

下个月,省会大剧院将上演全球第一舞剧《大河之舞》。

山东省会大剧院三周年,给济南带来了什么?

大剧院,怎样成为真正的文化地标

10月31日晚,集合世界经典与本土艺术精品的省会大剧院三周年演出季拉开帷幕。三年来,160多场全国数得上的高水平演出落地济南,在丰富市民文化生活的同时,也缓解了市民对高端艺术的渴求,极大提升了省城公共文化服务的水平。

大剧院在引领观众的艺术审美,提升城市文化气质上承担了什么样的角色?如何成为真正的文化地标?近日,本报记者专访了中国对外文化集团公司董事长兼总经理张宇,他认为,大剧院不仅仅是一个戏园子,还是开放的市民艺术大学和艺术生产基地,应是“全天候”为公众服务。

本报记者 师文静

缩短与世界经典的距离 让济南走出“演出洼地”

“三年下来,确实有很多感慨。2013年大剧院刚启动时,大家都觉得济南观众没有买票看演出的习惯,对他们来说文化消费、演出消费也不是必备项目,且大剧院距离传统的市中心很远,这都是当时的劣势。”三年过去了,省会大剧院在开辟演出市场,满足市民文化生活上取得当初预想的效果了吗?对此,张宇说,人类最大的优点是一直都不会满意,如果满意了就不往前走了。三年来,省会大剧院依托中国对外文化集团公司,让相当一批世界级的名团、名剧来到了济南,几百场高中档演出配比得当,观众总量超过50万人次。“与所有的省会级大剧院横向比较,这个人流量已经不少了。把2003年到2013年10月来济南演出的所有世界名团都加起来,也达不到大剧院运营三年来的三分之一。”

当然,演出场次和观众数量只是一个标准,张宇更希望省会大剧院在山东能发挥跟国家大剧院在北京一样的作用,是一个真正的文化地标。三年来,“北上广”成熟演出市场成为省会大剧院的参考模板,大剧院对接中演演出院线的高端资源,与国家大剧院、广州大剧院等国内顶尖剧院演出配置一脉相承,引进了《猫》《哈姆雷特》《卡门》等国外经典大剧,《恋爱的犀牛》《伏生》等经典话剧,还有班贝格、德累斯顿等大团带来的音乐会,让世界经典艺术与济南

市民的距离大大缩短。谈到省会大剧院从较低的市场起点做到省级大剧院中不错的水平,张宇说:“我更希望省会大剧院在芭蕾舞、交响乐、话剧等各个艺术门类的演出上不仅代表着山东,也代表着国内沿海各省比较高的水平。”

谁说济南人不舍得掏钱 那是没有多元艺术演出

很多市民称,在2013年之前,他们也曾希望济南能有像北京一样的多样化演出,但这也仅仅是希望。济南观众李莉说:“自从省会大剧院有了各种中高端演出,我和孩子就兴致勃勃地开始了每个月固定的观看模式,孩子真正接触到了世界级艺术演出,这种现场感受是电视和网络无法给予的”。济南市民聂铃也称,无论是歌剧、话剧还是芭蕾舞、儿童剧,到大剧院看演出已成为她的生活习惯。

济南观众爱上看戏,爱上高雅艺术,也有数据支撑。张宇称,三年来大剧院的零售收入由开始的仅占43%,到2016年上升到了70%以上,“这很好地说明了省城观众观演习惯和文化消费观念有了很大的变化,越来越多的观众愿意为喜欢的精品掏钱。”张宇谈到,殿堂级指挥大师艾森巴赫在大剧院举行交响音乐会时,原本两个小时的演出,在观众的热切期待下延长到3个小时,“交响乐竟然会加演,这是很少见的,足见济南观众的热情和专业。”

“怎么引导观众,培养观众,是一门艺术也是一项非常系统的工程。济南观众对名家、名剧和传统文化比较敏感,像《天鹅湖》这样的经典剧目,三年来各

舞团在大剧院演过不下10场,但是每场反响都很好。我们也在仔细观察济南观众的消费特点,通过大数据分析,每年都会有针对性地引进一些济南观众爱看的演出和节目。”张宇称,之前说济南没有文化消费,那是因为根本就没有一流院团或者高品质的演出,当把艺术供应的问题解决了,观众就来了。

