

出國報告（出國類別：其他）

參與上海音樂學院藝術管理週活動 及藝術管理系交流計畫

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：陳樹熙主任 副教授

派赴國家：中國-上海

出國期間：103年6月22日至103年6月23日

報告日期：103年10月13日

摘要

本次參訪帶領本系二年級行政組學生前往上海音樂學院參與上海音樂學院第二屆「音樂經紀－製作人 PK 賽」活動。

此次比賽為青年藝術家/團體塑造形象並策劃專場演出，並由業界專家擔任評審，藉此拓展學生們的國際視野，同時也創造一個與業界人士互相交流的寶貴機會與平臺。此外，將至上海音樂學院藝術管理系參訪，並拜訪臺籍系主任黃韻瑾老師與音樂工程系系主任陳強斌老師，使學生能夠藉此學習國際活動舉辦之流程與規模。

目次

目的.....	P. 4
過程.....	P. 5
心得與建議.....	P. 12
附錄.....	P. 18

目的

上海音樂院是在中國上海首屈一指的音樂藝術學府，其中藝術管理系更是與本校應用音樂系藝術管理組大有相似之處，而且在未來的 10 年內，根據淡江大學大陸研究所暨未來研究中心副教授王玉民在「兩岸共同市場基金會全球資訊網」上所做一文指出，兩岸的市場將會是未來必定的趨勢，因此就現在年輕一代培養中國方的人脈也是目前最為緊迫的需求。

此外，在未來的市場中，中國無疑將會成為世界的市場，因為其龐大的人口紅利，將會衍生出極為豐厚的利潤，與此同時，因為中國的人際處世方法與台灣也是完全的不一樣，因此在未來有機會跨足兩岸市場時，熟悉對岸的操作與人脈的人才就將會成為最炙手可熱的絕代新星，而上海，身為中國大陸已擁有高度開發的城市而言，當地的音樂學院，上海音樂學院，更無疑是當地最富盛名的區塊，除此，上海也因為其交通之便利，更是擁有來自世界各地不同的人文風景，將會是一塊適合多方位交流與教學的地區。

上海音樂學院所舉辦的 2014 上音藝術管理周活動事實上就是一個培養雙方藝術管理人才非常好的活動，藉由舉辦活動讓兩岸的學生能夠交流學習，同時藉由這個活動讓兩岸的藝術管理人才競爭，互相學習彼此的優點並且發現自己的缺陷，以達到良性競爭的成長

同時也會在上海音樂學院進行講座，講題為「從指揮、創作、行政角度看管弦樂團的過去、今日與未來」讓台灣的學生與上海及各地而來的學生一起上課，讓台灣學生發現上海大陸學生的專注及對問題的敏銳，互相觀摩學習、並且成長。

過程

日期	地點	行程	備註
Day 1	台北-上海 上海音樂學院	去程 比賽前置準備工作 (活動行程請參閱附件資料)	
Day 2	上海音樂學院 藝術管理系	拜訪藝術管理系系主任黃韻瑾，並商討兩系後續之合作計畫及締結姊妹系之兩岸學術合作交流計畫。至上海音樂學院藝術管理系進行講座，講題為「從指揮、創作、行政角度看管弦樂團的過去、今日與未來」	
Day 3	上海-台北 上海音樂學院	拜訪音樂工程系系主任陳強斌老師，並參觀音樂工程系之相關教學設備。 回程	

1. 參與藝術管理周活動 2. 第二天參訪上海交響樂團 3. 拜訪上海音樂學院音樂工程系陳強斌老師

2014 艺术管理周 活动一览表

Time Table of 2014 Arts Administration Week

日期 Date	时间 Time	活动 Activities	地点 Place
6/20—22 09:00 – 17:00		音乐经纪-制作人 PK 赛 演出交易会 Artist Manager-Producer Competition - Exposition	北楼一楼 N Lobby
6/20 五 Fri.	19:00 – 21:00	专题讲座：新加坡艺术节的节目规划与运营策略（拟） 主讲人： 新加坡艺术节执行长 李楚琳 Keynote Speech: Programming of SIFA Speaker: Lee Chor Lin, CEO of SIFA	北 216 N216
6/21 六 Sat.	09:00 – 12:15	艺管新鲜人模拟面试 Arts Management Mock Interview	北 415 N415
	14:00 – 16:30	节目与观众—区域型演出场馆 CEO 论坛 "Programming and Audience Development" Regional Theatre Managers Forum	排演中心 308 Studio 308
	17:30 – 20:00	艺管料理之夜 Party	北 416 N416
6/22 日 Sun.	12:30 – 16:15	音乐经纪-制作人 PK 赛 推介演出 Artist Manager-Producer Competition – Showcase	排演中心 308 Studio 308
	16:45 – 18:00	音乐经纪-制作人 PK 赛 议价谈判 Artist Manager-Producer Competition - Negotiation	
	18:30 – 19:30	2014 艺术管理周闭幕式暨颁奖典礼 Award Ceremony	

