

《世界演艺行业》

图书基本信息

书名：《世界演艺行业》

13位ISBN编号：9787807404842

10位ISBN编号：7807404841

出版时间：2010-3

出版社：上海文化出版社

作者：方世忠 编

页数：253

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《世界演艺行业》

内容概要

《世界演艺行业:国际对标和中国案例》是关于研究世界表演艺术市场的专著，书中具体包括了：林肯表演艺术中心的经营状况、弘扬英国传统戏剧魅力、新古典主义芭蕾的摇篮、国际水平的国家华乐团、南半球的文化坐标等内容。《世界演艺行业:国际对标和中国案例》适合从事相关研究工作的人员参考阅读。

《世界演艺行业》

作者简介

方世忠，华东师范大学哲学博士，中欧国际工商学院EMBA，日本九州共立大学经济学部访问学者，上海音乐学院、复旦大学上海视觉艺术学院客席教授，全国宣传文化系统“四个一批”经营管理人才。2004年底，牵头组建上海大剧院艺术中心，任上海大剧院艺术中心总裁、上海大剧院院长

《世界演艺行业》

书籍目录

前言 第一篇 综合性演艺中心 第1章 林肯表演艺术中心 综合性艺术中心的旗舰 灵活互补的双层经营结构 林肯表演艺术中心的经营状况 林肯表演艺术中心的经济影响 第2章 肯尼迪表演艺术中心 . 美国形象的代表 有容乃大兼收并蓄 第3章 日本艺术文化振兴会 扶持日本传统表演艺术 政府公益与民间效率的结合 第4章 香港艺术中心 从“文化沙漠”中崛起 娱乐与教育并举 第二篇 大型剧院 第5章 英国皇家国家剧院 三联剧场布局 弘扬英国传统戏剧魅力 第6章 悉尼歌剧院 风帆造型的剧院 南半球的文化坐标 别具一格的经营特色 第7章 纽约大都会歌剧院 歌剧院的“麦加” 歌剧重镇一流舞台 第三篇 国际著名表演团体 第8章 波士顿交响乐团 美国最富有的乐团 艺术+资金=成功运作 第9章 费城管弦乐团 伟大的“费城之声” 多方参与的成功资金运作 第10章 纽约城市芭蕾舞团 新古典主义芭蕾的摇篮 平民与精英兼顾 第11章 香港芭蕾舞团 融会中西芭蕾精华 成为真正的芭蕾之友 第12章 新加坡华乐团 国际水平的国家华乐团 人民乐团全民共乐 第13章 香港中乐团 世界级的中乐团 中乐也要贴近时代脉搏 第四篇 成长中的中国案例：上海大剧院艺术中心 第14章 上海大剧院艺术中心 东方大都市的艺术殿堂 遵循艺术规律，提升艺术原创能力 遵循市场规则，打造城市文化名片 遵循国际惯例，探索运营发展模式 附录 十年：道路与梦想

《世界演艺行业》

精彩短评

- 1、找了很多地方都没有，终于买到了。很有价值的一本书，对专业帮助很大
- 2、国际对标 和 上海案例
- 3、世界演艺行业很好的案例，非常实际，可对比性强
- 4、很不错的一本专业书籍，谢谢方老师了

