

王义彬 朱国庆
(厦门大学艺术学院, 福建 厦门 361005)

摘要:由中央民族乐团演绎的世界首部民族器乐剧《玄奘西行》,于2018年7月20日,在英国伦敦的沙德勒威尔斯剧院(Sadler's Wells Theatre)海外首演。该剧以全新的形式将中国民族音乐带给海外观众,于此同时也展现出其不俗的票房号召力。本文将从艺术管理学视角出发,以中国民族器乐剧《玄奘西行》的海外首演为例,通过整理其海外票房数据并分析其艺术管理目标,在此基础上对如何提高艺术管理目标完成度的问题提出相应举措。

关键词:艺术管理;《玄奘西行》;艺术目标

艺术管理与其他行业的管理在本质上并无不同,都是为达成某种目标而运行的一系列程序。由于管理客体——“艺术”作为一种意识产品而具有的精神属性,决定了艺术管理在各行业管理之间的特殊性。这种特殊性体现在艺术管理的“经济”与“艺术”的双重目标上。在艺术管理的双重目标中,“第一目标”由主导性动机决定,根据艺术管理的主导性动机,艺术管理者选择其中之一作为“第一目标”。决定艺术管理主导性动机的原因分为宏观与微观两方面。宏观上,艺术机构分为营利性与非营利性艺术机构,根据其机构性质决定主导性动机。微观上,主导性动机会根据具体情况做出相应转变。在艺术管理者运行计划、组织、领导、控制等一系列管理程序之后,会对艺术管理目标的完成度进行评估。笔者将从艺术管理的目标界定、目标实现、目标完成度三个层面来分析中国民族器乐剧《玄奘西行》的海外首演。

一、艺术管理的目标界定

前文提到艺术管理的目标由两个层面决定。宏观上,艺术机构的性质决定了艺术机构在艺术管理中的“第一目标”,微观上,具体艺术项目在艺术管理中的“第一目标”会依照具体情况产生转变。

《玄奘西行》是一部由中央民族乐团所创作、演出、出品的世界首部大型民族器乐剧,是典型的中国民族音乐作品,于2017年7月7日北京首演,随后进行全国巡演,2018年7月20日以英国为起点开始海外演出。全剧分为“大乘天”、“佛门”……“大唐”等十五个章节,以大唐唐僧唐玄奘西天取经的故事为蓝本,运用中国民族器乐来刻画人物形象,推动情节发展,根据每件乐器音色的特点来创作出与之相对应的人物角色以及逻辑情节,完美展现中国民族器乐的精髓所在。全剧以戏剧为表现形式,以民族器乐为艺术语言,结合多幕布虚实结合的投影技术,巧妙运用音乐的抽象叙事功能,渲染出宏大的史诗场景,将观众包裹在中国传统文化的“意”与“境”之中,伴随着乐器、布景、情节的微妙变化,不仅展现出“一带一路”沿线各民族的音乐特点,更蕴涵着中国传统文化中不忘初心、舍己为人、坚忍不拔的“玄奘精神”的强大内涵,对中国优秀文化的对外交流与传播有着十分积极的意义。

宏观上,以其机构性质以及宗旨来看,中央民族乐团作为非营利性的艺术机构,其艺术目标为“第一目标”是十分明确的。微观上,《玄奘西行》作为具体的艺术项目在进行海外首演时,主导性动机是进行世界文化交流并传播中国优秀文化,可见“第一目标”亦是艺术目标。在界定艺术管理目标时要注意到,艺术管理具有双重目标的特殊性质,尽管中央民族乐团是非营利性艺术机构,《玄奘西行》海外首演的主导性动机是传播中国优秀文化,但这并不意

味着经济目标不存在于该艺术管理目标中,而是应当作为艺术管理的“第二目标”被界定。

二、艺术管理的目标实现

在完成艺术管理的目标界定之后,艺术管理者通过计划、组织、领导、控制等程序进行艺术管理的目标实现。艺术管理目标实现过程是艺术管理活动的中心环节,当具体艺术项目的内容与目标确定之后,艺术管理者还要关注演出地点、场地、时间的选择,票价的制定等问题,每一个程序的细微变化都可能影响艺术管理目标的最终实现。

