

艺术管理概论

[艺术管理概论 下载链接1](#)

著者:郑新文

出版者:上海音乐出版社

出版时间:2009.8

装帧:平装

isbn:9787807511991

媒体推荐

关于“艺术管理”，我认为说到底还是一个实践的问题，或者可用“实践-理论-实践”的公式来解读。

——上海大剧院艺术总监 钱世锦

今日海内外的艺术行政工作者实宜人手-册，如能融会贯通，工作起来当能事半功倍。

——香港艺评人 周凡夫

目录

序1

序2

前言

第一章 艺术管理：概念、对象、环境、战略

第一节 艺术管理概述

艺术管理的定义

艺术管理的工作性质

艺术管理人员的角色定位

艺术活动的经济效益

艺术管理与工商管理的异同

艺术管理工作的专业性

思考题

第二节 艺术、社会、政府的关系

艺术与文化的概念

艺术的社会价值

文化／艺术政策——政府对文化艺术的支持和干预

支持艺术活动以保障市民的文化权利

文化艺术架构——政府的直接监管与间接资助

政府行动的五种工具

问责制下公共资助的新趋势

艺术生态环境的可持续发展要素

结语

思考题

第三节 计划与战略管理

计划

计划种类

时间管理

战略管理流程

结语

思考题

第二章 艺术团体的灵魂：节目

第一节 节目策划

行政主管在节目策划扮演的角色

节目策划的考量

节目的目标

目标受众／市场

内容、形式及整体吸引力

演出地点

演出日期、时间

潜在竞争者

财政及行政能力

策划系列性节目及艺术节

演出季

思考题

第二节 节目组织与安排

联络艺术经纪公司

艺术经纪公司的工作方式

与艺术经纪公司谈判

洽谈细节及演出合约

《营业性演出管理条例》和《实施细则》

危机管理

思考题

第三章 艺术团体的基石：制度

第一节 组织架构、企业管治

香港艺术团体法律地位及成立程序

内地非营利单位成立程序

内部宪章

组织架构图及权力

企业管治与董事的责任义务

董事局与管理层的关系

交待(问责)方面的责任

寻找董事和主席

思考题

第二节 人事管理

分工

艺术及管理分工

人事管理六大原则

职员招聘

发挥员工潜能

工作表现评核

激励与奖赏

领导风格

组织文化

思考题

第三节 财务管理

制定预算

现金流转

解读财政报告

利润表／年度收支表

资产负债表

财务报告及修订预算的制定

财务管理系统

审计

税务

结{吾

思考题

第四章 生存之道：营销与市场拓展

第一节 艺术产品与艺术市场

艺术营销概念

艺术活动作为产品的特色

市场区隔与选定目标市场

目标市场与市场调查

如何设计问卷

不同形式的市场调查

思考题

第二节 广告与宣传

市场定位

广告

营销主题或独特卖点USP

{设计

宣传文案

客户资料库与直接营销(DirectMarketing)

互联网宣传E-Marketing

公共关系

与传媒合作

常用宣传渠道／途径一览

思考题

第三节 市场推广、售票渠道、营销计划

促销(Sales Promotion)

套票计划(Subscription)

制定票价

售票渠道

个人推销(推票)

营销策划书

营销预算

思考题

第四节 观众拓展

认清目标

了解市民对艺术的态度

使艺术活动更易被接受的技巧

观众拓展计划成功的关键

以学生为对象的观众拓展计划

艺术机构与艺术教育

思考题

第五章 生存之道：资源获取

第一节 筹款及赞助

如何吸引并维系捐助者

艺术活动能为工商企业带来的好处

工商企业能为艺术带来的好处

达成赞助交易的要素

寻找合适的赞助商

为赞助者提供优质服务

筹款所需资源：人员及经费

思考题

第二节 资助申请

申请资助前需考虑的因素

申请前的调查研究

使计划富有说服力的要素

资助计划申请书的内容概览

获资助后需注意的事项

香港主要艺术团体的资助

思考题

附录一 香港艺术管理政策及架构的发展

附录二 建议参考书

附录三 图例、彩图及案例目录

后记

作者介绍:

郑新文，首位出任香港艺术节行政总监（1988-1994）的华人艺术管理人员，曾任香港政府音乐事务处助理音乐主任（音乐推广）（1978-1981）、香港管弦乐团助理总经理（市场及发展）（1982-1986）、香港电台第四台台长（1994-1997）、香港艺术发展局秘书长（1997-2001）、汕头大学行政总监（2004-2005）等职位。

2002-2003年及2005年后专注艺术管理教育工作，先后在香港和上海开办艺术管理研究生课程，2005-2008年任上海音乐学院艺术管理系主任、学科带头人、教授，现于香港、汕头、上海三地任教。

目录:

[艺术管理概论_下载链接1](#)

标签

艺术管理

文化产业

艺术

艺术市场研究

专业书籍

艺术产业

文化

哦~这可能是我的饭碗

评论

大学三年课堂所教授的内容被一本书就囊括了，仅一个下午就能读毕，而且语言更真诚，案例更亲近，不知该高兴还是悲哀

不错的入门书。侧重音乐领域。缺少从场馆、设施角度的论述。意外的提供了西九龙文化区开发的案例。

深入浅出...浮云...

／艺术管理人员的角色：艺术目标、观众的反应、艺术家的感受、资助机构、经济上的考虑、公众的意见
／艺术管理人员就是通过艺术管理技能，以最符合经济效益的方法是先艺术家或艺术团体的艺术目标。实现艺术效益、经济效益、社会效益的最大化，是艺术家与公众之间的桥梁，担任利益平衡者何推动者的角色
／艺术作品和艺术活动都属于人工密集型产品，无法降低单位成本
／艺术作品和活动无法提高生产力，因此它的价格增幅高于通胀率，导致艺术作为商品，价格呈现出单向上升的趋势
／与推广艺术相关的两个概念：文化民主化 民主的文化
／战略流程管理：1) 确立使命 2) swot分析 3) 未来目标和机构定位
4) 设定策略及行动方案、衡量成绩的指标

／节目策划需要考虑的因素：节目目标——艺术上的目标、策略上的目标；目标受众／市场；

艺术管理（表演艺术）入门教科书，实践指导书！

这学上的，还要自己买书看，才能学习。

内容有点泛，但是有一定参考价值，有种特别亲切熟悉的大学教科书气息哈哈

初级入门，6H

明了清晰料也足，作者很用心在理自己多年经验给后来者提点各种“雷区”，包括与艺术家的对接中各种注意事项和资助申请。艺术组织构架、财务管理板块的表单实例和营销计划书，是很“干”的干货，艺术管理岗的人应该很受用。

入门极佳，虽然侧重表演，但都是通的

感觉这一块国内依旧很欠缺……这书就是个大杂烩，让我有一种小朋友参观博物馆的感觉（

就，考研的时候看的，还挺管用

干货比新版多

15512后面一些挺实用的，具体的例子和指导，虽然与想做的艺术领域不一样，但是基本原则是可以借鉴的。

理论偏多，部分案例

补标

虽然是五年前出的书 不过理论结合案例什么的读起来最津津有味了

考试时多谢这本书

很有趣，不过年代太早所以对网络媒体的讨论较少

理论结合实践经验

[艺术管理概论_下载链接1](#)

书评

[艺术管理概论_下载链接1](#)