

1月8日,由中国艺术研究院、人民音乐出版社、国家大剧院联合主办的“中国剧院管理论坛”在国家大剧院举办,国家大剧院院长陈平、音乐总监陈佐淳、戏剧总监徐晓钟、文化部政策法规司司长饶权、北京市文化局局长陈冬,以及中国国家话剧院院长周予援,中国对外文化集团公司董事长兼总经理张宇,上海国际艺术节中心艺术总监刘文国,上海大剧院院长张哲等专家、领导、艺术家汇聚一堂,围绕《剧院运营管理——国家大剧院模式构建》套书出版特别是其深刻的文化价值,进行了深入、广泛的研讨。

歌剧表演艺术家田浩江,作曲家、指挥家谭盾,打击乐演奏家李颀,指挥家张艺,导演李六乙,作曲家唐建平,资深媒体人陈原、初小玲、赵忱以及来自大江南北的剧院管理者、艺术院校相关部门负责人莅临大会,大家一致认为,陈平撰写的《剧院运营管理——国家大剧院模式构建》是一本填补了我国剧院管理领域空白的教科书,与此同时,它亦超越“剧院”这一专业空间,在大文化范畴内体现了国家大剧院运营8周年以来积累的经验以及建立在丰富经验基础上的理性总结。第十一届全国政协副主席、中国文联主席孙家正为陈平的专著撰写的序文,更是全面而科学地评价了该书在当下以及未来必将产生的意义,难能可贵,其中见地,值得钻研与回味。

一本培养职业剧院管理者的教科书

孙家正

国家大剧院是一个国家最重要的文化机构之一。新中国建立之初,中央政府对于天安门广场扩建及其周边建筑的总体规划时,已经考虑到大剧院的问题。至上世纪50年代,经周恩来总理批示,正式确定在人民大会堂的西侧,建设国家大剧院。由于种种原因,这项工程一度搁置。改革开放以后,随着经济社会的不断发展,综合国力不断增强和全民族文化自觉的不断提升,建设国家大剧院便顺理成章地提上了议事日程。

1997年,中央批准启动这一工程的建设。为此,成立了以北京市主要领导为组长,国家计委、财政部、建设部、文化部等部门主要负责人为成员的工程领导小组,同时,成立了具体操办该项工程的业主委员会和专家委员会。历时十载,剧院于2007年9月落成。

在工程接近尾声的2006年,中央对于大剧院的性质、体制等进行了研究,确定其为公益性的国家文化机构,交由北京市负责管理运营。根据中央的决定,文化部与北京市进行认真的研究,并经中央同意,明确几点:一是交由北京市管理后,大剧院作为国家重点文化机构的性质、地位不变,其隶属关系直属北京市委、市政府;二是参照国家重点文化机构规格,组建管理团队,选一名懂文化、善管理的副部长级干部出任院长;三是剧院的业务事项,接受文化部的行业管理和指导,其涉外文化业务项目直接报文化部审批。从几年的实践来看,这样的安排和设计有利于明确职责、协调关系、减少环节、提高效率。

国家大剧院的建设固然不容易,管理运营好这一现代化的文化机构则更加困难。如果说一座大剧院的诞生及发展本身就是一部宏大的交响乐的话,其建设落成,仅仅只是这部交响乐的序曲。大剧院落成后,人们特别是文化界对剧院能否成功地管理和运营,十分关注,特别对于谁将出任大剧院的首任院长,可谓拭目以待。北京市经过慎重研究并报中央同意,选派陈平同志出任院长。陈平同志是一位有文化工作经历又主持过党政全面工作的领导干部。他懂文化艺术,也善于协调管理。特别

是他热爱艺术,对文艺事业充满兴趣和激情。他所领导的团队,在短短7年间,兢兢业业,不懈努力,求索创新,开拓进取,取得的巨大成功、形成的良好影响远远超出了人们的预期。国家大剧院业已成为百姓欢迎、艺术家向往、世界关注的表演艺术中心,成为中国在世界上一个标志性的文化品牌。

