

《艺术管理与剧院管理》

图书基本信息

书名：《艺术管理与剧院管理》

13位ISBN编号：9787104001133

10位ISBN编号：7104001131

出版时间：1988-09

出版社：中国戏剧出版社

作者：(英)约翰·皮克,等

页数：406

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.tushu111.com

《艺术管理与剧院管理》

内容概要

书籍目录

目录

艺术管理

前言

1.什么是艺术管理

1.1作用

1.2行为

2.范围

2.1使艺术广泛普及

2.2地方和少数群体艺术

2.3保存传统艺术

2.4团体艺术与艺术中心的兴起

2.5范围

3艺术家

3.1艺术家的气质

4 观众

4.1出席者

4.2推销与观众

4.3管理者与全体观众

4.4作为“群众”的观众

5地点与时间

5.1建筑物

5.2地点和门面

5.3时间

6地方当局的资助

6.1英国艺术委员会

6.2苏格兰艺术委员会

6.3威尔士艺术委员会

6.4地区艺术协会

6.5英国电影学会

6.6结论

7地方当局的资助

8金钱：票房

8.1旅游者与票房

8.2票与卖票

9金钱：其他来源

9.1出售与出租

9.2主办

9.3筹措资金

9.4门厅售货

9.5私人赞助

9.6彩票

10合同

10.1管理者与艺术形式

10.2规模

10.3总体合同

11训练与职业

11.1事业结构

- 11.2未来
- 12实例研究
  - 12.1地点选择
  - 12.2规划巡回演出
  - 12.3预算与座位定价
  - 12.4陶器定价
  - 12.5向多数人推销
  - 12.6冲击效应
  - 12.7合同
  - 12.8公众的抱怨
  - 12.9剧团预算
  - 12.10管理票房收入
  - 12.11现金周转
  - 12.12结算
  - 12.13工业界资助
  - 12.14申请补助
  - 12.15兼任管理者的艺术家
- 解决办法
- 剧院管理
  - 第一章 剧院
    - 一 剧院剧团的类型
    - 二 管理机构
    - 三 公司的管理
  - 第二章 剧务人员
  - 第三章 资金
  - 第四章 收入
  - 第五章 资助收入
    - 一 公共机关的资助来源
    - 二 私营部门收入来源
    - 三 进款比例
  - 第六章 开支和预算
  - 第七章 缔约人
    - 一 管理协会
    - 二 工会
    - 三 协议
  - 第八章 签约剧院或剧团
    - 一 协商条款
    - 二 合同
    - 三 戏剧管理协会批准的标准合同
  - 第九章 信息和形象
    - 一 广告
    - 二 社论
    - 三 印刷品
  - 第十章 卖座
    - 一 推销购买的欲望
    - 二 卖票
  - 第十一章 照顾观众
  - 第十二章 内务管理
  - 第十三章 培养和招收新成员

第十四章 业余剧团管理

《艺术管理与剧院管理》

精彩短评

- 1、随便看看.....翻译得不好
- 2、老师你牛B~上完课你才知道是剧院管理啊。还搞个英文版的来让我们翻译，操
- 3、对我这个对这个行业比较陌生的人是个很好的科普类书籍。而且我发现越老的书翻译的越好。
- 4、蛮有趣的，这种行业内的很多东西还真是第一次知道。

章节试读

1、《艺术管理与剧院管理》的笔记-第7页

过去存在一个小小的有闲阶级和一个较大的劳动者阶级。没有大量的余闲，人们就要同许许多多美好的事物隔绝。----伯特兰·拉塞尔《余闲颂》一个现代的管理人员所需要的微小却又必要的技能和知识的范围大得令人发怵。例如剧院经理，他要建立和监督办公室的日常工作，既是下属职员纪律实施者又是他们的好友，他要核对现款，雇佣办公人员、清洁人员和技术员，检查空调装置，迎接新来的演员和剧团，监督节目的推销，改变票房的工作方法，拜访地方法院以申请将剧院休息厅酒吧间的营业时间延长的许可证，检查酒吧间和食品的供应储存，做详细估算，申请补助，抽时间引领观众愉快地就座，检查现款是否妥善储存，向他所属的董事会汇报，当然又要开始筹划下一季节的工作。这张令人望而生畏的单子也同样适用于美术馆总监、代理人、地区艺术官员、管弦乐队经理或电视管理人的工作。管理人员的头脑是一种稀奇古怪的混合物模式音乐与增值税统计表、艺术与制订演出计划、口授了一半的信件与激动人心的剧目广告、酒吧间的欺骗行为与地方议会的争吵，以及对那些似乎无忧无虑地欣赏着音乐或影片的观众的羡慕的混合。审查制即这样一种直接控制，其二是对演员和建筑签发许可证，其三是支持联合行动。在所有的工业国家---广义上说的三种文化传统：

- (1) 田园式传统----大部分为业余性质的歌、舞、宗教仪式等，直接来自生活经验和地方传说。
- (2) “高级”艺术---悠闲而富有的有教养阶级的娱乐，以前由私人赞助。
- (3) “中级趣味”的艺术----还算不错的中等水平的诗歌、音乐、戏剧，为工业区中产阶级而创作，构成政府施行艺术教育的主要内容。

