

中国国家交响乐团 交响乐中国化,中国交响乐世界化

齐 涛

中国国家交响乐团在党的十七大以来的文艺创作繁荣发展中,根据自身具有“示范性、代表性和导向性”这一使命,实践了“交响乐中国化、中国交响乐世界化”的艺术生产理念,在这个理念的基础上制定了“中外曲目并举、提高与普及并重、面向市场、面向大众、面向未来”的工作思路 and “以市场为导向,以质量求生存,以品牌树形象、以经典立标高”的发展策略,通过艺术创新和管理创新,开发出了经典音乐会系列、中国交响乐作品音乐会系列和公益性音乐会系列三大板块,并在此基础上执行文化“走出去”和深入基层服务群众的战略,取得跨越式发展。

请来世界大师与“走出去”

近年来,国交在音乐季中与众多的世界级指挥家和演奏家、演唱家共铸辉煌。为使乐团迅速向世界先进水平迈进,国交在2010年以创新的思维成功地聘请到法国籍的世界指挥大师米歇尔·普拉松担任乐团的首席指挥。

近年来,国交凭借稳步提升的艺术实力和科学运营,成功实施了“走出去”战略。国交于2007年11月在莫斯科的克里姆林宫大剧院演出了中俄文化年闭幕式音乐会。2010年6月,普拉松带领乐团以两部精彩的交响乐作品在第5届莫斯

科世界交响乐团音乐节上亮相。2011年9月,乐团再由普拉松指挥在俄罗斯叶卡捷琳堡的第一届欧亚艺术节上演出两台音乐会。2010年11月,国交赴韩国参加了第28届韩国国际音乐节。

与此同时,国交的合唱团聘请了世界合唱指挥家维杰来华指导排练,从而艺术水平突飞猛进,打开了国际市场。2011年10月,国交的同

2010年6月,普拉松与国交在莫斯科音乐会上

唱团应邀赴意大利参加罗马圣契西利亚国立音乐学院管弦乐团2011—2012音乐季开幕式。

国交完全以商业演出的渠道打入国际古典音乐的主流市场,产生了巨大影响力,对“推动中华文化走向世界”具有不同寻常的重要意义。

交响乐创新是国家乐团的使命

推出中国的交响乐作品是国交更大的担当。国交的金色音乐会品牌“龙声华韵”就是这一使命的体现。这个系列已经为17位海内外中国作曲家举办了21场个人音乐会,共推出了80多部中国交响乐新作。国交精于演奏中国作曲家的交

序曲《激情燃烧的岁月》、交响幻想曲《霸王别姬》、交响合唱《大地安魂曲》和第一钢琴协奏曲《奠基者》等力作。

深入基层义不容辞

中国国家交响乐团在走基层、“三下乡”“高雅艺术进校园”和文化援疆等工作中走在前沿。

多年来,国交曾多次在安徽凤阳小岗村、河南郑州的工厂区、青海少数民族地区等地演出。国交已故“人民音乐家”施光南出生在重庆南岸区,国交便把“国家艺术团基层联系点”建在了南岸迎龙镇北斗村。国交的音乐家们在今年春节前夕与老乡同下田间体验生活,并赠送了一批乐器,帮助村民建立了农村铜管乐队。

2011年5月,为庆祝中国共产党成立90周年和中央新疆工作座谈会召开一周年,国交响应文化援疆号召,赴新疆举行了《奠基者》交响音乐会慰问演出。新疆方面邀请乐团今后每年都去演出,至少连演5年。

2007年以来,中国国家交响乐团在演出市场展现出蓬勃的活力,从当初的一年不足30场到2011年的131场,社会效益和经济效益双丰收,演职人员收入逐年提高,艺术生产继续保持着稳健发展的良好势头。

中央歌剧院 中国原创、世界经典“一喉二声”

