

武汉:全国演出版图的天元

——武汉文化发展纪实之演出篇

本报记者 程丽仙 崔成泉

谈及全国演出市场的版图,北上广的话题从来都是中心,但谈及剧目巡演的路线图,九省通衢的独特地理位置使武汉成为所有演出商绕不开的话题。

从早年保利演出院线布局运营武汉琴台大剧院,到今天文化产业大鳄万达投资30亿元内在武汉推出的“汉秀”,武汉在全国演出市场的天元位置和价值进一步凸显。

武汉:全国演出版图的天元

实际上,从早年的北方演出联盟到后来的西部演出联盟和东部演出联盟,从来都不乏武汉或湖北省演出人的身影和声音。远的姑且不说,2012年开始,武汉剧院开始推出新年演出季;2013年,一部本土化色彩浓重的喜剧《海底捞月》成为“中三角”和江浙沪区域的巡演剧目,如今在全国已演出160多场。

武汉在全国演出市场的地位不仅和地理位置有关,更与武汉的演出人、演出院团密切相关。正是他们多年来坚守和努力,才有了让武汉文化产业新闻出版广电局局长陈避馨引以为豪的资本——8家市属文艺院团都有自己的剧场,形成了一团一场的格局。陈避馨说:“目前8个院团的小剧场每周都在对外演出,少则2场,多则5场。在网络信息时代,武汉的演出市场还能这样,非常不易。”据统计,2013年,武汉市的剧场演出近2300场,共有20余部剧作获国家级大奖,包括汉剧、杂技、舞蹈、小品等。

面对这样的产业基础抑或说事业基础,武汉演出市场的繁荣毋庸置疑。首先,就全国而言,莫说省会城市,即便直辖市的每个院团都有自己独立的剧场大概也比较罕见。其次,创排演一体化产业链的构建和形成,是现代演出市场体系的重要支撑,而武汉居然能在不

经意间做到了。这不仅让武汉市当下演出市场繁荣发展的成果有目共睹,也为武汉市未来演出市场的繁荣发展提供了无限遐想的空间。

除地利、人和之外,武汉演出市场的天元地位还得益于历史机缘和文化体制改革的助推。陈避馨说:“我们有一个文化梦想,用10年时间邀请世界排名前10位的院团到武汉来演出。”这就是武汉的城市文化自信。

深耕本土,文化知音无边界

任何一种产品的生产都离不开原材料,演出产品也是如此,其原材料是文化历史资源,这一原材料武汉不缺:3500年前的盘龙城证明了武汉的建城史;2500年前的汉江见证了伯牙摔琴悼子期的知音故事;2300年前的楚国诗人屈原创立了以《离骚》为代表的文体楚辞;1700多年前的黄鹤楼从戍守楼逐步变成官商行旅“游必于是”“宴必于是”的观赏楼,历代吟咏诗文众多,别名“江城”即来自李白诗句“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”;19世纪末,洋务运动奠定武汉门类齐全的近代工业体系;1911年,辛亥革命首义于武昌,“红色文化”由此始……

面对如此丰繁的文化素材,武汉的舞台艺术创作如何找准自己的坐标?武汉市文化新闻出版广电局巡视员肖肇中认为,最重要的是要形成自己的鲜明特色,这个特色来自对武汉这块土地拥有的深厚文化资源的挖掘。“多年来,我们绝大部分舞台艺术作品都秉承了这个理念,比如舞剧《筑城记》,杂技《九歌》,话剧《张之洞》,京剧《生活秀》,《美丽人生》,《水上灯》,方言贺岁喜剧《拍案惊奇》,《海底捞月》,歌舞剧《水墨江城》,《黄鹤楼》,歌剧《高山流水》等,写的都是武汉的故事,说的都是武汉人的生活状态,展示的是武汉的文化精神。”

肖肇中说,他将此归纳为“中国文化,武汉特色”8个字,即“创作上一定要体现武汉的地域文化特色,让作品在中国文化大花园里成为一道亮丽的风景”。

今年6月14日,原创歌剧《高山流水》在武汉琴台大剧院首演。作为武汉市近30年来的第一部原创歌剧,俞伯牙和钟子期之间的故事实在是太简单了,简单到难以匹配歌剧这种形式,好在还有屈原。《楚辞》成为编剧打开歌剧《高山流水》创作之门的“钥匙”,自然界的山、流水和星辰被拟人化为女性形象,既契合了“香草美人”的文学精神传统,也丰富了剧中人物,使歌剧声音种类得到了平衡。在音乐上,则吸收了《高山流水》、《渔舟唱晚》、《梅花三弄》、《广陵散》、《普庵咒》等琴曲素材以及湘鄂民歌、楚剧、汉调等,充分彰显出主题意义和价值。

