

艺术·院团

浙江交响乐团：

“本土作品交响化”开足马力

孟 绮

浙江交响乐团演出现场

3月10日，浙江交响乐团将再次进京演出。自乐团成立以来，每年两会期间，浙江交响乐团都会带着他们的精心和诚意，在首都的文化舞台上一展风采。鲜明的浙江特色总是让人过目不忘。今年进京之前，笔者采访了浙江交响乐团团长陈西冷，听他讲述浙交这个老团如何焕新貌。

浙江交响乐团的前身是成立于1958年的浙江民间歌舞团管弦乐队，后更名为浙江歌舞剧院交响乐团，50多年来，通过几代音乐工作者的不懈努力，乐团由原来30余人的单管编制乐队发展为2008年的60余人的双管乐团。浙江交响乐团是浙江省政府于2009年1月批准建立的省级准公益性事业单位。独立后的浙江交响乐团编制为105人，主要承担交响乐创作、演奏和教育、推广等工作。陈西冷也由浙江歌舞剧院院长变成浙江交响乐团首任团长。浙江交响乐团的艺术取向是中西结合，兼容并蓄，即：既能精准演奏西方的交响乐经典作品，同时又致力于交响乐本土化的尝试，通过本土作品的创作积累，形成乐团鲜明的地域文化标识。

从成立之初就以“本土作品交响化”作为立团之本的浙江交响乐团，两年多来，不论是每年两次的进京展演，还是2011年的首

次欧洲巡演，都始终踏踏实实地践行这一宗旨。施万春的《节日序曲》、吕文成的《平湖秋月》、赵松庭的《鹧鸪飞》、杜鸣心的《牡丹仙子》、刘天华的《良宵》、刘漫的《火车托卡塔》……始终是浙江交响乐团演出的经典曲目。陈西冷说：“本土作品交响化一提出就得到了浙江省委、省政府的支持，大家一致认可这一理念。既然认准了就要坚定不移地走下去。”陈西冷坦言两年多遇到过这样那样的波折，但是经过不断努力，从委约创作到原作改编再到民间音乐移植，浙江交响乐团已经累积了30多部保留曲

目。“这些作品，不论在国内还是国外，我们都要常演、多演。有中国特色，有浙江特征，别人也就记住了我们。”有了浙江省歌舞剧院10年院长的管理经验累积，变身浙江交响乐团团长的陈西冷还是在乐团成立之初感到了一丝压力。“万事开头难，浙江交响乐市场小、观众少，面对这一实情，唯有自己开拓演出市场。”于是，从普及演出到商业演出再到乐季常规演出，陈西冷带领他的团队攻克一个个难关。浙江交响乐团第二年就达到全年演出103场，平均三天演一场。虽然院

雷动，观众热情地聚拢在舞台前和演员身旁，久久不肯离去。

权威培育 土生土长

在筹排之初，松原市宣传文化部门经过充分调研，认为大型满族新城戏《洪皓》的创作要充分利用挖掘松原的文化资源和人文资源，剧本要有创新、有突破、有思想、有力度，要突出独特性、时代性、故事性及艺术性四个特征，要有更新、更深、更高的立意，使其真正成为宣传松原文化的一张特色名片。

为把《洪皓》打造成国家级精品剧目，从2008年初开始，松原市委宣传部四次率该剧主创人员进京、赴长春，邀请国内知名戏剧专家为剧本把脉。同时，先后召开7次专题剧本研讨会，中宣部文艺局、中国文联、中国艺术研究院、中国少数民族戏剧学会、吉林省委宣传部、吉林省文化厅、吉林省艺术研究院7个部门的数十位领导及专家先后对剧本进行了研讨与交流，并提出了宝贵的修改意见。专家们在专程赴松原观看了该剧首演后，一致认为《洪皓》是一部人物丰满、基础扎实、含金量极高的好戏，问鼎“五个一工程”奖、重塑满族新城戏辉煌大有希望。

大型满族新城戏《洪皓》的筹排得到了吉林省委宣传部、吉林省文化厅、吉林省艺术研究院和松原市委、市政府的高度重视和大力支持，使该剧在创排演过程和资金上都有了坚实保障。筹排时，剧组曾计划外请知名演员参与演出，但考虑到外请演员就意味着在需要大量资金的同时，还将面临着“戏排好了，大奖拿到了之后，演员走了，戏没人演了”的尴尬局面。于是，松原市委宣传部长经与相关部门慎重研究后，决定大胆起用、培养本地优秀的年轻演员，使这部大戏能真正立足松原、扎根松原。

