

武汉琴台音乐节发展现状、问题、对策研究

魏全庄

(济南高新区实验中学, 山东 济南 250000)

摘要 琴台音乐节植根于武汉历史悠久的知音文化,通过分析琴台音乐节的发展状况,指出琴台音乐节发展过程中运作模式滞后、市场化程度不高、演出内容有待提升等问题,并提出改革运作模式、鼓励社会资本参与、改进演出内容和形式、注重品牌建设和产业化发展等意见,以期音乐节等艺术表演行业提供借鉴。

关键词 知音文化;琴台音乐节;武汉

中图分类号: G127

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2021) 05-0099-05

DOI: 10.19899/j.cnki.42-1669/Z.2021.05.018

一、背景分析

2017年,武汉市政府提出提升武汉杂技节、琴台音乐节、中华优秀戏曲文化艺术节、中南剧场国际戏剧演出季等文化传播力,主动承接全国性、国际性文艺研讨展演等活动,打造一批在国内外有影响的艺术节会品牌。^[1]琴台音乐节是武汉市委市政府举办的高规格的音乐节日,音乐节以“音乐的盛会,人民的节日”为举办宗旨,让更多市民群众能够融入音乐、享受音乐,近距离感受武汉的浓厚艺术氛围;以“高山流水”为主题,突出高山流水遇知音的历史文化意蕴;以打造“国际水平,国家影响,武汉特色”的汉派艺术精品为目标,彰显武汉开放、多元、包容的国际化大都市气象^[2]。

文化是城市核心竞争力的重要内容,也是城市可持续发展的重要资源^[3]。芒福德在其著作《城市文化》中提出:“城市是文化的容器,专门用来储存并传承人类文明的成果。”因此,城市的发展离不开文化的繁荣,离不开文化资源的提升带动,而文化的繁荣也离不开城市这一重要载体。两千年前俞伯牙与

钟子期相遇在琴台,以一首高山流水之曲而成为知音。子期病故,伯牙悲痛地“破琴绝弦”,自知世上再无知音。知音文化从此成为武汉市特有的文化地理标志和历史文化遗产。知音文化不仅是一种音乐文化,更是一种情感文化。知音文化的载体是音乐,内核是情感文化,传达人类的友情、理解和信任。“知音善乐”也成为了武汉的城市特色,以“琴台”命名的琴台音乐节彰显了武汉知音文化的特色,也展示了武汉的文化自信。

二、琴台音乐节发展特征分析

琴台音乐节的发展过程是一个在政府支持下不断挖掘文化内涵、不断丰富演出内容和形式、不断提升传播力的过程。琴台音乐节兼顾国际化和本土化特点,既体现专业性,又突出群众性,唱响“一城三镇、两江四岸”,形成“全民乐动、全城参与”的浓厚氛围。

(一) 植根知音文化内涵,深度挖掘音乐价值

武汉历史悠久,文化底蕴深厚,荆楚文化、三国文化等都在这片古老而又充满活力的地方生生不

收稿日期: 2020-06-16

作者简介: 魏全庄(1994-),男,山东德州人,济南高新区实验中学教师,研究方向:历史文化与文化产业。

息。知音文化所蕴含的理想不仅能够体现中国传统文化的深刻价值,又能表达人们珍视友谊,相互信任的情感。因此,弘扬知音文化,有利于提高武汉这座城市的知名度,也有利于提升武汉文化软实力。琴台音乐节深度挖掘知音文化所蕴含的“求真、求精、求信、求新”的精神特质和“知己、知意、知心”核心内涵^[4],以高山流水的发祥地琴台命名,以古琴演奏作为音乐节的特色表演,将知音文化完美地阐释在了音乐节的表演之中。

