

女子十二乐坊：什么是核心价值？

本报记者 蔡萌

成立于2001年的女子十二乐坊(以下简称乐坊)曾在亚洲甚至北美地区刮起一阵“新民乐”的流行风潮。2003年,乐坊首张专辑在日本发行2个月突破100万张;2004年,凭借专辑《Eastern Energy》(东方的力量),乐坊获得第47届格莱美综合类最佳新人奖及世界音乐类最佳世界音乐专辑奖2项提名;2005年年底,乐坊发行销售唱片在全球累计销量超过1000万张……“女子十二乐坊现象”一时备受业内关注。然而近几年,曾经红极一时的女子十二乐坊似乎有些销声匿迹,即将迎来成立10周年的女子十二乐坊该如何延续曾经创造过的市场奇迹?

新队伍卷土重来

在几年密集的唱片发行和演出潮后,十二乐坊开始面临队伍老化、新老人员交替等问题。“我们这个组合成立了近10年,第一拨女孩子结婚的结婚,生孩子的生孩子,所以,我们在去年重新招兵买马,并对新人进行了培训。”创办了北京世纪星碟文化传播有限公司并推出女子十二乐坊

的王晓京告诉记者,这几年,女子十二乐坊并没有停下脚步,只是在经历了几年辉煌期后,人员和音乐制作方面都需要进行调整。“人员更替后的乐坊,老队员只剩下3个。与之前相比,新队伍的乐手在风格上不会有太大改变,专业水平甚至比之前更高,培养队员之间的默契是我们目前的重点。”王晓京说,“大换血”后的女子十二乐坊于去年10月在韩国练兵兼巡演,之后,则开始在全国各地进行“城市之旅”专场音乐会,目前在内地已经演了十几场。“中国牌是女子十二乐坊一直主打的,我们强调的还是音乐本身,重新启动的巡演,舞美、音响更为讲究。”

除了正在进行的“城市之旅”巡演,完成新老成员更替后的女子十二乐坊还在紧锣密鼓地录制新专辑。“新专辑的音乐形式不会改变,还是以电声为背景加上民族乐器,但在个人技术上要求更高,算是一个新的突破。已经录好的曲目中有大家熟悉的世界名曲《野蜂飞舞》,该作品曾改编成多种乐器版本,还成为“钢琴家”马克西姆的代表作,而我们这次的版本是用琵琶演奏,演奏速度很

快,技术要求非常高。”王晓京强调,新专辑将以技术为重点,先让市场认可新团体的演奏水平。据他介绍,他们仍与梁剑峰等老音乐伙伴合作,并将延续民乐加电子的路线。“今后,我们还是以不断推出新作品为主,争取每一两年都出一张新专辑。”

加强国内市场开拓力度

女子十二乐坊自成立以来一直强调走国际路线,成功地打开了亚洲、北美的文化市场,并获得多项国际性的奖项,甚至在美国、日本、新加坡、泰国、马来西亚、印尼等国家掀起了一股学习中国民族乐器的热潮。所以不少人评论说,女子十二乐坊是“墙内开花墙外红”。而2007年以前,忙于海外市场的乐坊也确实很少在国内表演。

对此,王晓京表示,乐坊走国际路线不会改变,这是女子十二乐坊经营的基本战略,但随着国际国内文化市场的蓬勃发展,乐坊在国内市场的演出越来越被观众青睐,很多商家邀约合作,他们将会在基本经营战略不变的情况下,加大对国内市场的开拓力度,让女子十二乐坊墙内墙外都尽绽芬芳。

“城市之旅”的全国巡演反响不错,5月1日,还受邀在上海世博会正式开园当晚,在申城连演2场以“欢迎”为主题的音乐会。这次演出,炫技将是一大特色。为此,在《奇迹》、《辉煌》等一系列经典曲目之外,还选择了《山水》和《野蜂飞舞》两首高难度曲目。星碟公司副总经理孙毅刚告诉记者,除了“城市之旅”巡演,近两年,乐坊还积极与一些国内大型企业合作演出。“国内演出市场很大,公司也逐渐加强乐坊在国内的品牌建设。我们希望打造一个能够长期保持价值、甚至具有持续增值性的品牌,因此,包括国内相关产业链的拓展等都在积极建设。”

孙毅刚介绍,乐坊针对市场需求,开发、培养了多个年龄段的受众群体,通过多种经营方式,力求形成一条结构完整且极具凝聚力的文化产业链。“2005年,我们在日本斥资1亿日元创办中国古典乐器学校,聘请多名国内资深民乐家赴日教授演奏中国古乐器;2007年,我们又在新加坡创办了音乐学校,都是为了推广、弘扬中国民乐——观众只有在对民乐有了一定认知的基础上,才会接受它、喜爱它。此外,我们也准备在国内创办自己的教学基地,充分挖掘乐坊的品牌力量,开发国内市场。”

