

剖析艺术管理教育的内涵

——以伦敦城市大学文化政策与管理中心的课程设置为例

方 华 (上海音乐学院 艺术管理系, 上海 200031)

[摘 要] 本文通过对国外相关艺术管理教育理论研究的评述, 以及伦敦城市大学文化政策与管理中心课程体系的分析, 意图探讨艺术管理教育的内涵。对于艺术管理内涵的深刻理解, 将使艺术管理教育跳出寻求自身学科归属的局限, 以更为开放的视野面向与其密切相关的内外外部环境。以批判性的态度来反思和理解这一环境, 使艺术管理的教育, 以更深刻的角度来理解自身对于社会的价值和意义。

[关键词] 艺术管理, 伦敦城市大学, 文化政策与管理中心, 跨学科

[中图分类号] J0 [文献标识码] A [文章编号] 1008-9675 (2013) 04-0129-04

随着社会对艺术管理人才需求的增长, 近年来国内许多院校开设了艺术或文化管理专业, 尽管专业名称有一些差异, 但是在课程设置上大多有一些相似之处。比如, 与管理相关的课程, 以及与艺术学有关的课程构成了课程体系的核心架构。除此之外, 各个院校的艺术管理专业也都非常注重学生实践能力的培养, 有的是通过实践类的课程, 有的则是通过学生到院校内外的各类机构的实践或者实习来完成。然而, 尽管艺术管理教育在国内的出现和发展已经有近十多年的历史, 但是, 在该专业的教学方面仍然存在着一些困扰, 引起了很多的争论。比较突出的问题反应在三个方面: 一、艺术管理与其他学科之间的关系; 二、实践能力与理论素养的综合与平衡; 三、人文艺术价值和市场导向的平衡。为什么对于学科之间关系会有如此多的争论? 为什么面对技能和理论教学的问题上会有这么大的争议? 人文价值和市场导向如何取得平衡? 如果对上述问题进行深究, 就会发现其根本问题还是对于艺术管理这门学科的概念和内涵在理解上存在着一定的分歧。随着时代的发展, 科技, 经济, 社会, 政治等多重因素又对艺术管理教育自身产生着密切的影响。艺术管理教育既无法从单一的学科架构中形成完整的教学体系, 无法脱离社会整体, 仅仅重视相关技能的训练或者艺术素养的熏陶就完成教学目标。本文从国外艺术管理教育研究的评述开始, 以伦敦城市大学文化政策与管理中心的课程设置为案例, 试图揭示在艺术管理课程体系设置背后, 所呈现的对该学科内涵的理解, 以及艺术管理这门学科与社会需求和社会发展之间的密切关系。

一、国外相关艺术管理教育研究评述

国外对于艺术管理教育的相关研究, 可以从下述几个方面来进行: 对于艺术管理定义的不同理

解, 艺术管理与其他相关学科之间的联系; 以及对于艺术管理教学模式的研究和分析。对于艺术管理的定义, 德里克·钟 (Derrick Chong) 在其《艺术管理》一书中, 对四种关于艺术管理的定义进行了梳理。如果再仔细分析, 这些定义则呈现出不同的特征: 一是将一般的管理职能应用到艺术机构的管理中, 如丹·马丁 (Dan Martin) 对艺术管理的定义。二是认为艺术管理在艺术和观众之间起到联结作用, 如梅根·马修斯 (Megan Matthews) 和本迪克森 (Bendixen) 的定义。三是在与管理学的比较中找寻艺术管理学科的特殊性, 如科尔伯特 (François Colbert) 的相关理论研究。第四是新近的社会学研究的介入, 把艺术管理视作一种社会活动, 如以沃克·基希贝格 (Volker Kirchberg) 和塔索斯·塞穆贝拉斯 (Tasos Zembylas) 从社会学角度提出的定义。关于艺术管理与其他学科的关系, 科尔伯特进行了恰如其分的表述, “艺术和文化管理受到双重的合理性问题的阻碍……它被艺术世界所质疑……而……管理学者则常常很少认真对待它”^[1]其原因在于艺术管理作为一门交叉学科, 在学科归属上为其带来了障碍。争议比较多的就是艺术与管理学之间的关系。然而, 社会学研究的角度使艺术管理与其他学科的关系呈现出新的变化, 即由于其他学科研究的介入, 使艺术管理可以将其他学科视野纳入至艺术管理教育中来, 这样艺术管理从真正意义上成为交叉学科, 跨学科的视野也会使其逐步走出不断寻求学科归属的尴尬。