1、 搜狐娱乐：今天很高兴能够请到上海大剧院艺术中心总裁、上海大剧院院长方世忠博士，上海大剧院在很多网友心目当中都是一个非常熟悉的名字，能不能麻烦您先介绍一下新组建的上海大剧院艺术中心的情况？ 方世忠：上海大剧院艺术中心是2005年2月6日组建的，现在上海大剧院艺术中心旗下拥有上海大剧院、上海音乐厅、上海交响乐团、上海芭蕾舞团、上海民族乐团、上海歌剧院等众多品牌演艺机构。它是一个面向市场、面向大众，担负城市演艺文化的核心功能，具有演出创作、剧场服务和市场运营功能的演艺文化集团。 搜狐娱乐：上海大剧院艺术中心和上海其他艺术机构相比有什么不同？ 方世忠：组建上海大剧院艺术中心的初衷，就是希望按照“对标国际和自主创新”的发展战略，创办一个具有中国特色、上海特点、演艺特征的文化集团。在我看来，上海大剧院艺术中心这个演艺文化集团应该具有四个方面的特点： 第一依据基本属性确立“非营利性”的性质定位。国际演艺组织实际上存在两种不同的性质定位：一种是属于依托艺术而以娱乐为主要发展方向的营利性演艺企业；另一种是承担公共服务职能，“面向市场”运营的非营利性演艺组织。这些组织充分利用市场因素，运用市场机制扩大艺术产品、艺术服务的影响力，但是不以营利为主要目的，而是始终如一地将高水准艺术追求作为终极目标，将高质量艺术服务奉献给社会。上海大剧院艺术中心尝试参照国际非营利性演艺组织的惯例，探索非营利演艺组织面向市场的运行模式。 第二依据功能要求确立“城市演艺行业龙头”的功能定位。与国际特大型城市类似，上海对所拥有的核心演艺机构，客观上存在三个要求：一是艺术特性。必须代表城市所能达到的最高艺术水准。二是技术特性。必须拥有具有城市文化标志意义的演艺设施和一流表演艺术团体。三是营运强度。必须按照城市文化运行的内在节奏，提供一定数量和密度的艺术服务。上海大剧院艺术中心就其所拥有的品牌资源、演艺实力和综合影响而言，应当承担起上海这座特大型城市演艺业行业龙头的重大责任。 第三依据资源优势确立“依托演艺产业链”的运营定位。从国际演艺业的发展趋势来看，演艺产业链的完善与否以及平滑运行的程度是衡量演艺产业是否成熟的重要标志。上海大剧院艺术中心包括院团资源、剧院资源、演出经纪资源和票务平台等，将按照演艺产业链原理，实施演艺产业链各环节的联动、互动和聚合，盘活存量、创造增量，实现资源优化配置，增强市场拓展能力。 第四依据发展要求确立“一流演艺文化集团”的目标定位。我们的目标就是要以市场化营运模式、规模化表演集群、高品质艺术水准、标准化剧场服务、公益性艺术教育和良好的经营业绩，成为引领上海，辐射长三角，国内外知名的一流演艺文化集团。 搜狐娱乐：在全国其他地方有没有这种类型的机构？ 方世忠：上海大剧院艺术中心的组建是上海文化管理体制改革的探索和探索的一个重要举措。我们现在拥有固定资产是17个亿，我们的演职人员是1300人。在运营收支结构上，上海大剧院艺术中心基本实现了三足鼎立：票房收入、政府资助和社会捐赠。 搜狐娱乐：您前面提到除了政府资助之外还有一个基金，介绍一下这个基金是怎么样的？ 方世忠：2005年6月，上海大剧院艺术中心遵循国际惯例、艺术规律和市场规则，构建起表演艺术创新发展的融资和咨询两大平台，正式成立了“上海大剧院艺术中心艺术发展基金理事会”和“上海大剧院艺术中心艺术委员会”，为上海大剧院艺术中心的事业发展增添了强有力的双翅。上海大剧院艺术中心艺术发展基金旨在筹措发展资金，扶植优秀人才，激励作品原创，资助精品力作，支持国际交流。起步阶段，专项基金由政府 and 国有事业文化集团上海大剧院艺术中心、上海文化广播影视集团股份有限公司和上海文化发展基金会捐赠发起，首期本金为4000万元。同时专项基金也将积极逐步吸纳企业、社团和个人的捐赠。上海大剧院艺术中心艺术委员会是指导艺术生产和发展的咨询机构。主要负责提供艺术发展和规划的咨询建议、负责举荐优秀艺术总监和艺术人才、负责联络世界艺术家和艺术组织等等。艺委会成员由著名表演艺术家、艺术研究和管理专家以及文化学者等组成。 搜狐娱乐：您觉得在可预见的未来，上海大剧院艺术中心的成立将对上海演艺行业产生怎样的影响，这样的影响在未来将如何来展开？ 方世忠：作为上海演艺行业的龙头集团，上海大剧院艺术中心应该对上海整个演艺业的发展起到引领和支撑作用。在我看来，这样的引领和支撑作用主要通过这四个方面体现出来：一是运营模式，我们希望在现有的事业体制下，探索了一条具有中国特色，上海特点和演艺特征的非营利性艺术机构的运营模式。我想这个运营模式的成功将会对上海整个表演艺术行业的未来发展产生很大的推动作用。所以我们最近对国际非营利性艺术机构作了系统的专题研究，编辑出版了《新视界——国际演艺业文化运营的研究报告》。二是文化品牌，成立上海大剧院艺术中心，就是要聚焦上海大剧院这一核心文化品牌，发挥这一核心品牌的社会辐射力、艺术影响力和市场号召力，对整个上海演艺行业的发展产生带动效应。2005年8月，我们打造了《