从首届琴台音乐节起,主办方就紧紧围绕知音文化特色,大力挖掘与古琴相关的历史文化资源。音乐节期间,因“高山流水遇知音”这一千古佳话而闻名的古琴表演也呈现出多样的艺术表现形式。例如,2018年举办的第七届琴台音乐节的古琴演奏系列打造了三项活动,分别是中国古琴名家名曲音乐会、琴台音乐高峰论坛暨古琴音乐学术研讨会和“满城尽寻钟子期,琴台共谱知音曲”古琴之夜。这些活动为古琴爱好者和众多观众演绎出千古绝响,而且还将

古琴艺术与众多曲目深度融合,例如将《渔樵问答》《鸿雁》《乌夜啼》等古琴曲目古今结合,创新演绎形式,甚至与昆曲进行跨界演出,让观众不止感受到了文化的传承,也看到了表演形式的创新。

(二) 内容定位清晰,演出形式多样

1. 以世界高雅音乐和中国古典音乐演奏为主的定位

历届琴台音乐节都邀请国内外顶尖的乐团和音乐人进行演奏,共同谱写高雅文化的精彩乐章。琴台音乐节演出期间,来自世界各地的众多中外音乐名家云集江城,展示了武汉的盛大包容气象与蓬勃活力。第七届琴台音乐节剧场音乐演出系列,由来自中国、德国、俄罗斯等国内国外名家名团举办了24台剧目共35场演出,涵盖了交响音乐、古典音乐、流行音乐、音乐剧、电影音乐等多种门类(见表1)。柏林音乐厅管弦乐团、德国慕尼黑爱乐乐团等世界知名团体,以及俄罗斯著名指挥家捷杰耶夫、中国第一女指挥郑小瑛等众多中外知名艺术家先后亮相^[2]。

表1 近三届琴台音乐节剧场演出系列部分节目单

第五届	第六届	第七届
开幕式:吉里·贝洛拉维克与捷克爱乐乐团音乐会	开幕式:“我的祖国”大型民族交响音乐会	开幕式:华韵楚风·编钟与大型民族管弦乐专场音乐会
游弋黑白——英国钢琴家格兰姆·斯科特独奏音乐会	聆响·行歌——琴台楚韵音乐朗诵会	英文原版音乐剧《芝加哥》
从巴洛克到探戈——李飏打击乐团音乐会	流淌的月光——钢琴家吴牧野独奏音乐会	我的祖国——中国电影精粹视听交响音乐会
我的祖国——乔羽及名家名曲交响音乐会	长江之韵——武汉音乐学院东方交响乐团专场音乐会	柏林音乐厅管弦乐团武汉音乐会
希望——大型民族管弦乐专场音乐会	美国之声——钢琴大师彼得·奥特独奏音乐会	非遗双绝·大雅清音——昆曲与古琴跨界音乐会
黄梅音乐演唱会《唐诗宋词》	世界著名女高音歌唱家孙秀苇独唱音乐会	音乐舞台剧《相聚——漂洋过海来看你》
星空下的告白——美国特斯拉弦乐四重奏音乐会	柏林爱乐乐团音乐会	周杰伦作品音乐剧《不能说的秘密》
音乐人生——何塞·卡雷拉斯世界告别巡演	世界著名男高音歌唱家莫华伦独唱音乐会	武汉爱乐乐团马勒——作品音乐会
柴可夫斯基交响全集系列	楚韵汉调觅知音——汉剧名家名段演唱会	放牛班的春天——法国圣马可童声合唱团音乐会
单簧管女王萨宾·梅耶与慕尼黑室内乐团音乐会	不朽的经典——中国民族歌剧音乐会	琴台音乐厅版歌剧《塞维利亚的理发师》
音乐会版歌剧《高山流水》(英文版)	美国百老汇魅力之星——遥不可及乐队音乐演唱会	武汉爱乐乐团 长江音画——专场音乐会
闭幕式:中国音画乐舞《清明上河图》情景音乐会	闭幕式:李云迪 & 艾伦·吉尔伯特与德累斯顿国家管弦乐团音乐会	闭幕式:捷杰耶夫 & 王羽佳与慕尼黑爱乐乐团音乐会