对于艺术管理学科定义和与其他学科之间关系理解的不同, 也具体体现在艺术管理的教学上。而商学院案例教学方法则备受批评, 如汉斯·哈克 (Hans Haacke), 约翰·皮克 (John Pick), 亨利·明茨伯格 (Henry Mintzberg) 的相关评论。最近研究的反应包括, 亚历山大·布尔基奇 (Aleksandar Brkić)

收稿日期: 2013-05-11

作者简介: 方 华, 上海音乐学院艺术管理系教师, 中国美术学院美术学博士, 伦敦城市大学文化政策与管理中心访问学者。研究方向: 艺术学。

担心艺术管理会变成 MBA 的一部分, 同样, 他对伯恩斯教材提出的批评, 也是认为其没有体现出艺术管理的特殊性。玛戈扎塔·史滕诺 (Malgorzata Sternal) 对于艺术管理教育在欧洲国家分别采取的三种不同的模式, 即“英国模式”“法国模式”和“德国模式”进行了分析。其模式的差异性还是在于选择面向市场, 以职业训练和劳动力市场为导向, 还是更侧重于人文价值和学术训练, 抑或是在前后两者中取得一种平衡。亚历山大·布尔基奇则描述了四种不同的形态, 即选择商业管理模式; 注重艺术生产过程中的技术逻辑, 强调技能训练; 文化政策与文化管理之间的关系; 以及关注创造性和创新, 面向企业方向。对于前两种模式亚历山大提出了批评, 对于仅仅强调技能的训练的批评也出现在康斯坦丝·德弗罗 (Constance Devereaux) 的评论中。此外, 亚历山大对艺术管理研究生的教育的时间长短也进行了分析, 他认为研究生教育一年时间太短, 只是一点皮毛。两年时间则只是在技术上有一点升级, 对于该领域的问题和挑战只是有一点了解而已。比较好的模式, 是研究生更应该考虑录取艺术管理本科毕业的学生, 以及艺术专业背景的学生。这一观点, 与国内有些学者认为艺术管理教育应该从研究生开始的看法则恰恰相反。对于艺术的深入体验, 对于艺术管理环境的更深刻的认识, 以及具备了相应的基础能力和素养, 才能为研究生的培养质量打下基础。从上述的理论研究可以看到, 国外学者对于商学院案例教学模式的挪用, 过度强调技能训练, 以及忽略了对艺术管理与社会总体领域的关系批评性的研究和认识, 从本质而言仍然是希望通过这样的批评和探讨, 来探究艺术管理学科的内涵, 对于人文艺术价值的强调, 对于艺术管理与社会总体之间关系的批判性的认识和研究, 对于艺术管理内外部环境更为深刻的认识和理解都是国外学者们所予以关注的。

二、伦敦城市大学文化政策与管理中心的课程设置

伦敦城市大学创意实践与企业系的文化政策与管理中心 (Centre for Cultural Policy & Management 简称 CPM), 在英国最早开设了文化艺术管理课程。该中心面向全球招收本科, 硕士及博士研究生, 进行三个层次的学位教育。其中本科教育针对文化创意产业, 研究生教育则是侧重文化政策与管理, 本科和研究生教育在课程设置上都呈现出理论与实践并重的特点。从下述的培养目标和课程设置的具体内容可以更为清晰地体现出这一特点。

① http://www.city.ac.uk/_data/assets/pdf_file/0006/149568/USCACI-BA-Cultural-and-Creative-Industries.pdf 网址查询日期: 2013年2月1日。

② 表格内容来自 http://www.city.ac.uk/_data/assets/pdf_file/0006/149568/USCACI-BA-Cultural-and-Creative-Industries.pdf 网址查询日期: 2013年2月1日。

文化与创意产业学士学位:

这部分的学位的教育分为两年的文化与创意产业基础学位, 以及在此基础上, 再进行一年学习获得的创意产业荣誉学士学位。从2013-2014年开始, 新的课程设置将会开始采用。课程强调对于创意企业管理方面的技能, 知识, 以及价值和态度方面的培养。具体的培养目标包括:

