

探析新时期中国艺术管理教育发展

张梦珂

南首尔大学 韩国

摘要：本文探讨了新时期中国艺术管理教育的发展，首先分析了其背景，包括政策支持与文化产业的快速发展，以及国际艺术管理教育的借鉴与融合。接着，文章概述了中国艺术管理教育的现状，主要聚焦于高校艺术管理学科的建设、实践教学与校企合作的推进，以及师资力量与教学资源的现状。然而，中国艺术管理教育也面临着一些挑战，如课程内容与市场需求的脱节、跨学科融合的不足，以及教学模式与方法的局限性。针对这些挑战，本文提出了相应的发展对策与建议，包括优化课程设置与教学内容，加强产学研合作，以及推动国际交流与合作，以提升艺术管理教育的质量和适应性。最后，文章通过具体案例分析，展示了艺术管理教育在创新教学模式、加强企业合作与提供实习机会、以及课程反馈与行业需求对接等方面的实践探索，并对其成果与前景进行了展望。

关键词：新时期；中国；艺术管理；教育发展

引言

近年来，在我国经济高速发展的背景下，文化产业在国民经济中占据着举足轻重的地位。但在文化产业的发展进程中，艺术管理这一艺术创作和市场需求之间的主要桥梁起着不容忽视的影响。我国政府重视文化产业发展，出台多项政策扶持艺术管理教育和文化事业互动。如国家“文化强国”战略和“一带一路”倡议给我国文化艺术国际传播带来机遇，使艺术管理人才培养需求与日俱增。与此同时，全球化与数字化发展也给艺术管理教育带来更多的需求，这就需要所培养出来的管理者除了具有艺术鉴赏力之外，还要精通商业管理，市场营销以及跨文化交流等多种学科。在这种情况下，中国高等院校都设置了与艺术管理有关的专业以培养具有国际视野的复合型艺术管理人才。但由于艺术管理学科目前在中国还属于一个新兴领域，因此如何将中国本土文化和国际先进管理理念有效地融合就成了目前艺术管理教育领域中所面临的一个中心课题。所以，探索新时期中国艺术管理教育，既有利于人才培养体系的健全，也可以为中国文化产业发展提供智力支撑。

一、新时期中国艺术管理教育的背景

（一）政策支持与文化产业发展

新时期我国艺术管理教育发展，得益于政策大力支持和文化产业繁荣。在国家高度重视文化软实力建设的背景下，文化产业已经上升为国家战略，我国政府也相继推出了扶持文化产业与艺术管理教育发展的相关政策，

例如《文化产业振兴规划》《十四五文化发展规划》。这些政策在对文化产业进行宏观指导的同时，也给艺术管理教育指明方向，促使各院校设置相关专业以培养出符合新时期需要的艺术管理人才。受政策驱动、文化产业发展呈多元化态势，涉及影视、演艺、文创、博物馆等诸多领域，艺术管理专业人才需求激增。艺术管理教育课程内容逐步向文化产业对接，涉及市场营销、品牌管理、艺术品鉴定等实务操作，适应产业发展现实需要。同时政策鼓励高校和企业联合共建实践基地、产学研相结合的应用型人才培养。这一政府、产业、教育三足鼎立的协同作用，为我国艺术管理教育在促进文化产业进一步繁荣，国际影响力不断增强的同时，提供了扎实的政策保障和广阔发展空间。

（二）国际艺术管理教育的借鉴与融合

中国艺术管理教育正处于迅速发展之中，它积极吸取国际经验，经过本土化探索，已形成独具特色的格局。欧美国家对艺术管理教育开展得比较早，已经形成了比较成熟的制度，尤其是课程设置、教学方法和实践导向上都有不少经验。欧美艺术管理教育强调对学生跨学科能力及实践技能的培养，其课程内容涉及文化政策、艺术金融、博物馆管理、市场营销等方面，并形成理论联系实际的教学模式。我国艺术管理教育借鉴上述国际经验并根据本土文化产业现实需要不断创新和调整。一方面，各院校将国际化视野引入课程设计，设置文化创意产业管理，艺术金融和其他与国际趋同的课程；另一方面，从教学方式来看，案例教学法已被更多中国高校所