汉水之畔、琴台岸边所孕育出的知音文化享誉世界,古琴演奏异彩纷呈。琴台音乐节逐渐将保护、传承、推广古典音乐文化作为音乐节的表演核心。例如第七届琴台音乐节除了为期3天的古琴演奏系列,还有古琴之夜雅集、中国古琴名家名曲音乐会等

活动(见表2)。中国琴会艺术家、古琴表演国家级非遗传承人以及高校教授等知名大家联袂演出。高水平的演出吸引了许多观众、琴友的参与,在武汉市内的11个场馆开展了古琴雅集活动,真正地让观众感受到了中国古典音乐的魅力。此外,琴台音乐节主

办方还特别注重古琴学术交流,连续三届开展了古琴演奏的学术论坛。

表 2 近三届琴台音乐节古琴演奏系列部分节目单

第五届	第六届	第七届
满城尽寻钟子期,琴台共谱知音曲——古琴雅集	满城尽寻钟子期 琴台共谱知音曲——古琴之夜雅集活动	精致武汉·古琴在此——中国古琴名家名曲音乐会
中国古琴艺术名家名曲演奏会	白云黄鹤·知音琴台——中国古琴名家音乐会	满城尽寻钟子期 琴台共谱知音曲——古琴之夜雅集活动

2. 演出形式丰富多彩

琴台音乐节除了古琴表演和剧场经典音乐表演系列以外,还积极探索适应新时代背景下的音乐艺术形式,体现了武汉作为文化名城的包容胸襟与历史底蕴。琴台音乐节期间,流行音乐比赛精彩纷呈,这一活动针对包括武汉等长江中游城市的流行音乐团体,目的在于培养发掘流行音乐人才,推动长江中游地区流行音乐的发展,促进区域之间音乐的交流。第七届琴台音乐节的流行音乐演出,聚集在武汉长江两岸、东湖风景区等地点,吸引了线上线下总共 34 万余观众的参加与欣赏。武汉高校众多,校园文化丰富,琴台音乐节期间的原创校园歌曲比赛以高校学生为目标人群,为其提供了展示才艺的舞台,大力挖掘高校学生的创作才能和音乐天赋。武汉的市民文化同样丰富,除了市民合唱比赛以外,还包括专家知识讲座、音乐交流等内容形式。为了将该合唱比赛推广成全国性的音乐文化品牌,还邀请湖北省内外的众多合唱团队参加活动。此外,市民音乐沙龙活动让音乐家们走下舞台,走进市民中间与其互动,增进了音乐家和市民的距离,提升了武汉市民的音乐品位和文化修养。

(三)政府大力支持,惠民形式丰富

政府的大力支持是琴台音乐节成功举办的根本保证,琴台音乐节由市人民政府办公厅负责音乐节期间各项活动的总体协调工作,由武汉市财政局拨款,市文化局负责音乐节整体的策划、组织、宣传与实施。为了建设“现代化、国际化、生态化大武汉”,武汉市政府力求推动琴台音乐节继续发扬知音文化传统,以音乐汇聚天下朋友,推动国内外音乐相互交融、相互碰撞,让琴台音乐节真正成为国际知名的音乐盛会。

琴台音乐节通过多种方式使群众受益,通过政府经费补贴、社会力量参与、市场化运作等手段实现文化惠民。音乐节采取优惠亲民的低票价政策,所有户外音乐活动将全部免费开放,剧场经典演出系列节目票价平均下浮 30% 左右,并规定 100 元以下的演出门票下浮不低于 30%。同时,向社区赠送一批、向重点人群发放一批、在微信公众号等平台提供一批免费观摩票,让广大市民感受到政府的惠民关怀。此外,琴台音乐节还与“武汉文惠通”微信公众平台