大剧院坚持以人民为中心的艺术导向和工作导向,采取各种办法让高雅艺术面向大众、走进人民。7年来,1200多万观众走进大剧院,了解大剧院,享用大剧院。大剧院坚持引进和自创并举的方针,真正成为展示民族优秀艺术的平台和中国人了解世界多彩文化的窗口。不仅如此,我认为特别难能可贵的是陈平同志作为首任院长,他较快地意识到,在繁忙的运营管理中,必须保持一种清醒和自觉,在亢奋的艺术激情中,必须拥有一种冷静的理性思维,从而有意识地探索和创新一种汲取世界之长、具备中国特色的大剧院运营管理模式。因此,他十分注重总结和反思,努力把经历上升为经验,把经验上升为对规律的认识。如果没有这一点,我想便不会有这样一本大作摆在我们的面前。

陈平同志写的这本书是我所了解到的中国第一部系统论述剧院运营管理的专著。它凝聚了大剧院人的大量心血,具有较高的学术价值和实际应用价值。当前,各地盖了很多大剧院,据我所知,运营状况参差不齐。有的实际已难以以为继,移作他用。运营的困惑和困境是带有普遍性的问题。还有诸如社会效益和经济效益如何统一、如何保证艺术质量、如何培养观众、如何实施科学有效的运营管理、如何组建专业队伍等等,都是无法回避的课题。作者文中提出的许多观点和理念,例如创新、“人民性、艺术性、国际性”宗旨、“艺术改变生活”、准确定位、构建模式、制定战略、重视专业化、把握艺术规律和市场规律、珍惜和尊重人才等等,恰恰符合以人民为中心的工作导向,符合两个效益相结合的方向,这也是大剧院艺术创作生产非常活跃、演出品质常年第一、经营发展又好又快、人民群众拥护喜爱的关键所在和不竭动力。

当前,我们进入了一个伟大的时代,正如习近平总书记所言,“中国在前所未有的地靠近世界舞台中心”。伴随国家的日益强盛,各地的文化事业发展迎来了难得的历史机遇,文化投入逐渐加大,硬件设施明显改善。在这种新形势下,新建剧院如何坚持正确的文艺方针和工作导向,如何遵循艺术规律,发挥两个效益,更好地为人民服务、为社会主义文化发展服务,已成为我们当前要着力思考和解决的重要课题。在此情况下,国家大剧院的实践及成功,以及通过其成功实践所积累的经验、创造的这些年来新盖的“大剧院”提供了可资借鉴的经验和模式。

陈平的这本专著是一本从实践中总结出来又具有实践意义的著作,是对大剧院7年来创新发展的经验总结,它是可供全国剧院进一步发展的重要参考,也是一本培养职业剧院管理者的教科书。它已超出剧院管理的范畴,对于我国的艺术院团、艺术机构的管理也都有可吸收、借鉴的地方。全书不仅从宏观层面论述了大剧院的发展历程、战略布局、经营哲学、成功的外部原因和“大剧院模式”复制推广的价值等,而且从微观层面详细介绍了大剧院产品分类设计、演出经营组织、剧目制作生产、舞台管理、品牌传播推广、演出节目营销、艺术普及教育、艺术交流、殿堂经营和管理创新等各个方面,既充满辩证法和方法论,又充满经营哲学和管理思想,既尊重艺术的双重属性,又尊重艺术和市场双重规律,这也充分展现了其国家意识、创新意识及其对中国特色社会主义文化发展道路坚持,想必不仅对那些从事剧院运营管理的团队和职业管理者们有很大的帮助和启发,而且我相信这本书对我国剧院管理的研究也会起到很好的推动作用。

中国作为一个快速发展中的国家,一个拥有5000年文明史和丰富文化资源的国家,一个改革开放、正在走向全面复兴的国家,中国的剧院在新的发展阶段中虽然会遇到各种新问题,但是只要在创新、发展方式和人才培养方面下功夫,剧院发展便前景广阔。正如陈平同志讲的,从职业院校培养做起,从业态提升做起,从找到成熟模式做起,由此逐步带动全国整个剧院产业的发展,这是一个可以探索的路径。这个路径中的四个关键点都很重要,而培养人才更是其中的关键。从这个意义上说,这本书,不只是一本可供剧院管理者借鉴的参考书,更是一本以剧院管理运营为视角和实例,启示人们重视人才、培养人才的教科书。一个民族、一个国家的未来,最终取决于文化,而文化的发展、艺术的繁荣,最终取决于人才。领导者也好,全社会也好,如果真正关心国家的发展、艺术的繁荣,那么就让我们倾注更多的心血和热情去关注、珍惜和培养人才。