主办 上海音乐学院艺术管理系

Organized by Department of Arts Administration at SCM

合作单位 森海塞尔上海音乐厅

supported by Sennheiser Shanghai Concert Hall

上海音樂學院藝術管理系簡介

上海音樂學院藝術管理系（Department of Arts Administration, Shanghai Conservatory of Music）專業始建於 2002 年，2003 年 9 月正式建系，依託上海音樂學院卓越的聲譽及周邊雄厚的文化藝術資源環境，秉承上音卓越的教育傳統，致力於為中國社會培養具有國際視野的一流藝術管理專業人才，促進文化產業的發展。上音藝術管理系自 2004 年起全面招收一本生，並與復旦大學進行聯合辦學——新生進入復旦大學進行為期一年的經管類學科知識學習；二年級起回到上海音樂學院進行精英式的藝術涵養與藝管專業的深化教育。聯合辦學讓學生獲得綜合性大學及藝術學院精品教育的雙重資源，形成優勢互補。2011 啓動的新課程包含四個模組：“演出策劃與經營”強調演出製作與院團/場館管理，“藝術行銷與傳播”注重藝術與商業結合，“國際演藝經紀”注重外語、法律及談判能力，“新媒體藝術管理”強調科技藝術的項目管理能力；學生畢業前必須完成至少一個模組課程，並撰寫相關主題論文，以培養特殊專長。在本系課程架構下，學生自二年級起展開各項實踐工作：通過執行校內各系演出活動，及自行策劃的品牌活動《藝術管理周》，訓練同學策劃構思與實務操作的能力；本系與上海大劇院、上海音樂廳、上海之春國際藝術節、上海文化廣場簽訂實習基地協定，提供校外實踐的平臺。畢業班學生必須通力完成“獨立製作”——自主策劃募款執行一個展演專案，培養獨立思考且分工合作的團隊能力。除國內實習機會外，每年選拔部分學生赴海外藝術機構實習 2-4 個月。上海音樂學院藝術管理系以“真誠、積極、堅忍、考究、雙贏”為系訓，為日趨全球化與產業化的藝管行業輸送與國際體系接軌的複合式人才。

上海音樂院 藝術管理系黃韻瑾主任簡介

黃韻瑾主任

學歷

- n 紐約哥倫比亞大學 藝術管理碩士
- n 臺灣大學 農業化學系學士

專長

- n 文化產業園區戰略規劃
- n 藝術展演空間規劃及營運
- n 國際展演製作行銷
- n 國際藝術節策劃執行
- n 國際表演藝術經紀
- n 藝術與企業品牌策略

主要經歷

2007.8~ 迄今 上海證大喜瑪拉雅置業有限公司 營運副總經理

- n 負責「證大新藝術館」規劃及營運籌備
- n 負責「喜瑪拉雅兒童藝術館」規劃及營運籌備
- n 主導多功能劇場「大觀舞臺」空間規劃、營運籌備及開幕首演音樂劇製作
- n 證大朱家角西鎮專案「譚盾音樂廳」規劃、營運及首演實景劇製作
- n 「證大喜瑪拉雅創意商場」市場定位及招商策略
- n 「證大喜瑪拉雅中心」專案品牌策略及公關統籌

2006~2007 故宮博物院 行銷顧問暨項目策劃人

- n 2007「故宮戶外藝術節」總策劃
- n 臺北故宮博物院正館重新啓用行銷策略與公關活動規劃監督
- n 臺北故宮博物院正館重新啓用開幕典禮總策劃

2001~2006 台新銀行文化藝術基金會執行長

- n 營運「台新銀行文化藝術基金會」五年內成爲本國企業基金會的標竿之一，法國文化部主動參訪對象。
- n 邀請藝術評論家長期觀察臺灣藝術生態變化，定期發表年度生態報告，協助環境健全發展。
- n 擬定企業公益行銷策略，整合集團內部資源，執行效益五年成長五倍。
- n 創辦「台新藝術獎」--建立超越政府及民間各大獎項的公信力及國際知名度，獲得表演藝術及視覺藝術專業界一致肯定。
- n 規劃「台新金控藝文中心」成爲企業爲社區藝文活動服務的視窗與園地
- n 擔任企業美學及創意總監，協助藝術品購置典藏，開發各項獨家設計禮品，協助將金融產品與藝術結合，提升產品藍海競爭力