品牌建设的重点是音乐

女子十二乐坊将民族音乐与流行音乐结合起来进行包装的模式获得了成功,也使得很多人认为,乐坊是借着民乐的幌子来表演的美女组合,市场上出现了一些模仿者,希望借着乐坊的“东风”也火一把。对此,孙毅刚表示:“乐坊一直在坚持做自己的音乐,从作曲、编排到后期制作,都是不断尝试、不断磨合出来的结果,可以说这张专辑都在寻求不同的突破,这不是简单模仿就可以做到的。乐坊品牌的核心价值最终还是体现在音乐上。”

孙毅刚坦言,马上就要迎来成立10周年的乐坊最大的瓶颈莫过于音乐制作上的创新和提高。“女子十二乐坊这个品牌可以称得上是名声在外,怎么样才能把这个品牌延续下去,这是我们很慎重考虑的问题。也正因此,这两年我们并没有轻易地出专辑——我们需要对乐坊的品牌、对队员,对观众负责。在音乐形式上,未来我们会更多地尝试和新媒体合作;在音乐内容上,也会考虑做更加纯粹的民乐,甚至加入一些西域风格的东西。”

“大换血”后的女子十二乐坊

西安小剧场话剧： 在低迷中徘徊

李颖

两张桌子、几把椅子、6名话剧演员与20多个观众……近日,在位于陕西西安大唐芙蓉园一个酒吧友情提供的场地里,西安首个“剧本朗读会”就这样低调举行了。对于西安而言,“剧本朗读会”是个新事物,笔者发现,西安的话剧市场持续在低迷中徘徊,而“剧本朗读会”只是这种低迷中的一抹亮色。

小剧场：不能承受之重

西安本土的小剧场话剧显得特别沉寂,据了解,目前西安还没有可供戏剧演出的小剧场,陕西人艺话剧演员何苗告诉笔者,作为专业的演出团队,该剧团也是直至今才开始修建自己的小剧场,且仍在施工中。而在这之前,剧院只能租借场地来维持剧团演出,但是过高的租借费往往令他们囊中羞涩。“去年我们剧团推出了自排话剧《我爱桃花》,也是靠租借剧场,彩排一小时1500元,演一场1.8万元,因为难以从票房中收回成本,原计划公演8场最终只演出4场便被迫停演了。”

大市场：尴尬开荒

除了支出过高,话剧演出的收入也同样不乐观,西安话剧院是西北地区老资格的剧团,编导、演员的水平在西部都是数得着的,但是在业内人士看来,西安的小剧场话剧市场并没有因此有所改变。曾在上海从事3年话剧相关工作的戏剧工作者李华认为,相对于北京、上海等比较成熟的话剧市场来说,西安的话剧市场目

前仍处于开荒阶段,话剧季实际上也并没有做起来。

“在上海,至少有七八个场次的小剧场每天都有演出,因为票房收入有一定保证,每场戏通常会连演半个月左右。”而在西安,曾参与了话剧季演出的何苗说,她和她的同事们一起参与了4场演出,大概耗时1个月时间,更为尴尬的是由于资金周转的问题,直至今今年2月,作为《我爱桃花》独立制片人的何苗才将每人几百元的演出费付到演职人员手里。

此外,笔者还访问了一些参与演出的演员,他们普遍认为,话剧的宣传铺天盖地,但真正进入剧场观看的人并不多。小剧场话剧要在西安让本地人接受和喜爱需要有一个培育过程,而这个过程并非付出时间的代价就可以。

朗读会：只是一个开始

也许,正因为如此,“剧本朗读会”便应运而生。据了解,这是目前较为流行的一种剧本推广方式。大约10年前,在上海的锦江小礼堂,国内首个剧本朗读会诞生,当时参加的一共有10位作者,发展至今日,在长沙、成都等地,剧本朗读的形式并不鲜见。今年3月14日,由西安“何李活戏剧工作室”自发组织的剧本朗读会也终于在西安露出了头。

剧本朗读会,顾名思义是将文字化的剧本进行立体化的诵读。与完整的舞台表演不同,朗读会重在台词的表现和剧本的讨论,是推介原创剧本和普及经典话剧的极好平台。西安首场的剧本朗读会选择了百老汇的经典名剧《情书》作为开场,参加朗读的演员来自社会各界,有专业的话剧演员,也有业余的爱好者。

