

想象一下,当 100 多人的青岛交响乐团奏响美国著名作曲家乔治·格什温的音乐剧《波基与贝丝》,舞台前方两名黑人歌唱家放声歌唱,并不时与乐团的中国指挥家会心交流;而在舞台上万走廊,100 多名当地主流社会人士组成的华盛顿合唱团,一起将动人旋律推向高潮,回荡在美国的国家大剧院——华盛顿肯尼迪艺术中心上空,这会是怎样一种美妙的景象?

2月1日下午,可以容纳 2000 多名观众的肯尼迪艺术中心音乐厅座无虚席,驾车而来的观众来自华盛顿、弗吉尼亚和宾夕法尼亚州,他们中有黑人、白人、黄种人……他们起立,再次起立;掌声,接连不断的掌声——直到整个剧场随着《波基与贝丝》的节奏摇摆起来。当返场曲目——中国著名作曲家李焕之的《春节序曲》响起,整个音乐厅沸腾了!而同天下午,作为全美最隆重的体育赛事,美国“超级杯”橄榄球比赛也在如火如荼地进行。

五站巡演 春节品牌送暖美国演出市场

作为文化部春节文化品牌重要项目之一,“中华风韵”——青岛交响乐团美国巡演从 1 月 23 日到 2 月 1 日,将中国农历新年的欢乐氛围从哈佛大学和耶鲁大学,一直

作为文化部春节文化品牌,对于“中华风韵”而言,这仅仅只是个开始。中国对外文化集团提交的《“中华风韵”——青岛交响乐团 2009 年美国巡演报告》及时总结了此次巡演的诸多经验。

通过此次巡演,中国对外文化集团将“文化集成”理念进一步发展到“文化项目制作人”理念,从为“中华风韵”提出概念制定战略,到设计方案策划落实、项目执行、系统化服务,整合了从上游到下游通常海外演出产业链条上 10 多家专业公司才能完成的工作,体现了在国际文化市场的核心竞争力。

首先,坚持策划先行,科学分析美国主流文化市场特征,提出了以展示当代中国文化形象,影响海外主流观众为中心的战略目标。

“中华风韵”系列演出旨在通过春节等富有浓郁中国文化内涵的节日档期,面向美国主流市场观众展示当代中国主流演出产品。这构成了本次巡演的战略目标。无论在音乐会节目内容和演出阵容上,还是战略伙伴选择、巡演路线制定和市场宣传推广上,组织者都努力围绕这一市场目标进行了系列而周密的策划实施。

其次,整合政府资源,实现集约化运营,解决巡演项目资金不足等问题。

在资金短缺的情况下,中国对外文化集团结合政府对外文化工作目标,巧妙实现“中华风韵”品牌与青岛交响乐团美国巡演的目标整合,在完成政府目标的同时,也实现了青岛交响乐团进军国际市场的目标。这一过程带来的集约效应,不仅使“中华风韵”的品牌形象得到进一步提升,国际知名度明显提高,品牌体系更加完善,也解决了青岛交响乐团海外巡演的经费不足问题,还得到了相关政府部门的大力支持。

再次,确定海外战略合作伙伴,整合国内国际宣传推广资源,扩大此次巡演的社会影响力。

为迅速有效走近美国主流观众,中国对外文化集团此次选择

蔓延到美国也是世界著名的两座艺术殿堂纽约卡内基音乐厅和华盛顿肯尼迪艺术中心。美国媒体评论,此次“中华风韵”抵美,可以看作是略显颓势的美国演出市场吹来一阵清新和煦之风。

为了组成最佳演奏阵容,青岛交响乐团特别选择与几位在国际上享有盛誉的独奏音乐家合作,他们是著名钢琴家殷承宗、纽约爱乐乐团双簧管首席王亮、琵琶皇后章红艳和国际钢琴界新秀陈萨。青岛交响乐团是目前唯一一支在美国两大顶级剧院——华盛顿肯尼迪艺术中心、纽约卡内基音乐厅均有精彩演出的中国交响乐团。

此次美国五站巡演,以演奏代表当前中国音乐界成就的华人严肃音乐作品为主,包括北京奥运会开幕式音乐总监陈其钢的双簧管协奏曲《道情》,著名旅美华人作曲家陈怡的《钢琴协奏曲》和著名作曲家叶晓纲的《琵琶协奏曲》等。在全球顶级的音乐殿堂纽约卡内基音乐厅,三位作曲家的作品得到集中展示。巡演指挥胡咏言表示,这具有历史意义的突破,向美国观众集中展示了中国当代严肃音乐的丰硕成就,体现了中国音乐界的雄厚实力。

