

艺术管理如何促进文化产业的发展探讨

刘俊汝

烟台大学人文学院

【摘要】在社会飞速发展的带动下，物质文化内容也得到了切实的不断完善和丰富，从而促进了社会群体的文化鉴赏品味的逐渐提升，特别是在我党召开十八大会议之后，逐渐的增强了对文化产业的扶持力度，这就充分的说明了我国文化领域的建设进入到了新的阶段。在发展中逐渐的增强艺术管理是文化产业创新工作的重要基础，艺术管理不但在促进文化产业生产方面效率方面具有重要的作用，并且也可以带动文化产业消费者自身鉴赏能力的提升。但是就当下实践情况来看，我国对于艺术管理的认知还没有达到成熟的状态，并且专门的额研究发展和教育模式也还处在起步的阶段，中国艺术管理工作还拥有较强的发展空间。对当前国内外艺术管理的发展脉络进行梳理我们可以对产业发展趋势进行总结，并且对艺术管理与文化产业关系以及艺术管理在文化产业发展方面的重要作用加以深入的分析，为我国艺术管理和文化产业发展提供需要的理论支持。

【关键词】艺术管理；文化产业；发展；促进策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.487

引言

在社会经济飞速发展的推动下，科学技术水平随之得到了显著的提升，与此同时人们的生活模式也发生了巨大的变化，为文化产业的发展带来了诸多的助益。科学技术水平的不断提升，再加上网络技术的良好发展，使得文化产业在各个领域之中大范围的普及。新媒体技术和设备得到了切实的运用，为文化产业的发展起到了积极的促进作用，当下各类文化节目层出不穷，为人们创造了多种多样的娱乐活动，并且也切实的丰富了人们的精神生活。再有，新型信息技术的运用有效地充实了文化的形态，诸如：手机文件、电子票务等等，都会对文化节目的播出渠道形成一定的扩展的作用，推动了文化产业朝着多样化的方向迈进。我国文化产业的发展呈现出了多样化的态势，文化产业的发展也随之不断的变化，在整个过程中，文化产业也遭到了诸多的阻碍。我国为了切实的对文化产业加以规范，在充分结合各方面实际情况的基础上制定了专门的政策来为文化产业的发展制定了相关政策，并且为产业规模的不断扩展起到了积极的作用，增强了我国文化产业在国际市场上的综合实力。就当下实际情况来说，我国文化产业尽管发展十分的迅速，但是其发展水平相对较低，并且也无法满足人们的实际需要。其次，我国文化产业当下还没有形成完善的市场机制，所以在实践发展的过程中往往会遇到诸多的问题，还需要我们切实的不断提升艺术管理的水平。

一、艺术管理与文化产业的关系分析

艺术管理最为突出的特征就是以当代管理理念为核心理论基础，在对艺术特征加以全面了解的前提下，结合文化市场的需要，对艺术活动进行全面的的管理。文化产业在我国经济发展中起到了重要的作用，在增强国家综合实力方面具有

较强的现实意义。

（一）艺术管理与文化产业生产主体之间的关系

艺术管理在促进艺术机构的文化素养方面具有重要的作用。

现代文化产业发展中艺术机构是其中的主要参与者，就其实质来说属于社会群众欣赏艺术的媒介。借助艺术管理对于增强艺术机构内工作人员的专业水平，审美能力以及创作能力都可以起到良好的作用，这样才可以为艺术机构的文化传播给予良好的辅助。

首先，艺术管理能够促进艺术组织的规范化水平的不断提升，借助管理工作可以实现艺术生产主体之间的信息分享、交流和实践运用，促进各个主体之间的密切的练习。艺术的发展和传播都需要信息的交流，所有的艺术传播者都需要对与他人的沟通交流给予关注，这样就可以形成完善的艺术组织结构，从而促进信息传播效率的不断提升，切实的为社会发展提供支持。利用管理也可以促进各个艺术组织之间进行相互借鉴和优势的互补，从而保证所有的艺术作品和工业生产流程不断的完善^[1]。

其次，艺术管理在促进文化产业内部专业人才发展方面具有重要的作用，艺术管理牵涉到的层面较多，所有的管理人员要想确保自身艺术管理的效率和质量，那么最为重要的就是需要保证满足职业素养以及专业的需要。加大力度全面实施艺术管理工作，推动社会精神文明的发展，这样就需要对专业人才的培养给予更多的关注，这些人才是文化产业发展所必须的专业人才。所以，艺术管理应当结合相关责任机制以及绩效评价模式来对专业人才结构加以完善，促进专业人才的整体专业水平的不断提升，为文化产业发展给予必要的支持。

