

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 18720091153125

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

文化产业视野下的中国音乐节产业发展研究
—以“北京国际音乐节”和“迷笛音乐节”为例

The Study on the Development of Chinese Music Festival

Industry from the Perspective of Cultural Industry

— Based on Beijing International Music Festival and Midi Festival

朱 倩

指导教师姓名: 周 显 宝 教 授

专 业 名 称: 文化产业与艺术管理

论文提交日期: 2012 年 4 月

论文答辩时间: 2012 年 5 月

学位授予日期: 2012 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2012 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

1998 年中华人民共和国文化部设立文化产业司，同年，经中华人民共和国文化部和北京市委、市政府批准，中国首个具有现代意义的音乐节——“北京国际音乐节”于 1998 年在北京举办。若将文化产业司的设立作为我国文化产业开始发展的标志，那么，音乐节在中国的发展正是在中国大力发展文化产业的背景下同步进行的。

在中国大力发展文化产业的同时，传统音乐产业在受到网络信息技术等因素的影响下面临着前所未有的危机，在此双重背景下，音乐节以其所具有的文化属性及产业属性，从最初仅作为音乐文化载体、提供音乐文化传播与交流平台的音乐文化活动，已发展至兼具音乐产业价值的文化产业形态。

近些年，中国音乐节呈现出遍地开花的繁荣态势，全国大大小小的音乐节有 200 多个。面对这样的繁荣现状，针对中国音乐节发展的特殊背景，为了中国音乐节产业能更为健康有序的发展，有必要在文化产业的视野下，从理论与实践的层面总结中国音乐节产业化发展过程中的成功经验。

在总结中国音乐节产业发展过程中的成功经验的同时，还应充分考虑到中国音乐节产业发展过程中存在的不足与薄弱环节。本论文立足于在文化产业视野下，充分分析音乐节作为文化产业范畴所具备的文化产业价值，以“北京国际音乐节”和“迷笛音乐节”为例，总结音乐节在中国大力发展文化产业这一特殊历史时期的成功发展经验，以及同时存在的不足，以求探析出一条具有理论价值及实践意义的中国音乐节产业健康发展之路，从而促使中国音乐节产业得到更快更好的发展。

关键词：发展研究 音乐节产业 中国音乐节产业 文化产业

Abstract

People's Republic of China established the Department of Culture Industry in 1998. At the same time, the Ministry of Culture and Beijing Committee of Communist Party of China and Beijing Municipal Government approved the first genuine music festival in China, so Beijing International Music Festival was held in Beijing in 1998. If the establishment of Department of Culture Industry is the symbol for the beginning of our cultural industry development, then the development of music festival in China is parallel with development of cultural industry.

While we are promoting cultural industry, traditional music industry is facing an unprecedented crisis with the influence of factors such as network and information technology. Music festival is embedded with the nature of culture and industry under this scenario. It evolved from the initial carrier for musical culture, and pure activity that provides platform for the dissemination and promotion of music culture, to a culture industry formation with the value of music industry.

Recently, Chinese music festival is prospering nationwide, and there are over 200 were held in varies scale. Facing the prosperous status quo, the industry of Chinese music festival should develop in a more healthy and orderly way under this special background. Hence it is necessary to conclude the successful experience in the process of Chinese music festival development theoretically and practically.

While learning from the successful experience from the development of Chinese music festival, we still need to consider the shortage and weakness in its process. This thesis is from the perspective of culture industry, and analyzes the cultural value of music festival as a culture industry formation. We are exploring a healthy way in the development of Chinese music festival with theoretical value and practical significance, so as to accelerate its industrialized progress.