相约上海大剧院》这一演出平台，实施品牌一体化、策划一体化、推广一体化和营销一体化，取得了良好的社会和经济效益。三是演艺项目，上海大剧院艺术中心要通过不断引进、打造一流的演艺剧目来发挥对上海演艺市场的产品供给和艺术基调的引领作用。这些年来，上海大剧院艺术中心所属剧场和院团先后推出了世界三大男高音、世界十大芭蕾舞团的演出和世界四大音乐剧等演出，特别是今年上海大剧院成功运作《剧院魅影》100场，创造了上海演艺市场的一个奇迹。四是人才团队，上海大剧院艺术中心的组建，也是为艺术创作、市场营销、演出经纪、剧场经营、院团管理等人才团队搭建了一个大平台，这些人才团队的成长和成熟也必将对整个上海未来演艺行业的可持续发展起到引领和支撑作用。

搜狐娱乐：我们也看到大剧院最近也有很多的经典的演出，确实对上海的演出市场影响力也是很大的，能不能介绍一下上海大剧院艺术中心成立以来所举办的重要演出和活动？方世忠：上海大剧院艺术中心以“奉献一流的艺术作品、提供一流的艺术体验、推广一流的艺术教育”为机构宗旨，在节目的品牌定位上始终坚持“国际性、艺术性和经典性”。上海大剧院艺术中心的主打演艺项目主要是四大类，一类是交响，一类是芭蕾，一类是歌剧，一类是民乐。上海大剧院艺术中心在今年的演出季中，我们整合院团和剧场资源，共推出1000多场演出。今年比较有影响的有马友友音乐会、云门舞集的《红楼梦》、巴黎歌剧院芭蕾舞团《吉赛儿》、上海交响乐团的《地图》、上海芭蕾舞团的《白毛女故乡行——从延安到上海》、上海民族乐团的《和平颂》、上海歌剧院的《托斯卡》和作为今年上海国际艺术节开幕演出的《塞维利亚理发师》，以及历时四个月、上演100场的世界经典音乐剧《剧院魅影》等。这些演出剧目不仅在艺术上有很好的质量，在市场上也是成功的运作。我这里特别要告诉网友的是，上海大剧院艺术中心所属上海音乐厅在12月1日和2日，即将迎来德国巴伐利亚广播交响乐团，这个乐团以其顶级音乐家的阵容，保留曲目的时间跨度之大以及乐团成员富有张力和风格的演奏，跻身于世界顶级乐团之列。本次演出担任乐团首席指挥的是久负盛名的马瑞斯·杨颂斯，卡拉杨以及穆拉文斯基的弟子。值得一提的是，2006年维也纳爱乐乐团新年音乐会也将由杨颂斯执棒，而这次在上海音乐厅的演出将让乐迷们可以提前聆听到维也纳新年音乐会的“前奏曲”，可谓是耳福不浅。

