

艺术·观察

新演出季，六乐团定位各有千秋

唐若甫

2010—2011 演出季业已闭幕,国内各大乐团的2011—2012演出季陆续公布。从演出季规划中可以看出一支乐团各方面的素质,包括管理水平、演奏实力、人脉资源、国际知名度、信用级别、财力和社会关联性等。

一个成熟而精心策划的演出季,需要在曲目拓展、艺术家拓展、听众拓展和市场拓展四方面有所体现。相较于多场音乐会在一年内的随意堆积,演出季以分散而神不散的打包方式推出若干主打主题。比如香港小交响乐团2010—2011 演出季主题为“好音乐,在这里”,2011—2012演出季主题为“走进美妙音乐世界”,下辖“欣赏”“增值”“减压”等4个音乐的功能性实用主题,较能贴切重负之下的白领消费观。

而与之相比,内地交响乐团大多还停留在音乐会排列组合的层面,除在一些刺激购买欲的西方节日有所表示外,对音乐社会功能性的挖掘和尝试还处在萌芽阶段。但通过分析比较内地6支交响乐团已经公布的2011—2012演出季,可以粗略发现每支乐团的定位和目标。这其中有关老牌乐

团,也有新生乐团;有顶级乐团,也有地方乐团。

坐拥中国爱乐乐团、上海交响乐团和广州交响乐团3支乐团的指挥家余隆,握有令人艳羡的国内交响乐团第一梯队。这3支乐团的年度预算可能占到内地50多家乐团总预算的1/5。有“三料”总监在位,3支乐团在2011—2012演出季中有诸多资源共享的案例,比如在3支乐团登台亮相的小提琴家什洛莫·明茨、钢琴家李云迪和高女音和慧、指挥家杨洋和林大叶,还有在京沪登台的男低音沈洋、作曲家兼指挥家彼得·鲁策奇卡、指挥家马克·埃尔德、小提琴家五岛龙、钢琴家伊莲娜·巴什基洛娃,在京粤登台的钢琴家菲利普·昂特蒙、李坚、西蒙·特里普切斯基和指挥家张弦等。从数量上看,除去巡演和商演,余隆指挥中国爱乐乐团和广州交响乐团各4场、上海交响乐团7场,3支乐团一年共15场。对于这些资源共享案例和总监登台场次,各人会有不同解读研判。从实例分析,繁忙的余隆也是为乐团创造更多与国际指挥大师共事的难得机会。这点在中国爱乐乐团的新

演出季中尤为明显。

2011年中国爱乐乐团的重点依旧放在“马勒”。其中以北京国际音乐节期间的5场“马勒”尤为引人注目,包括第二次上演的《马勒第八》“千人”,以及马蒂亚斯·戈纳演唱的《吕克特之歌》。值得一提的是,乐团邀请了大量一线指挥家与之合作,包括丹尼尔·哈丁、查尔斯·迪图瓦、克里斯托夫·艾森巴赫、法比奥·路易斯、乔纳森·诺特、马克·埃尔德、托马斯·道斯加尔德和特米尔卡诺夫等。这一方面能提升乐团的国际知名度,另一方面也有助于乐团从大师的排练和调教中进一步提升。然而笔者认为,乐团新演出季最大的亮点,莫过于汤沐海阔别中国爱乐乐团多年后的再度亮相,以及张弦带来的全俄罗斯曲目。这两场音乐会,将以其“姿态”,备受瞩目。

上海交响乐团在明星指挥方面略逊一筹,有里卡多·穆蒂、库特·马舒尔、马克·埃尔德和郑明勋4位大师加盟。但乐团以与纽约爱乐乐团联合委约的一部作品,开启了交响乐团间的国际委约制度。《丁善德专场音乐会》和

《中国作品系列音乐会》都是向作为中国交响乐发源地的上海致敬,责无旁贷。

广州交响乐团的演出季褪去了去年为亚运会特设的“亚洲音乐节”的光环之后,归于常态。演出季中,余隆悉心栽培的黄屹、夏小汤、杨洋以及广交首席指挥林大叶悉数亮相。

综观这3支乐团演出季,中国爱乐乐团依靠北京国际音乐节占得先机,名家荟萃。上海交响乐团以本土特色和历史纪念为契机,辅以国际性的战略合作规划,主题明确,野心勃勃。广州交响乐团是余隆储备新人和联合港澳力量的滩头阵地。三团演出季中,老面孔不占少数,可谓余隆和他音乐界朋友们轮番上阵的盛大节日。

