

剧场管理 艺术学理论的新视界

Theatre Management
A New Vision of Art Theory

主 编 黄昌勇

Chief Editor: Huang Changyong

副主编 董 峰 方 军

Deputy Chief Editor: Dong Feng & Fang Jun

 復旦大學出版社

剧场管理 艺术学理论的新视界

Theatre Management
A New Vision of Art Theory

主 编 黄昌勇

Chief Editor: Huang Changyong

副主编 董 峰 方 军

Deputy Chief Editor: Dong Feng & Fang Jun

 復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

剧场管理:艺术学理论的新视界/黄昌勇主编. —上海:复旦大学出版社, 2020. 10 (2021. 1 重印)
ISBN 978-7-309-15322-4

I. ①剧… II. ①黄… III. ①剧场-组织管理 IV. ①J819.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 165720 号

剧场管理:艺术学理论的新视界

黄昌勇 主编

责任编辑/陈 军

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65102580 团体订购: 86-21-65104505

外埠邮购: 86-21-65642846 出版部电话: 86-21-65642845

上海四维数字图文有限公司

开本 787×1092 1/16 印张 28.25 字数 477 千

2021 年 1 月第 1 版第 2 次印刷

ISBN 978-7-309-15322-4/J·442

定价: 118.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

前言

上海戏剧学院创办于1945年。这所艺术院校与上海这座城市从来都是同呼吸共命运的，城市、戏剧、人也几乎都与这所学校有关，上海滋养了这所学校，这所学校也积极参与了这座城市的文化塑造与文化演进。

20世纪90年代之前，上戏还是一所以戏剧（更准确地说是话剧）为主的单科型艺术院校，而目前已经发展成为戏剧、戏曲、舞蹈、影视、设计等多学科的综合性艺术院校。我们深知多学科交融的重要性，尤其是在当今信息和技术发展一日千里的时代。

今天，上戏这所拥有70多年历史的院校已构建起集艺术创作、艺术展演、艺术史论和艺术管理于一体的学科专业生态系统，如果从这样一个视角回望的话，就会对上戏的艺术理论研究有一些新的认识。在办学历程中，上海戏剧学院始终保持着戏剧表演、导演及编剧、舞美等方面教学与创作上的优势，也是戏剧理论研究的全国重镇。改革开放以来，全校师生在戏剧理论研究中面向行业、跟踪前沿，积极拓展新的学术疆域和学科方向，培育了很多新的研究增长点，其中就出现了一个可统称为剧场、剧院、剧团管理的领域。如果把把这个领域作进一步的细分，则大致又有三个主要方向：一是从管理角度对传统伶人、戏园、教坊、班社的研究；二是从管理角度对近现代剧场、剧院、剧团的研究；三是对中外戏剧市场、演艺生态、艺术管理的研究。

近年来，学校一系列学术平台的搭建，尤其是《艺术管理（中英文）》期刊的创办及公开出版、与国家大剧院合作的国家文化和旅游研究基地——中国剧院发展研究中心的正式成立，更使上海戏剧学院有实力、有条件成为全国“剧场、剧院、剧团的运营、管理与发展”这一研究领域的学术高地。

因此，我们确实到了需要对上海戏剧学院的“剧场、剧院、剧团的运营、管理与发展”这一研究领域进行阶段性梳理和总结的时候。这本名为《剧场管理：艺术学理论的新视界》的论文集，便是基于这一目的而策划出版的。

本书框架主要基于前述所提及的三个方向，同时我们还想特别关注一个

方向，那就是对戏剧管理领域学科建设、专业发展、人才培养的探讨。这个方向的论文可能并不是很多，但对于一所艺术高校来说却格外重要。上海戏剧学院的艺术管理教育，始于20世纪80年代，早期主要是开设一些院团管理方面的培训班，后来逐渐形成了举办本科专业的条件与机遇。2003年，上戏成功申报公共事业管理本科专业，依托戏文系、戏曲学院、创意学院等二级教学单位分别设置文化艺术事业管理、群众文化管理、艺术展示、创意与管理等专业方向，培养各类专门人才。2012年，经上海市教委批准，将本科阶段的原公共事业管理专业下的相关方向整合为艺术管理方向，归属艺术管理系并实施“一本”招生。2006年获得全国首批艺术硕士授予权，设置艺术管理MFA，2007年开始艺术管理MA招生，2012年又在艺术学理论一级学科下设置艺术管理方向博士点。2016年又率先成功申报教育部“艺术管理”本科特设专业，获批专业代码130102T。

