

擦亮老字号招牌要靠差异化突围

——专访北京音乐厅总经理梁杰

第一家专业音乐厅

“最早要从中央乐团(中国国家交响乐团的前身)说起,当时这个地方叫做中央电影院。1960年划归中央乐团,经改建之后更名为北京音乐厅。1983年,在指挥大师李德伦、严良堃亲自主持下,北京音乐厅在原址破土重建,成为我国第一座专为演奏音乐而设计建造的专业音乐厅。”谈起这座建筑过去的辉煌,作为音乐厅管理者的梁杰一脸兴奋,尽管他并不是那个时代的亲历者。

他说,当时中央乐团著名的“星期音乐会”是人人追捧的艺术品牌,10元一张票总是座无虚席。2003年,北京音乐厅重新装修,于2004年12月31日正式复业。改建后的北京音乐厅外观更加现代、通透和轻巧。如今,这里是中国国家交响乐团的专属音乐厅。

音乐编辑当了“管家”

说起梁杰的来历,用他的话说,首师大中文专业出身,在中国录音录像出版社当了七年的音乐编辑,之后调入国交在办公室从事行政工作。2010年,梁杰来到北京音乐厅,成为这座艺术殿堂的掌门人。

“事实上,2004年重张之前已经有将近三年的时间几乎是停业状态,那时候大家都已经把音乐厅淡忘了。经营工作几乎是从零开始,所有工作人员的班底也都是新人。”梁杰说,那几年,音乐厅团队骨干克服各种历史遗留问题,从制度建设、内部运营、员工培训、市场开发、观众培养等方面从头再来,开展了大量脚踏实地的开创性工作,这个恢复性的工作就用了两三年的时间,“北京音乐厅是没有一分钱政府日常投入的艺术机构,完全靠市场打拼,所以我们只能绞尽脑汁想尽办法向市场要效益求生存”。

作为一家老字号音乐厅,梁杰认为,躺在过去的老账本里过日子肯定不行,

北京音乐厅,我国第一座专为演奏音乐而构建的专业音乐场馆。这座坐落于北京西长安街南侧的美丽建筑,北与中南海相对,东眺天安门广场、国家大剧院。夜间音乐厅内部灯火辉煌,看上去像一个蕴藏美妙旋律的玻璃音乐盒。在北京音乐厅总经理梁杰看来,老字号在如今强手如林的古典音乐市场中求生存求发展,关键在于差异化突围。

还得想方设法提高和保持音乐厅每年二百六七十场演出的活跃度以及很好的口碑和关注度,经过七八年的培养,音乐厅目前已经拥有“打开音乐之门”、“国际古典音乐季”、“亲子音乐会”等多个品牌性板块。

突出重围形成特色

“音乐厅每年都在调整定位,我们守着大剧院,紧邻中山音乐堂,加上越来越多的新建音乐厅,甚至包括天津等外地也建立了大量高水准的剧院,那些场地都比我们新、比我们现代、政府投入又多,作为北京音乐厅我们到底应该扮演一个什么角色?这是一个再实际不过的问题。”梁杰说,大腕儿名团咱请不起,那就开发和培养未来的音乐市场。这几年,北京音乐厅开始把“扶持青年音乐家”作为一个重要的战略步骤。“我们希望像西

方一些老牌音乐厅那样,为青年音乐家搭建一个属于他们的舞台。于是,我们开始扶持一些有潜力的职业艺术家,因为他们举办音乐会成本不高,也是我们能够承担得起的。”

在这之后,音乐厅开始陆陆续续地举办国际比赛冠军的独奏音乐会,或者青年音乐家的室内乐演出,慢慢这个市场的影响力逐步扩大。目前,第13届范·克莱本国际钢琴比赛冠军张昊辰、第17届肖邦国际钢琴大赛冠军赵成珍等为数不少的青年音乐家在北京完成了他们的中国“首秀”。

老招牌焕发新生气

“打开音乐之门”这个艺术品牌,最早诞生在北京音乐厅,因为特殊原因中断了一些年。2008年开始,这个品牌又开始在这里活跃起来。

这些年,各个剧院都在暑期为孩子们准备节目,如果音乐厅还是一成不变地延续原先那些老一套,那就会越来越失去竞争力。他说:“我们会变着花样地打造与其他剧院有所区别的、具有北京音乐厅特色的音乐项目,同时又不脱离古典音乐的特质及水准,这很难,但必须去做。我们除了做小孩子项目之外,音乐厅也开始渐渐转变思路。有很多观众说,现在音乐厅的演出越来越时尚,爵士音乐会、跨界演出、多媒体音乐会以及很多国内外的创新项目,都不断地在这个舞台上呈现,而且演出品质越来越高,而不是像大家以往印象中‘打开音乐之门’就是哄小孩儿的。”

“差异化”是最好的选择

按理说,面对大剧院、音乐堂以及更多的剧场之间的竞争,并不是很占优势的北京音乐厅这几年在压力中求发展求生存,“生意”做得有声有色。

梁杰很主张“差异化”经营,“每家剧院都做出不同的特色,大家都是知道看什么该去哪儿。对于各个剧院来说,这是最和谐的相处方式,也是互相提升的一种方式。而北京音乐厅一直在努力寻找这种个性化的经营方式。不管它是新东西还是旧东西,我们呈现的都是优质的产品,保证观众来了不会后悔”。梁杰认为,北京音乐厅的发展一定要“坚持已经成型的老品牌,坚持培养青年艺术家,坚持艺术创新,更重要的是要与时俱进”。