(本文系第十一届全国政协副主席、中国文联主席孙家正为《剧院运营管理——国家大剧院模式构建》作的序)

改革开放初期,中国开始步入高速发展的轨道,艺术工作者的创作欲望也十分强盛。李维康当时担任中国京剧院(现国家京剧院)二团团长,考虑排演一出改编剧目,目标锁定为折子戏《二堂舍子》。这出戏感人至深,宣扬了知恩图报和舍生取义的精神,很多老一辈京剧表演艺术家也曾有过精彩演绎,但在李维康多年认真的学习研究之后,认为还有一些美中不足,比如:其一,原剧中的对话存在重复、冗长的问题。其二,王桂英舍亲生子(秋儿)替养子(沉香)赴死绝不是“一句话儿错出唇,把娇儿送到枉死的城”(原词)这样简单,而是体念沉香身负救母重任,经过一番激烈思想斗争,才痛下决心的。其三,若把王桂英上场时的二黄慢板,改在最后是舍秋儿还是沉香的痛苦抉择时演唱更恰当,等等。

为了解决这些不足,也为能呈现一出精彩完整的大戏,我们同好友谈了设想,在刘克、李舒、孔新垣的共同努力下,加头延尾,草拟了第一稿剧本,随后又邀请院长吕瑞明和编剧高文澜加入,修改补充,才完成了《宝莲灯》的剧本创作。尤其有幸的是,邀请到了著名作曲家刘吉典担任音乐设计,张春华担任武打及沉香舞蹈设计。此剧由我们二人担纲主演,分别饰演三圣母、前后王桂英和刘彦昌。1990年该剧首演,随后成为中国京剧院庆祝徽班进京200周年汇演的重点剧目,我们还受邀在第七届全国人民代表大会上演出此剧,受到了代表们的热烈欢迎。1999年,中宣部为纪念国庆50周年,评选了新中国成立以来50部涵盖所有艺术门类的优秀作品,京剧《宝莲灯》光荣入选,李维康也因此剧获得了梅兰芳金奖。

这部剧目的成功创作,要感谢所有参与者,他们是:吴华、郭大有、孙元意、宋锋、刘琪、王威良、梁久荣、张连祥、陈真治、赵永伟、张素英、王志范、马学义等。

习近平总书记多次强调继承与创新的重要性,强调中华传统美德是中华文化精髓,善于继承才能更好创新。为了以实际行动贯彻总书记讲话精神,国家京剧院二团组建了京剧《宝莲灯》复排团队,我们二人亲自教授并任艺术指导,一级演员徐孟珂、张小清担任导演,一级演员魏积军倾力助演。该剧起用近年来崭露头角的优秀青年演员郭霄、李博、王璐、刘大可、谭晓光、张译心等,其中领衔主演的郭霄、李博都是第七届全国青年京剧电视大赛中获得好成绩的青年演员。乐队和舞美的则由剧院专业扎实、经验丰富、谢光荣、赵建华、祥满静、于跃刚等担

任。剧院调动各方力量,周密部署,精心安排,同心协力打造这部作品。

2015年11月,复排后的京剧《宝莲灯》在北京梅兰芳大剧院上演,获得了观众的热烈欢迎,两场演出都出现了一票难求的景象。为了让经典剧目在继承的基础上有所创新,全体演员、演奏员下了功夫,给大家带来耳目一新的感觉,郭霄、李博、王璐等青年演员的精湛演绎、乐队舞美的齐声配合,共同赢得了戏迷观众的满堂喝彩。我们十分欣慰地看到年轻演员演出的《宝莲灯》能够得到观众的喜爱!也期待观众朋友多多提出宝贵意见,帮助这台剧目改进提高,为京剧艺术画廊增添新的光彩!