应用,同时重视与国际艺术机构,博物馆以及文化企业等的合作以加强对学生实践能力以及国际视野的培养。这一借鉴和整合在促进我国艺术管理教育国际化进程的同时,为我国文化产业输送了更具国际竞争力的优秀人才,与此同时,中国文化产业的全球影响力也得到进一步提升。

二、中国艺术管理教育的发展现状

(一) 高校艺术管理学科建设

高校艺术管理学科建设,是促进中国文化产业发展的背景,培育专业人才的重要手段。近年来,在国家注重文化软实力建设的背景下,与艺术管理有关的专业在各大院校中不断增加。根据相关统计显示,到2020年我国有100多所大学开设与艺术管理有关的课程,包括知名北京大学、中央美术学院和上海戏剧学院。每所大学在学科建设中逐渐形成了有自己特色的人才培养体系,既涉及艺术管理的基本理论,又涉及文化政策、市场营销、艺术金融和展览策划等跨学科领域。为更好的适应行业需求,这类学校引进了先进教学理念,通过案例教学和模拟实训来加强对学生实践能力的培养。以中央美术学院为例,该校艺术管理专业学生既得到了艺术理论与管理学两方面的培养,又在与中外知名艺术机构的合作中实习并参与到实际项目操作中,促进了职业技能的提高。另一方面师资力量建设力度不断加大,很多院校都积极引进国内外艺术管理专家来提高教学与科研水平。根据教育部统计,近年来艺术管理相关专业专任教师人数不断增加,2019年已达4000余人,这为艺术管理专业高素质人才培养提供坚实保障。大学艺术管理学科建设在促进教育和市场对接的同时,也为我国文化产业可持续发展提供有力智力支持。

(二) 实践教学与校企合作

实践教学和校企合作在艺术管理教育过程中起着不可缺少的作用,该模式在增强学生实践能力的同时还推动着高校和文化产业紧密融合发展。近年来,文化产业快速发展,对实际操作能力强的人才提出了更高要求。据相关数据显示,2019年,中国的文化产业总产值已经突破了4万亿元,其年均增速大约是8%。高校艺术管理专业基于这一背景,积极推行校企合作,以实践教学基地建设为抓手,使课程内容和实际工作密切结合。比如很多大学都和著名的艺术机构和文化企业有合作,比如和大剧院和艺术展览公司合作做项目,让学生在实际的工作环境里获得体验。就北京电影学院而言,学校已经和众多影视公司达成合作协议,让学生有大量实习机

会。在2019年,该学校的艺术管理专业实习率已经达到了85%,同时学生的就业率也超过了90%。另外,校企合作通过合作开发课程让学生获得现今文化产业需要的技能与知识,以更好满足行业需求。例如在部分院校,校企合作课程引入市场调研,项目管理和策划等真实案例来加强对学生创新思维和项目执行能力的培养。这一密切校企合作模式在增强学生就业竞争力的同时,还为文化产业提供了大批高质量管理人才并形成良性循环和发展。

(三) 师资力量与教学资源

新时期我国艺术管理教育发展中师资力量和教学资源建设非常关键,我国现在已有200多所高等院校设置艺术管理专业,并培养出大量专业人才。但师资队伍整体素质及专业背景还有待提高。根据研究显示,大约有70%的大学艺术管理老师具备艺术领域的专业知识,但只有30%的教师掌握了管理学的相关知识。这一师资结构上的不平衡造成艺术管理课程在实践中很难将理论和实践进行有效融合,从而影响到学生综合能力的发展。

