

报道 | 张鹤杨 zhanghy@sph.com.sg

★ 地人偶剧团十指帮自去年9 月起,总经理一职由前艺 术总监骆丽诗代理。她坦言为剧 团聘到合适的总经理并不容易, 过去几年也曾有过几任,但都没 能长久。她理想中的总经理人选 应该有三到五年领导团队的经 验,熟悉本地艺术政策生态,能 够在艺术家、赞助者、相关机构 之间起到协调作用,并对剧团发 展有战略性的眼光和理想。

许多本地中小表演艺术团体 在多年耕耘的积累下,艺术风格 和水准都趋于成熟。然而在表演 舞台上精进的背后,以及艺团专 业化的进程中,不少中小团体都 面临管理人才匮乏的困境。

虽然本地从大专到硕士都有

骆丽诗坦言,中小艺团能提供的 薪水和要求的综合素质有差距。 (十指帮提供) 专业化的进程中,本地一些中小艺团却感"分身乏术",面临管理人才匮乏的困境。管理与艺术发展同样渴求专才,艺术管理更需综合素质高,内政"外交"通达的人才。艺团领军人求贤若渴,艺教领域则不断寻求育贤良方。

不同程度的艺术管理课程,但具 有专业管理经验并熟悉本地艺术 生态的高级管理人才依然供不应 求。受访学者也对本地艺管领域 的未来可持续性持不同观点。

身兼多职是常态

"总经理顾名思义就是什么 都要管,管人、管钱、管事。但 拥有这样能力的人才各行各业都 需要,作为一个小众艺术团体, 我们能提供的薪酬很难有竞争 力。"骆丽诗说:"目前十指帮 有六名全职成员,大多都是舞台 上的演艺人员兼任宣传、行政等 杂务。但艺术和管理各自都是十 分专业,需要大量时间精力投入 的全职工作。"

本地华乐室内乐团鼎艺团总 经理吴欣慈对十指帮的处境非常 理解,鼎艺团目前有七名全职行 政人员,但也有人要兼差财政、 人事、制作和宣传等事务。吴欣 慈说:"中小团体的运作就像一 个创业公司,身兼多职是常态。 但乐团如今已经公司化,就需要 专业化的制度,引进专业的管理 理念。更何况艺术团体平日申请 政府拨款、组织筹款,每一分钱 都要有所交代。"

随着经济不断发展,艺术文 化已经成为社会生活中不可或缺 的一部分。根据国家艺术理事会 2023年9月发布的2022年度艺术 人口普查,当年有近六成公众出 席实体艺术活动,更有超过三成 公众亲身参与艺术活动。 中小团体的运作就像 一个创业公司,身兼多 职是常态。但乐团如今 已经公司化,就需要专 业化的制度,引进专业 的管理理念。

——吴欣慈

如果说公司治理是任何一位 管理者的基本素养,艺术管理者 还更需八面玲珑的社交技巧。吴 欣慈也希望找到一位助理总经 理,配合她处理乐团的内政和 "外交":对外要有交际能力处 理与各方利益相关者的关系,日 常联络维系感情;对内还要掌握 艺术家的语言,对艺术有相当的 理解,才能让团队力往一处使。 然而管理的专业性和艺术的 主观性,有一定程度上的天然冲 突。吴欣慈说:"商业机构的管 理目标很明确,就是创造利润。 但艺术的价值却不能直接用金钱 衡量,除了艺术高度,还有社区 影响等等考量,艺术管理需要非 常综合性的素质。"

本地艺管人才培养现状

尽管本地不乏艺术管理课 程,但如此全面的人才还是可遇 不可求。吴欣慈指出,很多人选 择艺管专业,走进艺术行业是出 于对艺术本身的热爱。"他们可 能对策划一场音乐会以及背后的 制作充满热忱,但是让他们去做 财务报表,或人力资源这类工 作,则未必有兴趣。"

吴欣慈毕业于新加坡管理大 学商科专业,也是新大华乐团的 创团团长。早在大学期间她就开 始熟悉乐团的运作,毕业后任职 于艺理会,对组织管理和文化政 策积累多年经验。2019年,她 和几位新大华乐团的校友借乐团 成立10周年的契机,发起"郭 勇德艺术管理奖学金",颁发给 有志于从事艺术管理的新大在读 学生。

(文转第6版)

Artwalk是由拉萨尔艺术学院艺术管理专业学生策划,面向公众的多元艺术项目,也是新加坡艺术周的节目之一。(拉萨尔艺术学院提供)

Publication: Lianhe Zaobao (Now), Pg 1, 6 Date: 15 January 2024

Headline: Managing people, money, and art, Arts management is not easy 管人管钱管艺术 艺管不易

(文接封面)

在新大,艺术与文化管理是 作为第二专业,开放给所有对艺 管有兴趣的本科生选读。目前在 读心理学专业大四的林洁欣因为 参加大学的广播与娱乐社和放克 舞蹈团而对表演艺术产生兴趣, 选修艺管第二专业并成功申请郭 勇德艺管奖学金。

林洁欣说: "2023年我作 为实习生参加了2023新加坡仲 夏夜空艺术节,与实践剧场、42 新剧中心等团体合作,从中发现 自己对于戏剧艺术更有兴趣。毕 业在即,我也认真考虑申请艺管 领域的工作。"