搜狐娱乐：你们剧场的一般商业演出的票价定位大概是多少？剧院在未来的经营运作中有什么新的思路？方世忠：我们剧场现在一般低票价是在80 - 100，高票价是在300 - 400，上海大剧院和音乐厅还设有学生站票。当然，上海大剧院艺术中心所属剧场和院团在重视商业演出项目运作的同时，也一直致力于公益性的艺术普及教育和推广，并以此作为自己的一种社会责任。比如上海大剧院推出的《中华民乐学生爱》、上海音乐厅举办的《星期广播音乐会》、四大文艺院团开展的《名剧、名曲、名团进校园》等，我们都是20元左右的低票价或是免费的，这些演出已经在上海的广大乐迷和广大学生中产生很好的反响。实际上，相对我们提供的一些表演艺术精品剧目的运作成本而言，有的项目的票房收入是远远不能COVER我们的演出成本的。在国外一类是属于表演艺术，一类是属于娱乐产业，在表演艺术这一块票价都是不高的，但是因为表演艺术这一块有政府的资助和基金的捐赠，因为一些体制和政策的制约，我们在这方面得到的资助和捐赠的力度目前还是有限的。所以，我现在提出，在整个剧院生态结构发生变化、观众对剧目选择呈现多样化的新的背景下，象上海大剧院这样的艺术机构的经营战略要进行适当调整，必须有四个方面的转向：一个要从剧目的运营转向品牌的运营；二是要从以产品为中心转向以客户服务为中心；三是从硬件垄断的竞争转向资源整合的竞争；四是要从经验型企业转向现代企业。只有这样，上海大剧院才能不断地为我们的观众奉献更多的艺术精品。

搜狐娱乐：我们从上海音乐厅获悉，世界指挥大师马瑞斯·杨颂斯将在11月30日和上海乐迷举行一次“对话大师”的活动，并向乐迷赠送原版CD，举办这样公益性活动的初衷是什么？

方世忠：上海大剧院、上海音乐厅开业以来，始终坚持引进“名人、名团、名剧”，现在上海已经成为越来越多的世界顶级文艺院团亚洲巡演的首选城市之一，我们也希望利用“对话大师”这样的机会让我们的音乐爱好者和世界艺术大师进行零距离的接触，更多侧面地了解世界艺术发展的前沿资讯和世界著名艺术大师的艺术感悟，同时，这也是国际演艺业在进行经典艺术项目运作过程中的一个通行的做法。实际上，“对话大师”只是我们上海大剧院艺术中心主办的公益性的上海大剧院“艺术课堂”的一部分，上海大剧院“艺术课堂”以“西洋音乐”、“中华民乐”、“舞蹈艺术”和“歌剧艺术”四大类为内容，每周推出一台主题艺术讲座赏析会，通过这样的推广和普及的环节，我们可以在上海培育一个更成熟的经典艺术的市场和更广大的经典艺术的爱好者。

搜狐娱乐：您能给我们介绍一下如果有朋友感兴趣想去参加的话是什么时间，然后怎么样参与？方世忠：我们这个活动是11月30日上午十点在音乐厅，乐团的主要成员都会来，乐迷如果需要的话可以打电话53866666到上海音乐厅进行联系预先报名，而且这一次巴伐利亚交响乐团非常乐意来做这样的工作

，也体现了世界顶级乐团对中国上海观众的尊重，这也是让我们非常感动的一点。 搜狐娱乐：刚刚结束的上海国际艺术节取得圆满成功，其中很多的演出都是放在上海大剧院艺术中心下属的剧院，主办方对你们的服务也很满意，对于今后的艺术节，在服务质量的提升与参与度上会有什么新的举措？