(一) 演出地点及场地

《玄奘西行》的海外首演选择在沙德勒威尔斯剧院(Sadler's Wells Theatre)中最大的音乐厅(Auditorium)上演,该剧院是一所国际化剧院,建于1683年,位于英国伦敦的伊斯灵顿(Islington),地理位置优越,于伦敦中心地带,数所高校与社区环绕。更为重要的是中国国家京剧院、苏州昆剧团、台湾舞团“云门舞集”等中国艺术机构先后在此剧院演出,故在中国艺术方面该剧院有着良好的观众基础。

(二) 演出时间

《玄奘西行》于2018年7月20日至2018年7月22日连演三场。三场演出的时间,分别安排在了星期五、星期六以及星期日,其中7月20日与21日两场演出在晚上7:30时,22日第三场则在下午4:00时。关于演出时间《玄奘西行》的选择是十分恰当的,周末是艺术活动的黄金时间,对于较冷门的艺术活动,选择周末时间档,可以相对提高上座率。

(三) 演出票价

关于英国海外首演的定价,据表一数据可知,其音乐厅共分为三块区域,前排(Stalls)、第一圈(First Circle)、第二圈(Second Circle),三个区域中不同位置对应不同的不同档位。最高无折扣票价45英镑,最低15英镑。由于《玄奘西行》对于大部分英国民众来说属于冷门艺术,接受度相对较低,在演出票价的制定上要格外注意。为清晰看出《玄奘西行》的定价情况,笔者选择了档期、性质(传统艺术)相当,同为客场(Guest Events)的阿根廷舞团Che Malambo进行对比,《玄奘西行》票价较之平均高出5英镑(详情见附录1)。但相对于英国知名演出团队,皇家芭蕾舞团的演出票价低出20英镑。由此可见,在此次艺术管理程序的票价制定环节中,艺术管理者是在对英国演出市场进行了深入分析并对比英国本国艺术以及他国艺术演出的销售情况的基础上,制定出了《玄奘西行》票价区间。

《玄奘西行》2018年英国首演票价汇总表

档位/区域	Stalls	First Circle	Second Circle
1	45/36	无	无
2	35/28	35/28	25/20
3	25/20	25/20	15/12
4	无	15/12	无

表一, 单位: 英镑, /后是学生、老年等折扣价格

三、艺术管理的目标完成度

艺术管理的目标完成度是检验艺术管理程序是否合理的唯一标准, 不管是对经济目标还是艺术目标来说, 票房都是其最直接的体现。一方面, 票房直接体现经济收益, 另一方面, 观众的多寡也是艺术目标完成度的一个重要评判维度, 但对于艺术目标来说, 对票房数字的解读, 重要的不是数字本身而是数字背后的真正内涵, 即艺术活动在观众间的影响力以及社会反馈。由于《玄奘西行》艺术管理目标的先设标准是艺术管理者私人制定的, 无法得出其量化数据, 故下文笔者将从《玄奘西行》海外首演的票房数据以及社会反馈, 分析其艺术管理的目标完成度。

本文以民族器乐剧《玄奘西行》作为调研对象, 在英国首演统计的票房数据上, 可能存在细微偏差, 但不影响论文整体写作, 特此说明。

前文提到中国传统器乐演出对于英国观众来说是冷门艺术活动, 且《玄奘西行》首次在英国伦敦上演, 故艺术管理者在前期制定具体目标以及后期衡量目标完成度时, 要以其所处艺术市场的实际情况出发来制定、分析。据表二统计数据显示, 《玄奘西行》海外英国首演的三场票房成绩均表现不俗, 其观众数量分别为798人、998人、496人, 共计2292人。相对前两场的演出时间, 第三场处于劣势, 故前两场与第三场在观众人数上差距较大。但第二场与第一场相比, 呈明显上升趋势, 上座率从56%到70%, 环比上涨14个百分点, 并且高价票的销售数量是远远高出低价票的。

《玄奘西行》2018年英国首演票房分析表

时间: 7月20日, 19:30, 第一场			
档位/区域	Stalls	First Circle	Second Circle
1	249/254	无	无
2	184/223	222/260	10/221
3	18/48	28/66	51/263
4	无	36/93	无
合计:	451	286	61
总观众数:	798		
时间: 7月21日, 19:30, 第二场			
档位/区域	Stalls	First Circle	Second Circle
1	244/254	无	无
2	205/223	248/260	128/221
3	25/48	58/66	37/263
4	无	53/93	无
合计:	474	359	165
总观众数:	998		

