

主 编：刘伟冬
执行主编：董峰
副主编：刘承华 王晨

第④卷

艺术管理学研究
Study of Arts Management

东南大学出版社

第④卷

艺术管理学研究

Study of Arts Management

主 编：刘伟冬
执行主编：董 峰
副 主 编：刘承华 王 晨

东南大学出版社
· 南 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

艺术管理学研究. 第④卷/刘伟冬主编. —南京:
东南大学出版社, 2016. 12
ISBN 978-7-5641-6856-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 281056 号

艺术管理学研究(第④卷)

出版发行: 东南大学出版社
社 址: 南京四牌楼 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: 南京玉河印刷厂
开 本: 700 mm×1 000 mm 1/16
印 张: 18.75
字 数: 357 千字
版 次: 2016 年 12 月第 1 版
印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5641-6856-8
定 价: 85.00 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

编委会委员(按姓氏笔画为序)

于建刚	中国戏曲学院
邓 军	广西艺术学院
刘伟冬	南京艺术学院
刘家亮	山东艺术学院
朱恪孝	西安美术学院
孙 亮	中央戏剧学院
李普文	浙江理工大学
吴曼芳	北京电影学院
何 粹	中央音乐学院
余 丁	中央美术学院
张朝霞	北京舞蹈学院
张蓓荔	天津音乐学院
张 旭	吉林艺术学院
林 一	北京大学艺术学院
周晓音	星海音乐学院
郑新文	香港中文大学
顾 江	南京大学
陶 辛	上海音乐学院
黄昌勇	上海戏剧学院
曹意强	中国美术学院
董 峰	南京艺术学院
谢大京	中国音乐学院
弗朗索瓦·科尔伯特	加拿大蒙特利尔大学

主 办 南京艺术学院

中国艺术管理教育学会

名誉主编 [加]弗朗索瓦·科尔伯特

主 编 刘伟冬

副 主 编 刘承华 王 晨

执行主编 董 峰

责任编辑 刘庆楚

装帧设计 刘亭亭

编 辑 彭翊炜 王彭超

吴一凡 吴 悠

顾雨馨 顾晗煜

前言

2015年,站在中国艺术管理高等教育这片新的园地,向外环视艺术、文化行业乃至经济、社会领域的进展、演变情形,可谓正是一个变动不居、万象新生的节点。即使艺术管理政产学研环节的內部省视,不管是书画市场、演艺市场,还是影视市场,无不可以随时查到庞杂的供需数据,随处看到典型的交易案例。哪怕是以往相对边缘的小微类艺术企业、公益性艺术机构也纷纷在公共文化服务体系创建、非遗文化传承的国家战略庇护下获得前所未有的发展可能性。不管是国家层面的艺术支持政策,还是省市真金白银的落地举措,也都是整体围绕文化建设纷至沓来、花开四处。

在这一年里,全体中国艺术管理高等教育工作者充分依托所在院系的资源与优势,坚持开门办学,注重内涵建设,强调特色之路。教师个人发展在坚持教学质量的基础上提升科研水平,学校专业建设在坚持基本标准的前提下塑造区域特色。然而这个专业的师生并不局限于一校一系之建设,在自身之外,积极创造全部条件参与到艺术管理整个专业建设的进程中,举办了一系列教研活动,取得了一大批学术成果。

1. 开展高规格、多层次、大范围艺术管理教学与学术研讨会

5月9—10日,南京艺术学院艺术管理系举办江苏省艺术创意产学研协同创新论坛,本次论坛按照3个1/3原则邀请与会代表,1/3代表来自政府文化管理部门、1/3代表来自高校文创与艺管学科、1/3代表来自文化企业与艺术机构,正是通过这种跨界融合的方式才能够更好地搭建促进艺管发展的有效平台。论坛主题设计为“艺术创意设计与其他产业融合创新发展模式、艺术产业与资本市场运作、公共文化平台的服务体系与运作机制、文化创意类学科

建设与专业人才培养”等。

5月15—16日,四川美术学院艺术管理系举办全国视觉艺术管理专业教学研讨会。会议分为主题发言与交流讨论两个环节,来自四川美院、中央美院、清华美院、广州美院、天津美院、南艺、山艺、吉艺、香港教育学院以及中国美术馆、上海 M50 艺术区等高校或艺术机构的相关人士围绕“如何构建视觉艺术管理专业”与“视觉艺术管理人才培养标准与模式”等主题开展讨论交流。