相较于强势的上海交响乐团,由汤沐海挂帅的上海爱乐乐团近年来一直处于弱势。不过上海爱乐的新演出季焕然一新,也更偏重于上海本土音乐人才。其中最大的亮点无疑是林兆华导演的巴托克歌剧《蓝胡子公爵的城堡》。24场音乐会中,除开、闭幕,汤沐海亮相4场,足见其有多么繁忙。

杭州爱乐乐团建成不足3年,自去年推出与柏林爱乐乐团的共建项目,今年继续推出4套“牵手柏林爱乐”音乐会。杭州爱乐乐团与“余家班”有着一衣带水的亲缘关系,从其演出季中亦能看到不少耳熟能详的名字。

同样年轻的贵阳交响乐团,无疑是一匹黑马。他们的2011—2012 演出季让人眼睛一亮。虽然没有国际大牌的支援和大部头、大编制的曲目,李心草和陈佐隆在偏远的贵州依照自己的理想和兴趣,依托民营性质的自由,打造出一个交响乐的世外桃源,正如古斯塔夫·库恩在奥地利蒂洛尔所办的瓦格纳音乐节一样,与众不同,别具特色。交响乐、室内乐和普及音乐会3个主题的设立,定位清晰。也许贵阳交响乐团并没有急于像它的同行那样打出“国内一流,世界知名”的口号,但凭借明确的定位和保守的曲目,牢牢立足于当地文化生活,又由于香港年轻指挥家简栢坚的频繁亮相,露出少许“野心”的寒光。贵阳交响乐团无疑是国内近50支尚没有演出季规划的乐团应该学习的榜样之一。

7月26日晚,由中国文联、中国舞协主办的“花儿朵朵向太阳”第六届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演在北京展览馆剧场落幕。

此次舞蹈展演在安徽淮南和北京两地举行。7月14日、15日,舞蹈展演在安徽淮南呈现了4场90个节目的演出。淮南展区的展演涌现了许多优秀的少儿舞蹈作品,如河南省开封市蓓蕾少儿艺术培训学校表演的《小猪啊小猪》和《小男孩》、广西壮族自治区宜州市保育院选送的《打扁担》、贵州省凯里市民族青少年宫和青少年校外活动中心选送的《金色小锦鸡》、湖南省湘西土家族苗族自治州阳光少儿艺术团选送的《小小铜铃摇大山》、广东省茂名市阳光舞蹈培训中心选送的《为我加油》、广东省东莞市长安镇小莲花少儿艺术团表演的《学军》都给观众留下深刻印象。7月22日至25日,舞蹈展演北京展区共展示103个作品,分为6台进行演出。

本届比赛融教育意义、童真童趣、民族风情等多种内容为一

体,呈现了少儿舞蹈的五彩斑斓。

舞蹈《我的老师叫张大海》讲述了没有见过大海的山区孩子,通过老师的指引,将看到大海的愿望升华为树立积极的人生理想,催人奋进。舞蹈《流动娃》则通过描写各地农民工子女的生存状态,如截取他们随父母生车到大都市打工、在火车站拿到城市学校的同学赠送的书包的片段,表现了人间有爱的美好情感。

幼儿舞蹈承续着童趣盎然的创作态势。其中,反映少儿生活

艺术·言论

放眼现在的戏曲名家,大都是有官衔和政治荣誉的,不是院团长的也至少挂个业务副院团长或艺术总监之名,至少都是当地的人大代表或政协委员,省级或全国的也大有人在。每个演员简历的第一段一定是罗列他的头衔。还有一种现象,很多戏曲名家一年演不了几出大戏,而是频频亮相于各种晚会或堂会,且在一台“拼盘”演出中,越是有名的演员越不扮戏而是便装清唱。

