

城市乐团发展迅猛分化加剧 青岛籍演奏家2023收获满满 交响乐,我的城市和我的“团”

□青岛日报/观海新闻首席记者 米荆玉

张国勇:11年回眸细看

作为国内著名指挥家,张国勇同时担任贵阳交响乐团、青岛交响乐团两家交响乐团的总监。随着2023交响乐乐季演出回归正轨,两家乐团也担负起了各自的艺术责任:贵阳交响乐团是西南省份交响乐团(昆明聂耳交响乐团、四川交响乐团)集体崛起的代表,而青岛交响乐团则是山东省唯一一个职业交响乐团。

这些年,成立于2009年的贵阳交响乐团发展迅速,去年,上海举办“时代交响——全国优秀乐团邀请展演”,贵阳交响乐团与深圳交响乐团、杭州爱乐并列,成为7家受邀交响乐团之一。青岛交响乐团坚持城市乐团的发展定位,今年,青交举行“沿着黄河遇见海——上合旗帜交响音乐会”四省巡演,还与世界著名男高音多明戈两度合作,在2023年上海国际艺术节舞台上共同演绎了多首歌剧名曲。

回顾2023年,张国勇认为,全国交响乐团进入快速发展阶段,乐团之间正在拉开差距。一方面,职业乐团的年度投入持续增加,而乐团对圆号首席等稀缺乐手的争夺也非常激烈;另一方面,各家乐团正在打造各自的艺术特色,争相在乐季曲目、大师阵容、巡演影响力等方面形成突破。

青交2005年重新组建,迄今建团18年。张国勇担任总监11年,也让他对青交的发展史有着权威、全面的认知。他把青交放到全国交响乐团发展史进行对照:“这11年来,可以分为5年的突飞猛进期、3年的稳扎稳打期、3年的略显滞后期三个阶段。”青交成立伊始,全国城市交响乐团尚处在起步阶段,青交不断与各大城市乐团交流,乐团的专业乐季、国内外巡演、录制唱片、委约作品等活动有条不紊,交响乐也成为青岛的城市文化名片。

从2015—2016乐季开始,全国城市乐团相继进入高速发展期,这其中尤以杭州、苏州、广州、深圳等经济实力雄厚的城市为代表。“全国交响乐团蓬勃发展,发达城市的交响乐团一下子全跑到前面去了,因为前面有标杆,有追赶的目标。这些异军突起的乐团平均一年开支在5000万元左右。”在资金实力的支持下,乐团不断招徕海归乐手,与国际顶级交响乐团深入交流,同时打造精品委约作品。相差两倍的投入持续数年后形成了交响乐团的质变。在今年乐季重启时,城市交响乐团的实力、人气有了较大差异。“2023年,全国交响乐团整体发展很迅猛,大家步伐加快了。难道我们落后了吗?其实是别人进步了。”张国勇说。

交响乐团之间的竞争,体现在对优秀乐手的延揽方面。“在交响乐团里,优秀的圆号起到了顶梁柱的作用。好的圆号月薪在3.5万元到4万元左右,而我们如果只出到1.5万元就招不到人,只能常年借用,成倍增加开支。”张国勇介绍,乐手的薪资结构有其特殊性,如何吸引优秀乐手加盟也是重要课题。青交2019年更换了四位新首席,拥有现代交响乐教育根底、海外经历的新人给乐团带来了新风。

城市交响乐团空前繁荣,如何形成各自的艺术特色?

杭州爱乐高举高打,2023乐季推出了鸿篇巨制马勒《女武神》、9部布鲁克纳交响曲,合作的顶级音乐人包括拉赫巴里、郑明勋、劳伦斯·瑞尼等指挥家以及杨天娲、宁峰、秦立巍等演奏家。

XSO西安交响乐团走网红路线,乐团在B站、抖音聚拢了数十万粉丝,乐手们以轻松、诙谐的方式与观众交流,打造原创唐诗交响吟诵音乐《长·安》,通过邀请张国立、郭达等明星参与交响乐演出的方式实现破圈。

青岛交响乐团推出了“谭盾音乐周”项目,通过与音乐大师“联名”制造声势。张国勇表示:“一个乐团就像是一个肌体,五脏六腑需要有好的营养。我们在乐团原有基础上‘强身健体’,引入谭盾这样的大师,利用他的影响力扩散至全国,在中国交响乐团里占据一席之地。”

对于交响乐团来说,“乐迷老龄化”是一个世界层面的难题。美国五大交响乐团之一的克利夫兰管弦乐团推出了“18岁以下免费”项目,吸引40万年轻观众入场,对18岁以上的青年观众也有相应的票价优惠。