课程首要的目标是增加知识和对全球文化创意产业的理解, 具备分析和呈现的技能, 以便更有效地, 在相关的机构和企业的职业化环境中工作。

具体来说, 课程可以使你:

发展一种跨学科的, 以及根据历史的角度, 来理解文化和创意产业。

在支撑文化和创意产业的文化, 政治, 和社会的框架的情境中, 思考理论和实践之间的复杂关系。

发展职业必须的知识和技能, 在更宽范畴的文化和创意企业中, 或者是其他专业领域, 在这一领域, 要求理解创意产业的全球影响。

在一系列的资源中进行的研究, 分析, 以及综合信息, 并且呈现你多样化的发现。^①

那么这样的目标又是如何呈现在课程设置中呢? (见表1) 通过三个年级不同的核心与选修课程的设置, 学生既获得了相关技能的训练, 又对文化创意产业有进一步的理解, 同时, 相关领域的理论教学又增强了学生独立思考和分析研究的能力。

1 文化与创意产业学士学位课程设计

表格由本文作者根据 Programme Specification Undergraduate Programmes 中的课程内容绘制。^②

核心或选修	一年级	二年级	三年级
核心	<ul style="list-style-type: none"> 文化与创意产业 艺术与流行文化 管理创意企业 文化生产与创意技术 文化政策的脉络 质询消费文化 	<ul style="list-style-type: none"> 全球化与文化和创意产业 知识产权和文化政策制度 研究方法 	<ul style="list-style-type: none"> 文化与创意产业独立大型项目 文化工作和自我进取 国际化的文化营销
选修		<ul style="list-style-type: none"> 文化生产项目 (实践) 专业和社区音乐研究 新媒体挑战 文化圈 流行音乐研究 全球视野: 世界在我们身边 网页创作和数字出版 音乐商务 当代英国文化政策 	<ul style="list-style-type: none"> 文化生产项目协作 消费社会中的观众 数字文化 当今的流行音乐 新媒体: 从网络空间到社交媒体 项目及管理 文化与世界城市

文化政策与管理硕士学位:

伦敦城市大学文化政策与管理中心的硕士培养, 主要针对文化政策与管理方向。该学位的人才培养针对领域主要涉及艺术, 遗产以及创意产业。通过技能的培养和相关知识的学习来达到预计的培养目的。全日制研究生学习时间为1年, 非全日

制研究生学习年限为2年,最长时限为4年。学生可以选择自己感兴趣的范畴如视觉艺术、表演艺术或者文化遗产等领域,选择学习、实习和研究的方向。同时可以根据自己未来的职业发展需要,与导师协商确定学习的模式,即授课、实习、研究等三种学习方式。选择授课方式的学生,要修完8个教学模块(2个核心与6个选修模块);选择实习方式的学生,要修完6个教学模块(2个核心和4个选修模块);选择研究方式的学生则只需要修完4个教学模块(3个核心和1个选修模块)。(表1)

表2 三种不同的学习模式

(该表作者根据伦敦城市大学文化政策与管理中心硕士学位课程设置内容制作)^①

三种不同的学习模式	要完成的学习内容
授课方式	要修完8个教学模块(2个核心与6个选修模块)
实习方式	要修完6个教学模块(2个核心和4个选修模块)
研究方式	要修完4个教学模块(3个核心和1个选修模块)

研究生培养的核心课程主要是两个部分:文化政策与管理,文化组合:方向计划与环境沉浸。该课程的详细教学内容(见表2)。

表3 核心课程模块

(该表作者根据伦敦城市大学文化政策与管理中心硕士学位课程设置内容制作)