2、《艺术管理与剧院管理》的笔记-第63页

正像他须现实地列出他的资源，负责宣传推销的管理者对他的目标，他的”产品“的性质，及他的组织机构的总的指导思想的影响也应持现实态度。(1)把潜在的观众在他能达到的范围之内，划分出来，并且鼓励尽可能多的人加入(2)偶然的观众，他们来到他的建筑，参加他的工作，不时地出席活动，而对这些人可以鼓励他们加入(3)出于不同的动机，从不同的利益角度出发的，参加活动的经常性的参加者，进而鼓励加入(4)对艺术”懂行的”观众，他们完全投身到艺术活动中，并且从经常性的出席中获得了最大可能的好处。(这星期在工资袋中奉上“买一送一”的宣传品，下星期给学生减价票，再一个星期给某些俱乐部优待票价。)(售票处开门，销售一个演出季节的戏票，引人注目的招贴宣传即将到来的活动，对经常性的参加者他提供很多帮助，使他们能从参加这些活动中得到最大的收获(如说明书，节目单，与此有关的展览，提供其他阅读材料的目录，展览会的广告，补充这些题材的剧本或音乐。))如果他举行一场当地摄影展览，他会通过一般的报纸宣传来尽可能地扩大他的潜在观众----新闻界将把它发表在简短的事情的栏目上，或许还会刊登一两张照片。他将从“偶尔的参加者”中分离出一部分人，即当地的对地方历史感兴趣的W.E.A的成员，或许，包括市镇的摄影师的当地商人组织。他将按照寄送材料的名单给经常性的参加者寄活动节目单，上演展出一览表来通知经常性参加者和主要观众们，对那些早已内心喜爱这类展览的人们，他将不仅通知他们，而且还与他们讨论演出的情况，征求他们对有关上演事宜的意见和帮助，或由此来影响其他应该参与进来的其他部分的“目标”观众。

3、《艺术管理与剧院管理》的笔记-第165页

学习一下艺术史、金融估算与预算控制、票房管理、剧场与音乐厅的私人资助、合同法、保险与广告业务、公共关系等题目。<原文开始></原文结束>

4、《艺术管理与剧院管理》的笔记-第17页

蓬皮杜艺术中心一天的节目包括：一个儿童图书展览会，一个俄国建筑展览，一次非洲原始艺术表演，经常性的图书馆和博物馆服务节目，两部好莱坞经典影片，几个在外面石板上表演的即兴节目

，一位吞火魔术师，多产的印刷所和售书业务，一场在外面帐篷里进行的健康而轻松的演出及一台简单的传统马戏表演。管理者的工作范围一般包括三方面：（1）沟通艺术家与观众之间的联系。（2）使艺术家能在特定的社区内工作（3）鼓励社区发掘自己的潜力，参与活动，教育观众，发现和培养职业艺术家。当我买肥皂时候，我买的是控制这一产品的全部权利，至于我怎样用它无关紧要。当我买歌剧票等，在任何意义上说，我都不是购买控制瓦格纳或理查德·刘易斯为我服务的权利。我签订了一个我也负有同等义务的协议。我必须象歌唱演员一样做好准备。我必须在我们共同商定的时间出息，并且必须在观众中行为得体，因为如果我不能完全履行我的义务，艺术家有权不履行合同规定的他所负的义务。

5、《艺术管理与剧院管理》的笔记-第25页

亨利·明兹伯格《管理工作的性质》：每个管理者都必须花费很多时间对高度紧张的纷乱形势做出迅速反应，这个不仅因为蹩脚的管理者一定要到危机来临时才注意到形势，也由于优秀的管理者不能预料他们的行政组织才去的全部行动的后果。每个今天在当地政府内工作的艺术管理者面临的问题之一，是保证在一个人们经常劝阻他们承担风险的环境中，保持主办人的眼光---发现令人兴奋的各种方案的能力，快速地把它们构想成一个整体，并以它们具有的充沛精力，把方案成功地付诸实现。潮流会影响场地的设计和建造，资金的分配方法，地方文化事业中宣传工具的介入方法，以及跨国组织对消遣活动的支持。尽管时下宣传只要我们鼓励年青人参加艺术活动，就可能“为明天创造一批观众”，但是我们往往莫名其妙地忽视了今天一批观众：老年人。对艺术管理者来说，这批人作为一个群体有它自己的特性。首先他们可以在艺术上花费很多时间，用不着受晚场和周末演出的限制。第二他们把和大家一起分享艺术这种交流经验的活动看得很重要。当然，他们的消费能力比较低，交通对他们是个特殊的困难，但是有心计的管理者可以为他们提供更多的实际便利，不仅仅局限在向他们出售座率只有一半的日场降价票。我们一旦中断支持一种传统艺术，我们就失去内行的观众，如果我们把被遗忘的艺术再拿出来，观众也得从新学会欣赏。保存一种传统艺术就是训练艺术家们去理解它，而且在产品与观众之间创造不间断的交流。这不是在死人上面投资，而是为了提供给活着的人一种语言而投资。

《艺术管理与剧院管理》

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.tushu111.com