方世忠：确实，上海大剧院已经成为历届上海国际艺术节开幕和闭幕主办的首选会场，通过这几年的磨合，应该说，上海国际艺术节和上海大剧院已经成为一个不可分割的品牌连接。我认为，上海国际艺术节和上海大剧院的合作是一种“双赢”的合作，上海国际艺术节选择上海大剧院，可以获得一个专业的艺术服务平台，有利于国内外艺术精品的展示和推广，上海大剧院也要更好地利用这个国际化的艺术交流平台来提升我们品牌的影响力。所以，上海大剧院一直以来，十分重视参与并服务于上海国际艺术节，不仅提供最好的剧目参展上海国际艺术节，而且不断提升艺术服务的质量和水平，在运行保障、市场推广、票务运作、礼宾服务、舞台技术等方面多做了很多改进。比如，今年我们投资2000多万元更新了上海大剧院的座位、音响、舞台等硬件设备，开展了“为艺术服务”的系列员工培训，建成了一个从电话订票、窗口售票、网络订票和手机订票在内的票务服务系统，新改版和新创刊了《上海大剧院之友》、《音乐之友》杂志，升级了上海大剧院门户网站，基本完成了上海大剧院的客户服务体系。我想，这些服务细节的改善，必将进一步提升上海大剧院的品牌价值，并为上海国际艺术节未来的发展提供更专业化的服务支撑。

搜狐娱乐：现在将近年底了，能不能介绍一下上海大剧院艺术中心在明年有什么样的规划？

方世忠：在演出季内容定位上，我们始终坚持“国际性，艺术性和经典性”，坚持引进“名人、名团、名剧”。明年，上海大剧院艺术中心的四大文艺院团演出季的内容主要是两大类：一类是“世界经典，中国演绎”；一类是“中国经典，世界演绎”，重点是推出中国民族原创芭蕾《花样年华》和民族歌剧《小城之春》。两大主力剧院方面，上海音乐厅明年主要是联手上海交响乐团和上海爱乐乐团，实行“厅团合作”的新模式，打造“听一流交响乐，到上海音乐厅”的新品牌，这也是我们上海爱乐者和专业团体多年的梦想。上海大剧院在舞蹈方面会重点引进澳大利亚芭蕾舞团《天鹅湖》、中央芭蕾舞团《红色娘子军》等优秀剧目和经典剧目，在歌剧方面会重点推出中外合作的《图兰朵》和《卡门》，在音乐方面将重点引进美国旧金山交响乐团等。明年上海大剧院将在成功引进世界四大音乐剧名作，并成功运作100场《剧院魅影》之后，推出一个是值得全国观众更大期待的音乐剧项目，我们将要演出四个月，为上海大剧院“音乐剧本土化”工程奠定基础。与此同时，明年上海大剧院还将重点开拓中小剧场的市场，明年的中剧场主要是要推出“艺术课堂”的项目，既有经典艺术的普及赏析会，也有围绕大剧场项目开设的“对话大师”的系列讲座。明年的小剧场将重点培育小剧场话剧和现代舞蹈，“校园戏剧、世界经典、本土原创和精品回顾”等四大板块、100多场的演出已经排定。我想明年到上海大剧院小剧场看话剧，将会上海城市文化消费的一个新时尚。

搜狐娱乐：今天非常高兴能够请到方博士给我们介绍了上海大剧院艺术中心的情况，也介绍了明年的规划和发展，喜欢高雅艺术的网友可以多关注搜狐网站了解上海大剧院艺术中心最新的演出动态。

方世忠：高雅艺术虽然是一个具有不可替代性的体验式的娱乐方式，但是现时代已经是一个网络生存和娱乐的时代，网络生存时代的高雅艺术如何发展，是值得思考的一个问题，我想高雅艺术一定需要与网络媒体进行很好的互动，这是一个必然的趋势，所以，我希望上海大剧院艺术中心和搜狐网站在品牌战略和项目运作方面实行强强联手，共同来引领高雅艺术的发展。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com