核心课程模块	学习目标	教学内容
文化政策与管理 ^②	本模块主要强调以下几个问题:文化意味着什么?什么是政策?什么是管理?他们之间的是什么样的关系? 本课程可以使学生从英国文化部门的特殊情境出发来研究和理解文化、政策和管理。主要集中在文化观念的形成、政府、政策和管理等相关的问题探讨;分析产生争议和讨论的关键文献;使学生掌握对文化部门基本工作的分析和批评的能力。学生对于当代语境的理解建立在植根于文化理论和政策实践发展的历史视野之上。	1946年来的英国文化政策定义文化,什么是文化价值与文化的价值术语的内涵构成文化部门的政治因素是什么? 文化如何促成社会与经济的发展 目前地方、区域、国家和国际上存在的文化治理模式与他们的优劣势是什么? 哪些管理理论和实践对当今文化管理者有所启示?
文化组合: 方向规划与环境沉浸 ^③	该模块囊括了文化政策与管理方向课程的特质,并将其置于专业的环境背景中,该课程主要由两个部分 ^④ 组成:一个部分是在导师的指导下,学生要完成他们自己的方向规划,以便为其随后的专业工作做好准备;另一部分是鼓励学生通过撰写一系列评论文章,使学生沉浸于其所选择的文化活动领域,作为一个文化机构的专业人士,不仅需要理解艺术与文化机构,而且必须胜任作者和展示者的工作。学会写作和交流是非常重要的,这一部分的教学使学生学习去思考——将想法组织和安排在条理清晰的论证中。	为了设计自己的方向规划,参与的学生将会学习: 继续专业发展的理论 发展活动计划的方式 基于工作的学习理论与反思实践 为了让自身沉浸于所要从事的文化领域,参与的学生要学习: 为不同的观众写作 以不同的专业职能身份来写作 针对不同的艺术形式和文化活动来写作

选修课程主要涵盖文化、政策、管理等专业领域的课程,与此同时还有针对工作实习与研究学习方式的选修课程。(表3)

表4 选修课程模块

(该表作者根据伦敦城市大学文化政策与管理

中心硕士学位课程设置内容制作)^④

文化	政策	管理	学习方式专业选修
文化与再生 当下的文化批评 数字文化 后殖民议题:他者、身份与文化政治	文化政策比较模式 当代英国文化政策 评估、政策与宣传	观众与营销 理解企业家与财务会计 文化部门筹款 管理机构 人的管理 教育、学习与文化部门 项目及其管理	专业实习(仅针对实习方式) 专业研究实践(仅针对研究方式)

三、文化政策与管理中心课程体系与教学特点分析

从伦敦城市大学文化政策与管理中心课程体系的设置,可以看到跨学科视野,知识,技能,批判和分析能力的培养,对于创意产业与文化环境的批判性理解,以及新兴技术对创意产业和文化艺术管理带来的影响都在课程设置中体现出来。与此同时,管理方面的课程,以及艺术素养的培育这些传统的课程也都在课程中有所呈现。事实上,在整个课程体系中已经不再是简单的“艺术+管理”的模式,而是,艺术,管理,与整体的艺术和创意产业管理领域,再到这一领域面临的内外部环境,出现的问题的讨论等等,所有这些被整合在一起。从课程体系设计中,也反应了前文对于艺术管理教育的有关理论的探讨。即如何去平衡实践和理论之间的关系。管理类的课程仍然是邀请文化艺术机构的实践者,进行针对文化艺术机构的管理类课程的教学。值得注意的是是一些相关的课程,学生可以到社会学系进行选择,比如新媒体挑战,以及一些研究生的研究方法的课程。玛戈扎塔·史滕诺在对艺术管理教育“英国模式”的分析中,认为其特点是注重市场价值和强化的职业训练,以劳动力市场为导向。^[2]这一点的确是在课程体系有所体现,反应了英国模式的一些特点。然而与此同时,跨学科的视野仍然是在课程设置中非常重视和强调的,或许正如社会学家沃克·基希贝格和塔索斯·塞穆贝拉斯所期望看到的那样,“有必要拓宽艺术管理的讨论,以一种交叉学科的方式,用社会学的,哲学的,和其他非经济学的角度,功能和目标来看。”^[3]在文化政策与管理中心的课程设置中,从某种程度上反应了这一特点。除了跨学科的视野之外,政治,经济,新兴技术与社会的密切联系,在课程中的反映,则进一步体现了创意产业与文化艺术的管理,与外部社会的休戚相关的联系。而艺术管理的教学尤其无法将自己置身事外,这是与这门学科与外部社会发展的密切关系造成的。

在具体的教学方法上,实践教学和理论教学方法各自形成自己的特色。目前正在进行的基础学

① <http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/culture-policy-and-management-pathways-programme#course-detail=1> 网址查询日期:2013年2月1日。

② <http://www.city.ac.uk/arts-social-sciences/modules/culture-policy-and-management> 网址查询日期:2013年2月1日。

③ <http://www.city.ac.uk/arts-social-sciences/modules/cultural-portfolio> 网址查询日期:2013年2月1日。

