

创造性转化 创新性发展@青岛这艺年

你想听见怎样的交响乐?

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉



■歌剧《山海情》(音乐会版)演出现场。

乐季总是随着春天开启。青岛交响乐团2024乐季伊始,三场重量级演出先后上演:

3月8日乐季开幕音乐会,特邀柏林爱乐首位中国籍中提琴首席梅第扬担任独奏,为乐迷带来充满艺术性和欣赏性的作品;3月29日室内乐开幕音乐会,指挥家李飏、打击乐演奏家白伟岐与青交合作演绎多曼《时间冻结》、贝多芬《命运》等多部交响乐力作;4月7日,青交与国家大剧院合作的歌剧《山海情》(音乐会版)青岛首演,王宏伟、龚爽等歌唱家为乐迷带来充满民族风情的演出。

三场音乐会直接勾勒出青交的乐季关键词:年轻态、高水准、话题营销抓手。那么,如果你是一位乐迷,你想听见怎样的交响乐?

当下,新老乐迷正处在迭代的关口。2024乐季,青交与全国的交响乐团都在直面一个核心问题:如何重塑与乐迷的关系。

对于新生代乐迷来说,交响乐是不是一个伴随型的产品?乐迷与交响乐团之间如何加深归属感?交响乐的外延是否包括游戏音乐、卡通主题曲等音乐“快消品”?从文化属性到消费属性,交响乐要求更深的思考和更广泛的演出落地。

2024乐季,青岛交响乐团即将迈入重新建制20年。在这样一个节点上,交响乐想要与下一代乐迷彼此遇见,做到海内知己,乐迷遍天下。

亲民 青交和年轻人的距离

青交的年轻态,在2024乐季开头就清晰起来——梅第扬、杨天娟、白伟岐为代表的新生代演奏家青岛献艺,可以说,集中了当下交响乐领域的新锐力量。与此同时,青交推出精心打造的年轻态音乐会,具体而言,首场动视视听音乐会的曲目集中了当下版权动画音乐最有商业看点的作品,包括《火影忍者》主题曲《灌篮高手》主题曲《功夫熊猫》配乐和《某科学的超电磁炮》等经典之作。而演出时间定在6月2日的下午3时。

这一点颇有突破性。“为什么交响乐必须在夜间演出?为什么不能定在年轻人习惯消费音乐的下午档?”青交方面在接受采访时表示,乐团今年计划在高雅音乐营销方面做出更大突破,以期达到以更亲民的方式将交响乐送达年轻观众、新乐迷身边的目标。

从2024乐季的整体策划看,青交的年轻态分为三个层面:音乐家的年轻态;演出营销的年轻态;演出内容的年轻态。

青交是国内新锐音乐家的重要舞台之一。2024乐季开幕演出,梅第扬带给乐迷一次强烈的冲击——他的中提琴演奏不只是乐器的硬性呈现,更是音乐风格和内在思想的传递。引入梅第扬、杨天娟为代表的年轻艺术家,配合以董超、孙一凡等近年来崭露头角的年轻指挥家,这让青交的舞台变得更加年轻。指挥家李飏、歌唱家王宏伟在采访中均表示“曾与青交有过合作,如今再次合作,延续了良好印象”。

“有看点、有流量的艺术家不断与青交合作,形成了丰富且有活力的演出阵容。”一位乐迷点评说。

回顾近年来的交响乐演出可以看到,题材的突破性与传播力的“破圈”相辅相成。演出内容的年轻态突出表现在选择那些具有网感、青春触感的作品。比如,乐迷反响上佳的《敦煌五乐神》,实际上是谭盾写给《王者荣耀》的游戏动漫交响诗。再比如,赵季平民族交响组曲《乔家大院》、关峡《激情燃烧的岁月·第一交响序曲》、谭盾《武侠三部曲》……交响乐作品与现象级文娱产品的结合密不可分。

交响乐年轻态新作品,伴随着年轻人对交响乐的“二度理解”。随着时代背景变化,交响乐带给人们的“旧印象”已有全新的解读。比如听交响乐“助眠”,以往被认为是观众不了解交响乐的表现,然而,在新的语境下,助眠则是交响乐解决现代人困扰的一大优势。“从古典乐入门到真正理解交响乐,乐迷免不了有一段被交响乐催眠的体验,在勃拉姆斯、莫扎特作品中感受沉浸式的音乐包裹。进一步说,助眠也是放松心情、沉入音符的体现。”西安交响乐团品牌总监曹继文认为,“听音乐睡觉怕啥?听音乐睡觉是最舒服的,用这样的方式先把观众吸引进来。”