探索「善于继承 勇于创新」之路

京剧《宝莲灯》复排有感
李维康 耿其昌

时代的舞步

——青年舞蹈人才成果展演观察

本报记者 张婷

青春、舞蹈、新人、新作。2015年11月22日至12月16日,由中国文联、中国舞蹈家协会、中国艺术基金会共同主办的“中国梦——青年舞蹈人才成果展演”在北京国家大剧院、保利剧院登台亮相。

本次成果展汇集了2015年青年舞蹈人才培养计划获奖人的最新创作:颜荷的《无间》、尹昉的《斗拱》、谢欣的《一撇一捺》、姜梦涵的《曾经·何时》、赵小刚的《西游》、王迪的《9° N 蓝》、周莉亚的《yào》,以及张志、李超、杨畅、张翼翔和黄春瀚彬五人一台的综合场演出《VIEW》。当生意盎然的舞蹈语言创造出一个个的瞬间,“青年舞蹈人才培养计划成果展演”也在迈向未来的征程中,刻下一道崭新的时代印记。

关注精神世界

一般而言,传统舞蹈作品以表现群体生活场景和表达集体情绪居多,因而情节内容和舞蹈语言大多浅显易懂、轻快欢畅。随着时代的发展、知识结构的进步以及多元文化的影响,当代青年舞者的目光不再紧盯舞蹈表演本身,而更加关注舞蹈表达自己及人类的精神世界。虽然,用肢体向世人告白很不容易,但年轻的舞者们都乐此不疲地尝试着。

颜荷的作品《无间》便是一例。“无间”一词,来源于佛经中的“无间地

狱”。颜荷有一次在抄写佛经时,突然感觉“无间”做舞蹈作品的名字很合适。颜荷坦言,自己已过而立之年,越发觉得没有纯粹的人或事,没有绝对的黑与白、对与错,只有夹杂在各种对立面对峙的无间之道。而后,她选择了《红楼梦》中的“金陵十二钗”作为表现形式,呈现自己对生活的感悟。

作为现代舞,谢欣的《一撇一捺》出人意料地好看,现场观众屡屡报以热烈掌声。观众肯定让谢欣倍感欣慰,她表示,其作品意在探索社会中人与人的关系。“把‘人’字拆解开来,就变成了‘撇一捺’,这一撇一捺靠一个支点成为‘人’,人和人之间先有支点才有连接。不然,人人都只是一撇和一捺,一生孤独。”

“《一撇一捺》充满想象、耐人寻味。”中国舞蹈家协会主席冯双白对谢欣的表现表示肯定。他表示,个性十足的舞蹈语言表达了当代年轻人严肃认真的生活态度、极度活跃的思维方式以及不拘一格的行事风格。“舞蹈艺术的发展需要年轻的舞蹈从业者勇于创新,跳出时代的舞步。”

扩大国际视野

作为新人新作,展演作品虽篇幅短小,效果却具有十足的国际范儿,尤其是一些作品用现代装置艺术做舞美,令人印象深刻。舞蹈艺术与装置艺术的结合在国外早已不是新鲜事物,但

在国内舞台上并不常见,此次展演为国内观众提供了一个欣赏跨界艺术的绝佳平台。

作品《斗拱》就以独特的装置艺术吸引了观众的目光。据编导尹昉介绍,斗拱是中国建筑特有的一种结构,它可以把几个独立的东西结合在一起,并起到关节的作用,从而去适应、调整其他独立个体的变化。“斗拱,如同一个家的机制,让其成员关系能够相互关联、牵制与协作。”如尹昉所言,表演舞台上,两个拼接在一起的钢制装置艺术作品占据了大片视野。两个装置艺术作品一个代表天,一个代表地,在这“天地之间”,数位舞者以前臂和手肘为触点,不断连接、转换,由两人、三人至更多,一起尽情舞蹈,表现编导心中“家”的概念。

国际团队合作也是展演的一大亮点。不少参展作品起用外国舞蹈演员与国内演员同台演出,配合默契的表演令观众赞赏,如姜梦涵的《曾经·何时》。作为中国舞者,姜梦涵于2015年7月离开世界顶尖现代舞团——荷兰舞蹈剧场。此次展演中,他奉献了《静止·移动》、《曾经·何时》、《情感效应》3个自己编创的小作品。其中《静止·移动》的灵感来自荷兰油画大师伦勃朗的作品《尼古拉·特尔普教授的解剖课》。而帮助姜梦涵完成这个作品的团队,则是在荷兰舞蹈剧场工作过的外国同事。舞蹈中,黑发的姜梦涵在几位金发舞者