显然，上戏的“剧场、剧院、剧团的运营、管理与发展”研究，同艺术管理专业的建设是关联在一起的，它们之间相辅相成，我们出版这本书也是为了推动艺术管理专业的学科建设及其发展。本书中的作者目前大多在上海戏剧学院从事艺术管理专业的教学，还有一些作者尽管并不是艺术管理专业的教师，但他们对于“剧场、剧院、剧团的运营、管理与发展”所作的研究为学校艺术管理专业的建设奠定了基础、丰富了内涵，为这个以往沉寂的领域赋予了鲜活而蓬勃的生命，我们也借此机会向大家表示深深的感谢。

黄昌勇

2020年9月10日

目 录

黄昌勇	上海：演艺之都的现代之路	003
黄昌勇	探寻一流演艺之都的上海方案	011
陈 平	打造高雅艺术与优秀民族艺术殿堂	017
陈 平	新常态下剧院建设思路探讨	020
刘 庆	明清时期职业戏班的管理环境和竞争策略	030
刘 庆	明清职业戏班财务管理的初步考察	048
厉震林	论伶人家族的生存功能及其文化分析	062
厉震林	论依附型和市场型之间游走的伶人家族经济方式	073
徐 煜	近代伶人职业家族化的历史读解	086
徐 煜	近现代城市化对戏曲产业形成的影响	098
徐 珺	论中国旅行剧团的经营管理策略	110
计 敏	论抗战时期上海话剧的职业演剧	126
张春娟	晋商、移民与戏曲——山西祁县谷恋村祁太秧歌调查考.....	142
叶长海	戏剧经营简论	152
孙惠柱	剧团机制的基础议题	170

游祥斌	卢云庆	政府、市场与演艺团体——国有文艺院团市场化改革困境及其疏解	177
游祥斌	卢云庆	供给还是需求——对国有文艺院团扶持政策的反思	189
张福海		现时期地方戏剧表演团体生存状况调查——以阜新“蒙古剧”为例	203
荣广润		生机勃勃的上海民营院团	219
董 峰		作为知识生产的剧场	226
丁 盛		北京非营利性民间剧场研究——以蓬蒿剧场为例	233
陈 敏		新时代上海戏剧观众拓展策略研究	247
丁罗男		让戏剧增添城市的魅力——从静安“现代戏剧谷”谈上海城市文化的重塑	258
韩 爽		乌镇戏剧节的品牌发展和城市文化	266
孙惠柱		欧美戏剧市场运作的三种模式	278
宫宝荣		法国当代戏剧艺术管理	289
沈 亮		美国非营利职业戏剧的演出季和季票订购	326
沈 亮		企业和机构——美国非营利职业剧院兴起的启示	339
方 军		日本演剧团体与专属剧场关系研究	353
方 军		“活性化”原则与日本公立剧场	364
黄 海		格洛托夫斯基“个人品牌”的形成、传播与接受	377
张 蕾		百老汇、西区与上海戏剧观众拓展比较分析	390
曹树钧		科学的艺术管理——剧团走向文化市场的必由之路	395
宫宝荣		艺术管理的专业属性及其他	405

董 峰	应用艺术类一流本科专业课程体系的内涵与重构——以上海戏剧学院艺术管理专业为探讨中心	413
黄 海	重新思考艺术管理学科范式	424
董 峰	剧院管理研究的兴起、论域及其他	431

CONTENT

Huang Changyong

Shanghai: A Modern Road to a Metropolitan of Performance 003

Huang Changyong

The Shanghai Formula in founding a First-rate Metropolitan of Performance 011

Chen Ping

Forging a Palace of Elegant Art and Excellent National Art 017

Chen Ping

A Probing to the Pathway in Constructing Theatre at Normality 020

Liu Qing

Management Milieu and Competition Strategy for Professional Theatrical Troupes
in Ming and Qing Dynasties 030

Liu Qing

Preliminary Investigation on Financial Management in Ming and Qing Dynasties
Professional Theatrical Troupes 048

Li Zhenlin

The Function of Existence of Actors' Clan and Its Cultural Analysis 062

Li Zhenlin

The Economical Pattern of Actors' Clan Practiced between Appendage and

Market 073

Xu Yu

A Historical Analysis to Clan Orientation of Professional Actors in Near-Modern Age 086

Xu Yu

The Influence of Modern Urbanization on the Formation of Theatre Industry 098

Xu Jun

Business Management Strategy of Chinese Travelling Theatrical Troupes ... 110

Ji Min

Professional Performance of Shanghai Modern Drama in the Period of the War of Resistance against Japan 126

Zhang Chunjuan

Shanxi Merchants, Immigrants and Drama: An Investigation on Qitai Yang Ko of Gulian Village, Qi County, Shanxi Province 142