10月17—18日,首都师范大学美术学院举办“新常态与艺术市场”第二届艺术市场·北京论坛。本届论坛主题设计为“当前艺术市场新常态、互联网+时代的艺术品营销、海内外艺术市场的互联互通、艺术市场专业人才培养模式”等议题。除相关院校代表外,在京艺术品拍卖公司负责人悉数到场。

11月26—28日,一年一盛会的第十届中国艺术管理教育年会在广州美术学院举行。来自全国38所院校的近三百名师生参会。本届年会学术研讨主题是“艺术世界+社会创新”,教学交流主题是“国际合作办学与社会实践教学的资源共享”,创意策划竞赛主题是“城市文化名片”。本次年会包括“学术研讨、教学交流、学会常务理事会议、2015·全国艺术管理学生创意策划竞赛”等议题。

11月28日,广州美术学院艺术管理学系举办“第十届中国艺术管理教育年会特别专题:跨学科的实践——粤港澳台艺术管理模式专题研讨会”,邀请高校从事艺术管理教学的教师、美术馆及相关艺术机构任职的研究者或策展人,研讨机构管理和展览策划的经验、学科建设和专业发展、不同社会语境下的艺术管理视角与困境等议题。

12月9—11日,星海音乐学院艺术管理系举办“2015 粤港澳台艺术管理高峰论坛”,邀请粤港澳台等多地学界、业界代表共同探讨全球化、数字化背景下粤港澳台四地艺术管理所面临的问题与机遇,深入挖掘符合区域文化发展的艺术管理理论内涵,协力推动粤港澳台四地在演艺全行业的合作与交流。

12月12—14日,上海戏剧学院创意学院举办国际艺术管理(上海)论坛,分成国际论坛和分组研讨两个部分,均设主持人、发言人和点评人三个环节,每位与会代表依次发言交流,最终形成论坛文集汇编。

2. 举办艺术管理国际化、前沿性、实践类课程工作坊、大师班

5月21—25日天津音乐学院艺术管理系举办“国际艺术与文化产业管理学术前沿工作坊”,特别邀请《国际艺术管理》杂志主编、加拿大蒙特利尔商学院艺术管理系主任、博士生导师弗朗索瓦·科尔伯特教授,德国科隆音乐与舞

蹈大学国际艺术管理中心主任、博士生导师 Peter Lynen 教授,英国伦敦罗斯·布鲁佛德戏剧与表演学院院长兼董事长、博士生导师 Michael Earley 教授等专家分别就“艺术市场营销与管理、艺术市场维度与文化政策、如何规划业界需求的艺术管理课程”等学科前沿热点问题进行深入交流和探讨。

6月3—7日,南京艺术学院艺术管理系开设“六月工坊”艺术营销国际课程,分别邀请弗朗索瓦·科尔伯特、夏学理(亚太艺术营销专家、台湾师范大学表演艺术研究所教授)、杭春晓(中国艺术研究院研究生院学报编辑部主任、《东方艺术·财经》执行主编、著名策展人)、梁丽珍(广州大剧院副总经理、演艺营销专家)来校进行专题学术交流。6月12—14日,中央戏剧学院中国戏剧文化管理协同创新中心举办第四届“国际演出制作管理大师班”,围绕“全球视野下的剧院团管理战略”主题,邀请世界知名艺术院团经营管理者交流实际运营经验,探讨国内外剧院团经营与管理方法,共同推进国内外“剧院团管理”理论和实践的发展。

12月7—18日,上海戏剧学院创意学院举办艺术管理国际大师班,聘请海外顶级专业院校的教授以及业界领军人物来校进行学术交流,以此培养国内高级艺术管理、剧院管理、演艺制作人才。

这一年,文化部文化艺术人才中心、国家大剧院、中国美术馆也纷纷举办艺术管理领域高级研修班;新近成立运营的国家艺术基金不仅在“艺术传播交流推广资助项目”板块资助范围与艺术管理核心课题直接相关,而且在“艺术人才培养资助项目”板块明确把艺术经营管理人才作为资助范围。

3. 邀请“艺术管理”重量级国际知名学者来华访问交流

5月21日—6月7日,《国际艺术管理》杂志主编、加拿大蒙特利尔商学院艺术管理系弗朗索瓦·科尔伯特教授应邀分别在天津艺术学院、南京艺术学院进行学术交流,两次讲授艺术管理与营销工作坊课程。

6月13—26日,美国“艺术管理”学者、俄勒冈大学艺术管理系 Eleonora Redaelli 教授应邀在山东大学艺术学院进行学术交流,讲授“艺术管理案例分析”课程,分析当前美国知名艺术机构的管理模式、组织架构、运作机制、筹资策略、市场营销以及志愿者管理等。