有太多的戏曲演员自称为艺术家,但我们看到的他们似乎达不到艺术家的水准却颇具政治家和商人范儿。我觉得“活动家”这个名词更适合他们。这个世界对艺术家和活动家的要求是完全不同的。艺术家要有一颗孤独的心,而活动家一定是一个喜欢热闹的人;艺术家活得很清高,而活动家会尽可能地妥协自己适应世俗,毕竟人的精力有限,很难做到两者兼顾。

演员担任院长,我知道这里面有很多无奈。因为对于戏曲院团的管理者来说,既有戏曲专业性性的要求,又有工资待遇的局限,合适的人才很难找。且由于舞台资源的稀缺,导致演员必须占有资源、掌握话语权才能实现自己的艺术理想。演员走穴赚钱也是人之常情,因为工资和演出费就那么点儿,要维持体面甚至光鲜的生活必

须靠外快。

从某种程度上说,有的戏曲演员以唱戏为手段,只为谋求更好的收入和地位,这无可厚非。就像我们绝大多数人工作就是赚钱养家让自己生活得更好一样。对这样的人不用苛责,但是,这样的人不应自称或在被称为艺术家。因为他没有“家”的气度只是普普通通的一个“人”而已。想成角儿成家的还是要分清主次,搞清楚那些行政职务和政治荣誉都是附加的,演员的主营业务是在舞台上演好戏,演员最根本的头衔是演员。一个没有佳作传世的演员终究会被舞台遗忘,更谈不上成为真正的角儿了。

成角儿之路是艰辛的也是寂寞的,是身与心的双重修炼。角儿往日是“剩”者为王,你前面修炼得再好,没有坚持到底的信念,最终也会功亏一篑。很多角儿在接受采访时都感慨:“其实比我条件好的演员太多了,只是他们没有在戏曲舞台上坚守下来。”离开的自有他的理由,坚守的也不能标榜伟大,其实大家都是在选择适合自己的职业而已。

孤独对于一个属于舞台的人来说是很重要的心理屏障。它既隔离着外界世俗的污染,让演员纯粹地走进每一个戏里的角色,同时也禁锢着演员内在的情感,让它们聚积,只在舞台上绚丽地释放。抛开一些名利的束缚,也许就离成角儿更近了一步。

一段双人舞,更是让观众忍俊不禁。作品以精巧的细节、奇妙的构思、少儿独有的舞蹈语言,刻画出了生动的童话形象。

还有为数可观的作品以民族舞和民间舞为动作元素,并加以少儿化的语言处理,如《大狮姐小狮妹》、《冬去春来》等。此外,纯技巧展示舞蹈在本届展演中也有上乘表现。尤其是舞蹈《轻舞飞扬》中,一群身穿粉色练功服的小姑娘以漂亮、利索的舞姿,表现了她们扎实、超群的舞蹈基本功,成为闭幕晚会上的惊艳一幕。

经过由11人组成的推选委员会的投票,《流动娃》等获“小荷之星”奖;《我最棒》、《冬去春来》等获“小荷最佳编导奖”;《你是我的眼睛》等获“优秀组织奖”“最佳组织奖”;《我们是共产主义接班人》获“特别贡献奖”。

本报记者 张 婷

“小荷风采”动人

亚洲爱乐乐团访京

郑明勋携中国歌唱家挑战“马勒”

黑 妹

如果说指挥大师阿巴多组建的琉森节日管弦乐团是交响乐世界中的欧洲全明星队的话,那么由韩国指挥家郑明勋在1997年创立的亚洲爱乐乐团则是亚洲音乐界的梦之队。8月4日,亚洲爱乐乐团如约访京,并加入国家大剧院纪念马勒逝世100周年的演出行列,乐团也由此次成为在本年度国家大剧院马勒系列中亮相的首个国际乐团。

亚洲全明星队阵容不逊往年指挥大师郑明勋双喜临门

尽管近年登上北京音乐舞台的世界一流交响乐团不计其数,但每年夏末秋初之时造访国家大剧院音乐厅的亚洲爱乐乐团依然以其高超的演奏技艺博得了观众的喜爱,这不仅是因为指挥大师郑明勋超凡的魅力,更因为当观众看到一支由黄皮肤亚裔音乐家组成的交响乐团表现出完全不逊于欧美一流乐队的水准时,产生了无法抗拒的亲近感与自豪感。