仲 歌

党的十七大以来,中央歌剧院发生了巨大变化,歌剧演出剧目之多、样式之多、演出城市之递增,前所未有。

注重中国原创

近年来,中央歌剧院在打造中国原创歌剧方面取得可喜成绩。2007年10月,中央歌剧院的原创歌剧《霸王别姬》在北京首演;11月,原创歌剧《杜十娘》赴武汉参加第8届中国艺术节,获文华新剧目奖。2008年1月,歌剧《霸王别姬》以完整的编制赴美国6城市演出10场。2009年11月,中央歌剧院复排的歌剧《白毛女》在北京人民大会堂公演,引发观众的关注和好评;两年后,该剧参加了第2届国家艺术院团优秀剧目展演。2010年5月,《霸王别姬》赴广东参加第9届中国艺术节,一举获得文华大奖及多个单项奖;8月,原创歌剧《热瓦普恋歌》和《霸王别姬》参加文化部主办的首届国家艺术院团优秀剧目展演,两剧双获优秀剧目奖及多个单项奖。此外,音乐会版《复兴之路》也是歌剧院推出的一个品牌,2011年开启全国巡演。

排演世界经典

排演世界经典剧目一直是中

央歌剧院的重头戏。2009年起,中央歌剧院推出每年一届的“国际歌剧季”,每届持续演出近半年,上演10余台剧目和歌剧GALA。其中的“王牌”剧目是突出中国元素的《图兰朵》。该剧近年间曾在国内外多个城市演出,今年将赴该剧的诞生地意大利演出。第三届歌剧季中,剧院推出了重头剧目——瓦格纳的《汤豪塞》,创下了中国的歌剧院团首次演出瓦格纳作品的纪录,并于2011年9月参加国家艺术院团优秀剧目展演;11月压轴首届中国歌剧节,震撼福州,囊括所有奖项;今年6月将参加国家大剧院歌剧节的演出。5年来,歌剧院演出的外国歌剧剧目有《茶花女》、《蝴蝶夫人》、《乡村骑士》等,与国内外院团合作演出的剧目有《艺术家的生涯》、《弄臣》、《伊斯国王》等。新创作的歌剧《山林之梦》最近已投入排练。

重视基层、惠民演出

中央歌剧院每年坚持下基层、进校园。5·12汶川大地震发生后,中央歌剧院是第一个抵达灾区进行慰问演出的国家艺术院团。最近,院长俞峰率队的创作班子赴浙江宁波鄞州下基层体验生活,搜集创作素材;4位青年演员参加了文化部团

委组织的“文化青年走基层”活动;中央歌剧院还是高校艺术实践基地,并在辽宁东港桃源村建立了联系基层的基地。

中央歌剧院是率先参与公共文化惠民活动的国家级艺术院团。如作为“公共免费开放日”演出活动的轻喜歌剧《蝙蝠》,于2011年5月在北京工人体育馆演出,吸引了万余观众观看。

加强自身建设

近年来,中央歌剧院大力实施机制改革,以“歌剧季”为龙头,激发了艺术生产力,队伍建设、分配制

度、演出营销等方面都出现了崭新的风貌。乐团现为百人“大三管”编制,其中包括5名外籍和多名海归人员。合唱团也扩大到了百人阵容。剧组制、选拔制、演出项目经理制、全员聘用制陆续实施。

此外,中央歌剧院的大剧场建设工程终于立项。目前设计方案已通过,并获得首都“城市规划建设设计方案汇报展”优秀奖。歌剧院还与北京理工大学合作成立了“数字化舞台技术联合实验室”,承担了文化部科技新项目“数字化舞台应用技术研究”,该项目的应用产业化基地已在建设中。

歌剧《汤豪塞》剧照

中央民族乐团 民乐飘香香更远

席 强

党的十七大以来,中央民族乐团切实贯彻党中央和文化部的指示精神,以创作为先导、以艺术品质为核心,以市场营销为基础,通过艺术生产结构的调整带动乐团的全面发展。目前,乐团的商业演出已由去年平均50至60场增加到目前的230多场,经济创收由过去去年收入500万元增加到1500多万元,职工工资翻了近三番。

