深入分析形成中国表演艺术团体成本困境的原因，并结合中国表演艺术团体的现实情况，探讨应对成本困境的发展机制及其实现路径。

二、问题的提出

表演艺术在社会、经济发展中具有重要作用和地位，现阶段中国表演艺术团体发展存在现实困境，而造成困境的主要原因则是成本困境和机制问题。因此，为促进中国表演艺术团体的可持续发展，加快文化体制改革的进程，推动“文化兴国”战略目标的实现，从理论层面需要探讨的一个重要内容就是表演艺术团体成本困境的产生原因、影响因素，以及中国表演艺术团体的发展机制及其实现路径。为此，本书研究的基本问题是，表演艺术团体成本困境的形成原因和影响因素有哪些，中国表演艺术团体应对成本困境有哪些创新机制，这些机制的实现路径是怎样的，等等。本书将针对上述问题，从理论和实践层面展开系统研究。

第二节 研究意义和研究内容

一、研究意义

本书的研究意义主要表现在理论和实践两个方面：

在理论意义上，成本困境理论研究的出现为生产力滞后领域迎接新的机遇和挑战，实现生产力增长和竞争力提升提供了强有力的理论支持。在成本困境研究的多个领域中，表演艺术的成本困境研究最早且最具代表