谈到大剧院的演出品质,张宇非常肯定地说,三年来山东省会大剧院的演出内容与中演院线的平均水平是一致的,在国内则是优秀级的,但他同时也指出,“在观众培养上,不能仅仅去迎合。大家喜欢芭蕾舞,我们就推出《天鹅湖》,如果年年都是它,那这个城市的观众就不会进步了。我们还要让观众学会看《吉赛尔》,看《堂吉珂德》,这是一个递进的过程。好的剧院不光是满足观众的艺术需求,同时还要引领观众的艺术审美。”

提升城市文化气质 不能只做“晚上”剧场

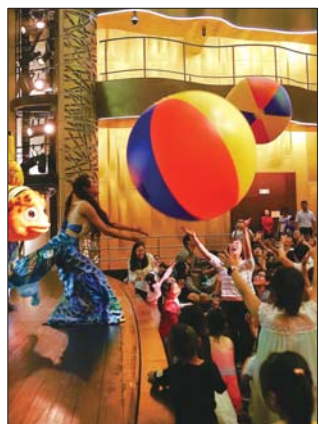
省会大剧院作为济南甚至我省的文化地标,除了推出国内外优秀演出,还承担着“公益和惠民”的责任,让观众能以较低的票价欣赏到高雅艺术作品。张宇透露,大剧院每年演出的三分之一是惠民演出,每一场自营演出有30%的票是低于100元的惠民票。数据显示,三年来大剧院800场演出活动的平均票价为126.6元,惠民票占比近三成,“降低门票价格让更多的观众走进剧院,感受艺术之美,享受观演的快乐。”张宇告诉记者,省会大剧院的票价不仅低于北上广等一线城市,就是在国内同等规模的城

市中,也保持着惠民的价格,“为观众走进大剧院扫清障碍,这对培育山东市场非常重要。”

张宇认为,低票价策略只是大剧院文化责任、艺术担当的一部分,作为地方文化演出活动的中心和文化地标,大剧院还应该深度助推和引领本土艺术的发展,在提升城市品位上发挥更多的作用。据悉,像很多大剧院和艺术中心一样,近年来省会大剧院与省、市艺术团,戏剧创作室,艺术研究院等合作,演出了《李清照》《粉墨》《逼婚记》等本土大剧,以及《两重门》《灵魂深处的一滴泪,不曾流》等新品话剧,高大上的国内外经典作品和充满本地特色的精品互相激荡,让很多市民都感受到了济南演出市场从数量到内容的丰富多彩。

张宇称,“大剧院可以与所有院团,民间工作坊合作,与更多的艺术机构一起打造作品和演出。不仅是山东,还可以与北京、上海的艺术界共同打造本土艺术。大剧院不仅仅是一个戏园子,它要逐步向艺术生产基地发展。”

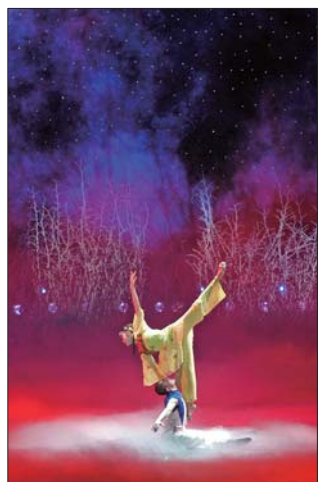
在张宇的远景构思中,“好的剧院,其实是一个开放的市民艺术大学、文化根据地。艺术教育是在培育一个伟大的,有想象力的民族不可缺少的元素。一个好的艺术大学和文化根据地,不仅会带来人流和文化消费,最根本的是培养人的想象力和创造力。”传统剧院一般在晚上7点半到9点半才有演出,但张宇却主张,大剧院绝对不应只在晚上有活动,“这里除了是一个文化艺术空间和市民的艺术学校,还是一个激荡人想象力和审美的平台,一个原创艺术基地,应该从早晨9点半到晚上9点半‘全天候’上阵。”

看演出像过节。

话剧《办公室的故事》。

舞剧《一把酸枣》。