转变艺术创作观念

目前,由于民乐表演团体严重缺乏优秀的新作品,这使得民乐在演出市场上总是处于被动局面。针对这一情况,中央民族乐团调整创

作方式,转变艺术创作理念,以市场为基础,不仅创作积累了一大批优秀新作品,而且还通过新作品锻炼和培养了一批年轻的优秀人才,为民乐的时代化发展积累了很好的经验。近年来,中央民族乐团平均每年新创作作品达六七十首,共委约创作新作品200多首。按照合奏、协奏等大型民族管弦乐作品,独奏、重奏、小合奏等中小型音乐作品的分类方法,委约作品以大型作品3万元至5万元,中小型作品1万元至1.5万元的价格创作。这种创作方法不仅赢得了市场,而且还从根本上扭转了当前民乐在艺术发展道路上的被动局面。乐团近年相继

推出的《江山如此多娇》、《金色回响》、《别样的月光》、《中国音色》、《美丽新疆》、《艰难辉煌》、《光明行》、《声诗润珠弦》、《祖国颂》等系列音乐会一经上演,就在全国民族音乐界产生了较好的反响。

加大人才培养力度

中央民族乐团在面对市场的进程中,十分注重人才建设,尤其是培养青年音乐家队伍。乐团通过为演奏家量身定做新作品的办法,使年轻演员们有更多的机会在舞台上展示并得到锻炼。同时,充分利用乐团民族音乐厅这个平台,以周末民族音乐会的形式,使赵聪、李源源、陈莎莎、宋璐、金玥、詹丽君、朱剑平等一批青年演奏家在舞台上更加成熟,成为乐团业务骨干。

近年来,在文化部国家艺术院团优秀剧目展演中,中央民族乐团共有20多人荣获优秀剧目奖、指挥奖、表演奖。乐团青年演奏家张辉、冯满天、葛晓天的室内乐组合荣获了2010年国际手风琴比赛室内乐组一等奖;在2011年中国音乐金钟奖比赛中,青年琵琶演奏家于源春、董晓琳、孟霄,二胡演奏家詹丽君分别取得很好的成绩;在上海江南丝竹国际音乐比赛中,乐团代表队荣

获比赛二等奖;在首届中国歌剧节中,青年歌唱家刘扬获得表演奖;2012年,乐团冯晓泉、曾格格的《泉释风格》专辑获得中国唱片总公司主办的第八届金唱片奖。

坚持民乐“走出去”

中央民族乐团在近十几年的文化“走出去”工作中,始终以文化使者的身份向世界传播中国和平、友好、和谐、平等的发展理念。同时,乐团多方面研究和探索“走出去”的模式和效果,在弘扬中国优秀文化的基础上,对国外一些演出场所、观众对象、社会文化潮流进行分析,有针对性地根据不同国家、民族、文化进行曲目设计。2010年,乐团成功地参加了欧罗巴利亚艺术节演出,并获得了良好的国际影响力。2011年6月,在《中俄睦邻友好合作条约》签署十周年庆祝音乐会上,乐团根据俄罗斯广为流传的民间音乐《卡丁卡》、《货郎》、《鲁斯兰与柳德米拉》重新设计改编成民族管弦乐,令俄罗斯观众更加喜爱中国音乐,对乐团精湛的表演给予了热情赞扬。2011年8月,乐团首次以中国音乐家的身份参加了第91届奥地利萨尔茨堡音乐节。

中国儿童艺术剧院 为了孩子“变变变”

赵寒冰

《天蓝色的纸飞机》剧照

声和家庭中遇到的问题,以此呼唤亲情,呼唤社会大爱,深受好评。

此外,中国儿艺和“童话大王”郑渊洁合作、改编上演的系列作品《红沙发音乐城》、《魔方大厦》、《罐头小人》,也受到孩子们的追捧。

面向世界,拓展视野

中国儿艺一直坚持“请进来”和“走出去”相结合,开辟了和国际一流团队合作策划、制作、演出的走出国门之路。

中国儿艺和日本、韩国联合创作的动漫舞台剧《想变成龙的金鱼》,在中国儿童剧演出史上首次让三国语言同台对话;与日本道化剧团合作,创排了适合低幼儿童观看的益智趣味儿童剧“变变变”系列:《小吉普变变变》、《三只小猪变变变》和《小卡车变变变》;瑞典不仅授权中国儿艺排演世界儿童文学作家阿·林格伦的经典之作《皮皮·长袜子》,还派出整个创作团队与中国儿艺合作;澳大利亚导演彼得与中国儿艺共同创作了既有中华传统民俗文化又有世界环保理念的全新视觉舞台剧《十二生肖》;此外,中国儿童艺术剧院还排演了俄罗斯经典儿童剧《十二个月》、经典童话剧《白雪公主与七个小矮人》等作品,深受观众喜爱。