在创排过程中，编剧王福义认真与专家研讨剧情，不厌其烦地几十次修改剧本，字字推敲；导演孙丽清不顾70多岁的高龄，冒着三十几度的高温，坚守在闷热的排练厅，一字一句、一招一式把精湛的演技悉心传授给青年演员；平均年龄仅有三十几岁的演员们一遍遍

带妆彩排，任凭汗水湿透了厚重的戏服，也没有一个人叫苦，没有一个人喊累。

年轻剧种 厚重文化

满族新城戏是吉林省松原市独有的地方戏曲剧种，上世纪60年代初，诞生于满族先祖圣地、历有“新城”之称的扶余，故将此剧种取名新城戏。其声腔的形成是以流传在扶余县民间的说唱“八角鼓”曲牌音乐为基础，并不断吸收满族民歌、太平鼓音乐和清宫舞乐逐渐发展而成。

在新城戏发展、传承的过程中，虽然融进了许多汉文化成分，但其民族属性并未改变，仍然保持着淳朴流畅、清晰明快的艺术形态，以其亦歌亦舞的表演形式和浓郁的满族风情，展示着古老民族文化。

1999年松原市成立了宁江区洪皓研究会，一批专家学者开始致力于洪皓研究。《洪皓》一剧讲述了侠骨柔肠、剑胆琴心的南宋使臣洪皓出使金国的故事。他被困冷山15年矢志不渝，潜心传播中原文化，极大地促进了民族间的文化交流和融合。

《洪皓》汇聚了松原市满族艺术剧院老中青三代演员，演出阵容强大。整出戏汲取了京剧的华丽大气，同时将奔放、感性的民族性情融入其中，其唱腔、表演方式和人物身段等各个方面，充分汲取了满族民间歌舞的精髓，华丽中不失奔放，唯美中显露粗犷，真实而鲜明地体现了民族特色。

主演陈喜强在剧中的表演细腻、传神，通过一系列细节的把握，将洪皓在生死关头时内心的矛盾和复杂的心态准确地表现出来，极富感染力。演出过程中，全场观众的情绪随着剧情的推进跌宕起伏。最后一幕，当洪皓从临终的起哥手中接过《松漠纪闻》书稿，历尽艰险，毕生梦想终于如愿以偿时，其坚贞不屈的民族气节感染了每一位观众。

脱颖而出 交口称赞

2011年7月，《洪皓》从来自全国各地的优秀剧目中脱颖而出，一举荣获由中国少数民族戏剧学会颁发的少数民族戏剧最高奖项——“金孔雀”综合大奖，同时荣获优秀编剧、优秀导演、优秀作曲、优秀服装设计、优秀表演及表演奖6个单项奖；同年9月，《洪皓》成功问鼎全国第十一届精神文明建设“五个一工程”奖，成为继《铁血女真》和《圣水湖畔》之后，再次摘得国家级最高奖“五个一工程”奖的文艺作品，成了松原市文艺创作的又一次历史性突破。今年年初，该剧又成功入围国家舞台艺术精品工程资助剧目，成为宣传吉林地域文化、展示吉林省历史内涵的一部代表性剧目。

长和团长都是管理者，但是管理职业交响乐团，有很多新东西要学习，要摸索。从制度的完善到薪酬体系的架构，陈西冷带领他的团队认真研究，公开透明，以人为本，设身处地为演奏员考虑。与此同时，充分发挥各声部长的作用。从购买乐器到新人考核再到薪酬调整，陈西冷把话语权更多地交给声部首席，让声部首席真正参与其中，做到公开、公正、公平，让大家彻底断了“走后门”的念想。陈西冷认为，领导绝不能有私心。

在艺术生产方面，陈西冷充分尊重艺术总监。艺术总监在人员、业务等方面具有绝对的权威。艺术总监提出的建议，陈西冷总是坚决执行，不打任何折扣。“我们班子从不给指挥提要求，而是让指挥给我们提要求。在艺术生产上，既然把艺术总监请来，就要充分尊重和信任，环环相扣，这样乐团才能良性运转。”