艺术管理对于市场作用的发挥可以起到积极的作用。市场是文化产业发展的基础，并且从某种层面上来说可以将文化产业发展加以反映。通过市场调查和管控，能够为文化产业的发展起到良好的辅助作用。就实际情况来说，我国艺术管理行业的发展相对较晚，并且因为受到市场规模的影响，并没有形成完整的行业管理程序和标准，社会各界对这个方面的认识还存在诸多的问题，所以充分结合市场情况来对艺术管理加以综合分析，正确的看待文化差异的问题，对于发展中所具有的优越性以及涉及的各个问题加以综合分析，从而将市场潜能充分的挖掘出来。

（二）艺术管理与文化产业消费主体之间的关系

文化艺术产品在促进民众文化艺术水平方面具有重要的作用，但是文化产业与工业等这类盈利性的产业存在明显的差别，其所创造出来的文化产品都需要满足消费者的审美需要，对于精神境界和艺术品味的要求相对较高^[2]。就当下实际情况来说，中国的文化产业种类逐渐的增加，但是因为文化产业起步较晚，所以还没有形成良好的文化经营模式。因为消费者自身的审美特征，文化产业无法采用薄利多销的方式来满足人们对文化产品的实际需要，结合艺术管理能够有效的促进消费者审美意识、鉴赏水平得到了显著的提升，对消费者产生了良好的艺术熏陶，这样也有效的增进了文化产品和消费者的匹配度，切实的满足消费者的实际需要。因数管理可以利用多种方式来增强消费者的文化艺术素养。诸如：歌舞、园艺、体育、绘画等文化活动，能够有效的促进消费者的审美综合能力，从而切实的满足人们不断增长的精神文化的需要。文化组织是组织开展各科文化活动的执行者，可以利用艺术管理来增进消费者与文化活动的融合，这样才可以确保在满足消费者的审美需要的前提下尽可能的提升消费者的艺术鉴赏能力。

二、艺术管理对文化产业的发展作用分析

艺术管理通过对文化产业的生产者、消费者和管理者加以管理，从而为文化产业的发展给予辅助。其次，艺术机构和组织所生产出来的产品具有一定的特殊性，并且还拥有明确的意识形态属性和导向的功能，在推动发展方面起到了重要的作用。

（一）艺术管理有助于提升文化产业生产主体的生产效率

艺术管理专业可以从市场的角度来对文化产业加以综合分析，这样就可以准确的判断出与企业管理存在关联的因素，从而为企业文化管理工作水平的不断提升起到积极的作用，不断增强企业的凝聚力。只有切实的不断提升文化艺术管理工作的水平，才可以保证文化产业得以稳定健康发展，只有将管理工作的作用发挥出来，才可以推动实践工作的有序高效的开展^[3]。艺术管理在促进艺术生产机构的工作效率和水平方面具有重要的作用，要想切实的提升艺术管理工作的水平，还需要管理机构与各个部门之间进行通力的协作。但是就当下实际情况来说，我国艺术管理机构领域表现出了分散的状态，在资金支持方面明显不足，从而会对管理工作的实施形成诸多的阻碍。艺术管理可以说是各个管理机构之间沟通的纽带，能够协助各个部门进行信息的共享，增进各个结构之间的联系。也可以采用人才引进的方式来促进管理工作效率和效果的不断提升，利用人才和技术因素来实施市场的扩展，借助艺术管理创设出完整的、开放的、优势互补的文化产业协同发展的基本原则，也可以将各个领域自身的优越性充分的发挥出来，促进文化产业市场的快速稳定的发展。

（二）艺术管理有助于提升文化产业消费主体的鉴赏水平

文化领域的发展可以切实的反映出国家和民族的精神风貌，中国拥有五千年的发展历史，其中积累了大量的优秀的传统文化，在推动社会变革方面起到了重要的作用。各个阶段的文化艺术作品都会对消费者的思想和行为造成巨大的影响，培养消费者审美情趣和思想意识的过程中也可以产生各个时代的社会风气和道德风尚^[4]。当下我国正处在生产型社会朝着消费型社会转变的阶段，各种新型的科学技术为消费者带来了充足的空间，消费者对文化的诉求的严格标准并没有形成。优秀的文化产品可以说是中国特色社会主义核心价值观发展的重要载体，这类产品可以与消费者形成情感方面的联系。借助艺术管理，能够在多个方面创建以人民为核心的创作导向，从而形成标准的文化艺术产品，促进文化艺术产品品质的不断提升。