1999~2000 臺灣地區文化藝術環境改造協會秘書長

- n 負責政府機關及民意代表遊說，成功促成華山創意園區保存與再利用
- n 協助建築師與學者古跡再利用空間規劃，主導第一部「華山藝文特區」民間版規劃草案，提出「藝術特區」具體營運模式及產業創投基金之觀念；此模式成爲目前「文化創意產業」及「創意文化園區」之濫觴。
- n 負責「華山藝文特區」之創設及初期營運。以有限的經費，對荒廢廠區，進行複水複電、環境清理、建築結構勘驗、補強、排水工程及簡單空間改善等多項工程，並舉辦近 200 場次大小型藝文活動，成功爲「藝文特區」定位。

1997-2001 臺北越界舞團 製作人

- n 表演製作與行銷(含廣宣, 票務, 募款)
- n 國內外藝術補助企劃與募集
- n 國際表演策劃(美加/亞洲)
- n 組織行政與財務管理

1996-1997 雲門舞集 專案經理

1995-1996 哥倫比亞大學藝術文化中心 助理研究員

1994-1995 紐約泛亞劇團 行銷專員／前臺經理

1991-1993 臺北藝術大學 舞蹈系助教／年度製作人

1990-1991 當代傳奇劇場《欲望城國》倫敦皇家國家劇院 執行製作

講座及諮詢顧問

- 2007 臺灣政治大學非營利組織 EMBA 專題講座
- 2006 臺北藝術大學藝術行政與管理研究所 專題論壇
- 2006~ 行政院文化建設委員會「地方文化館計畫」審查委員及諮詢顧問
臺灣技術劇場協會（聯合國教科文組織 OISTAT 臺灣分會）管理顧問
- 2005 行政院新聞局 93 年度出版類 金鼎獎 評審委員
- 2003 臺北市「寶藏岩歷史聚落設置藝術村」研究計畫 協同主持人
- 2002~2007 臺北市政府「親子劇場」營運督導委員
- 2002~2003 行政院文化建設委員會「閒置空間再利用推動小組」督導委員
文建會「閒置空間創意利用永續經營」課程主持
臺北市政府文化局 諮詢委員
臺北市政府勞工局「視障藝術人士就業計畫」督導委員
- 2001~2003 臺灣地區文化藝術環境改造協會 副理事長

研究／翻譯／編作

- n 臺北愛樂電臺「藝術相對論」節目主創
- n 「新藝見」藝評群書主策劃
- n 「故宮再啓行銷策略」故宮文物月刊 292 期(2007)
- n 「華山願景」長程研究規劃（協同臺灣大學城鄉發展研究基金會）（2000）
- n 「臺北市藝術文化空間資源普查研究第一階段：表演藝術」（臺北市政府文化局籌備處委託計畫，1999）
- n 臺灣戲曲專科學校中正堂評估報告（1997）
- n 「李名覺・臺灣・1997」（行政院文化建設委員會發行，1997）
- n 「1997 李名覺舞臺設計回顧展」展覽畫冊（歷史博物館發行，1997）
- n Full-service Theatre Consultants for Arts Facilities in the United States（紐約哥倫比亞大學藝術管理碩士論文，1996）
- n 全美藝術設施之規劃設計與營運管理相關性研究（1995-1996）

長期合作藝術家／團體

李名覺、林懷民、羅曼菲、葉錦添、吳興國、林秀偉
蔣勳、王心心、張曉雄、伍國柱
臺北越界舞團、王心心南管樂坊、優人神鼓、當代傳奇劇場、明華園

國際研討會／大師班／創作營策畫

- n 臺灣「驅動城市 2000」創意空間研討會（2000）
- n 美國燈光設計大師珍妮佛·提普頓「光與舞的對話：亞洲舞蹈燈光創作營」（1998 臺北藝術大學）
- n 「1997 李名覺舞臺設計大師班」（1997 國家劇院實驗劇場）
- n 「1997 李名覺舞臺設計創作營」（1997 臺灣大學戲劇研究所）