“何李活戏剧工作室”承诺以后每月定期举办1场,但很显然,西安小剧场话剧的突起,仅靠朗读会是远远不够的。

最艰难的日子

“干的就是这活,受的就是这份累。”大家去吃饭了,周天兵却饿着肚子,“多年来,忙是我最高兴的时候。”确实,忙是剧团红火时的真实写照。1980年进团,1994年当团长,周天兵亲历了这个剧团的生死嬗变。在周天兵的日记里,单单一部《梅香》就在南昌连续演出了整整2个月。

从小爱好戏曲的周天兵就这样忙,一直到1986年。受大环境影响,上个世纪80年代中期后,许多采茶剧团被撤销或是关门,南昌县采茶剧团也是前程暗淡。

缺乏设备、没有演员……周天兵眼睁睁地看着剧团从辉煌走到低谷,生活从忙碌变成悠闲。1991年,迫于生活的无奈,周天兵离开了剧团,到广州一家歌舞厅承包演出。和周天兵一样,很多人都选择了离开,60余人的剧团,到1991年只剩下14个人。

那时,作为南昌县采茶剧团的“台柱子”,已是国家二级演员的魏筱妹对于剧团的艰难,比任何一个人感受都深。“一年都没有演出。”12岁进剧团,13岁上台演出。1984年,38岁的魏筱妹在剧团最艰难的时刻,成了剧团的团长。“有人要调离,我不放,对方威胁说要喝农药。”回忆起当年的情

一个县级采茶剧团的破茧求生

吴新灵

“快点,就最后几个箱子了,晚上还有演出。”江西省南昌县采茶剧团团长周天兵边搬运道具,边指挥演员们干活。由于道具的车不能直接开到剧团门口,10多年来,每逢演出,60多箱道具都要通过板车运送,剧团成员既是演员,也是搬运工。演出安排在当晚7点,从南昌县赶到演出地点罗家集要1个多小时。搭台子,布置舞台……每次演出,周天兵都有点疲惫。其实,近10年来,这些泥腿子们的演出都是在急促中开始,匆匆的脚步却走出了一片广阔的天地。

形,魏筱妹声音有点哽咽。魏筱妹数次找市领导哭诉,取得了市有关领导的支持。魏筱妹又到南昌县寻求支持,南昌县政府下拨15万元的资金,并为剧团招募了15名演员。就这样,剧团走过了最艰难的日子。

“两条腿”走出新天地

上个世纪90年代中期,南昌县采茶剧团终于迎来了转机,开始了改革之路。南昌县委、县政府果断做出决定:“不能让有300多年历史的南昌采茶戏在我们手中断送,不仅要保留,而且要壮大。”

事在人为,改革首先还得从人事制度开始。采茶剧团首先实行剧团领导班子聘用制,其他演员也打破“铁饭碗”,实行竞聘制、淘汰制和待岗制度,不符合要求的一律不得上岗。“铁饭碗”没有了,演员拿出真本事开始重新排练了。戏排好了,却发现没有演出设备。

当时是1994年,32岁的周天兵从广州重返剧团,并通过竞聘

成为剧团成立以来最年轻的团长。彼时剧团账上仅有600块钱。周天兵只好带着一批演员南下广州,与一家单位签订协议,演出3个月,对方拿出设备来抵演出费用。

3个月后,周天兵带着演员及价值8万元的演出设备再次返回南昌,并把歌舞、小品演出团队和采茶戏演出团队合而为一,组建了一个采茶歌舞剧团,开始了“两条腿”走路,也开创了南昌市采茶剧团发展的新模式。

对此,不少老演员纷纷表示反对,并称采茶剧团应该只演出专业的采茶戏,加上歌舞演出显得不伦不类。然而,周天兵认为,观众逐渐年轻化,歌舞演出更符合年轻观众的要求。

“请采茶戏,免费送歌舞演出。”数次尝试之后,周天兵意外地发现,老年观众在看完采茶戏后,也会观看歌舞演出;而年轻的观众则会等采茶戏演完后再看歌舞表演。演出越来越受到观众的欢迎,剧团也越来越火了。

资讯

李福华携弟子奏胡琴

本报讯(记者陶瑞艳)4月11日,知名胡琴演奏家李福华独奏师音乐会将在中央民族乐团音乐厅举行。音乐会上,随着《听松》、《平湖秋月》、《赛马》、《夜深吟》等经典曲目优美旋律的流动,李福华一边展示精湛的演奏技艺,一边将年龄多在5岁至11岁的20余名少年弟子通过演出平台推荐给观众。