的映衬下格外显眼夺目。“我的外国同事都很优秀,我与他们彼此欣赏,合作起来既开阔了视野,又相互促进,感觉非常愉快。”姜梦涵说。

进发真知灼见

因为是新人新作,前来捧场的观众也以年轻人居多,很多人还是在校的学生。为了让他们进一步了解舞蹈,每场演出结束后,主办方还安排了“演后谈”的环节,让年轻的编导与年轻的观众一起畅所欲言。

年轻人的单纯、直率在这场对话中尽情张扬——编导毫无保留地表达自己的创作想法,而观众也无所顾忌地发表着自己的观后感,他们时常会提出不同看法,甚至不留情面地起身批评。即便如此,却却始终没有出现面红耳赤、拂袖而去的场面,因为,台上下都是一颗颗渴望交流的真心。

“这比在课堂上听讲座有意思多了。”一位舞蹈院校的学生说。来自天津某民营舞蹈团体的青年舞者则表示,自己和几个朋友组了一个业余舞蹈团,此次是专门来取经的。“我们几个小伙伴看得真,听得真,收获很大。”

中国舞蹈家协会分党组书记罗斌表示,希望通过不断的努力,将青年舞蹈人才培养计划打造成一个为中国舞蹈界不断输入新鲜血液、起到行业引领作用的品牌项目。

晋中福地 美乐飘飘

——听山西交响乐团挂牌音乐会

张中

《1812序曲》是仪式庆典的上选之作。序曲由法国国歌《马赛曲》等三部分组成,尾声部分可以无限加倍,伴随着现场的加农炮和户外的烟花燃放,营造出普天同庆的效果。这首柴可夫斯基的热闹序曲作于1880年,为纪念1812年俄国战胜拿破仑之役而写,1882年在莫斯科艺术与工业展览会期间在一个帐篷里首演。乐曲一开始便是一首赞美诗,祈祷敌军铁蹄下的安宁。虽然首演是管弦乐队版本,但为了突出作品开头的圣咏氛围,后来便在乐曲里加上了大合唱。

带合唱的版本虽然在不少唱片中都可以寻觅到踪迹,但就现场来说,能够听到的几率微乎其微。2015年12月22日,笔者在一座出人意料的城市、一个不可思议的场合听到了加上大合唱的《1812序曲》,那便是太原,山西省交响乐团挂牌的首场音乐会上。

山西省交响乐团之前隶属于山西演艺集团,挂牌则迎来了乐团的独立。这场音乐会便是为乐团新生庆祝,在山西大剧院音乐厅举行。乐团开出了带有强烈地方特色的曲目单,包括赵季平《古槐寻根》、王西麟《太行秧歌交响曲》第一乐章,此外也请来戴玉强演唱民歌和意大利

歌曲各一首。在观众强烈的呼声下,老友情结浓郁的戴玉强在无伴奏的情况下用太原话说了一段单口相声,而后又吟唱了几句民谣,成为当晚最受欢迎的人物。

为了这场音乐会,乐团请来两位指挥担当重任。乐团的德国音乐总监丁乙留指挥了《1812序曲》,陈楚阳则指挥贝多芬《第五交响曲》第四乐章及其他中国作品。两位指挥在台上展现出的风格迥异。丁乙留的动作一板一眼,陈楚阳则一如既往行云流水。

不过这场音乐会最大的亮点便是丁乙留指挥的《1812序曲》。此次表演加上合唱也是因为乐队人员配备不全,无法满足作曲家作品的编制要求,便用大合唱来填满。如此想法不仅绝妙,更是造就了难能可贵的现场聆听此首作品大合唱版的机会。当长达36小节的合唱而不是司空见惯的弦乐奏响圣咏时,观众对这一主题又有了全新的认识,紧接着的就是弦乐和木管的常规“对话”。虽然合唱在这部作品中的戏份不多,但句句都是锦上添花。尾声使用了预先录制的加农炮,配上鼓乐齐鸣,人声鼎沸,《1812序曲》从未像当晚那样庄严。