

人文渡口 乐亮江湾

2021重庆钓鱼嘴音乐论坛

聚焦“人文渡口” 共话“乐亮江湾”

——2021重庆钓鱼嘴音乐论坛发言摘编

编者按：

今年的重庆市政府工作报告提出,要做靓艺术湾城市新名片。规划建设长江文化艺术湾区,是重庆实施两江四岸核心区整体提升、推动主城区市区高质量发展的具体行动。其中,位于大渡口区的钓鱼嘴音乐半岛,又被誉为长江文化艺术湾区上游的“开篇序曲”。为努力把钓鱼嘴音乐半岛打造成为文化艺术的“精神家园”和“价值圣地”,进一步提升钓鱼嘴半岛建设水平和产业导入效果,聚拢人气,集智聚力,7月5日,由重庆市住房和城乡

建设委员会、重庆市文化和旅游发展委员会、重庆市文学艺术界联合会、中共重庆市委大渡口区委、重庆市大渡口区人民政府、重庆市地产集团联合主办的“人文渡口·乐亮江湾”2021重庆钓鱼嘴音乐论坛在渝州宾馆举行。本次论坛是一场高质量、高水平、多维度、全新理念的视听盛宴,论坛上13位专家学者围绕“如何高品质打造长江文化艺术湾区和钓鱼嘴半岛”等多个主题进行了交流发言,积极为着力推动长江音乐厅、长江音乐学

院等重大功能设施建设,吸引音乐人才和音乐产业集聚发展,打造重庆的“音乐客厅”,建设重庆音乐产业高地建言献策。

自长江文化艺术湾区建设启动以来,大渡口区按照“三区多点”的布局思路,重点围绕“人文渡口·乐亮江湾”主题,高品质打造“音乐半岛”,构建了一套工作体系,形成了一批规划方案,推进了一批建设项目,集聚了一批艺术资源,各项工作取得了积极进展。加速推进的

鱼嘴音乐半岛重大项目和基础设施建设;奔走全国,努力对接各类顶级的音乐事业、产业资源;持续举办研讨会、音乐节、音乐赛事等各类大型音乐主题活动……在肩负长江文化艺术湾区及钓鱼嘴音乐半岛建设任务的同时,大渡口区也紧紧抓住“音乐”这个机会,驱动自身的转型发展,努力促成经济、社会各方面的弯道超车,奏响了“高质量发展、高品质生活”的新乐章。

专家声音》

马秋华：

引育多元化的音乐人才

中国音乐学院教授、博士生导师,声乐歌剧系原系主任,中国民族声乐艺术研究会会长,民盟中央文化委员会副主任,中国音乐家协会艺术教育委员会副主任。曾多次担任“中国音乐金钟奖”、文化部“文华奖”以及中央电视台“全国青年歌手电视大奖赛”评委及国家艺术基金评委,多次获得“全国优秀指导教师奖”,马秋华教授提出的中国声乐多样性的教学与实践科研项目,获得“北京市优秀创新团队奖”,并为中国音乐学院声乐歌剧系获得了“北京市教育先锋集体荣誉奖”。

人才是第一资源。培育和聚拢多元化的音乐人才,对高品质打造钓鱼嘴音乐半岛具有十分重要的意义。为此,需要从以下三个方面着力:

一要营造良好的环境氛围。人才涌现与培养离不开人文艺术环境的打造。未来的钓鱼嘴音乐半岛要建设长江音乐厅、长江音乐学院、音乐博物馆等,还要培育一大批音乐产业,这些都将成为多元化的音乐人才培养创造优质的外在条件。

二要引入先进的教学理念和方法。长江音乐学院在未来办学中,要重视科学性、民族性、文化性的结合,培养更多优秀音乐

人才,不断提高钓鱼嘴音乐半岛的艺术性,弥漫更加浓郁的艺术气息。科学性直接决定音乐专业能力水平,民族性则赋予音乐更广阔想象空间和更突出的个性特质,文化性则有助于提升作品的深刻内涵和艺术品位,摆脱粗放和低级。

三要坚持与时俱进的创新思维。音乐如果脱离了时代,就失去了生命力。钓鱼嘴音乐半岛建设长江音乐学院,要更加重视音乐剧等前沿学科和专业的建设和培养,加强现代与流的融合,培养具有旺盛生命力和鲜明时代感的音乐人才,为高品质打造钓鱼嘴音乐半岛集智聚力。

长江文化艺术湾区如何培育和发展音乐产业

万山红：

积极营造包容与开放的音乐生态

著名歌剧表演艺术家、女高音歌唱家,国家一级演员。解放军艺术学院声乐教授、教育博士,硕士研究生导师,博士研究生导师。现任中国音乐家协会理事、中国戏剧家协会理事。享受国务院政府特殊津贴。