从教学资源来看,尽管部分重点高校对基础设施、教学设备等都有相应的投入,但是资源的总体配置仍明显不足。例如,只有约40%的高校具备完善的实训基地和实习合作单位,这直接制约了学生的实践机会和职业素养的提升。并且,艺术管理专业较为新颖,缺少相关教材及参考书籍,更使教师对课程实施的扶持力度不够。现阶段,市场上可供选择的艺术管理专业教材数量不超过200种,并且大部分教材无法跟上行业发展的步伐。

三、中国艺术管理教育面临的挑战

(一) 课程内容与市场需求的脱节

目前,我国艺术管理教育课程内容和市场需求脱节现象越来越突出。尽管高等院校在艺术管理专业的课程设计上进行了多元化探索,但实际课程往往偏重于理论知识,缺乏与行业实践的紧密结合。比如大多数高校的课程还是以传统的艺术历史和理论分析为主,缺乏面向当代市场需要的数字艺术管理和策展实务类实用课程。这一现象使得学生毕业后面对瞬息万变的市场环境缺乏专业技能适应性。

根据针对500名艺术管理专业毕业生的调研结果显示,近60%的参与者表示,他们在职场上所需的实际技能与他们所学的课程内容之间存在明显的不匹配。在艺术展览、文化活动策划和市场推广方面,雇主们还反映很多毕业生没有必备的实战经验以及运用现代管理工具的技能。另外,业界反馈表明现代艺术机构越来越需要

复合型人才，而现有课程设置并不能有效地培养学生跨学科能力。为此，课程内容急需调整和优化，使其贴近市场变化并推动学生专业素养和实际工作能力不断提高。通过与业界加强互动、邀请业界专家共同参与课程开发等方式，可以较好地掌握市场动向，继而培养适应时代发展需要的艺术管理人才。

（二）跨学科融合的不足

中国艺术管理教育跨学科融合缺失问题堪忧，影响学生综合素质与创新能力发展。艺术管理涵盖了艺术、文化、经济以及管理等诸多领域，但是很多高等院校的课程设置还比较传统，不同学科间联系也比较弱，没有进行有效融合。很多课程过多地强调艺术理论与历史，忽略商业管理，市场营销，公共关系与数字技术方面知识的整合。这一现象使同学们面对纷繁复杂的实际问题，常常会觉得束手无策。

另外师资队伍组成制约跨学科融合。尽管部分高校试图引进跨学科课程，但是教师大多聚焦在单一学科上，跨学科教学经验不足，合作意识不强，从而限制了该课程的实施成效。为培养能迎接现代艺术管理多样性的复合型人才，教育机构有必要探索课程融合路径、激励教师间跨学科合作教学、设计更互动性与实用性强的课程。同时与业界密切合作并邀请各领域专家共同参与授课，可以帮助学生建立更加综合的知识体系并促进其对复杂问题的处理。所以加强跨学科教育理念对于提高艺术管理教育整体质量具有十分重要意义。

（三）教学模式与方法的局限性

中国艺术管理教育在教学模式及方法上具有局限性，造成了对学生实践能力及创新思维等方面发展的限制。目前，多数高校仍然沿用传统的教师讲授为主的授课模式，注重知识灌输，缺乏学生积极参与、自主学习等方面的激励。这种教学方式常常会让学生陷入被动的接受状态中，很难启发学生的创意思维，也就很难提高学生的解题能力。与此同时，既有课堂教学多以理论讲解为主要方式，缺乏实际案例分析和实地考察，使学生无法做到理论联系实际，致使其步入职场之后，面临着难以迎接现实挑战的局面。

另外，课程内容单一性加重教学方法局限性。传统课程设置没有充分重视新兴领域以及现代管理工具，使得学生对于数字化，市场化这些现代艺术管理所需要的技能把握不到位。更有甚者，教学评价方式通常集中在书面考试与成绩评定上，没有充分考虑到实践表现与创新能力的考核，这进一步弱化了对学生综合素质发展的