Keywords: study on the development ; music festival industry; Chinese music festival industry; culture industry

目 录

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
中文目录.....	III
英文摘要.....	V
绪论.....	1
第一章 音乐节概述.....	3
1.1 音乐节的概念.....	3
1.2 音乐节的分类.....	4
第二章 音乐节的文化产业价值.....	7
2.1 音乐节的文化属性.....	7
2.2 音乐节的产业属性.....	10
2.3 音乐节的文化产业价值.....	12
第三章 中国音乐节产业的发展背景.....	18
3.1 中国文化产业繁荣发展.....	18
3.2 中国音乐产业急待转型.....	22
第四章 中国音乐节产业个案研究.....	28
4.1 “北京国际音乐节”.....	28
4.1.1 “北京国际音乐节”发展背景.....	28
4.1.2 “北京国际音乐节”发展概况.....	30
4.1.3 “北京国际音乐节”发展成功经验.....	30
4.2 “迷笛音乐节”.....	36
4.2.1 “迷笛音乐节”发展背景.....	36

4.2.2“迷笛音乐节”发展概况.....	37
4.2.3“迷笛音乐节”发展成功经验.....	37
第五章 中国音乐节产业发展现状研究.....	41
第六章 中国音乐节产业的发展探索.....	45
结语.....	52
参考文献.....	53
致谢.....	55

厦门大学博硕士论文摘要库

Table of Contents

Abstract in Chinese	I
Abstract in English	II
Contents in Chinese	III
Contents in English	V
Exordium	1
Chapter 1 The Overview of Music Festival	3
1.1 The Concept of Music Festival.....	3
1.2 The Classification of Music Festival.....	4
Chapter 2 The Culture Industry Value of Music Festival	7
2.1 The Culture Nature of Music Festival.....	7
2.2 The Industry Nature of Music Festival.....	10
2.3 The Culture Industry Value of Music Festival.....	12
Chapter 3 The Development Background of Chinese Music Festival Industry	18
3.1 The Development Status quo of Chinese Culture Industry.....	18
3.2 The Development Status quo of Chinese Music Industry.....	22
Chapter 4 The Case Study of Chinese Music Festival Industry	28
4.1 Beijing International Music Festival.....	28
4.1.1 Development Background of Beijing International Music Festival.....	28
4.1.2 Development Survey of Beijing International Music Festival.....	30
4.1.3 Successful Development of Beijing International Music Festival.....	30
4.2 Midi Festival.....	36

4.1.1 Development Background of Midi Festival.....	36
4.1.2 Development Survey of Midi Festival.....	37
4.1.3 Successful Development of Midi Festival.....	37
Chapter 5 The Analysis of Existing Chinese Music Festival Industry	41
Chapter 6 The Exploration of Chinese Music Industry	45
Conclusion	52
Reference	53
Acknowledgment	55

厦门大学博硕士论文摘要库

绪论

选题的背景及意义

中国第一个具有现代意义的音乐节是 1998 年经中华人民共和国文化部和北京市委、市政府批准,于北京举办的“北京国际音乐节”,其后由北京迷笛音乐学校于 2000 年创办的国内第一个现代音乐节“迷笛音乐节”和“北京国际音乐节”经过十多年的发展已获得较大成功,在二者影响力不断发展和进步的同时,国内音乐节市场呈井喷似发展。音乐节以产业化的运作模式渐已成为我国音乐产业的重要组成部分。同是在 1998 年,中华人民共和国设立文化产业司,标志着中国开始发展文化产业。文化产业从一个理论界的边缘话题,上升到频繁出现在党和国家重要文件中的核心概念,在落实科学发展观,实现新时期国家发展战略中扮演关键性的角色。进入二十一世纪以后,我国传统音乐产业在网络信息技术等因素的冲击下面临着前所未有的危机,音乐产业结构急待转型。由此,中国音乐节产业作为新的音乐产业形态和文化产业范畴,在我国文化产业繁荣发展和我国传统音乐产业急待转型的双重背景下得到发展。

近些年,在国内文化产业和音乐产业的发展背景和部分成功音乐节案例的影响下,国内音乐节呈现出遍地开花的繁荣态势,全国大大小小的音乐节有 200 多个。^①纵观国内音乐节产业发展现状,盲目跟风、内容形式重复、缺乏新意等问题的存在已经严重影响到音乐节产业的良性发展,长此以往,难免会造成音乐节产业发展后劲不足。

本文在文化产业的视野下,详细分析我国文化产业和音乐产业的发展现状以及我国相关政策法规,深入剖析音乐节产业作为文化产业范畴所具备的文化属性及产业属性,总结归纳国内音乐节产业项目的成功经验,发现我国音乐节产业发展中存在的不足,并尝试作出行之有效的建议措施,以求探析一条有助于我国音乐节产业健康发展之路。