展覽／典禮策畫

- n 臺北故宮博物院正館重新啓用大典（2007）
- n 第一~第四屆 台新藝術獎入圍特展（2003~2006）
- n 第一~第四屆 台新藝術獎頒獎典禮（2003~2006）
- n 第一屆“總統文化獎”得獎人紀錄片特展（2002 文化總會）
- n 「驅動城市 2000：創意空間連線」當代藝術聯展（2000 華山）
- n 紐約林肯中心主辦「1997 李名覺舞臺設計回顧展」臺北展出（1997 臺北歷史博物館）

表演策劃

- n 《王心心作場—琵琶行》 編舞：林懷民
- n 《王心心作場》 編舞：羅曼菲／吳素君
- n 《蘆葦地帶》 編舞：羅曼菲
- n 《花月正春風》 編舞：伍國柱
- n 《不完整的寓言》 編舞：羅曼菲／黎海甯／何曉玫
- n 《羅曼菲 v.s.賴英里樂舞相和巡迴音樂會》
- n 《騷動的靈魂·天堂鳥》 編舞：羅曼菲／張曉雄
- n 《蝕》 編舞：林懷民／羅曼菲

上海音樂院 音樂工程系介紹

上海音樂學院音樂工程系創建於 2003 年，是在原作曲指揮系“音樂音響導演”專業方向的基礎上擴展而成。基於“專業學習結合學科交叉、應用技術結合創新實驗”的辦學宗旨，音樂工程系辦學包括“音樂設計與製作”、“錄音藝術”和“音樂科技與藝術”三個專業方向。辦學層次包括本科生、碩士和博士學位研究生。各招生來源的本科在校生約 140 名，研究生約 18 名。由我系承辦的具有世界影響力的藝術節項目有：上海國際電子音樂周、數位音訊大賽。在音樂新媒體、錄音藝術、音樂音響綜合工程設計等方面，我系師生策劃、創作和製作了 2007 上海電子藝術節開幕式大型“新視覺電子音樂會”、2010 上海世博會“聲音標識”展演及多個世博會場館音樂音響設計與製作、中國第一張 5.1 聲道室內樂藍光 CD 的錄音製作等。我系師生團隊還應邀在上海大劇院、上海東方藝術中心、蘇州博物館、新加坡濱海藝術中心、德國漢堡音樂戲劇大學、日本愛知世博會、奧地利和英國等地，舉辦專場原創音樂與多媒體音樂會。我系與“德國漢堡音樂戲劇大學”、“美國伯克利音樂學院”、“荷蘭鹿特丹音樂戲劇學院”、“法國國家創作中心”、“荷蘭斯戴姆機構”、“香港演藝學院”等諸多海外著名大學與研究所建立了各種形式的學術交流、教學合作、學生互換與教師互訪項目，形成長期、密切的學術合作與交流關係。我系已獲得國家重點學科“音樂學-當代電子音樂設計與傳媒研究方向”、“上海高校創新團隊（第二期）——音樂新媒體研究實踐創新團隊”、“教育部財政部—人才培養模式創新實驗區建設”等專案。音樂工程系現有上海市精品課程 1 項（電腦音樂基礎）；上海市重點課程 2 項（數位音訊製作、應用作曲），同時還參與上海市“音樂聲學藝術重點實驗室”的建設。近年來，我系師生先後獲得全國音樂創作評獎（文華節目）一等獎、金鐘獎作品比賽銀獎和銅獎、中宣部“五個一工程”獎、許常惠國際音樂創作獎首獎及貳獎、國際電子藝術大獎賽 PRIXARS 2008 數位音樂類評委會榮譽獎等幾十項國內外專業比賽獎項；還獲得上海市育才獎、上海市文藝創作“精品”“優品”等榮譽稱號。我系教學設施有：一座大型錄音棚、兩座中小型錄音棚、一所高品質多聲道電子音樂與混合媒體實驗室、兩所多聲道音視頻實驗室、多間專業電腦機房及專業教室等。

陳強斌主任簡介

陳強斌

當前任職：上海音樂學院音樂工程系主任、教授、碩士生導師、曙光學者。

1993~2003 十年間，任作曲指揮系作曲教研組組長。

專業方向：作曲技術理論、作曲和電子音樂。

所授課程：《作曲專業主課》、《影視音樂寫作》、《實用創作實踐》和《電子音樂研究》。

學歷：1987 年畢業於上海音樂學院作曲指揮系作曲專業本科，獲學士學位。畢業後留校任教。在校學習期間，先後師從鄧爾敬、楊立青、王強等著名教授、作曲家。2000 年開始攻讀博士位，導師：楊立青教授。