开放、包容、创新:武汉人的文化追求

俗话说“心有多大,舞台就有多大”,从歌剧《高山流水》可以看出武汉市舞台艺术创作中的开放心态,由中央戏剧学院教授黄维若、曹其敬,中国广播艺术团知名作曲家莫凡组成的编创团队,无疑是对剧目质量的一种保障。借用“外脑”实现剧目的编导创排,这是成熟市场的自然选择,是成功演出剧目打造的基本规律,也是世界通行的做法,武汉市就是这样做的。

如果说开放的心态和价值取向在《高山流水》一剧中还仅局限在编导创环节上,而今年7月初开始在全国22个城市进行公益性巡回演出的童话音乐剧《尼尔斯骑鹅历险记》则是全方位的——故事蓝本来自瑞典著名童话,主创团队来自英国。出品人、武汉人民艺术剧院有限公司总经理田清泉将该剧的生产称为“艺术的历险,也是武汉人艺

面向观众、拥抱市场的一次改革历险、创新历险”。在他看来,具有“敢为人先,追求卓越”的武汉精神,拥有3500年深厚历史文化底蕴和开放包容博大胸襟的武汉,不应少了音乐剧,所以,“生产一部在中国具有标志性意义的音乐剧,不仅是武汉人艺转企改制后的一次勇敢探索,也是武汉城市文化发展的现实需要”。

同样在转企改制后进行探索创新的还有武汉杂技团,这家成立于1953年的杂技团如今为武汉杂技艺术有限公司。在新机制下,他们果断摒弃“坐、等、靠、要”的习惯,主动出击,直面市场,近年来先后创排了《英雄天地间》、《海盗》、《梦幻九歌》、《魔幻之城》、《秘境奇光》5台大型杂技晚会。其中,2013年的《秘境奇光》是一场大型马戏光影秀,由武汉杂技艺术有限公司联合《武汉晚报》、武汉楚艺激光公司共同制作完成,是武汉杂技艺术生产中的一次大胆创新,并以此为载体摸索出一条适合杂技发展的“天天演”演出模式,使武汉杂技团成为江城文化旅游的窗口之一。

这种创新被肖肇中称为“世界舞台、中国故事”。“用杂技形式反映武汉这块土地甚至中国土地上的人文故事,在国外市场也能走得非常好,杂技《英雄天地间》当年走出去赚了将近1000万元,收益非常好。”肖肇中说。

一如长江、汉江的海纳百川之势,武汉文化最鲜明的特征体现为兼收并蓄,在这种文化熏陶下,武汉市舞台艺术追求的是多元共存,体现的是武汉人开放包容的文化胸襟。武汉市艺术创作研究中心党委书记胡怀存认为,原创力、地方特色、开放包容的文化胸襟,与当下提倡的武汉精神——敢为人先、追求卓越、兼收并蓄相吻合,一个城市要有强大的艺术原创力才有生命力,才能形成一种文化软实力。

苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展开幕

本报讯 (记者王学恩)10月21日,“沧浪之水——苏州美术馆馆藏颜文樑作品特展”开幕仪式在江苏省苏州市公共文化中心·颜文樑纪念馆举行,该展是文化部2014年全国美术馆馆藏精品展出季的系列活动之一。

此次展览以苏州美术专科学校原址——颜文樑纪念馆为展示空间,通过多样的展陈方式,展出了《厨房》、《石湖串月》等41件作品,对颜文樑一生中各个时期的重要作品和

美术教育的重大成就作了系统的梳理、研究、呈现,较为全面地还原与彰显了其艺术成就,使观众对于颜文樑及20世纪中国早期油画发展及美术教育进程有更为深入的了解。

颜文樑是中国第一代油画家和现代美术教育实践者,是20世纪中国美术家的重要代表人物之一。他一生专注于油画,为中国现代美术的发展做出了诸多尝试和探索。

展览将持续至2015年5月31日。

黑龙江三年投入800余万元培养文艺人才

本报讯 (驻黑龙江记者张建友)记者日前在黑龙江省文化厅召开的文艺人才培养座谈会上了解到,近3年来,为繁荣文艺创作,黑龙江投入800余万元,先后开设高级专业艺术人才培训班12个,培养人才298人。

据了解,黑龙江通过层层选拔,把在艺术创作上有发展前景、在工作岗位上成绩突出、艺术作品丰富的中青年优秀专家确立为重点培养对象,建立了黑龙江省中青年优秀人才库,然后分批分期进行培养。黑龙江先后与中央戏剧学院、中国戏曲学院、中国传媒大学、黑龙江艺术学院等9所高校合作开设了高级研修班,并且全部采用半年或一年全脱产的培训方式。另外,还与学员签订了培训协议,跟踪每个学员的学习和工作情况,并督促其发挥骨干作用。

