

مدیریت و فرهنگ - ۵

مدیریت فرهنگی - هنری

بارویکرد کارآفرینی

گیب هاگورت

مترجمان سهیل سمی

زهرة حسین زادگان

Hagoort, Giep

سرشناسه: هاخورت، خیب

عنوان و نام پدیدآور: مدیریت فرهنگی - هنری یا رویکرد کارآفرینی / گیپ
هاگورت؛ مترجمان سهیل سمی، زهره حسین زادگان.

مشخصات نشر: تهران: ققنوس، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری: ۴۴۶ص: جدول، نمودار.

فروست: مدیریت و فرهنگ؛ ۵.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۱-۸۸۴-۶

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا

یادداشت: عنوان اصلی: Art management enterprenruial

style. 3th ed. C,2003

یادداشت: واژه‌نامه.

یادداشت: نمایه.

موضوع: هنرها - مدیریت

شناسه افزوده: سمی، سهیل، ۱۳۴۹ -، مترجم

شناسه افزوده: حسین زادگان، زهره، ۱۳۵۴ -، مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۹۰ ۴۲/۸۲ NX۷۶۰

رده‌بندی دیویی: ۷۰۰/۶۸۸

شماره کتابشناسی ملی: ۲۳۴۸۸۸۴

این کتاب ترجمه‌ای است از:

*Art Management
Entrepreneurial Style*

Giep Hagoort

Eburon, 2003

انتشارات ققنوس

تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهدای ژاندارمری،

شماره: ۱۰۷، تلفن: ۴۰ ۸۶ ۴۰ ۶۶

* * *

گیپ هاگورت

مدیریت فرهنگی - هنری

با رویکرد کارآفرینی

ترجمه سهیل سمی

و زهره حسین‌زادگان

چاپ اول

۱۶۵۰ نسخه

۱۳۹۰

چاپ شمشاد

حق چاپ محفوظ است

شابک: ۹۷۸ - ۹۶۴ - ۳۱۱ - ۸۸۴ - ۶

ISBN: 978 - 964 - 311 - 884 - 6

Printed in Iran

۱۲۰۰۰ تومان

فهرست

۱۳	پیشگفتار
۱۷	فهرست علائم اختصاری
۲۱	۱ مقدمه
۲۱	۱.۱ منابع مهم
۲۲	۱.۱.۱ سابقه‌ای طولانی
۲۵	۲.۱.۱ نظریه مدیریت
۳۱	۳.۱.۱ آیا می‌توان سازمان‌های فرهنگی را توصیف کرد؟
۳۲	۴.۱.۱ چارچوبی برای اندیشیدن
۴۲	تمرین‌های عملی
۴۳	سؤال‌های موردی
۴۵	۲.۱ جهت‌های فرهنگی
۴۶	۱.۲.۱ ارزش‌های فرهنگی، همگانی و جدی‌تر
۴۸	۲.۲.۱ جهت نخست: تحلیل تاریخی
۵۱	۳.۲.۱ جهت دوم: نوآوری‌های فرهنگی
۵۴	۴.۲.۱ جهت سوم: بافت چندفرهنگی
۵۸	۵.۲.۱ جهت چهارم: اعتبار فرهنگی
۶۲	۶.۲.۱ جهت پنجم: اشتراک مساعی

۶۸	۷.۲.۱ جهت ششم: فرایندهای هنری و خلاق
۷۱	۸.۲.۱ جهت هفتم: رهبری هنری
۷۴	۹.۲.۱ تنگنا
۷۵	تمرین‌های عملی
۷۶	۳.۱ بُعد جهانی مدیریت هنری
۷۷	۱.۳.۱ مضمون نامناسب
۸۰	۲.۳.۱ جهانی‌سازی به مثابه مسئله مدیریت
۸۲	۳.۳.۱ معنای محیط جهانی
۸۶	۴.۳.۱ چرا جهانی‌سازی می‌تواند مهم باشد
۸۸	۵.۳.۱ جهانی شدن: مسائل عملی‌تر
۹۰	تمرین‌های عملی
۹۱	۴.۱ دیجیتال: گردان فرهنگ
۹۳	۱.۴.۱ انقلاب دیجیتال
۹۶	۲.۴.۱ چارچوب تناوبی
۹۹	۳.۴.۱ مسائل حیاتی
۱۰۲	۴.۴.۱ حوزه پوشش: جایگاه دیجیتال سازمان‌های فرهنگی
۱۰۴	۵.۴.۱ جامعه سرگرمی و رؤیا
۱۰۷	تمرین‌های عملی
۱۱۰	سؤال‌های موردی
۱۱۱	یادداشت‌ها
۱۱۷	۲ شکل‌گیری استراتژی در بخش فرهنگی
۱۱۷	۱.۲ به وضعیت موجود توجه کنید
۱۱۸	۱.۱.۲ مدیریت استراتژیک
۱۲۰	۲.۱.۲ شرایط فعلی
۱۲۳	۳.۱.۲ تجارب تحقیقاتی هلند
۱۲۵	۴.۱.۲ شرح