时间: 7月22日, 16:00, 第三场			
档位/区域	Stalls	First Circle	Second Circle
1	141/254	无	无
2	85/235	117/260	18/221
3	31/48	9/66	45/263
4	无	50/93	无
合计:	257	176	63
总观众数:	496		

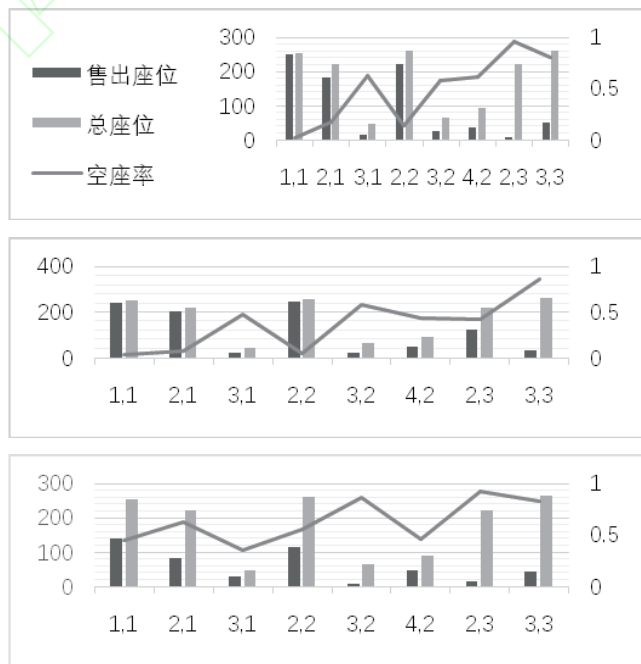
表二, 单位: 人, /前是售出, /后是容量

在《玄奘西行》上演之后, 引起了一定的社会关注和影响。欧洲最大的学生报纸《伦敦学生》肯定了其艺术价值, 该报报道称, 中央民族乐团最新作品《玄奘西行》的音乐表现只有一个词可以用来形容, 那就是史诗。就如同拉明·贾瓦迪在《权力的游戏》中的首曲和詹姆斯·霍纳的《大海赞美诗》中的交叉表演一样精彩。

(一) 对提高目标完成度的思考

艺术管理虽然具有“经济”和“艺术”两个不同的目标, 但在很多时候二者的实现路径却是相同的, 其中观众数量就是衡量双重目标实现度的重要标准之一, 空座率越低, 票房越高经济目标的完成度就越高, 同样在某种程度上, 艺术活动的受众越广艺术目标完成度可能就越高。

《玄奘西行》海外首演空座分布图

表三: 右侧纵坐标单位:人、左侧纵坐标:百分比、横坐标:票价

据表三数据显示, 总体上《玄奘西行》三场演出高价票空座率低于低价票, 这体现了《玄奘西行》在英国是有一定的票房号召力的, 而且从高票价的售出情况来看《玄奘西行》在英国市场有着一定空间, 在高价票与低价票空座率的差值之间蕴涵着双重目标完成度的提升办法。

(二) 赠票计划

由于艺术活动的特殊性质, 艺术活动的成本是固定的, 售出的票越多, 获得的经济效益就越大。在分析《玄奘西行》英国演出低价票与高价票空座率关系之后, 笔者认为艺术管理者可以根据消费

者购票的档次不同,推出类似买两张高价票赠一张低价票的赠票方案,如此就可以在在一定程度上提高入座率,从而提高艺术管理经济目标的完成度。

(三) 演出互动或艺术讲座

对于艺术管理者来说,要在不改变艺术活动本身的前提下提高艺术目标完成度,从“量”上提高票房是一种办法,但更重要的是在“质”上提高艺术活动对观众产生的积极影响。对英国观众来说《玄奘西行》是一种跨文化艺术,那么如何将文化折扣降为最低则是艺术管理者需要考虑的。

笔者认为,一方面,对于跨文化艺术来说,艺术管理者可以选择在演出结束之后,安排举行剧组问答与观众互动,这样可以让观众对艺术活动有着更深层次的理解,以降低文化折扣为观众带来的艺术理解上的折扣。另一方面,如果艺术活动场次较多,且都集中在同一地点,艺术管理者应根据具体环境,以演出地点为中心向外辐射选择适当地点,如在高校、博物馆等举办艺术讲座活动,这样