^① 数据来自梁晓辉:《音乐节:带着流行音乐走向春天》,《人民日报海外版》,2010 年 05 月 13 日,第 07 版。

本文的研究方法

一、文献研究法

本文为深入剖析音乐节产业作为文化产业范畴所具备的文化属性及产业属性，调查了中外关于文化产业方面的文献资料，较为全面地、正确地了解掌握了文化产业相关理论的发展历史和现状。

二、功能分析法

本文为说明音乐节产业如何满足文化产业系统的需要，较为全面地分析阐述了音乐节产业作为文化产业范畴的文化产业价值功能，以求解释音乐节产业得以产生和发展这一社会现象。

三、个案研究法

本文认定“北京国际音乐节”及“迷笛音乐节”为研究中国音乐节产业的特定代表对象，加以调查分析。

四、经验总结法

本文针对“北京国际音乐节”和“迷笛音乐节”的具体情况，进行归纳与分析，使之系统化、理论化，上升为一种经验加以总结，帮助人们提高和掌握运用成功经验的能力。

五、探索性研究法

本文在文化产业视野下分析我国音乐节产业的发展现状，归纳总结其发展过程中的成功经验和不足之处，最后尝试作出行之有效的建议措施，以求探析出一条有助于我国音乐节产业健康发展之路。

本文的创新点

本文的创新之处在于在文化产业视野下，以文化产业学科理论专业、系统、科学地研究总结中国音乐节产业的发展现状，在国内首次阐述音乐节的文化属性及产业属性，提出音乐节产业作为文化产业范畴所具备的文化产业价值功能，较为全面地归纳我国音乐节产业发展进程中积累的成功经验，指出我国音乐节产业发展中所存在的不足，提出有利于我国音乐节产业健康发展的建议措施。

第一章 音乐节概述

1.1 音乐节的概念

音乐节是音乐文化发展到一定阶段的产物。依据目前所存中外史料尚无法确认世界上最早的音乐节应当追溯于何时何地，但是可以想到的是，在远古的某个部落或者某个地区，一群人围成一炉，席地而坐，相互拍打敲击着原始乐器，吟唱着旋律，或为愉悦，或为交流，那便是音乐节最早的雏形。

后来，随着人类文明的不断进步，音乐文化作为满足人们精神文化需求的重要内容，渐已成为人们日常生活中不可缺少的重要部分。人们对于音乐文化的需求不断增加，于是出现了越来越多专门从事音乐文化事业的音乐工作者，创作并表现出许多优秀的音乐文化作品。当下，一群音乐工作者，或为创作者，或为表演者，在约定的时间地点，相聚一齐，彼此表现、欣赏、交流音乐文化作品，探讨音乐创作及表演技巧，那便是在音乐文化发展到高级文明之后的音乐节了。

再后来，随着全球一体化的进程，世界音乐文化不断交融和发展，名目众多的音乐节在世界各地不断兴起，或为进行音乐交流，或为促进音乐发展，或为纪念某位音乐家，或为丰富地区人们的精神生活……其中，有些音乐节以其优秀的内涵和良好的运作已形成广泛声誉和国际影响力并得以持续举办数十年。

当今世界各地的音乐节已不再都仅仅是单纯以音乐为唯一内容的节日，更多诸如舞蹈、歌剧等与音乐有关的内容被包容其中，甚至，一些诸如绘画、行为艺术等与音乐不太有关的艺术形式也越来越多的出现在各类音乐节上。一些著名音乐节给举办所在地区带去的宣传和经济效益使得音乐节的举办意义不再仅仅停留在促进音乐文化的交流和发展上，音乐节不再仅仅是作为音乐文化载体的姿态出现，它正在以文化产业化的发展方式向兼具音乐产业形态的姿态过度。

音乐节在不同的历史时期，其在内容、形式、意义上也不尽相同，这就形成了它在不同历史时期所承载的价值和使命。在这点上，音乐节和音乐文化是不约而同的，所以笔者在开篇说到“音乐节是音乐文化发展到一定阶段的产物”。音乐文化最初就只是一种文化，它只具备文化属性，音乐仅限于精神层面的交流和传播，随着人类社会的不断发展，有了市场和商业运作，音乐文化被制作包装成