这两年,随着“打开音乐之门”、亲子节目“大灰鸡”等少儿项目的相继举办,在积累了大量青少年观众群体和艺术资源的同时,北京音乐厅的经营者发现儿童音乐市场存在着巨大的内在潜力。梁杰透露,未来北京音乐厅计划在儿童音乐教育和培训上多下些功夫,有可能会成立培训中心,或者拥有北京音乐厅的合唱团和少儿交响乐团,“这些计划都是未来努力的方向,也有可能今年就会见到成效的项目”。
(张学军)

儿童剧《梦游仙境》3月登陆北京

3月18日,由乐积娱乐打造的《梦游仙境之巴索丛林历险记》二轮演出即将登陆青蓝剧场。

《梦游仙境之巴索丛林历险记》是国内首个力求打造舞台嘉年华的原创全互动儿童剧,以儿童为出发点,同时还在剧情中设置了360度全员互动游戏、高科技动画效果、精彩魔术表演、知识问答及闯关游戏等环节。

故事讲述的主人公巴索拥有带领孩子们进入梦境的能力,一对儿生活中性格迥异的小姐妹,幸运地和巴索一起走进了梦境里。在梦中,他们进入了一个神奇的森林,在这里遇到了街头舞神森林狼、余音绕梁的小白羊、庞大笨拙的大象兄弟,还有狭隘自私的海大人、机灵古怪的海多多。故事的核心围绕着分享,通过高科技舞美效果及唯美原创音乐,与爱心、魔幻、互动、震撼、励志教育结合得淋漓尽致,通过异于常规的叙事模式和导演手法,塑造“开心、快乐、教育”的剧目。

据悉,《梦游仙境之巴索丛林历险记》的制作人陈进在与编剧关发明聊天的过程中,说起了孩子的梦境,编剧就此进行展开,通过孩子的视角进行探索梦境,最终呈现了《梦游仙境之巴索丛林

历险记》。导演在剧作中增加了很多互动的元素,希望孩子们在看戏的同时也能时时地参与进去。

《梦游仙境之巴索丛林历险记》的首轮演出票房火爆,开票一周内票已售空,很多家长期待还想带孩子再看一遍。制作组也收到了不少孩子们的建议,在新一轮的演出中,增加了更多孩子的创意。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏

两大导演作品邀请展对话古今

2017年时值中国话剧诞生110周年,国家大剧院特别策划“中国当代著名导演作品邀请展”和“青年导演作品邀请展”两大贯穿全年的戏剧板块,旨在集中展示近年来国内戏剧导演的优秀创作成果,全面呈现我国本土戏剧发展的生机与活力。

3月9日-11日,青年导演邵泽辉执导作品《在变老之前远去》将作为“青年导演邀请展”的第五部参演作品登台小剧场。2008年,“新生代”青年导演邵泽辉根据西部支教志愿者马骅的真实经历改编创作了小剧场话剧《在变老之前远去》,该剧一经面世便得到了业内专家学者的一致认可,并成功问鼎当年“北京青年戏剧节”的票房冠军。作为一部融现实性与实验性为一体的创作,该剧在简易、朴素的舞台设计中,由两个演员交替扮演主人公,为观众娓娓道来一个动人至深的真实故事。邵泽辉表示,其实戏很简单,但人很复杂,“《在变老之前远去》,首先是一首诗的名字,是马骅对自己生活轨迹的某种设想,这种想法一语成谶,他真的远去了,但我希望这部戏能让更多的年轻人找到共鸣,去思索青春的意义,去思索生活的意义”。

3月15日-18日,“著名导演作品邀请展”参演作品《商鞅》也将亮相剧场。这部由著名戏剧导演陈薪伊执导、上海话剧艺术中心出品的大型历史话剧《商鞅》,以今人眼光回望历史,用舞台艺术再现一段轰轰烈烈的历史风云。诞生于1996年的话剧《商鞅》描写了2000多年前秦国政治家商鞅变法改革的故事,全剧从商鞅呱呱坠地到意气风发被委以重任,再到受人诟病万箭穿心而死,集中刻画了他在短短19年时间里所创下的改革奇迹,塑造出商鞅一人之下万人之上、英勇果敢不畏牺牲的形象。陈薪伊表示:“2000多年后的今天,在我们全民族经历着翻天覆地大变革的时代,我需要呼唤巨人精神,呼唤坚强的意志,呼唤舍弃的勇气。”

据悉,5-10月,国家大剧院“当代著名导演作品邀请展”还将力邀孟京辉、李六乙、田沁鑫、王晓鹰四位国内一线戏剧名导携代表作登台剧场;与此同时,来自谢幕南、杨扬、刘丹、李曼原四位青年导演的原创作品也将相继亮相大剧院小剧场,为首都观众带来一场精彩的戏剧盛宴。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