（三）艺术管理有助于促进文化产业的健康发展

（1）艺术管理有利于营造健康的文化艺术发展环境。文化产业发展需要满足健康需求，这也是进行艺术管理的主要

目的之一。在互联网背景下各种文化良莠不齐，这就需要对健康文化进行宣传，对非健康文化进行剔除，从而取其精华，弃其糟粕。艺术管理就像一只看不见的手，将不良文化阻挡在门外，从而引导人民群众健康的文化追求。在这种背景下，艺术管理有利于营造健康的文化艺术环境，通过相关法律法规的制定，保障文化组织和机构的正常经营，促进积极文化作品的产出^[5]。

(2) 艺术管理有利于保障传播内容更加符合社会主义核心价值观。文化产业是在中国特色社会主义核心价值观指导下不断发展进步的。但是，目前文化产业发展出现急功近利的现象，部分文化工作者在利益驱使下丧失初心，生产快餐式、机械式，甚至是低俗恶劣的文化作品。这些作品的产出，影响到整个文化产业的健康发展^[6]。艺术机构作为社会文化传播的主要载体，对于社会发展及变革会产生深远影响，甚至直接影响社会稳定与和谐的局面。低劣的文化产品将会严重污染人民群众的文化认知，与社会主义核心价值观是相背离的。通过艺术管理可以保证文化作品具备弘扬正能量、彰显社会主义核心价值观的作用，具备正确的导向意义。

三、文化产业的发展趋势分析

(一) 文化产业的生产主体正迈向人工智能

时代人工智能技术通过科技手段实现跨领域无距离无缝传播。抖音短视频平台进行中国功夫、刺绣、古琴等传统艺术的宣传。智能APP会通过人工智能算法对用户的需求进行记录，并在后续浏览中进行匹配性的供给。这充分体现出多元化媒体与人工智能为生产者提供更新的手段和方式。通过人机交互形式可以有效缩短文化生产者的工作效率，节约成本。使用大数据AI技术对目标市场需求分析，并通过抓取消费者的行为数据，分析产品使用规律，将繁琐工作自动化^[7]。

(二) 文化产业的消费主体正迈进大众化时代

与传统舞蹈、歌剧、交响乐等文化产品对消费者具有较高门槛相比，数字化发展及新媒体的出现，大大降低了消费者的消费成本，使文化产业进入了大众消费时代^[8]。同时，消费者对抖音、微博等新媒体的兴趣超过了传统媒体，这也对文化产业的分布产生了较大的影响，主要表现为对数字化的文化产品需求激增。同时，文化产业消费主体与一般消费

主体具有明显的区别，消费过程中存在一定的审美属性，消费者产生了对文化产品及艺术产品的审美再创造，形成了文化、艺术消费行为区别于一般消费者行为的特殊之处。而数字技术不仅可以让大众更快地接触到文化产品，而且还可以通过网络平台的评论功能，加快审美再创造的过程^[9]。

结束语

中国对艺术管理和文化产业的相关研究起步较晚，还有很多的相关概念需要厘清。大数据、人工智能时代的到来，也从根本上改变了文化产业生产主体、消费主体和管理主体的行为模式。通过以上研究，我们了解到艺术管理具有较强的理论属性和实践需求。为此，要想提高艺术管理认知，各管理机构和院校需要加大管理投入，尤其注重艺术管理的力度和水平，明确对应人才培养标准，促进文化艺术的丰富和发展。希望不断加强有利于丰富中国理论界关于艺术管理的研究，明确艺术管理的作用和影响，从而更好地助力文化产业发展，更好地满足中国特色社会主义文化建设需要，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

参考文献

- [1] 李杰. 试论艺术管理如何促进文化产业的发展[J]. 北京社会科学, 2021(04): 98-105.
- [2] 张杨. 文化艺术管理对于文化产业发展的促进作用[J]. 食品研究与开发, 2021, 42(03): 233.
- [3] 谢千红. 文化艺术管理对文化产业发展的价值探讨[J]. 戏剧之家, 2020(23): 197-198.
- [4] 王艺铮. 文化艺术管理对文化产业发展的作用[J]. 黑龙江科学, 2018, 9(06): 48-49.
- [5] 胡乐. 浅谈我国文化产业发展与艺术管理人才建设[J]. 当代音乐, 2016(03): 95-96.
- [6] 岳亚. 文化艺术管理对文化产业发展的作用[J]. 山东农业工程学院学报, 2020, 37(08): 153-158.
- [7] 秦璇, 李秋萍. 文化艺术管理对文化产业发展的作用[J]. 艺术管理(中英文), 2019(03): 66-71.
- [8] 田川流. 论我国文化与艺术管理的当代特征[J]. 齐鲁艺苑, 2017(02): 118-124.
- [9] 刘贝妮. 文化艺术管理对文化产业发展的作用[J]. 高教探索, 2015(08): 94-98.