中央芭蕾舞团 足尖跳向世界

牛 帅

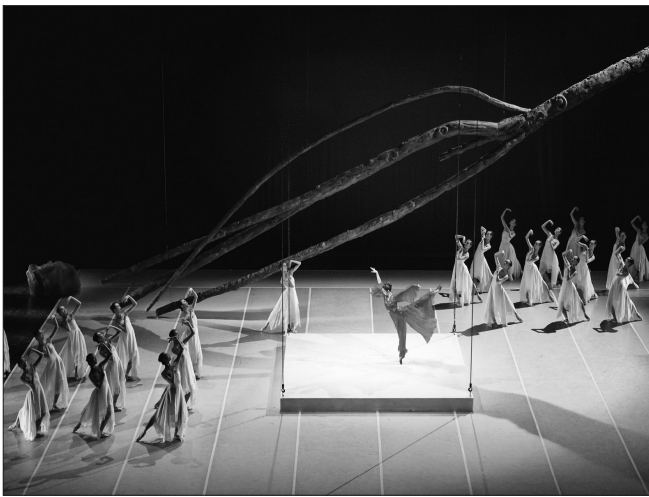
复排练《卡门》、《阿莱城姑娘》两部经典剧目;邀请米歇尔来团为青年演员何晓宇、张熙排练莫里斯·贝雅大师的代表作品《火鸟》;邀请德国教员罗兰·沃格、捷克教员巴巴拉等来团教课排练;邀请曼诺埃尔与中央芭蕾舞团共同打造《中法文化交流之春》芭蕾舞会;邀请国际著名指挥家马克思·博默前来为交响乐团排练《命运交响曲》音乐会等。

重视人才队伍建设

剧团一贯高度重视人才队伍建设,为了保障剧团的艺术质量和人心的稳定,剧团尝

京国际芭蕾舞暨编舞比赛”中,马晓东获得芭蕾舞艺术基金大奖,战薪蔚获得金奖,费波获最佳编舞奖,于国华获最佳指导教师奖。此外,王启敏、李俊等近20人次应邀赴德国、意大利、奥地利、俄罗斯、智利等国担任客席主演或参加艺术创作,他们的精彩表演和出色创作赢得了当地观众的一致肯定。

总结中央芭蕾舞团这些年的发展经验,可以看到以下几点:一是在党的文艺方针指引下,中芭始终坚持正面的文化导向和价值观,坚持遵循艺术规律、坚持保障艺术质量。二是以服务人民、服务社会为

中央芭蕾舞团演出剧照

试对有贡献、能力优秀、为国争光等各类人员给予不同级别的“优秀表现奖励”,对工作满10年、15年的演员,给予“长期服务奖励”。众多演员在国际芭蕾舞大赛中获大奖,为祖国争得了荣誉,为祖国争得了荣誉,受到文化部的嘉奖。就拿2011年来说,5月,在素有“芭蕾奥斯卡”之称的“Benois de la Danse”国际芭蕾舞艺术节上,朱妍荣膺“最佳女舞者”奖;7月,在“首届北

宗旨,坚持文艺普及与素养提高同步并重的方向。三是坚持传承中国文化,在引进与移植的同时,发挥中国文化与融汇创新的双重优势,借助在国际主流社会中被广受重视的高端艺术平台,有效地向国际社会展示了当今中国文明的风采与实力。四是坚持发掘一切可行条件,努力培养艺术人才,保障专业梯队人才的连续性。

《艰难辉煌》音乐会