音乐商品，有了商业属性，音乐文化开始作为商品用于消费和获利。音乐节在最初也仅仅只是作为传播和交流音乐文化的载体出现，随着音乐文化的商业价值日益凸显，以及音乐文化盈利模式的不断拓展，音乐节在新的历史时期也有了新的身份和定义。

对于音乐节概念的定义，目前国内外对其尚未有准确且统一的总结，这可从世界各地一些著名音乐节的官方命名可以看出。例如“波恩国际贝多芬音乐节”的官方命名为“Beethovenfest Bonn”，这一命名并没有刻意强调“music festival”而是以“-fest”这一单词后缀代替，在拉丁语语系里，“-fest”这一后缀意为“热闹的集合、活动”；“萨尔茨堡音乐节”的官方命名为“Salzburger Festival”，其中也没有刻意强调“music”，而“festival”意为“节日、纪念活动”；“北京国际音乐节”的官方命名为“Beijing Music Festival”，有明确表达“音乐节”之意，这也可能与中国语境有关。总之，在关于音乐节的定义上，可以统一的表达是“主题为音乐的快乐集会”。但是，以音乐节发展至今既作为音乐文化载体又作为音乐产业形态所扮演的角色，“主题为音乐的快乐集会”这一表述已不足以表达当今音乐节的内涵。

笔者将在第二章的最后尝试在文化产业视野下给当今音乐节概念作一个综述。

1.2 音乐节的分类

随着经济文化的全球化发展趋势，全球音乐文化也在不断发展与相互交流着，音乐节作为一种普遍的音乐活动形式已在世界范围内得到广泛发展。迄今为止，全世界各地所举办的音乐节数量不断增加，其名目各异，内容、规模不尽相同。将传统的音乐节进行归纳，可进行如下分类。

一、根据音乐节的举办目的分类

为纪念某位著名音乐家或某一重要历史事件而举办的纪念性音乐节，如为纪念德国著名音乐家贝多芬，每年秋季8月底到10月初期间在其家乡波恩举办的“波恩贝多芬音乐节”^①；为表达某种精神情感及思想的表达性音乐节，如围绕

^① 官方命名“BEETHOVENFEST BONN”。第一届“波恩贝多芬音乐节”可追溯至1845年，为庆祝贝多芬诞辰75周年及贝多芬纪念铜像的落成，全城举行了整整三天的节庆活动，柏辽兹、李斯特都是当时的座上

“爱与和平”等思想主题举办的英国“格拉斯顿伯里音乐节”^①；为促进音乐交流、作为音乐交流平台的交流性音乐节，如始创于1947年，初衷即为欧洲艺术家创造一个可以互相交流的舞台的“爱丁堡音乐节”^②。

二、根据音乐节的举办内容分类

以演出古典音乐^③为主的古典音乐节，如始创于1966年，每年夏季于美国纽约林肯艺术中心举办的“莫扎特音乐节”，以演奏莫扎特及西方古典音乐家作品为主；以演出现代音乐^④为主的现代音乐节，如始创于1980年，以演出爵士音乐为主的“加拿大蒙特利尔国际爵士音乐节”；以演出多种类型音乐为主的综合音乐节，如创始于1959年，于英国巴斯市举办的“巴斯国际音乐节”，包含的演出内容按照音乐类型被分成早期音乐、古典音乐、欧洲爵士、当代音乐等。

三、根据音乐节的演出场地分类

以户外为演出场地的户外音乐节，如由北京迷笛音乐学校于2000年创办的国内第一个原创音乐节“迷笛音乐节”，其演出场地均为公园、广场类的户外场所；以室内为演出场地的室内音乐节，如经中华人民共和国文化部和北京市委、市政府于1998年批准举办的“北京国际音乐节”，其演出场地均为专业音乐剧院式的室内场所。

四、根据音乐节的影响范围分类

促进地方音乐文化交流与发展的地方音乐节，如“厦门海峡沙滩摇滚音乐节”，其定位为立足于中国南方，旨在促进两岸新青年音乐文化交流；促进国际音乐文化交流发展与交融的国际音乐节，如“萨尔茨堡音乐节”^⑤，云集世界各地著名音乐家，学术含量越来越高，最近十年，大量来自世界各国的音乐爱好者及名流贵族云集于此。

