

北京现代舞团团长高艳津子：

现代舞需要回归内容，而非追逐市场

“现代舞经过多年发展，已经不再是一个‘孤芳自赏’的梦想，大量的舞团和舞者都不再是虚无缥缈地追逐，而是选择踏踏实实地做内容去推动现代舞的发展。”北京现代舞团团长高艳津子这样描述近年来行业内所产生的变化。但提及走进线下观看演出，仍有部分观众对现代舞表示“看不懂”，对此高艳津子表示：“作为舞者我们要有耐心，用时间和真诚的作品去引导观众，有些观众可能第一次看不懂，但经过第二次、第三次，他也许就找到了情感的共鸣点。”

用于排练，明天可能就换成了一个大堂，同时也会有一些不错的剧场把暂时不用的场地借给我们，我们就这样一边借、一边帮度过了五年。而这些问题会带来什么？会带来演员的动摇，演员没有安全感的时候是极不稳定的。但即便是这样，我们就是离不开舞台，我的底线状态就是，哪怕只有我一个人扛着北京现代舞团的牌子站在舞台上，北京现代舞团都在。在每个人都在愈发忙碌的今天，人们就越在失去温度，所以剧场艺术，特别是舞蹈艺术，对于观众的意义就格外大。

放下误解和偏见

北京商报：虽然现代舞演出已经逐渐崛起，但仍有许多观众提起现代舞就会想到“看不懂”这三个字，您认为应该怎样改善这种状况？

高艳津子：其实作品与观众之间并不完全是艺术形式的距离，也就是现代舞的距离。作品和观众两者之间的关系，本身就像一场“恋爱”，有的人是一见钟情，有的人就是互相烦躁，看似和作品有关，但其实也存在着一定的随机性。如果有观众在机缘巧合下看了一场不太适合自己的现代舞演出，先不要急给整个舞种下定论，因为每一个创作者都有不同的风格，应该要先放下一些对现代舞的误解和偏见再去谈论。而对于创作者来说，需要反思是否将每场演出都倾注了全部情感，是否将自己的创作经验、表现手法以及能力运用得当，赋予了作品在表达时的准确性，如果以上几种因素都能中和好，那么不管它是谈天论地还是谈现实，它一定有情感共鸣点，只是有的观众不愿意开放自己，所以情感共鸣点就被错过了。但这并不是观众的错，作为舞者我们要有耐心，用时间去给予观众引导。可能第一次不懂，但第二次、第三次，他就打开了自己的内心。现在我们每一次演出完成都会有演后谈，其实就是在解决这个问题。

北京商报记者 卢扬 穆慕

观演量持续上升

北京商报：在您看来，近两年的现代舞市场有什么特别显著的变化？

高艳津子：目前的现代舞市场是在一步一个脚印地向前走，很多观众逐渐关注到了现代舞演出。以北京现代舞团为例，现阶段基本走进剧场看过我们演出的，就不会忘记北京现代舞团。在得到社会各界大咖推动的形势下，我们粗略计算，2018-2019年间，非艺术专业观众点击我们的官方微博、微信公众号以及各类视频次数已经超过3亿次，这在从前是根本无法想象的。从票房来说，我们去年在大剧院演出的所有票房基本都是满座。记得在演《十二生肖》的时候，我们的三场演出全部爆满，甚至有观众在网络上购买的黄牛票在验证时发现是假票。可以看出，目前市场上观众对于现代舞的关注度正在不断提升，而对于北京现代舞团的演员来说，这种变化让大家看到梦想不是虚幻的，你可以靠自己的梦活下去。

北京商报：您认为是何种契机推动了观众对于现代舞演出态度的大规模转变？

高艳津子：我认为首先是时代的改

变。当时代发展到今天的模样，国内整个时代文化已经逐渐向国际化靠拢，无论是传统文化还是现当代艺术，已经达到同步发展的状态。而这种同步，则证明观众的目光已经不断接近现当代艺术、接近现代舞。另外，我认为现代舞经过多年发展，已经不再是一个“孤芳自赏”的梦想，大量的舞团和舞者都不再是虚无缥缈地追逐，而是选择踏踏实实地做内容去推动现代舞的发展。究其根本，从业者们所投注的精力造就了行业内的不断超越。首先，第一个超越就是我们对自身素质以及修养上的认知；其次，第二个超越是我们在技术和经验上的认知。当优秀的内容源源不断地输送到舞台之上，最终，只要观众愿意接触到现当代艺术、愿意走进剧场，他就不会忘掉。