据统计,学员培训结束后,在各自的岗位上正发挥积极作用,已创排综艺晚会29台,创排小品33个,创办演出实体7个。

798艺术节游客数量创新高

本报讯 (记者郭人旗)历时一个月的2014北京798艺术节日前落幕。据不完全统计,作为第二届北京惠民文化消费季主要活动之一,本届艺术节共迎来国内外游客超过100万余人次,创造了798艺术节到访游客史上的新高。

本届艺术节以“艺象·时空”为主题,包括七大项百余场艺术活动。其中,“艺影·时空”798艺术空间摄影展

通过摄影爱好者的镜头,回顾了798艺术空间里精彩美妙的展览瞬间;第二届全国青年创意大赛赛则为社会创意团体及个人提供了展示舞台,推动了文化与科技的融合。

在当日举行的闭幕式上,10名艺术家、艺术策展人以及41家优秀机构,获得展演项目策展人优秀奖、主题系列展优秀奖、同盟展优秀奖等奖项。

李靖的新城戏梦

崔海啸 张洁 付淳

吉林省松原市满族新城戏传承保护中心,是全国仅有的新城戏的阵地。李靖在这里工作了整整15年,从壮年到临近退休,他把最好的年华留在了这里。

2000年,他接手的时候,这里还叫新城戏剧院,条件相当简陋。因为境况艰难,他也曾打过退堂鼓。新城戏的唱腔母体是八角鼓,是一种满族特有的说唱艺术,因其主唱者常常手持击节乐器八角鼓而得名。除了八角鼓,新城戏的主奏乐器还有高胡和云锣等。独特的乐器,丰富表现了具有东北风格、满族特色的新城戏。

近年来,新城戏传承保护中心通过挖掘整理、推陈出新,排演了大量叫好又叫座的大戏。2008年首演的新城戏《洪皓》就是其中的代表。这是李靖主抓的一部大戏。几年来,新城戏《洪皓》先后获得中宣部“五个一工程”奖、中国少数民族戏剧学会“金孔雀”综合大奖、第二届中国少数民族戏剧会演金奖等荣誉。

在新城戏《洪皓》中,李靖顶住压力,大胆起用年轻演员陈喜强、王冰冰担纲主演。一个敢做敢立的领导,一次无条件的信任,促成了一部全国

知名、获奖无数的作品。而这与李靖抓业务、抓市场、抓演出密不可分。

朴实、干练、果敢、稳重是刚刚接触到李靖的朋友对他的评价,而经过相对深入的了解后,人们才慢慢把他和舞台上婀娜多姿的身段、悠扬柔美的唱腔以及扣人心弦的故事联系起来。十几年的时间,弹指一挥间,李靖不只是做了组织交给他的任务,更把这个任务升华,发展成与一个剧团、一个民族文化遗产的传承、一段历史的浓缩密不可分的一部分,亲身参与并见证了满族新城戏的发扬光大。

(详细报道见中国文化报官方微信或收听中央人民广播电台文艺之声FM106.6)

李靖近影

▶ 10月21日,江南园林陈设精品展在中国园林博物馆举办。展览以苏州园林和上海豫园为范例,以园林陈设为主线,分“门庭雅洁 室庐清静——江南园林之厅堂陈设”“澄心定志 长物观韵——江南园林之琴棋书画”“物运流长 文脉相传——江南园林陈设遗珍”三个部分。图为观众参观展览。 本报记者 陈曦 摄

(上接第一版)

林宏鸣说,近10年来,上海东方艺术中心始终把完成经济指标当做应该完成的任务,而不是最终目标。2011年9月,拥有大都会歌剧院、纽约爱乐乐团、朱利亚音乐学院等12家知名艺术机构的美国林肯中心总裁雷诺·利维专程到上海东方艺术中心时,向林宏鸣提出了一个问题:这些年最大的体会是什么?林宏鸣回答:“‘东艺’的演出收入在全国剧场中名列前茅,我并不以此为荣;‘东艺’作为国内外名家名团献演最多的剧场之一,我也并不以此为荣。我由衷感到高兴的是看到观众快速地成长,这种成长的主要反映在观众文明程度和欣赏水平的不断提高。只有市民的素质日益提高,才是社会文明、和谐、进步的根本保证。这也是以文化人的终极目标。”

