

《音乐管理与实务》课程赴敦煌学习实践报告

课程名称：《音乐管理与实务》

授课教师：刘江涛（副教授）

实践地点：甘肃敦煌

实践时间：2018年6月30日-7月1日

参加人员：李安邦、朱泳淇、樊卓、潘文蕊、罗琳琳

张泽、罗潇、王艺锦、刘红、谭琰子

整合撰文：李安邦

一 实践目的：

《音乐管理与实务》这门课程从课程名称的字面来理解，毋庸置疑是一门理论与实践相结合的课程。在学习了长达一学期的理论学习后，要想将理论付诸于实践学以致用，就必须让学生深入相关艺术剧院，进行走访、调查、学习，通过实地调研考察，来总结经验，发现规律，真正做到理论与实践相结合。同时通过亲身体验社会实践让学生更进一步了解社会，在实践中增长见识，锻炼自己的才干，培养自己的韧性，更为重要的是检验一下自己所学的东西能否被社会所用，自己的能力能否被社会所承认。想通过社会实践，找出自己的不足和差距所在。只有亲身经历过才会有那种超乎平常的感觉。实质上，学院要求学生参加社会实践，无非是想让学生提前接触社会，了解社会，这样才不会在真正走上社会的时候找不到生活的重心，才能真正适应社会，达到更好的学以致用目的。

二 实践内容：

此次实践活动一共有10位同学和授课老师一同组成考察团，亲自赴敦煌进行实地学习考察。通过前期学院的官方交涉，我们与敦煌大剧院取得了联系，并将敦煌大剧院作为此次学习实践的目的地。

通过一夜的火车，6月30日早上6:30，社会实践团顺利抵达敦煌，我们的第一站是首先赴敦煌著名的5A级景点月牙泉进行参观游览，深入实地，对敦煌特有的自然景观进行了解。

月牙泉是敦煌诸多自然景观中的佼佼者，古往今来以“沙漠奇观”著称于世，被誉为“塞外风光之一绝”。月牙泉、莫高窟九层楼和莫高窟艺术景观融为一体，是敦煌城南一脉相连的“三大奇迹”，成为中国乃至世界人民向往的旅游胜地。对于沙漠中的一汪清泉，如此的自然奇迹让所有的同学们叹为观止，大家更是对此次实践充满了期待。

实践行第二站，就是去参观学习世界著名的莫高窟，莫高窟作为世界瞩目的文化圣地，自然有着它独特的魅力所在。莫高窟，俗称千佛洞，它始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代的兴建，形成巨大的规模，有洞窟 735 个，壁画 4.5 万平方米、泥质彩塑 2415 尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地。

此次我们参观莫高窟的主要目的，是在于通过实地学习和参观，对莫高窟的文化内容进行更加详细的了解，在参观过程中，通过观看两部数字短片及现场讲解员解说，我们知道莫高窟经历了几千多年的洗礼，仍然保存着较为完整的窟内的壁画，这跟敦煌干燥少雨的自然条件密不可分，同时也跟后期相关学者和工作者的保护管理工作密不可分。

同时，通过了解，我们也对莫高窟受“盗贼”的破坏而深感遗憾。据说在清光绪二十六年（1900）发现了震惊世界的藏经洞。不幸的是，在晚清政府腐败无能、西方列强侵略中国的特定历史背景下，藏经洞文物发现后不久，英国人斯坦因、法国人伯希和、日本人橘瑞超、俄国人鄂登堡等西方探险家接踵而至敦煌，以不公正的手段，从王道士手中骗取大量藏经洞文物，致使藏经洞文物惨遭劫掠，绝大部分不幸流散，分藏于英、法、俄、日等国的众多公私收藏机构，仅有少部分保存于国内，造成中国文化史上的空前浩劫。莫高窟经过了数千年的沉淀，拥有数万的珍贵宝藏，但是经历了偷盗、毁坏等等后，只留下了不到八千多件，而且这八千多件中多数均为破坏后的残品。

第三站，我们便前往敦煌莫高窟数字中心观看了大型实景演出《又见敦煌》，当夕阳把最后一抹橘红色的霞光投射到鸣沙山上的时候，我们走进了这个寓意为沙漠中一滴水的《又见敦煌》剧场；当我走出这下沉式独特空间时，沉沉的夜幕早已降下，笼罩了寂静的戈壁。我仰望高远深邃的夜空，那里繁星点点，星汉灿烂。我一声长叹，这一进一出之间，真的就穿越了千年。《又见敦煌》将敦煌的历史故事活灵活现的展示在世人面前。当我们沿着平缓的坡道进入《又见敦煌》剧场的时候，我们惯常的思维已经被颠覆。