主要获得的奖项有:第六届中国戏剧“梅花奖”、第四届全国青年歌手电视大奖赛民族唱法专业组金奖、全国MTV大赛两次金奖、“五个工程”奖、第八届“文华表演奖”、文化部献礼演出“优秀表演奖”、第十三届白玉

兰奖主角奖、中国金唱片奖等。

音乐,本身就具有极强的包容性,它是艺术,也是生活;它属于历史,也属于未来;它能登高雅之堂,也能进大街小巷;它受老年人喜爱,也受年轻人追捧。因此,大渡口区需要营造一个更加开放、包容的音乐生态和环境,吸引全国乃至全世界的自由音乐人来这里安居乐业。

首先,这里的学校教育可以更加开放,无论是传统音乐还是现代音乐,每

个人都要发挥自己的能量、自己的个性;其次,这里的演出可以更加开放,无拘无束的表演方式应该被鼓励,只要它是健康的;再者,应该让更多的市民群体有更多机会享受到音乐带来的愉悦,让音乐真正走进老百姓的生活。

音乐自由,是一种天然的氛围。如果有一天,连一位拿小提琴、弹吉他的流浪歌手,也能够在这里找到自己的“一片天地”,也能够在这里自由创作、安心歌唱,那那里自然就变成了音乐人的天堂。

王莉：

着力打造音乐家的“家”

解放军文工团青年女高音歌唱家,原空军政治工作部文工团第五代“江姐”扮演者,国家一级演员,第十一、十二届全国人大代表。曾荣获中央电视台第十一届全国青年歌手电视大奖赛美声唱法专业组金奖;文化部全国艺术歌曲大赛演唱一等奖;全国“五个工程奖”;德国“新声音”国际声乐比赛“最佳音色”奖等奖项。录制千余首原创作品,拍摄近百部音乐电视,主演五百余场歌剧及音乐剧。

俗话说,流水不腐,要让钓鱼嘴音乐半岛具有一定的国内、国际影响力,需要音乐资源的双向流动。一方面需要大渡口区的作品走出去,另一方面需要外面的音乐家走进来。

作品走出去,首先需要具有吸引力的题材。江姐是重庆最具代表性的城市名片之一,作为第五代江姐的扮演者,我希望大渡口区能够深挖当地的红色、工业遗产类特色历史文化素材,挖掘如江姐一类的

文化名片通过更丰富、更时尚的音乐演绎形式,传播出去,发扬光大。

同时,要吸引更多的音乐家走进大渡口、留在大渡口。大渡口需要进一步提升音乐氛围,在加速推进城市硬件设施建设的同时,还要组织音乐节、歌剧节等丰富多彩的活动,让更多的市民认识音乐、拥抱音乐。此外,这里还要有足够的人文情怀,有家的温暖,让音乐家能够真正在这里扎下根来,享受创作,享受生活。

姜明：

加快提升音乐半岛“软实力”

男高音歌唱家,西南大学音乐学院客座教授,中国音乐家协会理事,中国民族男高音研究会副会长,重庆市音乐家协会副主席兼秘书长。曾获第七届中国音乐金钟奖、第八届央视青歌赛优秀奖、第十三届中国群星奖、重庆市首届歌赛金奖。曾主演民族音乐剧《大渡口》,作为唱作歌唱家,代表作品有《大地知道》《故乡在等你》《三峡》等。

软实力是发展最深沉、最持久的力量。自长江文化艺术湾区和钓鱼嘴音乐半

岛建设启动以来,大渡口的休闲文化元素不断得到升级,为区域内乃至全重庆的市民带来更为精彩的日常休闲娱乐项目,满足市民逐渐提升的精神需求,将成为区域软实力发展的重要因素之一。提升钓鱼嘴音乐半岛软实力,需要三个方面的平台支撑:

一是聚集人气的平台。发挥行业协会、高校、民间组织等多方力量,搭建一些跨区域、跨行业的交流平台,不定期地开展创作、表演、教育、比赛、节会等活动,在这个过程中,让更多的音乐主体了解音乐半岛,认识音乐半岛,为下一步的合作提供机会。

二是营造氛围的平台。开办市民音乐学校,培养市民兴趣爱好,提高音乐素养;定期开展一系列普及性、群众性、社会性的公益活动等,慢慢培养音乐的土壤,营造音乐的发展氛围。

三是孵化产业的平台。打造一个音乐用品的线上线下集散地,发展音乐用品消费行业;搭建音乐职业技能培养平台,发展音乐乐器制造、维护、销售、调律、音乐策划、音乐经济等链条产业;搭建音乐主题的疗养类平台,发展养老经济等。

郭文鹏：

艺术产业需要“根植于民”

保利文化集团股份有限公司党委书记、副经理,北京保利剧院管理有限公司党委书记、董事长。2016年开始担任中国演出行业协会副会长,2017年兼任中国演出行业协会剧场委员会主任,2020年起担任中国质量协会第十届理事会常务理事。带领保利剧院公司发展成为国内最大的剧院管理和演出运营企业。