合作,市民购票可在 5 折优惠基础上,再享受最高 7 折文惠通补贴。通过一系列的惠民形式,可以让市民得到最大的实惠。

(四)宣传手段多样化

第七届琴台音乐节的宣传涉及全方位、多角度。在主流媒体层面,通过腾讯新闻、大楚网、文惠通微信公众号等多个渠道进行宣传,相关新闻日均覆盖 180 万人以上,累计覆盖 2094 万以上用户。在自媒体层面,整个音乐节期间,热智文化传媒有限责任公司、武汉十点半文化传播有限公司、湖北上层广告传媒股份有限公司三家自媒体共推送了 25 条微信信息,阅读量达到了 223143 次。在网络视频直播层面,通过湖北之声对武汉爱乐乐团长江音画专场音乐会进行了网络直播,在央视新闻、长江云网络上直播了近 90 分钟,为全国观众揭秘武汉爱乐乐团等乐团的联排现场。在社交媒体层面,琴台音乐节通过鲜城武汉、新浪湖北、武汉达人会等微博账号在新浪微博上进行信息发布及推送,精准覆盖兴趣粉丝,发布音乐节活动信息,提高音乐节活动的关注度。音乐节结束后,对音乐节的节目演出、系列群众展演活动进行了总结归纳,在中国文化报上发布专版,对第七届琴台音乐节进行综述报道。

三、琴台音乐节发展面临的问题

(一)运作模式滞后,资金来源单一

琴台音乐节管理运作模式相较于国内外的其他知名音乐节较为滞后,运作资金的来源渠道比较单一。琴台音乐节的筹集、策划、支持、宣传工作完全是由武汉市政府各个部门来进行相应的支持,例如市文化局进行策划等主要工作,市委宣传部负责宣传工作。虽然音乐节管理运作的行政力度大有利于整体协调和效率提升,但艺术不是脱离市场脱离观众而存在的,音乐节最终是要面向观众,接受市场考验的,因此有效的社会参与更能提升音乐节的品质和影响力。以北京国际音乐节为例,该音乐节是原国家文化部和北京市政府创办的国际性大型音乐节,由北京国际音乐节艺术基金会负责相关的管理运作以及资金筹措工作。该基金会不仅承办公益音乐教育项目,也以北京国际音乐节为契机举办众多文化公益活动,例如音乐讲座、大师班活动、艺术进校园等。

此外还利用北京音乐节的演出平台,与国内外众多的优秀音乐家合作,创作全新音乐作品进行首演。相较于北京国际音乐节,琴台音乐节的管理和运作就显得滞后和缺乏活力。

如果音乐节的成长大量依靠政府的财政补贴,那么该音乐节的发展就会逐渐脱离市场,脱离受众的视线,更会脱离艺术本体的发展需求。北京国际音乐节通过不同渠道筹集资金,有政府拨款、社会赞助、票房收入等作为资金来源。而琴台音乐节的活动经费全部是由政府财政进行拨款,增加了财政负担。欧洲等发达国家的音乐节发展已经非常成熟,其依赖政府支持的程度很小,大多数音乐节对城市和经济带动作用很大,这一点也值得琴台音乐节举办者学习。

(二) 音乐会内容与受众需求的契合度有待提升

音乐节必须遵循音乐产品的生命周期规律,不断满足消费者的需求。琴台音乐节主要由剧场高雅音乐演出、古琴艺术演奏、群众合唱比赛等表演形式组成。虽然这一系列的演出形式非常多样,但真正能让观众喜爱和满足观众需求的却不是很多。例如,琴台音乐节的剧场演出系列虽然汇聚了中外的音乐名家和乐队,但是以古典音乐和世界高雅音乐演奏为主的定位也使得很多观众欣赏不了其中的文化内涵和艺术价值。阳春白雪的高雅音乐固然是艺术珍宝,但是也让大多数艺术修养水平有限的观众望而却步。此外,群众合唱比赛等形式虽然有着良好的出发点,但参与合唱比赛的大多是湖北省内外的专业合唱院团,真正做到群众自发性的合唱还有很大距离,观众参与度十分有限。