2023年,国内城市乐团纷纷“尝鲜”。部分乐团选择与歌剧结合,通过《洪湖赤卫队》等富有视觉表现力的歌剧吸引观众;游戏音乐也成为热门选项,《刺客信条》主题曲、谭盾《王者荣耀·五虎上将交响乐》等成为乐团吸引年轻乐迷的保留曲目。从二次元偶像洛天依到琵琶大师方锦龙,凡是年轻人喜欢的都是交响乐团乐于合作的。张国勇坦言:“我们花了10多年时间,做了很多功课,培养了大批的青岛乐迷和会员,然而,现在乐迷的热度也在减退,需要提振他们的信心,增加乐迷对

回望2023·年终盘点③

选择一座城市,几乎等同于选定了一支球队、一支交响乐团和一种生活方式。

交响乐对青岛人来说息息相关。层出不穷的优秀演奏家,频繁更换的音乐会预告广告,活跃在各个音乐厅、大剧院的市民乐团,不断提醒市民这个城市的音乐基因。分布于省内各地的乐迷也屡屡驱车来青岛感受交响乐氛围。

随着交响乐团2023年乐季演出的恢复,中国交响乐的新格局也浮现在乐迷眼前。城市乐团的高下分化正在加剧,演奏家的迭代更新也如火如荼。青岛乐迷不仅有对音乐演出的品评,同时也对乐团有着一份归属感:我的城市与我的乐团密不可分。

演出空前繁荣的当下,每个城市都有交响乐演出,都有音乐大师造访,然而,对于青岛来说,交响乐是它与世界沟通的语言,从乐池弥散到海角、街道、私家客厅的音符则是城市魅力的主旋律。

在2023的结尾,我们采访了乐团总监、独奏家和古典乐新生代,从不同的视角透视交响乐,分享这一年的艺术“心曲”。

■指挥家张国勇。
王雷 摄■青岛籍
小提琴家刘扬。■“00后”单簧管
演奏家倪郅炜。

乐团的归属感。”

音乐让城市更美好。“大都市都有自己引以为豪的交响乐团,从纽约、芝加哥、巴黎、罗马、柏林、慕尼黑、莫斯科到东京,都有世界一流的音乐厅和一流的交响乐团。”张国勇认为,一个交响乐团的发展取决于城市的支持力度,“交响乐团不能靠票房维持,这是全世界的共识。一个乐团对城市的影响,需要一代人、两代人才能看出来。”随着“00后”古典乐新人持续登上国际舞台,城市文化、城市乐团、城市音乐人才之间的互动脉络也清晰可见。

刘扬:我的“特权”是没有曲目

旅美小提琴家刘扬的2023年十分忙碌,他拿下了全美弦乐音乐家奖等奖项,同时频繁在北美各个城市举行音乐会。在音乐界打拼多年后,作为顶级演奏家的刘扬拥有了一个特别的权利:演出以当天为准。

“这件事儿说起来特别高兴,这是我多年争取的权利,不少音乐厅愿意接纳我。这样一来,我的演出曲目就可以跟场地、跟人、跟当天我的精神状态结合起来。音乐会对我来说不是跟公众交流音乐,而是进入另一个层面和维度里,里面有我个人的快乐。”能够自由选择曲目,让刘扬在音乐里找到了新的乐趣。

“我喜欢演奏的都是我理解透了的曲目。音乐可以带着人遨游太空,演奏时,身体像是悬浮在空中一样,整个大脑、心灵和身体超然物外。人生最大的快感不过如此。”去年,刘扬沉醉于巴洛克时期法国作曲家让·拉莫的作品,而今年,他发现了华人女作曲家李志纯的作品,“一开始是我太太录李志纯的曲子《歇斯底里钢琴独奏曲》。那个曲子乍一听非常凌乱,但是,我没想到里面对仗之工整出人意料,节奏也非常棒,体现了现代作曲家非常好的功底。”

身处国际古典乐演出一线,刘扬深切感受到市场的变化。“今年出现了不少新的音乐会演出方式,音乐会有点儿像是18世纪的文化沙龙,音乐演出跟其他艺术联合在一块儿呈现,比较适应现代人注意力短缺的现状。”刘扬对自己的琴艺也有了新的体察,“我更加确定现代文化在自己身上的冲击。我年纪大了,对一个作品的想法有了变化,想要传递的艺术信息和情感都不一样了。人到中年以后,既有青年的火热又有被生活训练的妥协,这些都在我的艺术里产生苗头。”

近四年,刘扬相继获得IAAC国际艺术家大奖赛冠军、英国米蒂奇音乐家大赛冠军、全美弦乐音乐家奖等多个奖项。“获奖没什么,音乐大赛主办方刚刚寄来一个奖牌,朋友的祝贺让我很开心,喝瓶酒庆祝一下。”获奖无数的刘扬仍然坚持打磨琴艺,“音乐家还是要练习。同样的作品在不同的年龄段,你的感受不一样,需要改变你的指法、弓法和处理方式。一个好作品,不仅仅天才的音乐家写出来的,它跟历史、人文以及抽象的内容都是相关的。可以说,音乐是我们触碰命运最近的路径。”