۱۲۶	تمرین‌های عملی
۱۳۰	سؤال‌های موردی
۱۳۱	۲.۲ مأموریت فرهنگی
۱۳۳	۱.۲.۲ مأموریت فرهنگی ضروری است
۱۳۴	۲.۲.۲ نگرش‌های متعدد
۱۳۵	۳.۲.۲ توصیه‌های عملی
۱۳۷	تمرین‌های عملی
۱۳۹	۳.۲ رویکرد تعاملی
۱۴۱	۱.۴.۲ فرایند سستی
۱۴۴	۲.۳.۲ تعامل
۱۴۸	۳.۳.۲ مکاتب فکری
۱۵۱	تمرین‌های عملی
۱۵۲	۴.۲ ابعاد فرایند استراتژیک
۱۵۴	۱.۴.۲ انگیزه استراتژیک
۱۵۹	۲.۴.۲ ارزیابی
۱۶۱	۳.۴.۲ تحقیق محیطی
۱۶۷	۴.۴.۲ تنظیم گزینه‌ها
۱۷۰	۵.۴.۲ تحلیل نقاط قوت و نقاط ضعف (SW)
۱۷۳	۶.۴.۲ استراتژی جدید و طرح اجرایی
۱۷۹	تمرین‌های عملی
۱۸۰	۵.۲ پروژه‌های استراتژیک تعاملی
۱۸۲	۱.۵.۲ رویکرد پروژه
۱۸۵	۲.۵.۲ عملکرد عامل مقطعی
۱۸۷	۳.۵.۲ گفتگوی استراتژیک فرهنگی
	۴.۵.۲ شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌هایی که هترمندان اداره‌اش
۱۹۰	می‌کنند
۱۹۳	تمرین‌های عملی

۱۹۴	۶.۲ تغییر استراتژیک
۱۹۶	۱۶.۲ تغییر و مقاومت
۲۰۱	۲۶.۲ آموزش سازمانی
۲۰۵	۳۶.۲ چریک‌های هنر
۲۰۸	تمرین‌های عملی
۲۱۱	سؤال‌های موردی
۲۱۲	یادداشت‌ها
۲۱۷	۳ ساختاریندی سازمان فرهنگی
۲۱۷	۱.۳ اصول اساسی
۲۱۸	۱.۱.۳ منابع فرایند ساختاریندی
۲۲۰	۲.۱.۳ تقسیم کار و هماهنگی
۲۲۵	۳.۱.۳ مشاهداتی در مورد بخش فرهنگی
۲۳۰	۴.۱.۳ توضیحات بیش‌تر
۲۳۱	تمرین‌های عملی
۲۳۳	سؤال‌های موردی
۲۳۴	۲.۳ چرخه حیاتی سازمان‌های فرهنگی
۲۳۵	۱.۲.۳ عوامل وضعیتی
۲۳۸	۲.۲.۳ چرخه حیاتی برای سازمان فرهنگی
۲۴۵	۳.۲.۳ ارزیابی
۲۴۶	تمرین‌های عملی
۲۴۷	۳.۳ ترکیب‌بندی
۲۴۸	۱.۳.۳ پنج به‌علاوه دو ویژگی اساسی
۲۵۱	۲.۳.۳ ترکیب‌بندی در کلیدواژه‌ها
۲۵۲	۳.۳.۳ ترکیب‌بندی‌ها در دنیای فرهنگی
۲۵۶	تمرین‌های عملی
۲۵۷	۴.۳ سازمان پروژه

۲۵۸.....	۱.۴.۳ از ستاد خطی تا سازمان پروژه به واسطه ماتریس
۲۶۴.....	۲.۴.۳ چهار بُعد مدیریت پروژه
۲۶۹.....	۳.۴.۳ اسناد پروژه
۲۷۷.....	۴.۴.۳ سازمان‌های مختلط
۲۷۸.....	تمرین‌های عملی
۲۷۹.....	۵.۳ در باره فرهنگ سازمانی و کارکرد آن
۲۸۰.....	۱.۵.۳ فرهنگ سازمانی چیست؟
۲۸۵.....	۲.۵.۳ چگونه می‌توان فرهنگ سازمانی را ارزیابی کرد؟
۲۹۱.....	۳.۵.۳ سازمان غیررسمی
۲۹۲.....	۴.۵.۳ ساختار، فرهنگ و کارکرد
۲۹۶.....	تمرین‌های عملی
۲۹۹.....	سؤال‌های موردی
۳۰۰.....	یادداشت‌ها
۳۰۵.....	۴ رهبری فرهنگی
۳۰۵.....	۱.۴ مدیریت و رهبری هنری
۳۰۷.....	۱.۱.۴ ابعاد مدیریت و رهبری
۳۱۰.....	۲.۱.۴ هماهنگی و تصمیم‌گیری
۳۱۳.....	۳.۱.۴ شخصیت مدیران
۳۱۵.....	تمرین‌های عملی
۳۱۶.....	سؤال‌های موردی
۳۱۸.....	۲.۴ رهبری و کار گروهی
۳۱۹.....	۱.۲.۴ سبک‌های رهبری
۳۲۳.....	۲.۲.۴ کار گروهی
۳۲۷.....	۳.۲.۴ مشارکت کاری
۳۲۹.....	۴.۲.۴ نظارت فرهنگی
۳۳۳.....	تمرین‌های عملی