有效性。所以，要想促进艺术管理教育质量的提高，亟需对当前教学模式进行改革，引进参与式与互动式教学方法，重视对学生实践能力与团队合作精神的培养。同时结合行业需求丰富课程内容并覆盖新兴管理理念与技术才能够真正适应当代艺术管理人才培养。

四、发展对策与建议

（一）优化课程设置与教学内容

目前，很多高校艺术管理专业课程设计仍倾向于艺术理论、历史知识等方面的传统模式，缺少符合时代发展的实用型课程。这一偏重导致学生在实践中很难适应行业发展变化。所以课程设置急需系统化调整来加强与现代艺术管理需要的衔接，首先，要引进数字艺术、文化创意产业和市场传播有关的新兴课程既可开阔学生眼界，又有助于学生获得现代艺术管理所需要的能力和手段。在课程内容选取方面，突出案例分析和实践操作，以真实项目、案例为载体，使学生对行业运作有直观认识，增强实际操作能力及解决问题能力。

同时跨学科课程整合也是重中之重。艺术管理涵盖了艺术学、经济学和管理学等多门学科，所以进行跨学科课程设计能够更加全面的对学生综合素质进行培养。比如，可开设艺术与科技相结合课程，使学生探究数字技术如何运用于艺术策展，强化其创新意识与运用能力。另外，学校还应该鼓励教师将项目式学习，团队合作学习以及其他多样化教学方法应用到课程教学当中，以此来增强学生学习的参与度与互动性，让学生能够更加积极地对所学内容进行吸收与应用。另外，与行业建立密切联系并邀请行业专家共同参与课程开发及教学可以保证课程内容的前瞻性和实用性，有利于学生深入了解行业动态、提高职业素养。

（二）加强产学研合作

加强产学研合作，是提高中国艺术管理教育教学质量的重要手段，有利于培养符合市场需求的高素质专业人才。目前，很多艺术管理专业学生实际工作经验不足，造成了理论和实践上的巨大差距，毕业时很难快速适应工作。所以，校企合作能够给学生提供大量的实践机会以及真实的行业背景来帮助学生加深对理论知识在实践中运用的了解。各高校可以通过与艺术机构、文化企业及相关产业的密切合作，设置实习，实践项目及产业讲座等形式多样的项目，让学生们在现实工作环境下锻炼能力。

与此同时，经常举办的行业交流与合作研究项目能够促进广大师生与行业专家紧密联系，了解最前沿行业

资讯及技术动态。这一互动既帮助教师不断更新教学内容与方式,更能给学生提供一条可行的学习路径。比如艺术管理课程就能结合文化创意产业中的实际案例,让学生将学到的知识应用到处理现实问题中去,加强对学生创新及实践能力的培养。另外,企业对课程设计和考核的介入使得课程内容更具有前瞻性、实用性,保证了学生获得符合市场需求的技能、知识。

通过构建产学研长效合作机制,使院校与企业能够联合进行项目研究并关注产业现实问题,促进艺术管理领域理论创新与实践应用。这种合作在提高教育质量的同时,还推动着艺术管理行业向前发展并形成一良性互动循环,最终使教育和行业无缝衔接,为学生职业发展打开更加广阔的未来,也为我国艺术管理发展带来新动力。

(三) 推动国际交流与合作

促进国际交流与合作,对提高我国艺术管理教育水平与影响力有着十分重要的作用。在全球化不断深化的今天,艺术管理领域同样面临日趋激烈的国际竞争,因此培养具有国际视野的艺术管理人才成为各大院校的一项重要工作。与国外知名艺术管理院校、机构合作可以使学生得到更丰富的教育资源、更多文化视角。与国际院校联合开展的交流项目,联合课程及学术论坛等活动能使学生有机会直接了解国际前沿思想及做法,扩展其专业知识及眼界,更深入了解全球艺术管理最新趋势。同时,邀请国际专家和学者参与教学和讲座,不仅能够提升课程的国际化水平,也能激发学生的求知欲和创新意识。