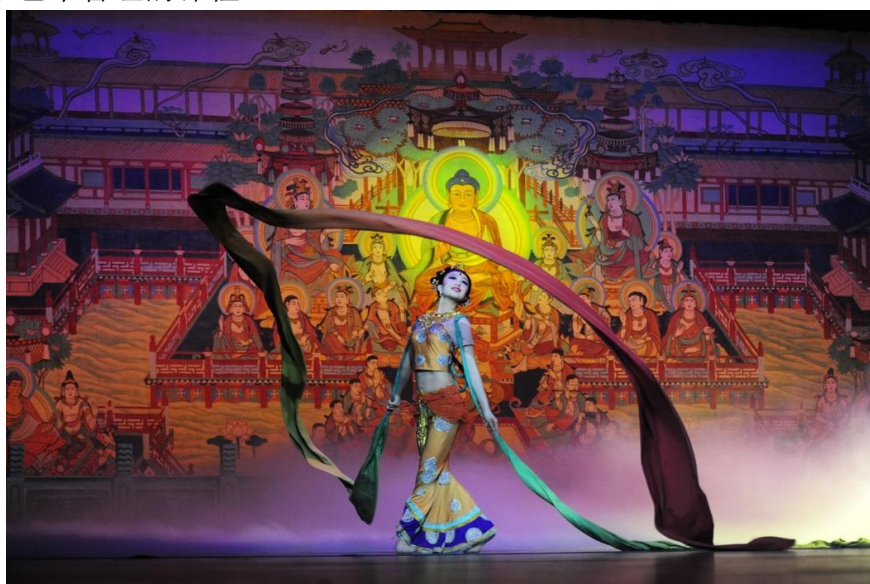
平日里习惯了迈上台阶登堂入室，而这里却像是把你变成了微渺的一滴水，让我们自然地聚集成一条由观众合成的溪流，顺势而下，自然地向深处汇集。但是，这里才是真正巍然耸立的文化殿堂。当我们正在黑暗中遐想期待时，随着轰然

而起的音乐，骤然亮起的灯光，历史的闸门陡然在我们眼前打开：一个个鲜活的敦煌历史人物从我们面前穿梭而过，然后分列于大厅的两旁。从张骞到相夫公主，从索靖到张议潮，从异域商旅到当地村民，一直到近现代的王道士，这一幕幕从人们的视线中川流而过，就在这一瞬间，敦煌两千多年的历史风云一股脑儿倾泻在人们面前，让人目不暇接，欲挽其袖同行共语。然时光飞逝，如长河而逝，这些鲜活的面容，最终都被漫漫的黄沙和历史的烟云一次次淹没。

但从艺术管理的层面来品鉴此剧《又见敦煌》，剧目很好的将文化表达和旅游娱乐有机的结合在一起。不仅让观众通过前身体验感受了舞台魅力，更是以最直观最通俗的方式表达了其深厚的文化意义。是当代比较成功的艺术管理领域典范。

第四站，我们来到了此次实践行的最后目的地敦煌大剧院，观看了著名的大型舞剧《丝路花雨》，同时邀请了敦煌大剧院艺术总监雷凯老师为大家进行了一趟生动的关于艺术管理的课程。

首先，通过现场观看《丝路花雨》，我们对这部剧有了更加详细的了解。

《丝路花雨》是中国自 1979 年起首演的大型民族舞剧，由《丝路花雨》创作组编剧，是以举世闻名的丝绸之路和敦煌壁画为素材创作的。它歌颂了画工神笔张和歌伎英娘的光辉艺术形象，描述了他们的悲欢离合以及与波斯商人伊努斯之间的纯洁友谊。《丝路花雨》曾先后访问 20 多个国家和地区，演出深受好评，被誉为“中国民族舞剧的典范”。2017 年 5 月，大型情景舞剧《丝路花雨》在敦煌大剧院常态化演出。

其次，雷凯老师对于《丝路花雨》的整个创作历程进行了详细的介绍和分享，并从艺术管理的角度，并结合自身多年来从事艺术管理工作的经历，进行了具体的案例分析和讲解。

雷凯老师，1976年进入甘肃省歌舞团工作，当时的他只有14岁。而在1979年，也就是在他17岁时他参与了《丝路花雨》的第一版创作，并担任了主要演员角色。后来在1993年正式调至甘肃省文化厅艺术处工作分管艺术管理工作，后来又任甘肃省京剧团团长，直到2017年担任敦煌大剧院艺术总监，多年来一直从事专业剧团剧院的艺术管理工作。