营销 守正出“奇”,贴近当下

6月的上海国际艺术节期间,交响乐“天团”——柏林爱乐乐团将与当下最热门的钢琴家王羽佳合作,在上海一口气献上四场交响乐音乐会。不出所料,这应该是2024年最受中国乐迷关注的盛事。

“柏林爱乐冲击波”一方面在于它的顶级阵容和极富传播热度的独奏家,另一方面在于它对交响乐市场的长期耕耘和综合开发。从冠名商、青少交、开放日到国际巡演,柏林爱乐做出了标准的示范。”一位业内人士说,面对这些顶级艺术盛事的热度,青交一直在琢磨如何借力脱颖而出。

去年11月10日、11月13日,青交与世界三大男高音之一多明戈合作,在“第22届上海国际艺术节”潍坊分会场和上海主会场演出两场,这无疑极大提升了青交在音乐演出领域的可见度。今年,国家大剧院歌剧《山海情》开启巡演,青岛成为该剧继天津之后巡演的第二场。对此,张国勇总导演表示:“国家大剧院是‘国字头’,是世界级的,王宏伟等演员都是代表中国最高艺术水准的歌唱家。对青交来说,《山海情》这样一场歌剧可谓锦上添花。青岛的文化建设不只是靠当地艺术团体,更需要外来影响。”

青交加强与顶级艺术家合作的频频“试水”,让观众对后续的青交乐季充满期待。

在交响乐领域有一个常见的“闭环”:城市缺乏深厚的交响乐基础,缺乏年龄结构合理的交响乐人群,缺乏对交响乐团的长期投入,缺乏来自社会层面对交响乐的投资、捐赠,因而也缺乏具有发展后劲的职业乐团,势必无法滋养浓厚的交响乐氛围。

如何打破这一“闭环”,各家交响乐团守正出“奇”,各出奇招。西安交响乐团就是一例。作为业界公认的“网红乐团”,西安交响乐团的“破圈”之法来自于不拘一格的制造热点。“乐迷带着睡袋棉被进音乐厅”、“郭达陕西方言配交响乐演奏李白《将进酒》”、“户外演奏《梁祝》”……凭借持续的短视频推广、热门作品营销,西安交响乐团如今B站粉丝38.3万,抖音粉丝超过中国爱乐、上海交响乐团两家顶级乐团的粉丝数之和,成为近年来国内少有的现象级存在,而它的新年音乐会门票已经炒到上千元。此外,西安交响乐团针对大学生推出“演出前一小时学生通道”:大学生可以演出前一小时在现场凭学生证70元购买余票中最高价位门票。可以说,西安交响乐团“奇招”不断,惠民与高雅并行不悖,成就了一个城市乐团的营销熟手。

熟悉青交的乐迷发现,2024年,备受入门级乐迷喜爱的动漫音乐重回青交乐季演出之列。业内将交响乐曲目分为交响乐经典系列、动漫音乐、游戏音乐和经典流行音乐(古典乐改编)等大类。近年来,大量学生乐团、业余乐团加入之后,类似“久石让作品音乐会”“好莱坞经典作品音乐会”等同质化音乐会充斥交响乐演出市场。随着城市乐团“正规军”进入,尤其引入带有热度的潮流动漫音乐、人气游戏音乐,交响乐团预计将在潮流品类音乐会市场实现降维打击。

交响乐团的线上化也是一大趋势。“视觉时代的乐迷越来越关注交响乐的视频推广。”上海交响乐团团长周平表示,“10年前,在国内或国际的交响乐团交流中,每次不变的话题是音乐普及教育如何拓展观众的渠道。但这两年,每次避不开的话题是线上内容推广。这是观众拓展、音乐教育等方面的大方向改变,需要我们交响乐从业人员和管理者有更多的思考。”

2024年,随着乐季内容搬上各个短视频平台,“线上青交”注定将成为乐迷伴随型艺术滋养。

培育 从青少交起步

4月7日,青岛大剧院青少年交响乐团发布招募信息,这也意味着青岛又一家青少交正式启航。之前,青岛音乐厅交响乐团和青岛交响乐团都在青少交领域发力,“小贝壳”少年爱乐更是培育了大批音乐人才。

如何持续建设一支青少交队伍,对于青岛来说,这是一个“又老又新”的课题。记者采访青岛小提琴家裴月鑫、大提琴演奏新秀姚佳佳时,她们都认为在青少年交响乐团的经历促使自己迅速成长,也获得至今受益的合奏经验,促使她们成功站到国际交响乐舞台上。