Ye Changhai

A Brief Discussion on Theatre Management 152

Sun Huizhu

The Basic Topics on Theatrical Troupes' Mechanism 170

You Xiangbin & Lu Yunqing

Government, Market and Performance Groups: Dilemma and Solution of Market-Orientation Reform of State-Owned Art Institutions and Groups 177

You Xiangbin & Lu Yunqing

Supply or Demand: A Reflection on the Policy of Supporting State-Owned Art

- Institutions and Groups 189
- Zhang Fuhai**
- An Investigation on the Status Quo of Existence of Nowadays Local Drama Performance Groups: With “Mongolian Drama” in Fuxin City as an Example 203
- Rong Guangren**
- Vigorous and Vital Private-Owned Art Institutions and Groups in Shanghai... 219
- Dong Feng**
- Theatre as the Site of Knowledge Production..... 226
- Ding Sheng**
- Studies on Non-Profit, Non-Government Theaters in Beijing: With Penghao Theatre as an Example 233
- Chen Min**
- Studies on the Strategy of Expanding Shanghai Audience in New Era 247
- Ding Luonan**
- Let Theatre Add Up Charisma of the City: Talking about Remolding a Metropolitan Culture by Starting from “Jing’an Modern Drama Valley” 258
- Han Shuang**
- Development of Brand and City Culture of the Wuzhen Town Drama Festival 266
- Sun Huizhu**
- Three Modes of European-American Drama Market Operation 278
- Gong Baorong**
- Contemporary Dramatic Art Management in France 289

Shen Liang

Performance Season and Ticket Subscription of Non-Profit Professional Theatre in U.S.A. 326

Shen Liang

Enterprise and Organization: Revelation of the Thriving of Non-Profit Professional Theatres in U.S.A. 339

Fang Jun

Studies on the Relations between Japanese Performance Groups and Exclusive Theaters 353

Fang Jun

The Principle of “Activating” and Japanese Public Theaters 364

Huang Hai

The Formation, Dissemination and Reception of Jerzy Grotowski’s “Personal Brand” 377

Zhang Lei

A Comparative Study on Expanding Drama Audience between Broadway, West District and Shanghai 390

Cao shujun

Scientific Art Management: The Only Road of Theatrical Troupes to Cultural Market 395

Gong Baorong

The Disciplinary Attribution of Art Management and the Others 405

Dong Feng

Connotation and Reconstruction of Curriculum System of First-Rate

Undergraduate Specialties of Applying Arts: With Art Management Specialty in Shanghai Theatre Academy as an Example 413

Huang Hai

A Re-Thinking of Curriculum Paradigm of Art Management 424

Dong Feng

The Rise and the Field of Theaters Management Studies and the Others 431

剧场管理
艺术学理论的新视界

Theatre Management
A New Vision of Art Theory

黄昌勇（1966— ），男，河南潢川人，文学博士，上海戏剧学院院长、教授、博士生导师；兼任同济大学教授、博士生导师；国家文化和旅游研究基地“中国剧院发展研究中心”主任、上海高校智库“全球城市文化协同创新中心”主任、上海戏剧学院“全球城市（上海）文化观测研究中心”主任，《艺术管理（中英文）》主编，年度《中国城市文化报告》主编，教育部高等学校艺术学理论类教学指导委员会副主任委员，全国艺术学会艺术管理委员会副会长，上海市政协委员，上海市人民政府决策咨询特聘专家。

先后主持并完成“新时期文化体制改革的突破口与对策”“推进文化与科技融合的政策与措施”“上海文化资源整合问题研究”“上海文化广播影视数据平台建设方案”“世界城市文化指标体系及中国实践”等国家级、省部级课题 20 余项；先后在《文学评论》《新文学史料》《学术月刊》等刊物发表《野百合花的前前后后》《新月诗派论》《新月派的文学思想》《“鲁迅道路”问题的理论反思》《王实味事件与 20 世纪中国知识分子》《中国新文学的历史命运》《中国城市文化指标体系的构建与实践》等学术论文 40 余篇，出版《左联五烈士评传》《王实味传》《砖瓦的碎影——中国现代文学论》等著作多部。《新月诗派论》获上海市哲学社会科学优秀成果（1996—1997）论文类三等奖，《中国城市文化指标体系的构建与实践》获上海市第十四届哲学社会科学优秀成果奖论文类一等奖，《上海市民 2010 年世博会意识调查》荣获第八届上海市决策咨询研究成果三等奖，多篇学术论文和作品被人大复印资料《中国现当代文学》《文艺理论》以及《新华文摘》《读者》《作家文摘》等转载。