以上分类是基于传统音乐节过去出现和发展的历史上进行的，而当今音乐节从目的、内容、形式等方面已经呈现出一幅相互渗透和相互融合的积极性。例

宾。此后，音乐节在特殊的日子中频频举办，1931年基本形成了半具规律的音乐节庆。1930年和1940年代纳粹利用该音乐节作为其宣传活动的工具，后又因资金匮乏而日薄西山，直至1999年才形成现在一年一度的盛大规模。（资料来源于活动官方网站 www.beethovenfest.de）。

^① 英国的格拉斯顿伯里音乐节于创立于1970年，为世界上规模最大的户外音乐节。

^② 爱丁堡音乐节为世界上最悠久、规模最大的艺术节“爱丁堡艺术节”的一部分。

^③ 此处指广义上的古典音乐，即指从西方中世纪开始至今、并在欧洲主流文化背景下创作的音乐。

^④ 现代音乐（Modern Music）是对20世纪以来的各种音乐流派的总称。

^⑤ 萨尔茨堡音乐节正式创立于1920年。著名指挥家卡拉扬曾亲自领导及指挥音乐节长达30多年。

如，传统纪念性音乐节“波恩贝多芬音乐节”近些年来已不再一味的演绎和发扬贝多芬音乐，而是加入表达性音乐节所具备的主题元素，从 2006 年的主题“俄罗斯”到 2010 年的主题“走向开放—音乐中的乌托邦和自由精神”，充分说明传统音乐节正在积极向多元化发展。毫无疑问的是，这样的发展趋势使得音乐节形象更趋于丰满，更加有利于音乐文化的交流和音乐节的产业化发展。

厦门大学博硕士论文摘要库

第二章 音乐节的文化产业价值

2.1 音乐节的文化属性

前文已经提到，音乐节是音乐文化发展到一定程度的产物。音乐节作为一种音乐文化的载体，它的出现既得益于音乐文化的日益发展，同时，它也能促进音乐文化的进一步发展。音乐节与音乐文化之间所存在的这种相辅相成的辩证关系正是由音乐节本身所具备的文化属性决定的。

所谓文化，是指人类创造出来并可以通过学习获得和为后人传递下去的一切物质和非物质产品。^①文化所包含的基本要素有：第一，物质要素。即文化的物质部分，包括人类创造的一切物质产品，其中以生产工具最为重要，它在各种物质要素中是起决定作用的要素。音乐作为一种文化，以往依次以黑胶唱片、磁带、碟片等为物质载体，作为从事音乐创作及传播的音乐专业工作者的生产工具出现，随着音乐出版业的日益衰落，音乐节作为音乐文化新兴的物质载体和产业形态已然成为音乐文化工作者不可或缺的新的生产工具。第二，精神要素。即精神文化，包括哲学、科学、宗教、艺术以及各种思想观念，其中以价值观念最为重要，它是人们判断是非、选择行为方向和目标的标准，是文化的精髓或灵魂，是核心要素。音乐文化是用有组织的乐音来表达人们思想情感、反映现实生活的一种艺术，音乐文化更多的是表达人们与现实生活中爱与真善美的部分，当今世界众多音乐节更是多以宣扬自由、环保等颇具价值的精神内涵为主题进行宣传，以此充分发挥音乐节的精神价值。第三，语言和象征符号要素。即文化的工具体系，是人的交往所必需的基础工具，一切知识的继承和传递只有借助语言和符号才能实现。语言不同，往往体现文化的不同。符号包括身体的姿势、表情、动作、声音、图形、标志等，是一种无声的语言，符号的不同表现文化的不同特色。音乐节所承载的音乐文化即为音符的组合通过乐器、人声以及各种音乐艺术组合形式和表现方式呈现出的文化。第四，规范体系。即文化的外部表现，是人们在社会互动过程中根据需要制定或衍生

^① 彭岚嘉等著：《中国西部文化产业发展战略选择》，北京：中国社会科学出版社，2008年，第12页。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库