(三) 音乐节后持续发展和延伸性不强

琴台音乐节运用新媒体的宣传优势,让人们知道音乐节、了解音乐节、感受音乐节,提升了音乐节的影响力。但是许多人认为琴台音乐节筹备三四个月,热闹一个月,音乐节过后,一些参演剧目和其他活动相继停止,后期的相关公益活动、讲座以及品牌建设等工作也销声匿迹。相比之下,萨尔斯堡音乐节主办方莫扎特基金会除了举办音乐节以外,还负责对莫扎特博物馆和故居的日常管理工作,举办纪念莫扎特的活动以及对莫扎特作品进行学术研讨。莫扎特基金会在一年期间都有持续不断的演出,目的就是为了让萨尔斯堡音乐节的连续性发展和观众之间的艺术交流。反观琴台音乐节,除了音乐节期间各项活动和宣传之外,在音乐节后却很难看到相关的信息。

(四) 对当地文化经济提升有限,影响力有待提升

琴台音乐节虽然已经走过了七年之久,但是一直没有形成具有规模的音乐产业发展链,并且对于城市文化、经济的推动作用还有待提升。国内国际上

一些知名音乐节已经形成完整的产业链,促进了区域文化、经济、社会的发展。如萨尔斯堡音乐节、爱丁堡国际艺术节、柏林艺术节、戛纳电影节等均已成为具有世界性影响力的艺术节日,也成为了当地发展的强劲动力和城市名片。以2011年的萨尔斯堡音乐节为例,萨尔斯堡音乐节举办期间就带动了6000多个就业机会,音乐节当年总收入达到2.76亿欧元。70%以上的游客也是因为萨尔斯堡音乐节的名气而来到萨尔斯堡旅游^[9]。可以说萨尔斯堡音乐节的成功举办极大地推动了萨尔斯堡的就业和经济发展,促进了城市发展进程,提升了知名度。

四、琴台音乐节发展对策

琴台音乐节对推动武汉文化产业高质量发展,提升武汉城市品牌有着重要作用。在当前我国文化体制改革不断深入的背景下,琴台音乐节的办节模式、演出内容有着极大的改进和优化空间。

(一) 改革运作模式,引进社会资本

琴台音乐节应当建立专门的管理组织作为音乐节持续责任主体,负责艺术节的全部事务。而政府的责任应放在市场的宏观把握上,让社会力量更为充分地参与进来,以提升琴台音乐节运作的市场化水平。改善管理方法不仅符合国际惯例,而且可以提高企业、社会公益组织以及个人的参与热情。更为重要的是,琴台音乐节的举办主体应多渠道筹措资金,转变全部依靠政府拨款这种单一的方式。只有改革运作模式,确认责任主体,引入市场化运作机制,吸引更多社会力量参与,真正做到政府补贴、社会参与、市场运作,使音乐节更加充满活力,生命力更加长久。

(二) 优化内容形式,契合观众需求

优秀的音乐表演可以直击观众的内心,引起艺术与观众之间的共鸣。演出内容是一个艺术节的血液,而观众需求则是检验一个艺术节成功与否的标尺。琴台音乐节应该更好地满足不同观众的需求,优化内容形式,只有不断契合观众需求才能持续扩大影响力。相较于国际知名的音乐节的演出内容,琴台音乐节的内容则显得多而不精,看似内容多样,但是却没有一项能够真正的深入人心,直击观众心灵。古琴演奏等中国古典音乐在国内有着众多的受众基础,是能够代表中国传统文化的音乐,因此建议琴台音乐节应该继续深度挖掘知音文化的内涵,大力拓展和创新古琴演奏等中国古典音乐的内容和形式。

(三) 增强音乐节持续性,不断提升影响力

国际知名音乐节已经成为展示城市形象、展示文化价值的重要载体,同时又能够对城市及区域经济发展起到反哺作用。只有具有持续性、延伸性的音乐节才能够做到传播形象和文化,助推经济发展。琴