来自不同地区、不同肤色和族裔的美国人的掌声和欢呼声证明了巡演大获成功。

《华盛顿邮报》评价在肯尼迪

与全球最大的演出经纪公司国际管理集团(IMG)经纪公司作为海外合作伙伴,整合国内国际宣传资源。包括《华盛顿邮报》等美国主流媒体和国内的新华社、中央电视台参与报道,扩大了此次巡演的社会影响力。

「中华风韵」的胜利之道

此外,由纽约和华盛顿主流社会人士组成的纽约合唱团和华盛顿合唱团,也通过自身渠道扩大了“中华风韵”在当地主流社会的影响范围。

第四,根据战略目标,跨国跨领域整合艺术家资源,确定国际巡演阵容。

中国对外文化集团大胆地选择了国内年轻的青岛交响乐团作为巡演合作伙伴,并对其进行“改造升级”,打造了一艘轻便快捷、

王亮在卡内基音乐厅表演

艺术中心的演出说:“中华风韵”实现了西方音乐与中国音乐形式的一种不同寻常的结合,青岛交响乐团充分把握了伯恩斯坦《西区故事》中所强调的那种“焦虑的绝望感”。该报还高度评价了陈怡和叶晓纲作品中那种源于中国传统但又富有现代性的崭新风格,以及两位独奏家章红艳、陈萨精湛洒脱的演奏技巧。

美国总统艺术委员会副主任康迪女士认为,这场音乐会中西合璧,非常有特色,她看到了中美文化交流新的机会与希望。

美中全国关系委员会副主席白莉娟说:“音乐家们演奏水平一流,所选曲目完全符合美国观众的

灵活新锐的“中华风韵”艺术之舰。中国对外文化集团还为青岛交响乐团引来金凤凰,旅美指挥家胡咏言、著名钢琴家殷承宗、纽约爱乐乐团首席双簧管王亮、琵琶皇后章红艳、青年钢琴家陈萨纷纷加盟,大大提升了整个巡演团队的实力。

本次巡演并没有淡化青岛交响乐团作为中国新兴交响乐团的身份,反而强化了这一乐团年轻新锐开放的形象。这也提升了美国观众对中国交响乐实力水平的认识,有利于当代中国文化形象的积极传播。

第五,根据美国主流观众需求,在节目内容编排上,进一步拓展“中国元素国际表述”的理念。

中国对外文化集团不仅在整体节目编排上,采取中国作品与美国作品并重,大胆挑战美国经典作品,在中国作品的选择上,还大胆采用陈其钢、陈怡、叶晓纲等当代作曲家具有创新性的民族文化作品。这一举措得到了包括《华盛顿邮报》等美国主流评论界的认可和好评。

第六,围绕美国主流剧场制定巡演路线,通过主流剧院的示范效应和国际影响力,迅速走近美国主流社会人群。

此次在巡演路线的选择上,抓住了进入美国主流社会的文化制高点,无论是卡内基音乐厅、肯尼迪艺术中心,还是青藤高校哈佛大学和耶鲁大学,这种国际文化地标的影响力和高门槛,是挑战也是机遇,更容易引起国际社会关注,形成较大的社会影响力。

最后,发挥高效运作的传统优势,提供一条龙的专业化服务。

中国对外文化集团还承担了巡演项目执行等具体业务,从项目运营、后勤保障、剧场服务、票务到宣传推广,提供了一套较为专业化的服务体系,确保了演出能够顺利圆满地进行。这种一体化服务理念,展示了其独特竞争优势,也为海外项目推广提供了有益经验。

章红艳在卡内基音乐厅激情演奏

陈萨在肯尼迪艺术中心完美谢幕

欣赏口味,这类活动对促进两国之间的交流非常有益。”

美国亚洲文化学院院长马洛里·斯塔尔先生观看了在肯尼迪艺术中心的演出。他曾经给宋祖英等华人艺术家颁发艺术成就奖,他幽默地说:“没想到中国有这么优秀、对青岛交响乐团而言是一个地标的建筑。能够进入这两座顶级艺术殿堂,对世界上任何一个乐团而言,本身就是一种荣耀。