可以更好的使观众对该艺术形成较为全面的认识,更易达成审美体验乃至审美升华,以此在最大程度上提高其艺术管理中艺术目标的完成度。■

[参考文献]

- [1] 郑新文.艺术管理概论[M].上海:上海音乐出版社,2009.
- [2] 林一.中国文化艺术“走出国门”受众定位及战略建议[J].福建论坛·人文社会科学版,2016,06:147.
- [3] 刘双,于文秀.跨文化传播—拆解文化的围墙[M].黑龙江:黑龙江人民出版社,2000.
- [4] 姜莹.世界首部民族器乐剧《玄奘西行》创作札记[J].艺术评论,2017,08.
- [5] 席强等.《玄奘西行》艺术特辑[M].北京:北京朝阳印刷厂有限责任公司,2017.
- [6] 中央民族乐团.玄奘西行纪录片[CD].上海:上海音乐出版社,上海文艺音像电子出版社,2017.

(上接第133页)指眼睛向上望。这一动作表现了竹枝歌舞的祭祀功能,表现了巴渝人对祖先、对神灵的敬畏之意。

综上所述,竹枝歌舞的艺术形式丰富,可利用价值较高。在渝东地区振兴乡村旅游的背景下,竹枝歌舞的艺术价值应在民俗活动及舞台活动中得到最大的运用。民间歌舞应植根于本土,生存于民俗活动中。而作为体验式旅游的文化旅游,具有当地特色的民俗活动则是不可或缺的重要内容,在民俗活动中将竹枝歌舞进行场域性的演绎,使游客体验渝东地区的民间艺术魅力,并参与其中,实现真正的体验式旅游;另外,将竹枝歌舞进行再创造,从“后台”走上“前台”,成为观赏性旅游产品。这样,可以使游客能从不同角度感受当地的艺术魅力,从而留下深刻的印象。

三、结语

竹枝歌舞是渝东地区重要的民间艺术,其蕴含的文化价值和艺术价值对当地的文化旅游事业必然有着重要的作用。挖掘、发展这些艺术价值和文化价值,合理运用于当地的文化旅游中,必然会利

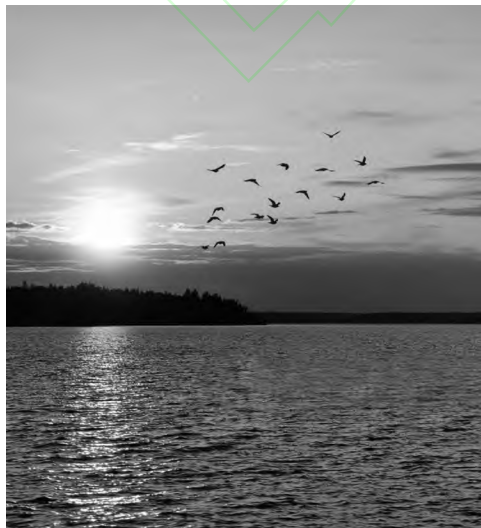
于渝东地区的旅游事业的发展,从而推动当地的文化、艺术、经济的发展。■

[参考文献]

- [1] [晋]常璩撰,刘琳校.华阳国志校注[M].成都:巴蜀书社,1984.
- [2] 熊笃.竹枝词源流考[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2005,01.
- [3] 任半塘.唐声诗[M].上海:上海古籍出版社,1982:375-400.
- [4] 季智慧.《竹枝词》与巴渝歌舞[J].西南民族大学学报(人文社科版),2008,06:207-209.
- [5] [唐]刘禹锡.刘禹锡集[M].上海:上海人民出版社,1975:250.

*基金项目:2017年度重庆市人文社科基金项目《渝东地区民间歌舞艺术形态研究——以夔州竹枝歌舞为例》研究成果之一(项目编号:17SKG262)

作者简介:向科霖,男,重庆幼儿师范高等专科学校音乐教育系,讲师,主要研究领域:民族民间舞蹈、舞蹈教育。

总是向着远方
诗人的心儿哟
我有我的考量
你有你的想法
那又怎样
就算享尽鱼水之欢

远方

梁宝忠

〔东莞理工学院教育学院(师范学院),广东东莞 523808〕

作者简介:梁宝忠(1971-),男,陕西宝鸡人,东莞理工学院教育学院(师范学院)副教授,硕士,主要从事作曲技术理论、音乐美学和哲学等方面的研究。