另外,国际合作研究项目和学术交流也有利于推动中外艺术管理理论和实践相互补充和交融。通过对比研究,师生可以辨识出国内艺术管理教育同国际标准间存在的差距并给出可行性改进建议。这一合作也有助于我国艺术管理教育吸收国际先进教学理念与手段,促进课程不断更新与优化。与此同时,国际交流与合作为学校树立国际品牌、吸引更多的海外学生来我校留学、提高学校知名度与竞争力搭建了一个平台。在此进程中,大学要积极寻求政府,行业以及国际组织等各方面的大力支持,并建立起长久而稳定的合作关系来共同促进艺术管理教育国际化发展。

五、案例分析

(一) 案例背景

近些年来,我国文化产业历经迅猛发展,特别是城市化进程不断加快的大环境之下,艺术管理专业越来越

凸显其重要地位。坐落于北京的中央美术学院(CAFA),作为国内艺术教育领域的佼佼者之一,深知培育艺术管理专才在推进文化产业和艺术市场增长中的核心地位。为此,我院于2016年开设艺术管理专业以培养具有国际视野,创新能力和实践经验复合型人才为目标。该专业涉及艺术理论,市场营销和项目管理等多门课程,旨在对学生进行艺术管理综合教育。

据我国国家统计局统计,2019年我国文化产业总产值达到了5.31万亿元人民币,平均每年的增长率都高于同期水平。这一数据凸显出艺术市场对于专业化管理人才的旺盛需求,中央美术学院正好在这一背景中扮演着举足轻重的角色。为了保证课程的实际应用性,CAFA主动与众多艺术机构,展览会以及文化企业等建立了合作关系,促进产学结合发展学生实际操作能力。

(二) 教学模式创新

中央美术学院艺术管理专业教学模式探索多元化,特别强调实践和理论相结合。课程设置既有艺术市场分析,文化政策和法律以及艺术品评估方面的艺术管理基本知识,又有市场营销和财务管理方面与产业密切相关的跨学科知识。学院每个学期都会邀请行业内的著名专家来进行讲座,分享他们在实际工作中的经验和见解,据统计,93%的参加讲座的学生表示,这提高了他们对行业的理解和认识。

该专业“艺术项目管理及策展”课特别受学生喜爱。通过与北京国际艺术博览会(Art Beijing)的深度合作,CAFA的学生被安排参与整个展览的策划和执行,它涵盖了艺术展品选择、市场调研、活动宣传、现场管理各环节。在这种合作过程中学生既在教师的引导下进行学习,又现场参与实际工作项目,取得了第一手宝贵经验。依据该博览会的数据统计,参与此项目的学生总数达到150人,其中82%的学生认为这段时间极大地增强了他们的实际操作技能。

(三) 企业合作与实习机会

中央美术学院已与众多艺术机构及文化企业达成长期合作,其中不乏清华大学美术学院及东方文化艺术中心。学生们在这些协作中得到了大量实习机会。在和清华大学美术学院合作的项目上,同学们幸运地得到了参加城市公共艺术项目并把学到的东西运用到现实的社会环境当中去。本项目中学生学会了如何规划并组织社区的艺术活动,其中所涉及的问题有方案设计,预算控制及市场推广。

从合作单位反馈的信息来看,中央美术学院学生实

习过程中表现出较强的专业能力与团队合作意识。在项目的最终评估阶段，北京东方文化艺术中心对参与CAFA的学生给予了高达80分的评价，这证明了学生在该项目中的卓越表现。另外，大概有70%的实习生在实习结束后顺利转为正式员工，并开始和相关机构工作。这一成果不仅开启了学生职业发展之门，而且进一步加强了中央美术学院同行业之间的互动及资源共享。