目前,很多转企改制的演艺集团面临着巨大经营压力,怎样处理好社会效益与经济效益的关系,成为急需研究的课题。2013年,浙江省宁波市演艺集团力推其下属歌舞剧院创排的大型民俗风情舞剧《十里红妆·女儿梦》赴美国纽约演出,寻找打入美国主流演出市场的机会。宁波市演艺集团有限公司董事长邹建红想将演艺集团打造成“外向型文化企业”,使其演艺产品在国际演出市场上分得一杯羹。“习总书记的讲话给了我们极大的鼓舞,我们有信心创作出更多传播中华优秀传统文化的好作品,既满足人民的文化娱乐需求,也弘扬主旋律和正能量,实现社会效益和经济效益的双丰收。”邹建红说。

中国儿童艺术剧院院长尹晓东说,文艺工作座谈会召开之时,他正和演出队在河南安阳开展公益演出,当大家从新闻中得知座谈会的消息后,顿时备受鼓舞。总书记的讲话让他有4个方面的体会,一是文艺对于实现中华民族伟大复兴的中国梦具有不可替代的作用。这既是总书记对文艺工作者的期望和嘱托,也是文艺工作者应该担负起的责任和使命。二是要努力创作出无愧于人民、无愧于时代的好作品。三是要坚持正确的创作方向。四要深刻把握社会主义核心价值观的灵魂。

(本报记者李珊珊对本文亦有贡献)

把脉国内外演出市场

——第十六届中国上海国际艺术节演交会观察

本报记者 王立元

10月18日至21日,第十六届中国上海国际艺术节演出交易会在上海举行。演交会开幕当天,东方歌舞团演出院线副总经理付敏就走进重庆歌舞团有限公司的展位,邀请他们参加中国民族歌舞“走出去”的推介会。参会机构更有针对性是今年演交会的一大特点,除此之外,今年参会代表总人数较上届增加15%,包括30多个国家近370家机构参与,中外代表人数达610人,为历届之最。

和往年相比,今年不少地方的演艺集团都积极组团,且有备而来,他们渴望在这里了解国内外演出市场的行情。

重庆歌舞团有限公司连续4年参加上海国际艺术节演交会,渐渐摸准了国际买家的意向。“我们今年重点推介的是舞剧《巴歌渝舞》,这是具有重庆特色的节目,其中的很多舞蹈,比如摆手舞都在国际舞台上进行过展示。”重庆歌舞团有限公司总经理助理王晓萍说。通过对国际买家的观察,王晓萍认为除了具有浓郁中国特色的节目,国际买家更看重演员少而精、真正靠演员高超的肢体动作支撑起来的舞蹈作品。

也有很多演艺机构抱着学习的态度来参会,贵州文化演艺集团有限公司是第二次参加上海国际艺术节演交

会。该公司副总经理万光伟告诉记者:“希望贵州的舞台艺术发展能跟上全国的步伐,这次参展不求成交量,只求关注度。”

演交会现场也可以感受到,越来越多的中国原创剧目因其高水准,正在向国际一流艺术节和演艺中心渗透。著名京剧演员史依弘也在演交会上推介自己筹备中的新戏《龙门客栈》,这是一部基于电影作品的新编京剧,虽然要到2016年才正式亮相,却也引起现场不少国际买家的关注。

作为国粹,京剧的创新并不容易,但史依弘对创新的不懈追求曾经引起广泛关注,跨行当出演昆曲《牡丹亭》,主演根据雨果名著《巴黎圣母院》改编的京剧《情殇钟楼》等。《龙门客栈》则结合了舞蹈、武打等许多技巧,还用京白表现性格泼辣的客栈老板娘金镶玉。“创新是艺术的生命,只有在创造中,才能将自己的视野打开,上海国际艺术节给了我们这样的平

台。”史依弘表示。

本届演交会以推动项目合作成功率、加强中国剧目的国际表达为目标。据艺术节组委会介绍,交易会展位数约120个,在开幕前一个月已全部售罄。推介演出总数31场,与去年相当,其中主会场现场推介演出11场,片段式与完整的推介演出20场。

今年演交会的一大特点是加大了对国内外买家与制作人的邀请力度,其中国外参展机构有来自30多个国家的120家机构。演交会现场能看到肯尼亚中心、英国南岸中心、悉尼歌剧院等著名艺术机构的身影。

而今年首次尝试的“走出去”项目视频选拔推介会上,共有10个不同类型的演出项目进行了视频推介,由国外买家组成的评委团则对推介方进行现场提问。活动现场人气十足,国内外很多买家都对这些推介项目颇有兴趣。据介绍,这一形式也是从国际上很多演出交易会的做法借鉴而来。

“中国梦 我的梦”
基层文艺工作者系列报道

通过各种形式的推介,交易会首日有5个项目现场签约,包括2017年比利时弗兰德斯艺术节邀请中国上海国际艺术节联合委约作品——谭

第十六届中国上海国际艺术节演出交易会上,参会机构的演员们现场展示推介。 本报记者 卢旭摄