11月11—17日,美国“艺术管理”知名学者、南犹他大学威廉·J·伯恩教授应邀在吉林艺术学院艺术管理学院开展学术交流,主持“艺术的计划与决策制定过程”系列讲座,结合艺术机构运营案例,阐述了从计划、实施到评估总结的艺术管理整个过程。

2015 年最具有示范意义的大事当属 6 月 12 日中央美术学院艺术管理与教育学院揭牌成立。作为央美直属二级分院,艺术管理与教育学院办学框架涵盖艺术学、管理学、经济学与教育学等多学科,是培养复合型跨界人才的创新型学院。这样国内已有吉林艺术学院、山东艺术学院、中国美术学院等艺术类院校举办直接冠名“艺术管理”的二级学院了,相信以后会有更多的艺术院校跟进,也会有更扎实的办学举措落地。

当然,上述列举只是 2015 全年整个艺术管理专业建设的一个部分,而且是能够从微信、网页、报刊等公开渠道尽最大努力查知到的部分。肯定还有更多院系开展了更有意义的艺管专业建设大事,只是无法查到也就无法收录。这对艺术管理专业的教学交流、学术积累来说,因为缺憾所以遗憾。一般来说,在管理学的语境内非常强调“无档案不工作”。一件事情总得做完整,如果只有广泛的会前发动、热烈的会中活动,而没有会后必要的档案归类、会务总结、媒体报道、综述发表等环节,这件事情的影响力不仅将大打折扣,而且很快就了无讯息。艺术管理专业举办的活动一定能够、而且也完全应该以创意的精妙、细节的完美、效果的圆满做出一次次的样板,不仅带动艺术行业活动水准的巨大提升,而且必将为今后活动树立崭新的标杆。

在《艺术管理学研究》第④卷征稿、编辑过程中,编者深深感觉到目前艺术管理研究依然学术供给明显不足,学术范式明显不清,学术影响明显不彰。在中国知网检索 3 年来的艺术管理学术论文,还有不少冠名“浅谈”“刍议”,甚至通篇只有一个页面;选题老套重复,绕来绕去在“艺术管理专业教学”这个圈子里打转转;内容肤浅陈旧,几乎看不到必要的分析与论证;学术不端乃至抄袭屡现,一遍浏览就可以发现相同的题目、相同的内容,结果是不同的作者、不同的刊物。

即使检索 3 年来艺管专业研究生的学位论文,至少还有 1/3 的篇数没有脱离“进展与现状、问题与根源、对策与建议”这样浅层次、平面化的“三段论”。尤其 3 年来艺术管理相关研讨会已经很难征收、编印一本论文集了,这与这个学科的发展速度、规模以及办学需求是极不相称的,也与相邻学科的学术进展存在着很大的差距。本卷文集提出这一问题,对于改进当前的艺管学术研究,提升艺管学人素养,扩大艺管学科影响,具有紧迫而重要的启示。《艺术管理学研究》创办之初,就以凝聚学人心智、积累学术成果、提升学科地位作为己任,为艺术管理这一新兴专业的建设与发展鼓与呼。

本卷期冀辑录高质量的学术研究论文、清晰且落地的实际案例、准确细分

的研究成果,以此使艺术管理教育者能够从中把握学科与专业最为核心的观念与方法,也能够从中接触到最前沿、最高端的艺管思潮与资讯。从本卷起,我们将专设“访谈·调研·综述”栏目。对于新兴应用类学科而言,撰写一篇高质量、有价值的学术论文,在方法论上通常可以取法欧美成熟名著作本土化改造,或者借用国内相关经典论著作创造性转化。除此之外,还有基于事实与数据的“实践性生成”的简便方法,直接到艺术现场中去,观察、访谈、调研,在 firsthand 资料的基础上进行理论的概括与提炼,写出好懂、管用的真论文。这次我们邀请到“聚橙网”创始人耿军先生,利用灵活的形式进行了一次别开生面的采访,听一线专家以自身独特视角解读当下演艺行业的发展态势,分享宝贵实践经验,细致分析市场状况,展望艺术管理学科建设思路。相信此篇访谈定能给予各位读者以新鲜的启发。

另外,我们决心走出去,采用线上线下结合的方式,开通“艺术管理学研究”微信公众平台。在拓宽受众面、打开知名度的同时,利用新媒体加强与读者的联系,也与艺术管理教育学会官微、微博以及各艺术管理院校科系网站建立网络,共同编织艺术管理这张大网。在这样一个追求高效快速的媒体时代,将有价值的艺管信息在网络上进行传播,引起共鸣。