۳۳۴	کارآفرینان فرهنگی، کلید آینده را در دست دارند
۳۳۵	دوباره: مدیریت هنری، سبک کارآفرینی
۳۳۸	آینده سازمان‌های شبکه‌ای میان فرهنگی (INO) ها
۳۴۲	کارآفرینان فرهنگی
۳۴۵	تمرین‌های عملی و موضوعات بحث
۳۴۶	یادداشت‌ها
۳۴۹	ضمیمه ۵
۳۵۰	الف. ۱. گزینه سازمان و توجیه
	الف. ۲. گزارشی نهایی ارائه شده به شرکت نمایشی گروه تئاتر
۳۵۳	آمستردام
۳۵۶	الف. ۳. بافت
۳۵۶	الف. ۱.۳. شرحی مختصر در باب گروه تئاتر آمستردام
۳۶۱	الف. ۲.۳. پیشرفت پروژه استراتژی
۳۶۵	الف. ۴. تفسیر و بازاندیشی
۳۶۵	الف. ۱.۴. اهمیت چارچوب مفهومی
۳۶۶	الف. ۲.۴. انگیزه استراتژیک: نتایج و مسائل مورد توجه
۳۷۵	الف. ۳.۴. دیگر ابعاد کلیدی: نتایج و مسائل
۳۹۰	الف. ۴.۴. جهت‌های فرهنگی به بازنگری
۳۹۹	الف. ۵.۴. مدیریت استراتژیک، شیوه تعاملی
۴۰۸	الف. ۵. تأثیر تشریحی: طرح نمایش نتایج
۴۱۰	الف. ۱.۵. تأثیر تشریحی ابعاد کلیدی
۴۱۱	الف. ۲.۵. تأثیر تشریحی جهت‌های فرهنگی
۴۱۳	الف. ۳.۵. تأثیر تشریحی مدیریت استراتژیک تعاملی
۴۱۵	الف. ۴.۵. یافته‌های دیگر در باب شیوه‌شناسی پروژه
۴۱۵	الف. ۶. سوالات و موضوعات مورد بحث
۴۱۵	الف. ۱۶. فرایند

۴۱۶ الف. ۲۶ محتوا

۴۱۸ یادداشت‌ها

۴۲۰ سخن آخر

۴۲۱ فهرست شکل‌ها و کادرها

۴۲۷ کتاب‌شناسی

۴۳۹ نمایه

www.ketab.ir

«طرح جوهره اصلی مطلب، به جای مسائل فرعی»

ویتروویوس^۱

در آغاز قرن بیست و یکم، نیاز به دانش مدیریت با استاندارد بسیار بالا در بخش فرهنگی بسیار گسترده بود. فرهنگ را باید در این جا نمود هنر، میراث فرهنگی، تفریحات و سرگرمی و رسانه‌های جدید قلمداد کرد. در این حیطه تخصصی، توسعه برنامه‌های مبتکرانه آموزشی و تحقیقاتی از هم اکنون، در نهادهایی محدود، شالوده‌ای نه‌چندان استوار دارد. اگر تغییرات بنیادی درون فرهنگی و رایانه‌ای را در آغاز هزاره سوم در نظر بگیریم، بسط دادن این بنیاد چالشی واقعی خواهد بود.

هدف من در نوشتن مدیریت فرهنگی - هنری، با رویکرد کارآفرینی ایجاد دانشی اساسی از مدیریت در زمینه فرهنگی است و در این زمینه، موضوعات فراوانی گردآوری کرده‌ام. این اطلاعات را می‌توان در این کتاب راهنما یافت و به واسطه آن‌ها شکاف میان نظریه مدیریت و شیوه عملکرد فرهنگی را پر کرد. چون جهان فرهنگی در یک جزیره عمل نمی‌کند، دانشجویان، معلمان و مدیران هنری باید از شالوده‌های این نظریه مدیریتی آگاه باشند و این دانش را به زبان خاص بخش فرهنگی ترجمه کنند.