2009年,戴着神秘面纱的亚

洲爱乐乐团第一次来到中国,尽管这支乐团的成员来自如芝加哥交响乐团、费城管弦乐团、纽约爱乐乐团、阿姆斯特丹皇家音乐厅管弦乐团等欧美知名交响乐团,但北京观众对于这支黄皮肤、黑头发音乐家组成的交响乐团却感到十分陌生。然而,指挥大师郑明勋带领乐团以对《马勒第一交响曲》气势如虹的演绎让乐迷彻底记住了乐团的名字:2010年乐团第二次登陆国家大剧院音乐厅,以对贝多芬、勃拉姆斯交响曲的精湛演绎再次巩固了其在国际观众心中的地位。去年冬天乐团还在韩国举行的G20峰会中为世界各国的政要进行了演奏。

8月4日,这支亚洲全明星队将再次聚集北京。指挥大师郑明勋将继续扮演乐团灵魂人物的角色。值得一提的是,正在进行的这个夏天对于郑明勋来说可谓双喜临门,他先是在本月初获得了由法国政府颁发的“艺术与文学最高勋章”,下月他所领导的首尔爱乐乐团也将发行其加盟德意志唱片公司后的首张录音专辑。

而在不久前郑明勋率领法国广播爱乐乐团在历史悠久的伦敦逍遥音乐节进行了成功的演出,获得了高度评价。

演绎《马勒第四交响曲》中国歌唱家助阵献唱

纪念马勒逝世100周年系列音乐会是今年国家大剧院的重头戏,系列演出已经在今夏陆续展开。亚洲爱乐乐团带来的是《马勒第四交响曲》,该团成为参与纪念马勒系列演出的首支国际知名乐团。

作为马勒所有交响曲中乐队编制最小、演奏时长最短的一部作品,《第四交响曲》向来被认为是作曲家最易理解、最通俗的作品,其中不乏轻盈优美的旋律,不啻为了解马勒音乐的敲门砖。正如马勒本人所言,这部交响曲充满着对童年时代的回忆,并通过孩子的视角展现动人的天国景象。此次亚洲爱乐乐团是继2009年阿巴多与琉森节日乐团后再一次在国家大剧院音乐

厅演奏此曲。

近年来,指挥家郑明勋在演奏马勒方面颇有建树,特别是与首尔爱乐乐团的马勒系列音乐会得到了世界范围的瞩目,而乐团的部分成员也将参与亚洲爱乐乐团的阵容中。此外,乐团多数演奏家亦都有演奏马勒作品的丰富经验,首席小提琴家陈慕容2009年曾随海丁克领衔的芝加哥交响乐团来京演绎《马勒第六交响曲》,大提琴首席唐国强供职的纽约爱乐乐团更是马勒生前合作过的乐团,有着丰富的处理马勒作品的经验。

此外,音乐会中的另一大看点便是在《第四交响曲》末乐章的独唱部分。担任此次《马勒第四交响曲》演出的是旅德中国女高音歌唱家栾艺天。今年6月,栾艺天在国家大剧院推出的施特劳斯歌剧《蝙蝠》中饰演罗莎琳德一角,获得了较高评价。此前,栾艺天以优异的成绩毕业于德国科隆音乐学院,并曾多次在国际声乐比赛中获奖。

据国家大剧院演出部相关负

责人介绍,栾艺天是在郑明勋的亲自挑选下担纲演唱的。在国家大剧院推荐的若干候选人录音中,郑明勋听到了栾艺天的演唱录音之后,立刻邀请其来加盟此次演出。该负责人表示,邀请中国歌唱家参与马勒系列的演出,也是希望国家大剧院策划的马勒系列音乐会能够体现更多的中国元素,凸显更强的中国力量。

在《马勒第四交响曲》之外,乐团还在音乐会下半场演奏被称为“舞蹈交响曲”的《贝多芬第七交响曲》,为北京观众献上近100分钟的交响乐盛宴。

艺术·舞台

韩国指挥家郑明勋

北京森林音乐节古典而优雅

本报记者 刘 森

8月6日、7日,“长城之声·2011北京森林音乐节”将在北京延庆风景宜人的水关长城脚下举行。

“北纬40度”俱乐部

以欣赏古典音乐为主的森林音乐节和夏季音乐会,是欧美国家在夏季流行的一种演出形式,从德国柏林爱乐乐团森林音乐会到著名的奥地利萨尔茨堡音乐节,从美国芝加哥的拉维尼亚音乐节到波士顿的探究戈森林音乐节,都吸引着世界各地的旅游者和热爱音乐的人们。