言,青岛交响乐团这次是幸运地“站在众多巨人的肩膀上看世界”。

这些“巨人”包括此次巡演所到的每座历史悠久、国际地位显赫的剧院。位于纽约市中心的卡内基音乐厅拥有世界一流的音乐建筑声学条件,1891 年,柴可夫斯基为该音乐厅的揭幕演出引发历史性的轰动。百余年来,这座古老的音乐厅早已成为全球交响乐团与音乐家的试金石。

作为国际文化地标,位于华盛顿的肯尼迪艺术中心与卡内基音乐厅难分伯仲,这里是美国国家表演艺术中心,同样是美国政治文化地标性建筑。能够进入这两座顶级艺术殿堂,对世界上任何一个乐团而言,本身就是一种荣耀。

张宇总经理:

我是作曲家陈怡。作为活跃于世界音乐会舞台 20 多年的中国现代音乐作曲家,我怀着激动和感恩的心情听完了本周一晚由中国对外文化集团在纽约卡内基音乐厅举办的“中华风韵——2009 年中国春节音乐会”。由优秀指挥家胡咏言先生执棒的年轻的青岛交响乐团为全场听众献上了一场高品位及意义深远的音乐会,特邀合作的表演者包括纽约合唱团和在近年来在欧美主流音乐界崭露头角的中国青年演奏家(钢琴家陈萨、双簧管演奏家王亮和琵琶演奏家章红艳)。正如您说的——中国元素、国际制作、中国故事、国际表述,这场音乐会在世界范围内推广了中华文化,也体现了中国社会能够顺利圆满地进行。这种一体化服务理念,展示了其独特竞争优势,也为海外项目推广提供了有益经验。

格表现难度的协奏曲的演奏令人赞叹,还以音乐会版本上演了脍炙人口的美国歌剧、舞剧经典作品。鉴于宣传面及听众层次之广泛(有古典音乐会常客、游客,也有很多第一次到世界音乐殿堂卡内基音乐厅欣赏音乐会的观众,他们有的生长在美国,也有的从中国移民到美国,有的从未听过音乐会),这场组织专业、品位高雅的音乐会颇具教育意义。它不但向世人展示了令炎黄子孙骄傲的强盛的国力,还以独特的交响音乐会方式在国际舞台上给中国具有几千年文化传统的现代文化精英(包括著名演奏家及在国际和国内不断扩大影响力的反映当代社会 and 现代人精神与风格的优秀新音乐作品)提供了一个高水准的表演平台。它促进中外文化发展接轨,并将中华文化的表演运作提升到了国际专业水准的高度。

它不但向世人展示了欣欣向荣的中国文化发展现状,还将美国文化介绍并融入到了中国文化的发展中,加强了具有不同文化背景的各种族人群之间的沟通和相互了解。本人认为,这种文化交流项目应该大力提倡并持之以恒,它是促进世界和平的一个极有效及影响深远的举措。

继成功制作了如 2008 中国国际青年艺术周开幕音乐会那样群众性极强且展示新作品的通俗音乐会后,中国对外文化集团又走出国门并制作了这场具有国际专业水准的交响音乐会。本人在此对青交(青岛交响乐团)的出色的北美巡演表示衷心的感谢,并对主办、协办单位表示感谢。虽然我的《钢琴协奏曲》于 1992 年并在纽约作世界首演时获《纽约时报》和《纽约邮报》等各当地大报的好评,但我认为,这次由陈萨

独奏、胡咏言指挥的青岛交响乐团的精彩演奏使我第一次听到了此作的本来面目。在此表示由衷的感谢——你们辛苦了!正如常言所云:只要有优秀的指挥与领导班子就会有优秀的乐团。优秀的乐团具有远瞻及明确的发展方向和有持续性的严格的建制,并拥有独特的曲目设置和高水平的演奏。年轻的交响乐团应在文献涉猎和积累、合作水平的提高与表现风格的掌握方面继续努力。祝青岛交响乐团不断进步、并对世界文化的发展做出新的贡献。

陈怡 2009.1.31 于美国堪萨斯城 (陈怡,美国密苏里大学堪萨斯城校区音乐舞蹈学院终身讲座教授、美国国家文理科学院终身院士。此文是她听完青岛交响乐团赴美音乐会后写给中国对外文化集团总经理张宇的信。)

有感于青岛交响乐团北美巡演