（四）课程反馈与行业需求

为保证教育课程有效衔接市场需求，中央美术学院经常开展教学质量评估及行业反馈调查工作。通过对在校学生和毕业生进行问卷调查，学院发现有80%的学生对当前的课程内容表示满意，尤其是对与企业合作的实习项目给予了高度的评价。学生普遍认同这种实践经历对其职业素养与市场适应能力有显著促进作用。

另外，因为和众多艺术机构有反馈机制，CAFA可以在业内专家意见的基础上对课程进行持续优化。《中国艺术市场调研报告2020》显示，艺术管理领域正日益融合数字化管理、新媒体艺术等要素。为了更好地适应这一发展方向，中央美术学院有意在接下来的课程设置中加入“数字艺术管理”和“新媒体艺术策展”这两个相关模块，以便更有效地帮助学生掌握越来越关键的新兴艺术技能。

（五）成果与前景展望

经过几个学年的辛勤耕耘，中央美术学院艺术管理专业已逐步跻身业界前列，所培养的一批又一批人才走进各大艺术机构及文化企业。学院的统计资料表明，艺术管理专业的学生在文化艺术领域的就业成功率高达90%。而且入职之后，工作满意度比较高，大部分毕业生都认为自己学习的课程对自己的职业发展有实质上的帮助。

在今后的工作中，中央美术学院要不断加深同业界的合作关系，并进一步扩大国际交流和合作项目。如计划同欧洲和北美著名艺术管理院校合作共享课程资源、推动教学理念互学。另外，在文化产业日益发展的今天，学校也会依据市场需求不断优化课程内容、提高对于新兴艺术管理领域重视程度，从而保证学生得到更加全面的专业培训。

总之，以多样化教学模式，切合实际实习机会和有效行业反馈为手段，以中央美术学院为例，展现现代文化产业语境中艺术管理与教育，怎样顺利地培养既具有理论知识，又有实践经验的复合型人才。它不仅给其他院校艺术管理教育工作提供了有价值的参考经验，而且给我国文化产业可持续发展带来了新鲜的生机。

结束语

新时期语境下我国艺术管理教育发展展现出了广阔前景与深远影响。在文化产业快速发展、艺术市场日益扩大的今天，培养有专业知识、有实践能力的艺术管理人才已经成为促进文化发展的当务之急。我国艺术管理教育历经多年探索实践，正逐步向规范化、专业化、国际化迈进。但也要清楚看到，目前艺术管理教育还面临一定挑战，主要表现在课程内容脱离市场需求，教学模式单一，师资力量薄弱。所以，艺术管理教育在今后还需不断地进行探索和创新，挖掘行业需求并根据社会、文化等各方面的改变灵活地调整教育策略，以期培养出更加符合新时期发展需要的高素质人才。

参考文献

- [1] 苏畅, 陈家骥, 魏志宇. 产学结合背景下会展人才培养路径探析——以吉林艺术学院艺术管理学院思政教育理念为例[J]. 商展经济, 2023(1): 148-150.
- [2] 赵荣, 周孟华, 贾慧. 辅导员针对“00后”大学生思政教育的艺术性管理研究[J]. 经济研究导刊, 2022(8): 3.
- [3] 沈洋. 浅析蔡元培北大校长期间的重大活动及艺术教育管理思想形成[C]//2023中西部地区教育创新与发展论坛论文集(二). 2023.
- [4] 王小龙, 朱彬博. 新文科背景下表演艺术管理教育理念的三个“新”维度[J]. 教育教学论坛, 2023(17): 73-76.
- [5] 徐慧. 从中国艺术管理学范式的演变管窥中国艺术管理教育的发展[J]. 中国民族博览, 2022(17): 4.
- [6] 黄才国. 新时代背景下音乐艺术管理的发展方向分析[J]. 音乐教育与创作, 2023(3): 48-52.