在这些著名的音乐节中,有一个奇妙的巧合——德国柏林爱乐乐团森林音乐会、波士顿探究戈森林音乐节和美国艾斯本音乐节,都恰好处在北纬40°的纬线上。

“北京延庆的水关长城有着优美的景色和良好的生态环境,又恰好在这条古典音乐线上,所以在这里举办以古典音乐为主的森林音乐节再合适不过了。”“长城之声·2011北京森林音乐节”的策划、编导刘国超说。

努力制定标准形成品牌

虽然每到夏季,各种音乐节都蜂拥而至,但绝大多都昙花一现,真正形成品牌的寥寥无几。刘国超说,这是因为很多音乐节缺乏严格的标准,造成节目质量参差不齐,无法形成强劲的竞争力。而这也正是“长城之声·2011北京森林音乐节”努力避免的尴尬。

在音乐节的艺术管理和创办机制上,“长城之声·2011北京森林音乐节”参照国际户外音乐节的成功先例,由北京音乐家协会的众多艺术家组成艺术委员会,设定艺术标准,对节目内容进行细致甄别,强调艺术节不仅要有艺术高度,还要对古典乐的普及和推广也要发挥尽量大的作用。

四台音乐会六场大师课精挑选

经过艺术委员会的精挑细选,本次音乐节将由中外艺术家们带来4台演奏音乐会和6场大师与观众交流互动的“音乐讲堂”活动。

其中,北京管乐交响乐团将在两天里分别为观众带来《午后阳光》、《夏日彩虹》两场主题音乐会。8月6日晚,《银河·爱的乐章》交响视听音乐会将由钢琴演

奏家、“股神”巴菲特之子彼得·巴菲特与大提琴演奏家迈克·科特携手演出一系列爱情主题的优秀作品;么红、尤泓斐、朱立群、杨阳、陈苏威等也将与中国歌剧舞剧院交响乐团合作,演唱耳熟能详的经典爱情电影歌曲。

这场演出的另一大特点就是将交响乐与诗歌朗诵完美融合,音乐会邀请著名配音员、播音艺术家李野墨,著名播音员雅坤以及中央人民广播电台主持人贺超、仁杰、成亚、王勇、沙滨洋作为诗歌朗诵者参与演出,共同点燃“七夕”爱的乐章。8月7日晚的《“星光·灿烂”——中国男声长城音乐会》将由中国男声歌唱家丁毅、魏松、张建一联手放歌。

在演出时间档之外进行的“音乐讲堂”活动,则分别由北京管乐交响乐团首席指挥李方和和彼得·巴菲特、丁毅、魏松、张建一以及著名乐评人刘雪松、声乐教育家岑峰等与观众交流,带来不一样的古典音乐鉴赏与解析。

各项设施严格按国外标准搭建

与流行音乐不同,古典音乐表演对演出场所有着更高的要求,这不仅需要演出场所拥有良好的音响效果,更对温度和湿度有着苛刻的标准。

据刘国超介绍,音乐节的演出场地处于一片洼地之中,有着天然的良好拢音效果,演出的舞台严格按照国外户外音乐节的演出标准搭建,可以保证演出场所内的观众都能听得清。

音乐节在基础设施建设上,也做了更加清洁、舒适、便利的改进。针对以往户外音乐节在配套基础设施问题上集中出现的环境差、上洗手间难等问题,音乐节主办方将大量的资金用于交通道路的铺设修建,停车场、卫生间的改扩建,并招商引入大量的国际餐饮品牌,保证服务设施干净、绿色。

在森林音乐节欣赏古典音乐,观众不必像在音乐厅那样西装革履、正襟危坐,而是可以舒服地坐在草地上甚至随意走动。“大家要带着美好的心情来到这里,散坐在草坪上,聆听着美妙的音乐,品尝着各国的美食……音乐节将是一个家庭、几个朋友最轻松、惬意的周末。”刘国超说。