从1994年走上领导岗位起，陈西冷在浙江京剧昆艺剧院、浙江小百花越剧团等担任领导。近20年的剧团工作经验成为陈西冷宝贵的人生财富。面对“本土作品交响化”的道路，两年来，浙交虽然走得艰辛却收获颇丰。从政府到指挥再到团员，大家共同认可这一方向，于是开足马力，义无反顾。笑称“脑子一直很清醒”的陈西冷时刻不忘“五年进入国内一流乐团行列”的目标，“路是走对了，接下来就要走好、走实，思想上不依赖政府，这样才能禁得起风吹雨打。”

艺术·殿堂

“剧场是有生命的建筑物，所以我们希望用动物来命名；特洛伊木马是希腊神话的开篇，希腊是戏剧的发源地，选择以木马为象征开辟新模式；木马是一种病毒，传播速度很快，希望为手的苏丹始终没有大红大紫，按速传播，深入人心；木马的英文

北京木马剧场：

见证一对年轻人的爱情与执著

本报记者 刘 森

Trojan，含有开放之意，符合我们的经营理念。”

2010年7月2日，苏丹写下了《木马剧场日记》的第一篇。她和唐斌晖投入全部积蓄和心血，将3个商铺改造成的木马剧场终于开业了。虽然因为建设剧场，他们没办婚礼、没买房子、没买车，但是两个人还是牵手站在剧场门前满足地笑了。

“不够妥协，不够听话”

苏丹是典型的北京姑娘，身上有股子“劲儿”。在做戏剧之前，苏丹曾经是知名音乐人张亚东力推的创作才女。也曾有音乐人说，如果10年前她出来了，她就是另一个王菲。但作为歌手的苏丹始终没有大红大紫，按她的话来说，因为“不够妥协，不够听话”。

往往这样的歌手只有两条路，要么成为不食人间烟火火的“天后”，要么只能唱给懂的人听。显然，苏丹属于后者。

放弃了音乐，苏丹在唐斌晖的鼓励下，开始创作自己的第一部戏剧作品。“在大学的时候，其实我学的是表演专业。做戏剧既可以发挥自己创作的特长，也可以通过戏剧中的音乐继续音乐创作。挺好。”

因为资金不足又没有制作经验，做什么类型的戏剧成了两人争执的焦点。“我喜欢实验戏剧，但是现在除了孟京辉之外其他的实验戏都不好卖票；做搞笑的戏，我们又都不喜欢；表现白领生活的戏，做的人也挺多。最后，我们决定做时尚的、女性喜欢的戏。”于是，《穿panda的女魔头》问世。

“干脆弄个剧场吧”

《穿panda的女魔头》成功的同时，也让苏丹和唐斌晖意识到了剧场的重要。“有戏没地方演是很要命的事，于是我们俩就商量着干脆弄个剧场吧。”“那天，唐斌晖一连问了我好多个‘成吗’，不办婚礼成吗？不买房成吗？不买车成吗？我都说成。就把剧场当成我们送给彼此的结婚礼物吧。”于是，这对新婚夫妇把满北京城找合适的房子当成了蜜月，“折腾”开了。

剧场的地址选在了北京CBD某艺术区，房租不菲。“在我们之前，也有人想把这改造成剧场，但是都因为格局的原因没成功。我们俩拿着设计图研究了好久，终于找到了一面能打通的墙，把3个铺面改造成了一个剧场和一间咖啡厅。”

木马剧场整体设计非常个性，内装以原木为墙体，构筑出了一个特洛伊木马的腹腔。“这里面的一砖一瓦都是我俩自己淘来的，施工队也是选了又选。”

“刚开业的时候，人不多，戏也只有一个。说实话我们心里都不知道以后会怎样，只能一样一样来。”

“天天吵架，天天和好”

剧场开业以后，苏丹负责剧目，唐斌晖负责经营，俩人“天天吵架，天天和好”。“钱的事儿他从不让我知道，他怕我有压力，但是他也总跟我说，要做赚钱的戏。为了选作品，我们俩没少争执。我会跟他妥协，但是总

演员齐上阵，以集体亮相的方式，彰显国家京剧院“阵容齐整、舞台清新、艺术严谨”的艺术风格。

展演共有17场，包括《龙凤呈祥》、《卓文君》、《四郎探母》、《红鬃烈马》、《春草闯堂》、《对花枪》、《将相和》、《野猪林》等传统剧目，《红灯记》（第三代）、《平原作战》（第二代）等现代剧目以及大型演唱会《年轻的朋友来相会》等。