教學情況：自 1991 年開始從事作曲主課教學，多年來，有近二十首學生作品在各類國內外音樂節、音樂會上公演。近幾年來，他的學生曾在金鐘獎、上海音樂學院室內樂作品作曲比賽、劉天華 TMSK 民樂作品比賽中獲得各類獎項；部分作品發表於《音樂創作》。

科研情況：1990 年參與上海音樂學院和交通大學合作的國家教委科研專案：《和聲教學軟體》的研發；1990 年參與創辦上海音樂學院電子音樂實驗室；2003 年創意設計的音樂會專案：“傳統與現代在這裡交匯”（為 2010 上海世博會而作）獲得上海教育基金會、上海市教委資助的“曙光計畫”專案。

附錄：陳強斌主要作品、作品演出和作品獲獎情況：

1、《第一小提琴協奏曲》1986

1991年5月首演於上海音樂廳。獲第十四屆“上海之春”優秀作品獎、第六屆全國音樂比賽優秀作品獎。

2、《楔》—為管弦樂隊而作 1987

1987年6月首演於上海音樂廳。

3、《龜茲吟》—中提琴與鋼琴 1995

1995年10月首演於北京音樂廳，由德國 Wergo 唱片公司出版發行。

4、《大荒的太陽》—舞劇音樂 1996

1997年1月首演於北京民族文化宮，獲當年中宣部、文化部頒發的“五個一工程”入選作品獎

5、《霸王別姬》—現代舞音樂 1999

2001年1月首演於上海逸夫舞臺。

6、《飛歌》—為弦樂六重奏而作 2002

首演於 2002 首屆“中國現代音樂論壇”（上海大劇院中劇場），之後分別上演於 2003 上海國際藝術節（賀綠汀音樂廳），2003 成都國際現代音樂節以及 2004 北京現代音樂節（中央音樂學院音樂廳）。

7、《絲》—為彈撥樂三重奏而作 2002

陳強斌創作首演於 2002 上海國際藝術節（上海大劇院中劇場），之後上演於 2003 年“向天而歌”音樂會（賀綠汀音樂廳）。此曲獲 2003 劉天華獎中國民樂室內樂比賽優秀獎。

8、2004年，由陳強斌音樂工作室改編的《彝舞——為民族管弦樂隊而作》首演於 2004 上海之春國際音樂節（賀綠汀音樂廳）。

心得與建議

本計劃帶領本系二年級行政組學生前往上海音樂學院參與上海音樂學院第二屆「音樂經紀－製作人 PK 賽」活動。此次比賽為青年藝術家/團體塑造形象並策劃專場演出，並由業界專家擔任評審，在整個比賽的準備過程之中，應用音樂系大二藝術管理組的同學們也是從零開始的從頭製作整個節目的規劃、流程、曲目及樂手除此之外，如同整個行銷的計畫擬定、基本製作或者市售票的成本或者該如何行銷、再到行銷的費用計算、營利模式的規劃，雖然說不上成熟，但是卻真真切切的完成了一系列的策劃學習。

其次，海報的設計也是全部由應音系藝管組的學生親自設計規劃，借此充分的展現身為藝術管理人所需要具備的各種各項的技能，而出國所需的所有溝通安排規劃飯店等等也都由他們自己安排，雖然說是各種的小事情，但是卻是一個非常難得的學習機會。

再來，藝術管理周是由上海音樂學院藝術管理系的學生所舉辦，藉由讓本系學生前往參加看看整個大陸的市場是如何運作，並且也讓學生實際上台向各方專業人士在 10 分鐘內介紹完自己的節目並且嘗試讓自己的節目吸引到各方人士的注意，完整的將自己所製作的節目銷售出去並且獲得經驗也看到來自兩岸各種不同的演出團隊與藝術管理人才。

最重要的是，經過這次的上海藝術管理周藝術經紀人 PK 賽，將台南藝術大學的名聲帶到了整個對岸，除了學生與學生之間的交流之外，更加重要的是對岸的專業人士將會發現到原來台灣台南也有一個台南藝術大學的應用音樂系藝術管理組，這將會更好的在未來讓本校有更多的學生的可能以及將學生的未來出路拓展至中國市場的最大優勢。

附錄

 <p>藝術經紀人 PK 賽</p>	 <p>演出介紹評審提問</p>
 <p>CEO 論壇</p>	 <p>大師課程照片</p>
 <p>推介演出議價談判比賽</p>	 <p>上海藝術管理周閉幕</p>

附件二

上海藝術管理周演講內容