此外还需说明的是,为了行文方便,本卷所选文稿的参考文献未予采用,如有读者需要,请与本书编委会联系。若文集中出现错漏疏忽以及其他不足之处,还恳请诸位指正。

2016年5月·南艺

目 录

艺术管理理论与方法

论艺术管理之审美维度	王顺辉/3
“文化资本”理论对艺术管理活动的启示	胡 娜/9
艺术管理决策理论研究	张笑千/18
经济学视域下的表演艺术产品特征分析	陈勇军/35
柏拉图艺术管理思想的出发点及其再评价	薛永武/45

学科建设与专业发展

论当代艺术管理研究对象及方法	闫 国/53
探析艺术管理理论框架的缺陷及其重构	侯黎鹂/59
艺术管理学科问题思辨概括法则	周 星/65
艺术管理专业本科毕业论文类型与考评标准	王文婷/74
艺术市场类专业课程如何应对企业人才需求	来 洁/82

艺术机构与文创园区

巴黎国立歌剧院财务状况分析	蒋雅如/93
---------------------	--------

第18届悉尼双年展案例研究·····	付 朗/106
深化国有文艺院团改革问题的思考·····	何勤勤/134
民营剧团组织形象塑造的方法和手段·····	江 丹/143

观众拓展与艺术营销

艺术观众研究——以社会学及文化研究的视角进入·····	方 华/159
美术馆学习研究综述·····	张金霞 译/170
新博物馆教育·····	张金霞 译/182
论戏剧营销中的角色塑造·····	陶 然/191
广东地区艺术市场的状况与对策·····	吴杨波/224

访谈·调研·综述

艺管者需把握千载难逢的机遇·····	耿 军/231
十问艺术管理“再出发”·····	王 敏/237
企业赞助艺术动机的调查与分析·····	董 峰 施 瑶/249
面向更广阔的蓝海——2015第十届中国艺术管理教育年会综述 ·····	吴杨波/265
在碰撞与交汇中提升——2015国际艺术管理(上海)论坛暨全国艺术学会艺 术管理专业委员会第四届年会述评·····	黄昌勇/274
艺术管理的建构与边界——2015首届视觉艺术管理教学研讨会综述 ·····	王文鑫/281

■ 艺术管理理论与方法

论艺术管理之审美维度

王顺辉

随着世界经济发展和产业转型的推进,文化产业逐渐成为关注焦点,世界各国大力提倡发展文化和文化创意产业。伴随文化产业的兴起,学术界对艺术管理的研究也逐步展开,艺术管理迎来前所未有的机遇。在我国,艺术管理已经成为文化立国的国家方针下发展最快的朝阳产业。目前的研究主要集中在文化产业(艺术)管理的宏观层面和学科构建等方面的问题,随着研究的深入,美和审美逐渐凸显为艺术管理的深层次问题。

一、管理与艺术管理

1. 管理及其特征

管理是伴随人类的产生而产生的,管理学认为,管理是由一个或更多的人协调他人活动,以便收到个人单独活动而不能实现的效果而进行的各种活动。^① 管理的过程是协调,目的是追求某种结果。管理的要素集中在管理目的、管理方法和管理效用三个方面,管理者的职责包括预测调研、战略策划、管理控制、目标管理与更新、统一思想与行动、管理创新等几个方面。^② 管理最高的指标是效用,实现效用的一般手段包括计划、组织设备和人力资源、指挥和领导、协调和控制等。

系统论观点下的管理,核心可以用公式“ $2>1+1$ ”来表示。意即使管理系统中的主要要素的功能得到统筹安排,使整体功能大于部分功能之和,以取得一个集体和群体的效能。美国管理学者 P. 德鲁克认为,管理具有自己的价值观、信仰、工具和语言,是艺术的艺术,是智慧的组织者。现代管理学被描述为一个融合管理学、心理学、教育学、社会学、系统学、文化学和运筹学在内的多

① [美]小詹姆斯·H·唐纳利著. 管理学基础——职能·行为·模型[M]. 李柱流, 译. 北京:中国人民大学出版社,1982:18.

② 王文章. 艺术管理概论[J]. 艺术评论,2009(7):5.