مدت‌ها پیش از پاگرفتن رویکرد علمی نسبت به مدیریت در دانشکده‌های تجاری غرب، کارآفرینان فرهنگی مانند ایمحوتپ، معمار اهرام مصر، تپسیس (۵۰۰ ق.م)، مدیر سالن تئاتر یونانی، هنرمندان عصر رنسانس مثل لئوناردو داوینچی و ویلیام شکسپیر و نیز پیشگام برنامه‌های سرگرمی و تفریحات در قرن بیستم، والت دیسنی، به ما نشان داده بودند که سازماندهی فرایندهای خلاقانه چه تأثیر عمیقی دارد. آگاهی از این تاریخ نیز بخشی از دانش اساسی مدیریت هنر است.

کتاب من، کارآفرینی فرهنگی، درآمدی بر مدیریت هنری در سال ۱۹۹۲ به چاپ رسید. پیش‌نویس انگلیسی این کتاب در سال ۱۹۹۳ چاپ شد، و نسخه معتبر لهستانی آن نیز در سال ۱۹۹۵ (با همکاری پروفیسور امیل اورژکوفسکی و باربارا بیزمر-سیفکه) به چاپ رسید. بخش‌هایی از کتاب حاضر به زبان‌های آلمانی و روسی چاپ شده‌اند. در سال ۱۹۹۸، دولت هلند اعلام کرد که کارآفرینی فرهنگی باید یکی از معیارهای اساسی در تعیین سیاست فرهنگی هلند در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۴ باشد.

این کتاب جدید در کتاب چاپ‌شده در سال ۱۹۹۲ ریشه دارد، اما به دلیل پردازش نتایج تحقیقات دکتری من در باب مدیریت استراتژیک هنری از سال ۱۹۹۸، ماهیتی کاملاً جدید پیدا کرده است.

همان‌طور که خواننده خود خواهد دید، من از چشم‌انداز مدیریت جهانی مثال‌های زیادی ارائه کرده‌ام. موارد ارائه‌شده از بخش‌های مختلف جهان، از منابع محلی ریشه گرفته‌اند، اما در چارچوب مفهوم دهکده جهانی ارائه شده‌اند. در بند آخر در مورد این چشم‌انداز جهانی با استفاده از قابلیت‌های شبکه میان‌فرهنگی توضیحات کامل‌تری ارائه خواهیم داد.

من درک می‌کنم که این چشم‌انداز به شدت فرضی خواهد بود. به عقیده من، این که محققان، معلمان، دانشجویان، مشارکت‌کنندگان و کسانی که عملاً درگیر مدیریت هنری هستند برای درک جهان پیچیده و پرآشوب ما باید چشم به آینده داشته باشند بسیار حیاتی است.

اگر رویکرد من به خواننده کمک کند تا سبک عملی خود را شکل دهد، من به هدف خود رسیده‌ام.

خواننده با مطالعه فصل‌ها و بندهای مختلف، مسلماً متوجه خواهد شد که

اهدای این کتاب از جانب من به همه دانشجویان (سابق) ام از اوترشت، نیویورک، برلین، کراکوف، کیف، سن پترزبورگ، پراگ، ژوهانسبورگ و دیگر مکان‌های نسبتاً ناشناخته ترکار موجهی بوده است. آن‌ها مرا ترغیب کرده‌اند تا مطالب بدیع و عملی‌ای را گردآوری کنم که به آن‌ها در انجام دادن کارشان کمک کند، آن هم در ارزشمندترین، الهام‌بخش‌ترین و پویاترین بخش‌های جوامعمان.

درست در آخرین مرحله آماده‌سازی کتاب حاضر خبر غم‌انگیز مرگ فیلو اونگرینگ، دانشجو و همکار سابقمان در چهل سالگی به دلیل سرطان ریه به ما رسید. فیلو در حوزه خلاقیت در سازماندهی بسیار حرفه‌ای شده بود و بسیاری از سازمان‌های تجاری شهرت و نام او را به رسمیت می‌شناختند. او برای دانشکده ما در هلند و کیف و کراکو کارگاه تشکیل می‌داد، و یکی از اعضای کمیته مطالعاتی پروژه تحقیقاتی دکتری من بود، و حال به پاسداشت ایده‌ها، حمایت و دوستی‌اش این کتاب را به این بانو تقدیم می‌کنم.

تنها درخواست پایانی‌ام از خواننده این کتاب این است که برای رد و بدل کردن تجاربمان در این زمینه، با من با آدرس الکترونیکی ذیل تماس بگیرد.

(giep.hagoort@central.hku.nl)

گیپ هاگورت

اوترشت-کوتولوفاری

بهار ۲۰۰۰