艺术与商业化同等重要

北京商报：目前国内的现代舞团业务主要以哪些演出模式构成并进行盈利？

高艳津子：以北京现代舞团为例，我们的原创舞剧产出速度基本保持在半年一台，一年会登台两部作品，一台舞剧的创作至少需要3个月的时间来完

成，但其他时间我们会接一些开放式的商业创作或是演出，另外也会有一些团队直接邀请我们的成品作品演出。在演员的构成上，目前北京现代舞团的驻团演员虽然只有九位，但项目演员的数量却是非常大的，每年北京现代舞团会组织两次演员招考，招考完毕后，合格演员将会被放置在我们的演员库里面，当接到大制作舞剧和项目时，会从演员库中挑选条件合适的演员进行联系。而驻团演员主要是出演北京现代舞团的保留剧目。我们驻团演员工资目前在5000-6000元/月左右，当然如果演出足够多，会有演出费的补贴，我本人每个月工资在6100元左右。所以北京现代舞团收入以及水、电、房租等方面的支出都是靠观众一张张的门票来支持的。

北京商报：目前国内现代舞团的发展仍受到一些因素阻碍，您认为主要是哪些原因阻碍了现代舞团的发展？

高艳津子：对于现代舞的发展来说，目前最难解决的还是经费、场地的问题。北京现代舞团24年风风雨雨，甚至有五年是没有场地的情况，所有演员包括我都是处于“流浪”的状态。我们在路边排练，每天给不同的朋友打电话联系场地，今天可能有一个健身房给我们

舞剧《江湖》演绎 飘摇老汉口，风雨花楼街”

北京商报讯（记者 卢扬 实习记者 杨海丹）由武汉歌舞剧院历时四年构思雕琢的大型原创舞剧《江湖》于日前在国家大剧院正式上演。舞剧《江湖》以1911年辛亥革命爆发前的汉口为故事背景，在时代的风云变迁中选取了丫头、戏子、李寡妇等具有代表性的人物形象，在完成揭示人性、人格、人情、人道的题目的同时，表达了对挣扎在社会底层市民的深切关怀和同情，以及他们对现实的强烈不满和改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。展现了大时代背景下江湖儿女舍弃儿女情长，投身国恨家仇历史画卷。

武汉歌舞剧院对于《江湖》的复排再次雕琢打磨，在不断的复排中对角色的表现方式等一些地方进行了完善，双人舞、水纱舞等新舞段的添加让整场舞剧更为饱满，富有浪漫主义气息。舞剧《江湖》中的音乐均为原创，以武汉本土乐曲为源点，综合运用了京胡、琵琶、三弦等特色乐器独奏，同时融合了本土汉剧曲牌以及渔鼓演唱，颇具地方特色。

江湖之意正如编剧王海涛所说：江湖是江河湖海。江湖是闯荡江河湖海的豪杰侠客，芸芸众生的江湖。他们放浪形骸，他们自在随性，

但骨子里却流淌着血性、义气、担当和豪情……所谓“居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君……”体现出“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的气度和情怀。

除此之外，别出心裁的编曲也为该剧增色不少，作曲万江峰表示，舞剧音乐创作与普通的歌曲或者小舞蹈的音乐创作是不同的，它既要有音乐形象的呈现，还要有情节的交织。我们在音乐的创作时，寻找了很多以武汉本土音乐为源点的音乐素材。比较有特色的是，渔鼓的运用顿时展现出具有武汉风情的地域特色。

史戴芬·谭明恩吹响“笛声中的巴洛克”

北京商报讯（记者 卢扬 穆慕）5月16日，牧童笛演奏家史戴芬·谭明恩将与意大利音乐家合奏团同台带来“笛声中的巴洛克”音乐会。

史戴芬·谭明恩是世界级新生代牧童笛大师。其演奏的维瓦尔第的《四季》堪称乐迷心中独一无二的经典版本，早在1955年，该团就将《四季》这部旷世杰作录制成唱片，且不同版本销量逾2500万张，创下世界古典唱片销量纪录。

在音乐会的上半场，史戴芬·谭明恩将与意大利音乐家合奏团合作演奏巴洛克时期的经典协奏曲，如维瓦尔第《D小调协奏曲RV127》、科莱里《F大调牧童笛协奏曲》、蒙特纳利《降B大调牧童笛协奏曲》等。下半场，意大利音乐家合奏团将带来备受期待的至尊版《四季》。