主要研究方向：城市文化、文化产业、艺术学理论、艺术管理研究等。

上海：演艺之都的现代之路

黄昌勇

自1843年上海开埠、1911年辛亥革命后进入民国时代，再至1949年中华人民共和国建立、1978年中国改革开放，直至当下，170余年，上海演剧历史的演变过程，不仅浓缩了中国演剧艺术走向现代之路，而且典型地代表了中国城市空间和都市文化的发展历程。

近代上海（1843—1911）以戏曲演出场所为主，主要有昆班、徽班、京班、粤班、绍班、梆子等戏班演出的戏园或戏台，最主要的戏园类型是京式茶园，以丹桂和金桂两大茶园为代表，本土戏园的代表是昆曲戏园，以三雅园为代表。这一时期，形成了两次城市演剧场所的革新浪潮和建设高潮，第一次是1870年前后以学习仿建京式茶园为特征，第二次是1900年前后以学习西式镜框剧场、建设新式舞台为标志。1866年第一代兰心大戏院在外滩建成，由国外A.D.C剧团^①上演话剧，中国人第一次近距离地体验西方舞台艺术的魅力；1907年中国新式春阳社在第二代兰心大戏院上演话剧《黑奴吁天录》；1908年中国人在外滩十六铺码头建成新舞台，建造设计时专门派技术人员到日本学习，建成第一个带旋转舞台的剧场。因为有了西式舞台和话剧观演方式等的影响，传统戏曲在呈现方式等方面也开始有了改变，一是开始有了布景、灯彩、机关，1907年出版的中文杂志《世界》就系统介绍了西方舞台对上海演出市场的影响。这是近代上海城市演出空间走向现代的第一步。

民国期间（1912—1949），各类演出在上海百花齐放、杂糅竞生，中国传统的昆剧、京剧、粤剧、越剧、沪剧、淮剧等戏曲与西方舶来的话剧、歌剧、芭蕾、电影、歌舞、杂技、魔术等新型演出铸就了海派演剧艺术的“黄金时代”。

这一时期，演剧艺术的繁荣映射到城市空间，呈现出一派剧场林立的壮观景象：几十年间，上海形成了大量演艺空间，不仅在数量上占据了当时中

^① 英租界1866年成立“上海西人业余剧社”（Amateur Dramatic Club of Shanghai），简称A.D.C剧团，又称“爱提西”。

国的半壁江山，而且在规模、型制、建筑设计和演出舞台美术方面，引领风气之先。

这一时期，上海新建剧场多达百座，类型大致分为三类：第一类是演出传统戏曲类型的“舞台”^①或“戏院”，主要包括演出中国传统戏曲或地方戏曲的新式京剧舞台、戏院，以及极少数附属戏台等，具体可分为“京剧场”“昆剧场”“粤剧场”“越剧场”“沪剧场”“淮剧场”等；第二类是现代西式类型镜框剧场，如“话剧场”和“影戏院”或“西人剧院”等；第三类是其他演剧类型的演出场所，如游艺场、书场、礼堂、附属舞台等。

根据《上海通志》统计，1945—1949年间上海剧场类型和数量如下：

1945年，全市有67家，平（京）剧场7家、话剧场4家、滑稽戏场2家、越剧场30家、沪剧场11家、江淮戏场13家。

1947年，全市有84家，平（京）剧场5家、话剧场1家、滑稽戏场2家、越剧场40家、沪剧场14家、江淮戏场22家。

1949年，全市大小剧场128座，部分剧场影、剧两用。

这一时期，也形成了一次城市剧场建设高潮期，即1927—1937年间的“黄金十年”，以西式现代剧场建设和影戏院建设为标志，这是上海城市演出空间发展的繁荣期。

这一时期，在上海中心城区，形成了以今天南京东路至南京西路和西藏中路为中轴的黄金十字线，构成了上海市中心的剧场集聚区，类似纽约的百老汇和伦敦西区，时称“东方百老汇”^②，成为远东第一大都市的有机组成部分，共同构筑了上海作为中国和亚洲文化中心的地位。

从演出场所看：从室外的茶园到室内的舞台，再到戏院（著名的卡尔登）、影戏院（著名的大光明），从中式的舞台到西式镜框式舞台，西式演剧场所的植入和影响非常明显。

此时，在北京还是叫“听戏”，在上海就叫“看戏”，观众已经从对戏曲的听觉体验转变为感官的综合体验，体现了海派戏剧的特征。从传统戏曲

^① 19—20世纪之交，上海出现了许多以“舞台”命名的演剧场所，如新舞台、共舞台、新新舞台、笑舞台等，这些与之前的“戏院”最大的区别在于将原来的方形舞台改为镜框式舞台。

^② 据考证，“东方百老汇”一词最早见之于于锡山的文章《夏夜在露飞路与法国公园》，《大公报》（上海版），1936年7月9日。