本次展演活动得到了国家京剧院老艺术家们的热情帮助，京剧表演艺术家张春华、刘长瑜、李

维康、王晶华、李光等纷纷亲临排练现场，为青年演员说戏、指导，为演出质量和舞台呈现起到了保驾护航的重要作用。

在展演即将开幕之际，国家京剧院官方微博及中青年演员微博群集体发布，为广大观众与梨园新秀亲密接触开辟了途径，贯穿整个展演的微博线下活动也将陆续启动。此外，为了让更多观众走进剧场，剧院在降低票价的基础上，还推出了一系列优惠购票活动。

“魅力春天”京剧擂台赛扩容

将于3月20日至4月16日、10月16日至11月18日分两个阶段在北京长安大戏院举行。60名参赛演员将携50台大戏轮番登场，第一阶段比赛将由30名参赛演员和25台大戏组成，其中文戏22台，武戏3台；第二阶段比赛也将由30名参赛演员和25台大戏组成，其中文戏16台，武戏9台。活动聘请京剧界重量级艺术家梅葆玖、谭元寿、裴艳玲为擂台赛艺术总监。

擂台赛将对主演、主配演分别排名，评出二十大优秀青年主演，二十大优秀主配演，优秀青年鼓师、琴师若干。擂台赛还将根据售票调查表评选出最具市场号召力的优秀青年演员。

此次擂台赛另一个亮点是与河北省京剧院进行武戏交流赛。北京京剧院将与河北省京剧院在下半年的擂台赛中增加3场武戏交流赛，邀请河北省京剧院内部选拔的前3名主演参加擂台赛。

胥拉齐发新专辑《为何我还不懂》

胥拉齐介绍，新专辑收录了他两年来筛选、创作的10首歌曲，这些歌曲在传统声乐的基础上融入流行元素，或激昂高亢、或细腻温柔，造就了专辑风格多变的特点。胥拉齐亲自监督录制过程，以保证音乐品质。

据悉，胥拉齐曾在四川音乐

学院、中央音乐学院等高等学府跟随多位名家学习声乐，在前辈们的指点下，凭借严谨的态度和执着的精神打造了自己的音乐品格。胥拉齐表示，唱歌是他一生的选择和目标，自己绝不会跟风取巧，不会迎合低俗的演唱审美和趣味。

不听话。”

两个人在争执中，做了《男人不坏》系列剧，票房都不错。两个人的执著也感动了不少戏剧圈儿里的人。“戏剧人都很善良。他们刚开始还有戒心是因为怕有些人做戏、做剧场只是图个乐。接触之后，大家对我们对这个剧场有了了解，也都主动来跟我们合作。”

北京演艺集团副总经理李龙吟在博客里这样写道：“在北京电视台的一期节目中，我坐在嘉宾席上，听着银行的人讲怎么支持艺术生产，听着小两口怎么算着账。我的心里直发毛，你们拿自己结婚的钱租剧场也就算了，你们向朋友借钱就慢慢还吧，可是你们敢向银行贷款，就把自己和法律拴上了，那银行的

《迷偶》剧照

《穿panda的女魔头》剧照

2011年10月，木马剧场承办了第一个戏剧节——第三届“风马牛戏剧节”。戏剧节以“空间主义”为主题，在两个月内展演了《阿门》、《三人行不行》、《我是伊娜娜》、《黑幻公寓》等7部优秀戏剧作品。

“我们的剧场设计很不一样，是立面式的，有三面合，这对导演在舞台空间上的设计和运用是个挑战。于是我们将戏剧节的主题定为了‘空间主义’，还提出‘戏梦空间，剧中有戏’的口号。”苏丹说，最终入围并进行展演的剧目都是在舞美编排、光影效果和时空表现等方面表现非常优秀的。“我们看中的戏剧人都是潜力股，都是敢说话的。”

“我觉得钱应该能还上”

要想在艺术市场站住脚，没有一定的体量是不行的。苏丹和唐斌晖决定向银行贷款，而且不是小数目——200万。

满族新城戏《洪皓》剧照

历史大戏展东北小城的文化实力

——满族新城戏《洪皓》创排演侧记

本报驻吉林记者 林晶晶