雷凯老师讲到，1979年创作《丝路花雨》初期，也是正值甘肃省文艺待兴时期，在这样的大背景下，通过上级领导的指导，由甘肃省歌剧舞剧院（原甘肃省歌舞团）担任主创团队，进行了敦煌题材的艺术作品《丝路花雨》的创作。主创团队先后多次进入敦煌实地考察研究，通过现场素材进行了剧本创作，而创作的过程也是非常艰辛，仅剧本就进行了多次修改，而且对于参演演员的选拔也是非常严苛。终于在1979年，大型舞剧《丝路花雨》在北京首演成功，随后又赴广东、香港进行巡演，直到后来的世界巡演。雷凯老师说，《丝路花雨》的创作代表的是一种团结进取的精神，代表着一个时代，更代表着一个民族和一个国家的文化。而通过多年的《丝路花雨》剧组的管理及院团的艺术管理工作，雷老师认为艺术管理是一个专业性极强的学问和学科，他要求从事艺术管理的人员，必须要掌握扎实的艺术相关专业知识，同时还要掌握相当丰富的管理知识，在不断的探索中来提升自身的管理能力，也要时刻做到，不断增强学问，总结经验，发

现规律，只有这样才能讲所学用到实践中。

在雷老师生动的讲课结束后，部分同学向雷老师进行了提问互动。以下是互动提问内容。

问题一（樊卓同学）：

请问雷老师，作为经典名剧《丝路花雨》，面对旅游市场，是如何处理和解决剧目与普通观众之间的矛盾，因为作为舞剧本身来讲它是一整文化的表达，而普通的游客有时并没有耐心来完全欣赏舞剧，作为艺术管理者，对于这样的尴尬又是如何应对的？

雷凯：首先，我承认你说的这种尴尬的情况是确实存在的，起初我们两个半小时的舞剧，对于很多游客来讲过于漫长，甚至有游客提出根本没时间看完长达两个半小时的高雅剧目，后来我们院方根据实际情况和游客需求，在不影响原剧内容的表达基础上，对剧目内容进行了有效的删减和重新的编排，把原本 90 分钟的舞剧删减到了 70 分钟，在通过多次的磨合和修改后，呈现了现在所看到的版本，那么现在的版本也是大多数游客和观众所能接受的。

问题二（李安邦同学）：

就刚才樊卓问题问到的这一尴尬问题，我想再进一步问雷老师，就目前的情

况下，有没有保留经典剧目的同时进行一些创新或新剧目的编排打算？

雷凯：其实在敦煌来说，目前旅游演出市场竞争还是相对比较大，现在除了有已经成型的经典剧目《丝路花雨》，还有《又见敦煌》、《敦煌盛典》等具有地方特色的品牌剧目，当然虽然竞争很激烈，但是为了能更好的迎合游客和观众的需求，我们或在未来进行新剧目的排练，如《九色鹿》等等。

问题三（罗琳琳同学）：

雷老师，您作为资深的艺术管理者，根据您的实际工作经验，您觉得在当下高等艺术院校设立的相关艺术管理的课程设置上，有何更好的建议或意见？

雷凯：这位同学的问题问的非常好，我觉的作为艺术管理学科，更多的是要通过实践才能将所谓至于所用，而作为多年从事艺术管理的我来讲，在理论知识上可能有一些不足，可我有丰富的实践经验，所以，我建议高效开设艺术管理课程时应当考虑理论与实践相结合，由校内老师担任理论讲解，由校外资深艺术管理老师进行实践指导，这样相互结合的学习方式应该能让同学们的学习事半功倍。

由于时间关系，我们只选择了部分同学进行了互动提问，在雷凯老师现场课

程讲解结束后，实践团同学和课程授课老师共同与雷凯老师合影留念。

三 实践结果：

通过此次实践考察学习，同学们对于艺术管理课程有了更加深刻的体会与理解，更让所学的理论知识通过实践更加生动的呈现在大家的脑海中，同时还学到了课本上无法学到的知识。时代在飞速发展，艺术事业更是百花齐放，百家争鸣。艺术行业逐渐在向新型的市场产品过渡，在目前的形势下，艺术管理相关方面的人才还是比较紧缺，通过实践考察我们也得出，用人单位与艺术管理相关人才之间仍然存在着显著的矛盾，高学历的艺术管理人才有理论支持但没有丰富的实践指导，而具有丰富实践经历的艺术管理从业者却缺少理论基础的支持，如何将两者相辅相成和谐发展，成为艺术管理行业在当下急需解决的矛盾。其次，在时下旅游服务行业不断兴起的背景下，如何将传统艺术与旅游市场大众艺术相结合，也成为了艺术管理相关行业从业者考虑的焦点话题。通过行之有效的管理方法和实施内容，让文艺走向人民，让人民懂得欣赏艺术。艺术管理在中国的发展还比较年轻，需要很长的一段路来摸索，但愿我们在不断的学习和实践中能找到其发展的规律，以此更好的为人民艺术事业服务。