学科的、综合的多元系统。

2. 艺术管理

艺术管理(Art Management)是管理学领域中新兴的类别,主要指对戏剧、电影、音乐、美术等艺术行业的管理,因此,很多时候又被称作文化产业管理。学术界对它的关注和研究是从20世纪五六十年代开始的,但艺术管理的实践却已有几千年的历史。

古代希腊最主要的文化艺术活动是每年定期在雅典的俄蒂尼索斯剧场举办的“酒神节”,古代雅典人通过自荐的形式提交演出节目,并组建类似活动组委会的机构。这是最初的自发式的艺术管理模式,是西方艺术管理的萌芽。

随后,自发的艺术管理模式被打破,地方行政长官享有自主管理的权利,负责管理各项事物,包括组建文化艺术机构和管理艺术活动。直到文艺复兴时期,大量艺术活动和艺术组织恢复了活力,艺术管理形式也变得更加多样化,作为西方现代艺术管理雏形的艺术经营管理模式出现。私人民间管理模式在19世纪中后期出现,私人资助者演变成投资人,负责人变成职业艺术经理人。国家艺术管理以1759年伦敦大英博物馆兴建为代表,作为民众精神生活重要内容的博物馆的勃然兴起,博物馆逐渐发展成为国家管理文化产业的机构代表。

20世纪以来,世界各国纷纷设立方针政策,大力发展文化艺术产业,电视、广告、商业表演、画廊等发展很快,而各类博物馆、展览馆、艺术中心和图书馆的公共艺术事业也大大提高了民众对文化艺术活动的参与程度,成为引导社会思想和价值观的重要形式。公共艺术事业管理和文化艺术产业管理已经成为当今艺术管理的主要构成部分。文化产业战略与管理,文化创意策划与传播,影视与文化传播等已成为当代艺术管理的主要发展方向。

二、艺术管理与美

艺术管理继承传统管理的计划、组织、实施、监督和控制——有助于表演艺术和实践艺术的创作,并有助于把艺术家的作品展示给观众,其管理对象主要分为两部分,一部分是艺术家、艺术创作和艺术产品的生产,另一部分是艺术市场的流通管理、艺术作品的传播和大众的接受与体验。文化产业的产生和发展,离不开对美的理解和表达,美、美学和审美自然成为艺术管理的重要内容和构成部分。

在我国文化产业迅猛发展的背景下,广大文化企业和政府机构最需要的正是通文化、懂经营的艺术管理人才。艺术管理人才在理念系统、知识结构和能力结构方面具有经营性、复合性、规则性和应用性四个方面的特点。要以化学学科为基础,以经营管理为主导,强调协同,形成专业教育合力;以品牌性活动项目为引领,切实强化实践教育环节;设计不同方向模块,保证各类型人才的培养和发展,形成科学合理的艺术管理人才培养的模式。

1. 美、美感与审美体验

两千多年前,古希腊哲学家柏拉图在《大希庇阿斯》中第一次提出关于美的问题。德国美学家鲍姆嘉通 1750 年在《美学》中给这一学科正式命名为“aesthetica”,原为“感受学、感性学”的意思。^①“美学”一词是由日本学者中江兆明根据法语“Esrhétique”一词翻译而来。美学研究的是美、美感和审美。审美是一种不借助外力而发自内心的情感力量,是人的自觉自愿的内在需求,具有不可代替的巨大作用。^②审美体验使人感受到一个存在的层次本真的我、自由的我、真正的我,“似乎这种体验是只有少数几个被上帝选中的人才能获得的礼物”^③。没有任何一种哲学学说或者是科学学说比审美经验更接近人类本质,它更多地揭示了人类存在的内在结构,更多地揭示了人类的人格。

2. 艺术管理的美学纬度

美国约翰·奈斯比特在《2000 年大趋势》中指出:“艺术既是财富,同时也是经济资源。投资艺术将对一个地区的主体经济产生影响,它有乘数效应。”政府部门不应该孤立地看待艺术行业的效益问题,要从精神价值和整体经济角度去认识它的作用。这里,艺术产业可以理解为文化产业的主要构成部分和典型代表。

艺术管理者首先要明确艺术的概念,才能进行有针对性的管理。传统艺术是用语言、动作、文本、线条、色彩、声音和材料等不同手段构成形象来反映社会生活,表达艺术家创作意图的一种社会意识形态,后现代艺术形态得到极大的拓展,行为艺术和观念艺术无处不在。但不论哪一种艺术形式,都离不开美的诉求。艺术管理是为了既定的目的,对文化艺术生产过程和文化事业发展进行的管理,是组织和协调一个以上的艺术创作主体,进行“美”的生产的过

① 张法. 美学导论[M]. 北京:中国人民大学出版社,1999:5.

② [德]海德格尔. 存在与时间[M]. 陈嘉映,等,译. 北京:三联书店,1987:93.

③ [法]杜夫海纳. 审美经验现象学[M]. 韩树站,译. 北京:文化艺术出版社,1992:7.