台音乐节应该拓展与音乐节相关的文艺活动。同时，不断扩大琴台音乐节的影响力，增加音乐节后续交流。这就要求琴台音乐节的责任主体不断加强与更高层次、更有影响力的媒体的合作水平，加大宣传力度。如著名的上海国际艺术节不仅通过自身的网站每日及时更新版面，还在上海广播电视台、新华网、解放日报、东方网等媒体进行持续性的报道，此外还与上海大剧院，上海东方艺术中心加强合作。其次，还应通过与各大赞助商的合作，通过市场化的手段提升音乐节的影响力。

（四）打造知名品牌，推动产业化发展

艺术节已经成为展示城市形象、推动当地文化和经济发展的重要契机。许多知名的艺术节已经发展成为所在城市的名片，展示着所在城市的魅力。正是借助于文化艺术节会这一平台，城市原有的文化景点和文化产品获得了整体包装、推广和营销的机会，会提升城市空间的表现形式和形象特征^[6]。琴台音乐节应大力塑造品牌形象，打响知音文化这一品牌，真正将寄托知音文化的音乐节推向世界。主办方应聘请专业的营销策划公司，利用众多传播平台持续有效地进行品牌宣传活动，建立琴台音乐节与观众之间的密切联系，从而获得一个独具特色的品牌形象。此外，琴台音乐节的发展价值不应局限于音乐层面，而应积极拓展到社会、经济等更为广泛的层面，为此琴台音乐节要实现音乐节与其他方面的联动。琴台音乐节应加快与旅游、商业、文化贸易、文化创意等领域的产业化发展，通过琴台音乐节提升武汉这座“音乐之城”的魅力和国际影响力。

五、结语

琴台音乐节根植于武汉独有的知音文化，发端于武汉市文化政策的推动。连续举办七届的琴台音乐节，内容丰富形式多样，受到了广大市民的喜爱。但随着文化产业市场化水平以及群众需求的不断提升，琴台音乐节的组织管理模式、资金来源渠道等方式已不能适应新时代下的发展。因此只有改革管理模式、提高市场化、产业化发展水平，更好地满足观众的需求，琴台音乐节才能得到更为持续的发展。

参考文献：

- [1] 武汉市人民政府网站. 武汉市文化发展十二五规划[EB]. http://www.wuhan.gov.cn/zwgk/xxgk/ghjh/zzqgh/202003/t20200316_970577.shtml, 2019-07-01.
- [2] 胡怀存, 魏林, 徐坚, 等. 世界音乐律动江城 千万市民乐享盛宴[N]. 中国文化报, 2018-12-05.
- [3] 凌瑜璐. 文化视野下的城市化——对文化在中国城市化进程中的作用研究[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2012.
- [4] 姚伟钧. 武汉历史文化资源向旅游文化产业转化之思考——兼论武汉知音文化的开发利用[J]. 文化发展论丛, 2015, (2): 37-44.
- [5] 张蓓荔. 北京国际音乐节与萨尔茨堡音乐节组织机构管理比较研究[D]. 天津: 天津音乐学院, 2017.
- [6] 傅才武. 中国艺术节20年追踪研究: 成绩、问题与出路[J]. 文化软实力研究, 2018, (5): 65-75.

[责任编辑：许海燕]

Research on the Development Status, Problems and Countermeasures of Wuhan Qintai Music Festival

Wei Quanzhuang

(Experimental Middle School of Jinan High-tech Zone, Jinan250000, China)

Abstract: Qintai Music Festival is rooted in Wuhan's long-standing sound culture, this paper analyzes the development of Qintai Music Festival, points out that the operation mode in the development of the Qintai Music Festival lags behind, the degree of marketization is not high, the performance content needs to be improved and so on, and puts forward the reform of the mode of operation, encourage social capital participation, improve the performance content and form, pay attention to brand construction and industrialization development, etc., with a view to providing reference for the music festival and other art performance industries.

Key words: zhiyin culture; Qintai Music Festival; Wuhan