今年,海外演奏家纷纷回国投入到2023乐季。为了陪伴两个孩子的成长,刘扬暂时还没有回国、回青岛演出的计划。“陪伴对孩子来说十分重要,我愿意参与他们生活里的很多细节。以往,我每次演出结束都会坐飞机回来。我预计用不了多久,他们就不愿意跟老爸待在一块儿,更愿意开车出去跟朋友玩。”刘扬表示,要给孩子一个稳定和睦的成长环境,同时要做一个锐意创新的艺术家,这两者之间存在精神和心理层面的对立,“‘父亲’和‘艺术家’两个角色我都不想放弃,唯一的办法就是等待,等待他们成长。”

记者手记

在民族歌剧发展的早期阶段,据说创作者以“识六百个字的观众能看懂”为标准,才有了《白毛女》等经典作品。那么,听懂一首小提琴协奏曲、听懂一部瓦格纳的《女武神》,需要识得几个字呢?

照我有限的经验来看,能听懂一首周杰伦,浪漫派交响乐作品就几乎没有理解障碍;听懂一首《奢香夫人》,理解《梁祝》就没有门槛。歌迷对周杰伦的理解也是层层递进,随着阅历加深才明白:《夜曲》就是肖邦,《梁祝》就是柴可夫斯基“四季”。作为抖音神曲,凤凰传奇的《奢香夫人》人文典故并不简单,它的彝族和弦还让作曲者煞费苦心。即便是看似通俗的流量音乐里,依然隐藏着作曲家的反复提炼和打磨。从《自新大陆》到《奢香夫人》,每个作品都有混杂着误读、误解和鲜花掌声的际遇,正如小提琴家刘扬所说,“音乐是我们触碰命运最近的路径。”

经历较长时间的阻断之后,国内交响乐团、交响乐演出在2023年重回正轨,乐迷却发现城市乐团之间“冷热不均”“高下已分”。演奏家们历经沉淀之后,也在2023年展现出全新的艺术体悟,然而,市场要听的是“王者荣耀”主题曲。隔壁的摇滚音乐节、流行演唱会如火如荼,交响乐如何吸引年轻人呢?王羽佳这样的演奏家还会成为谭盾这样的文化偶像吗?交响乐团施展浑身解数,交响乐更是俯下身段,为的是在2023年这个重启之年站上跑道,成为年轻人消费的重要选项。

一个好的城市乐团,必然有它的文化内生性,正如一个屡战屡败的英国小球队,也能在低级别联赛里熬成百年老店。我们需要一个能讲出城市故事的城市乐团,一群演奏市民心声的演奏家。乐团有辉煌的巡演,也有在古树遮天的老音乐厅里的坚守……

识得几个字,听懂几首曲,毕竟高雅音乐也是青岛家常。

识得几个字

□米荆玉

在民族歌剧发展的早期阶段,据说创作者以“识六百个字的观众能看懂”为标准,才有了《白毛女》等经典作品。那么,听懂一首小提琴协奏曲、听懂一部瓦格纳的《女武神》,需要识得几个字呢?

照我有限的经验来看,能听懂一首周杰伦,浪漫派交响乐作品就几乎没有理解障碍;听懂一首《奢香夫人》,理解《梁祝》就没有门槛。歌迷对周杰伦的理解也是层层递进,随着阅历加深才明白:《夜曲》就是肖邦,《梁祝》就是柴可夫斯基“四季”。作为抖音神曲,凤凰传奇的《奢香夫人》人文典故并不简单,它的彝族和弦还让作曲者煞费苦心。即便是看似通俗的流量音乐里,依然隐藏着作曲家的反复提炼和打磨。从《自新大陆》到《奢香夫人》,每个作品都有混杂着误读、误解和鲜花掌声的际遇,正如小提琴家刘扬所说,“音乐是我们触碰命运最近的路径。”

经历较长时间的阻断之后,国内交响乐团、交响乐演出在2023年重回正轨,乐迷却发现城市乐团之间“冷热不均”“高下已分”。演奏家们历经沉淀之后,也在2023年展现出全新的艺术体悟,然而,市场要听的是“王者荣耀”主题曲。隔壁的摇滚音乐节、流行演唱会如火如荼,交响乐如何吸引年轻人呢?王羽佳这样的演奏家还会成为谭盾这样的文化偶像吗?交响乐团施展浑身解数,交响乐更是俯下身段,为的是在2023年这个重启之年站上跑道,成为年轻人消费的重要选项。

一个好的城市乐团,必然有它的文化内生性,正如一个屡战屡败的英国小球队,也能在低级别联赛里熬成百年老店。我们需要一个能讲出城市故事的城市乐团,一群演奏市民心声的演奏家。乐团有辉煌的巡演,也有在古树遮天的老音乐厅里的坚守……

识得几个字,听懂几首曲,毕竟高雅音乐也是青岛家常。