课程负责人,贺淑芬助理教 授介绍该专业从2012年开始设 立,每年约有40名学生报读。虽 然毕业后从事艺管工作的人数比 例并不高,但新大毕业的艺管人 才却在业内表现出超过平均值的 "持久性"。

起薪低不是最大问题

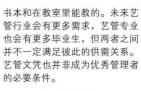
为了解艺管行业的可持续 性, 贺淑芬在2020年至2022年 之间广泛收集行业数据, 调查研 究了本地艺管工作者的职场现 状。关于骆丽诗提到"薪酬不 够竞争力"的观察, 贺淑芬说: "很不幸, 这是行业现实。不过 虽然在经济上有所牺牲, 但真心 热爱艺术工作的人, 也会从中获 得满足感和成就感。"

出于艺术管理和社区工作在 行业性质和技能上的相似性, 贺 淑芬以社工行业为参照对比, 发 现艺管行业平均薪资少20%至 25%, 而且大多艺术团体没有年 终花红福利。"起薪低不是最大 问题, 入行五年才是转行的高峰 期。"贺淑芬说:"大多数年轻 人面临结婚、买房和生育等现实 压力, 如果看不到上升空间, 就 会离开。"不过她指出, 艺术团 体普遍意识到这个问题, 近年来 有调整薪资, 包括发第13个月工

资等福利。 对于想要学习或从事艺术管 理的年轻人,贺淑芬的忠告是: 仅仅热爱是不够的,热情会熄 灭。这份工作还需要专业技能、 协作的能力和应变的品质。"如 果你想从事艺术管理,先拿出一 段时间,半年也好,三个月也 好,到艺术团体去实践体会,确 认这是你真正想要的生活。"

贺淑芬认为,艺术管理的精 髓来自实践积累,很多经验并非

不以二分法教学

今年即将开课的新加坡艺术 大学设有艺术管理荣誉学士课 程,该课程此前由拉萨尔艺术学 院与伦敦金匠学院联办。拉萨尔 艺术学院创意产业学校主任甘 德博士(Dr Jonathan Gander) 说,管理作为一门经验学科,是 否可以作为一个专业在课堂教 授,是学界长久以来的争论。因 为管理科学,还有艺术本身都在 不断演变,而专业意味着知识的 固化。不过他认为,财务、人力 等基础管理概念是不变且相通 的。

甘德介绍,艺管学士课程为 三年制:第一年的课程包括财 务、行销等管理概念;第二年则

新大艺管专业生在疫情期间为华族戏曲做档案工作。(新加坡管理大学提供)

深入艺术管理的特殊语境;学生 须在最后一年以独立研究的模 式,从本地艺管的现实案例出 发,解决问题或对商业模式提出 创新。

甘德说: "我不会以管理者 或艺术家的二分法教育学生成为 所谓专业的管理人才,我的教学 理念是,任何在创意产业工作的 人,都要以创意思维为导向,去 创造艺术或解决问题。" 被问及艺管行业"较低薪 酬"的观点,会否让学生提前做 好心理准备,甘德说:"相反, 我会让他们提高对自己的期待, 勇于梦想,不要给自己设限。" 他指出艺管生的就业前景其实很 多元,除了任职文化机构,越 来越多的毕业生选择自我创业。 "互联网和数码科技日新月异的 发展,降低了创业的门槛,这是 一个创意经济的时代。"

领导者应有坚定的信念

曾担任新加坡艺术节艺术总 监长达10年的吴青丽是本地资 深艺术领导者,她指出管理层面 的业务能力可以从实践中学习。 自己从历史专业毕业后在当时的 文化部和后来的艺理会任职,从 小项目开始,到领导全国音乐比 赛和国际艺术节,是一个积累的 过程。

但是成为艺术领导者,更重 要的是要有坚定的信念和勇于试 错的态度。吴青丽说:"艺术工 作向来走在时代和思想的前沿, 要有胆识去尝试新的方法;有好 奇心并敢于提出问题,对新的艺 术发展和趋势等持开放态度,要 关心社会上发生的事情;还要有 良好的人际交往能力,能在当地 和国际上建立友谊、伙伴关系和 有效的人脉资源;还有克服困难 的决心与'厚脸皮'。"

吴青丽曾经常参加各地的 表演艺术行业会议(performing arts market),也是在她任内, 新加坡首次作为东道主承办国 际表演艺术协会(ISPA)的会 议,并主办了首届亚洲艺术会议 (Asian Arts Market)。她说: "作为艺术领导者,我的工作态 度是永远思考哪里可以做得更 好,有什么是本地还欠缺的,需 要改变什么,会有什么困难。想 清楚之后,开始行动。"

2月2日(星期五)傍晚6 时,拉萨尔艺术学院将邀请来自 澳大利亚墨尔本大学的学者,和 本校艺管专业讲师和毕业生代表 同台,以"揭秘艺术管理这一职 业"为主题展开围炉讨论。该活 动也面向公众免费开放,详情可 上学院官网lasalle.edu.sg了解详 情。

筹款是艺术管理者的必修课,图为鼎艺团于2023年11月举办的筹款 晚宴。(鼎艺团提供)

拉萨尔艺术学院艺管生在策展人的导赏下参观新加坡国家美术馆。 (拉萨尔艺术学院提供)

Source: The Straits Times @ Singapore Press Holdings Limited. Permission required for reproduction