放眼国际乐坛,青少交对于交响乐团的归属感和社会黏性都非常重要。国内的广州交响乐团在青少交领域独树一帜,青少交形成6岁-9岁、10岁-13岁、13岁-18岁的三级梯队,组建全国第一个有乐季表演的青少年交响乐团,甚至还推出青少交国际巡演。“青岛的音乐人才储备充裕,可以组建专业的青少年交响乐团(14岁以下)和青年交响乐团(14岁以上)。”在乐迷看来,在发展青少交,以青少交人才填补城市乐团的命题上,青岛的交响乐还有一条长路要走。

放眼国际乐坛,青少交对于交响乐团的归属感和社会黏性都非常重要。国内的广州交响乐团在青少交领域独树一帜,青少交形成6岁-9岁、10岁-13岁、13岁-18岁的三级梯队,组建全国第一个有乐季表演的青少年交响乐团,甚至还推出青少交国际巡演。“青岛的音乐人才储备充裕,可以组建专业的青少年交响乐团(14岁以下)和青年交响乐团(14岁以上)。”在乐迷看来,在发展青少交,以青少交人才填补城市乐团的命题上,青岛的交响乐还有一条长路要走。

青岛虽然有多支民间乐团,仍然与青岛的剧院资源不匹配。在专家看来,青岛大剧院、凤凰之声大剧院、博兰斯勒大剧院等硬件出色的大型剧院,理论上可以配备常驻乐团,也可以带动各区交响乐氛围的提升。在青交乐迷的心愿清单上,为青交补齐“常任指挥”也是一个重要选项,毕竟放眼全国,担负日常排练任务的常任指挥是城市交响乐团的重要角色。

为青交2024室内乐开幕音乐会执棒的指挥家李飏,是一位享誉国际的打击乐演奏家,同时在中央音乐学院和柏林国立音乐学院担任教授。对照国内外乐团的发展轨迹,李飏认为,青岛应该加深对交响乐的认识,有针对性地提升,措施包括增加对交响乐团的投入、免费的青少年古典乐教育和对顶尖艺术人才的培养。

“当下,中国可能拥有世界上最好的剧院硬件,我们的软件同样要跟得上,软件就是对交响乐团的投入。乐团是象牙塔上的内容,需要足够的重视,因为它代表了文化最经典的部分。同时,我们要为孩子着想,加强青少交的训练。借鉴世界上优秀的青少年交响乐团的经验,对爱乐少年给予免费的古典乐教育。”李飏强调,“对于一个乐团投资三千万、五千万其实不多,毕竟一个传播艺术的交响乐团,影响的是整整几代人。”

6 责编 张华 李魏 美编 李晓萌
审读 蔡胜保 排版 韩淑华

青岛文化2024 日志

记录

► 4月7日

国家大剧院原创民族歌剧《山海情》,深情讲述发生在宁夏西海固的温暖故事,倾情讴歌了中华大地上的人间奇迹。

地点:青岛人民会堂

4月8日

“青青交团,乐海扬帆!”青岛大剧院青少年交响乐团开始招募。

地点:青岛大剧院

4月9日

“墨香怀远”弘扬中华优秀传统文化书画联展,参展作品意境丰富深刻,个性特色鲜明。

地点:青岛市图书馆

4月10日

“向海回归:人类世海洋的哲思”展,融合海洋学、人类学、哲学、诗学和社会学等跨学科的理论视角。

地点:西海美术馆

4月12日

鼓楼西戏剧·刘震云作品三部曲《一句顶一万句》,牟森执导,李光洁出演剧中主人公“杨百顺”。

地点:青岛大剧院

4月13日

纪念老舍先生诞辰125周年系列活动之“走近老舍”公益诵读课堂,重温历史,让阅读成为一种生活方式,成为一种精神需求,成为一种人生境界。

地点:骆驼祥子博物馆

4月14日

FIRST 主动放映·青岛文学馆站,《有羽毛的东西》《假如公交车走错了路》《当我走向你的时候》《蚂蚁》《少年与驴》《间歌》数部短片连放。

地点:良友书坊·塔楼1901·西塔

4月15日

“永恒的经典-法国法兰西院士系列展之让·卡尔多艺术作品展”,展出作品81件(组),其中包含境外作品75件(组)和中国美术馆馆藏作品6件。

地点:青岛市雕塑馆

4月16日

漫道世态 姜未漫画作品展

地点:洛川美术馆

4月17日

我爱这美丽的世界·凌子风电影作品电影海报展

地点:青岛西海岸影城幸福茂店

4月18日

传承与拓展——窈凤至师生水彩画形式语言教学展

地点:青岛市美术馆

4月19日

《“流行邂逅经典”民族音乐会》

地点:李沧剧院

4月20日

柴科夫斯基作品专场音乐会

地点:青岛市人民会堂

(具体内容及时间以现场为准)

王雷 整理



参与文化
活动线索征集,
请扫二维码。

本版摄影 王雷



■著名指挥家李飏。