④ <http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/culture-policy-and-management-pathways-programme#course-detail=1> 网址查询日期:2013年2月1日。

位的教育中,尤其具有自身特点的是,文化政策与管理中心与伦敦的Round House的合作关系。Round House 是英国著名的流行音乐演出场馆。在这里学生通过具体的项目获得实践训练,一年级主要是小型项目,二年级是大型项目。学校的教师和场馆的工作人员共同协作,通过演出项目的策划到实施的每一个环节的教学,使学生完成课程的学习,在项目中将课堂所学的基础理论知识如营销,项目管理,知识产权与合同,新媒体等有关课程,在场馆具体的项目中得以实现,基础理论与实践结合的非常紧密。而目前执行的三年级的教学课程中,研究方法,新媒体挑战,以及英国当代文化政策,数字文化等等理论课程的开设,教师则非常注重学生的反思与批判能力的培养。通过大量的课外阅读,学生在短时间内开始对外部环境,新兴技术对社会带来的影响有所了解。研究生的教学中,值得注意的是学生对不同教学方式的选择。这样学生就可以根据自己的意愿来选择自己想要发展的方向,呈现出多元化培养的特征,即人才的培养同样是理论和实践方向同时并重。另外一个特点是,几乎每一门课主讲教师都会邀请大量的在实践岗位,或者前沿领域研究的学者,到课堂上来分享他们的实践经验和研究成果。于此同时,学生来自不同的国家,有些已经在自己国家的艺术机构或部门积累了一定的经验,师生之间,学生之间的讨论,交流和碰撞都使课堂的教学对于学生的积极思考具有促进作用。

结 论

从伦敦城市大学文化政策与管理中心的课程设计和教学特点的分析,可以看到,理论与实践能力培养的并重,强调跨学科的视野,以及多元化的人才培养是其显著特征。而在前文所述的关于艺术管理教育的有关探讨中,学者们对于艺术管理学科定义的不同理解,对于艺术管理和其他学科之间关系的分析,以及不同教学模式的特征分析都是意图从更深层次上剖析艺术管理这门学科的内涵。文化政策与管理中心的课程设计和教学特点在一定层面上反应了对这一内涵的理解。如果从对上述的相关理论研究分析,以及伦敦城市大学文化政策与管理

中心的课程体系和教学模式的分析来看。艺术管理教育的内涵全然不同于通常的企业管理,根本原因是因为其自身具有的独特的人文价值,而这一人文价值是在与外部社会的广泛交流中得以产生。通过一些管理手段的采用,艺术的人文价值在其与外部社会的交往中得到最大化的呈现和释放,与此同时,也使自身可以持续发展,通过这样的方式体现了艺术管理对于社会的价值和意义。社会学研究的介入使艺术管理呈现了新的面貌,并给艺术管理学科的教育提供了一个新的视角,即跨学科的视野使其成为一个平台,而与外部社会的密切联系,又使这门学科自身不断更新,呈现出自身的活力。因此,艺术管理无需再徘徊在艺术和管理之间,执意要简单地呈现“艺术+管理”,换一种角度,跳出了“艺术+管理”艺术管理自身在整合不同的学科,以新的视角来面对艺术机构的内外部环境。

艺术管理的教学并没有一个放之四海而皆准,可以普遍应用的模式,对于这门学科内涵理解的不同,在艺术管理的教学上也会呈现出不同的差异。如果从对于学科归属问题探讨的局限性中走出来,会发现艺术管理自身已经呈现出更为开放的态度,正在密切的将这一领域的内部和外部社会密切联系起来。那么如何去深刻地理解其所出的内外部环境,则变得非常重要。以一种批判和反思的态度来面对这样的环境,并将其体现在教学上,艺术管理将不会再觉得尴尬,而是会渐渐找到对自身学科的自信。

参考文献:

- [1]Chong, D. 2010. Arts management. London: Routledge,6.
- [2]Malgorzata Sternal (2007): Cultural Policy and Cultural Management Related Training: Challenges for Higher Education in Europe, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 37:1, 65-78 ,68.
- [3]Volker Kirchberg & Tasos Zembylas (2010): Arts Management: A Sociological Inquiry, The Journal of Arts Management, Law, and Society, 40:1, 1-5, 2.

(责任编辑:梁 田)