李福华凭借稳定扎实的基本功,18岁考入中央民族乐团,师从于林心铭、陈耀星、闵慧芬等著名二胡演奏家,他的演奏音色柔和,层次布局清晰,情感细腻,力度处理恰当,技术全

“榕树下”民谣巡演将起航

本报讯 曾推出万晓利、苏阳、马条、山人乐队等知名民谣、摇滚歌手与乐队的十三月唱片,联合中国盛文学旗下“榕树下”网站,将于4月23日世界读书日当天启动母语民谣全国巡演,并在北京星光现场音乐厅举行巡演启动仪式兼专场演出。巡演已经确定的城市包括上海、南京、杭州、青岛、武汉、广州、深圳等。

参演此次巡演的都是自上世纪80年代初期民谣音乐兴起至今几十年来中国民谣音乐领域具有代表性的人物。其中,既有民谣兴起时代的旗手式的代表老狼、叶蓓、高晓松,又有后来者万晓利、周云蓬、马条等。本次巡演的另一大特色是摒弃了酒吧巡演模式,而是选择更具艺术气息的小剧场作为演出平台。(张楠)

《尼伯龙根的指环》沪上“试金”

本报讯 德国作曲家、剧作家瓦格纳的代表作——歌剧《尼伯龙根的指环》在古典音乐史上享有重要地位,是歌剧史上最伟大的歌剧之一,观赏需要4个晚上、15个小时。从9月16日起,该剧将由德国科隆歌剧院原班人马在上海大剧院上演。

《尼伯龙根的指环》的剧情最早见于史诗《尼伯龙根之歌》。瓦格纳当年写这部歌剧时,对每一段音乐、每一个角色、每一幕场景都苛求完美,他还毅然顶着经济压力另起炉灶建了一个专门的剧场。所幸当时的巴伐利亚国王路易德维希二世是瓦格纳的崇拜者,给予了全力支持,才使得这个看似疯狂的艺术理想梦想成真。1876年8月13日,《尼伯龙根的指环》四部曲在此连演3轮,轰动欧

洲,从此开始了这部“世纪巨作在全世界的风靡”。瓦格纳的作品往往寄托着庞大的音乐梦想——华丽多变的唱腔,气势恢宏的场面,错综复杂的剧情,此外,瓦格纳歌剧与众不同“庞大”与“厚重”,在剧情、舞台制作、表演团队等方面无不体现出淋漓尽致。一部完整的歌剧《尼伯龙根的指环》,包括《莱茵的黄金》、《女武神》、《齐格弗里德》和《众神的黄昏》4部。据科隆歌剧院艺术指导布利根特·梅尔介绍,此次来自科隆歌剧院的400名演员全力投入,共带来30多个集装箱,其规模与阵容堪称空前。而如此庞大的规模,对演员和演出主办方提出了极高要求,也将打破上海舞台的一系列演出纪录。(王悦阳)

洲及广东、福建等地进行演出。

一次次的尝试,一次次地改革。南昌县采茶戏剧团迎来了发展的春天,唱响在乡村和城里的戏台上。

股份制让剧团再上台阶

改革让南昌县采茶剧团尝到了甜头,演出也日益增多,进入新世纪以后,剧团每年的演出也不低于200场,每场演出价格也由最低的300元逐渐提高到3000元至5000元。

剧团火了,问题又来了。随着演出道具的增多,办公、排练等场所却无法跟上剧团发展的脚步。此时,一个想法在周天兵脑海中浮现——搞个“股份制”。这个首开江西省剧团发展先河的“股份制”得到了大家的赞同,就这样,每股200元,剧团凑到了4万元钱,又添置了一批演出相关设备和配套设施。

同时,南昌县采茶剧团还与一家广州文化演出公司合作,录制了一批采茶戏光碟。传统的戏曲艺术,借助现代化的传播途径,不仅让南昌县采茶戏在本地站稳了脚跟,还走出了江西。自2002年开始,剧团演出足迹遍布全市四县五区,剧团也到湖南岳阳、株

10多年的时间,没有经验可以借鉴,也没有模式可以拷贝,周天兵带着演员们,在改革中前行,在风雨中历练。如今,他们仍遇到设备老旧、排练场所不足、专业人才缺乏等困难,不过在周天兵的眼里,看到的是鄱阳湖生态经济区建设大潮正在兴起,剧团发展也将迎来新的机遇。在周天兵的工作日记中,写满了演员培养计划、特聘作曲专家意见、新剧目创作安排……

“2011年春节期间的演出,现在就在排满了,罗家集演出结束后,4月11日又去了南昌一家集团公司进行演出。”今天下午3点,采访还没有结束,周天兵就急着告诉笔者,他得走了,否则就要误时,答应人家的事不能失信。