产业成型的一个重要标志,就是要

带来消费,或者是能带来一些商业的市场价值。因此,我们的艺术创作只有根植于老百姓的需求,根植于人民的认可,才能被人民所接受、所喜欢、所追捧,才能形成消费或者是形成一个产业。

从当前的定位来看,钓鱼嘴音乐半岛不仅要为重庆市老百姓服务,还应该站在世界角度来考虑该半岛的定位,未来这里的艺术家不是本土制作,应该是国际联合制作,这的作品不仅要变成中国居民世界首演,也要变成世界居民中国首演,要坚

持世界眼光、对接国际标准,借鉴世界一流艺术区规划建设经验,提升湾区建设的国际化水平,这才是国际视野的音乐半岛被赋予的真正使命。

从产品角度来看,建议大渡口区率先以音乐剧和流行音乐为抓手。音乐剧的产业化程度较高,有最广大的音乐消费人群;流行音乐有强大的外延支撑,形式丰富,受众广泛,能够与文、旅、商等行业融合有机结合,消费刺激能力

川渝音乐资源整合及音乐产业协同发展的路径

郑茂平：

“音乐的社会性关注”是音乐和产业融合的桥梁

教授,西南大学音乐学院院长,心理学博士,音乐心理学博士生导师。声乐表演理论与实践硕士生导师。首届教育部中小学美育教育指导委员会委员,全国高校第七批“特色专业”负责人,全国首批国家级“一流专业建设点”负责人。重庆市学校艺术教育协会理事长,重庆市音乐家协会副主席。全国艺术硕士教学指导委员会专家。

脱离社会谈音乐教育、专业追求,亦或脱离音乐价值谈产业价值,都是行不通的。因此,音乐和

产业融合的重要路径,就是要强化音乐的社会性关注。

当前,有三个方向值得关注。一是要关注艺术在这当下的社会生活中如何起作用、起什么作用,这直接决定了未来音乐课程、表演、创作的方向;二是要关注当下音乐艺术存在的方式和载体,让音乐的创作和传播,与时代、科技进行充分融合;三是关注教师、学生以及产业相关人员整合性的思维训练,让思维可以延长到社会当中去发挥作用。

在钓鱼嘴音乐半岛的建设过程中实践音乐的

社会性关注,可以从四个方面着手努力。一是在未来的音乐艺术活动中,要准确把握和充分呈现长江文化的特质。长江文化艺术湾区是彰显长江文化、巴渝魅力、山水城市的独特标识,是推动高质量发展、创造高品质生活的重要载体;二是要将精英化和大众化相结合,体现音乐的包容和普惠。保留历史记忆,彰显生活气息,集聚人流人气,合理布局湾区生产生活空间;三是要注重专业和品格之间的关系;四是要注重教育体系、产业体系的打造,提升区域氛围和调性。

张迈：

让音乐扮演川渝合作“排头兵”

著名歌唱家,原陆军政治部文工团国家一级演员,全军走基层为兵服务先进个人,重庆城市形象推广大使,主题音乐活动策划人。获得第九届“罗马尼亚国际流行音乐节”“音乐电视大赛第一名”、连续三届“CCTV中国音乐电视大赛”金奖等。曾为重庆直播组织创作并演唱《祝福重庆》。

每一个人心中都有一段忘不掉的旋律,一首深

藏的歌,或许是在你忧伤或者喜悦的时候,只要热爱生活,只要心有所住,我们就会有歌声。这便是音乐的传播力、影响力。

当前,成渝地区双城经济圈建设这一国家战略正在如火如荼地推进。在这个过程中,音乐作为一种包容性强、交流度高的艺术载体和形式,应该率先扮演起两地协同发展的“排头兵”角色,在成渝地区双城经济圈建设中展现音乐作为、贡献文化力量。

张礼慧：

打造钓鱼嘴音乐半岛要定位准确情怀深厚

中国音乐家协会理事、重庆市文联副主席、重庆师范大学音乐学院院长、硕士研究生导师;第十届全国人大代表、第十一届、第十二届全国政协委员、中国民主促进会重庆市副主委;教育部国培专家、教育部美育教学指导委员、文化部优秀专家、全国三八红旗手、全国中青年德艺双馨文艺工作者、重庆市有突出贡献的专家、重庆市增光贡献奖获得者。曾获得第七届全国青年歌手电视大奖赛专业组美声唱法第一名、美国克罗拉多歌剧院演唱大赛第一名、中国戏剧梅花奖、上海戏剧白玉兰

奖、首届巴渝文学奖等。

定位的准确与否,直接决定着事物的成长格局和高度。大渡口钓鱼嘴音乐半岛六大音乐设施的规格定位、功能定位,直接决定了整个半岛、甚至整个重庆的音乐形象和水

因此,六大音乐设施如何准确定位,它们之间、它们与重庆现有的音乐设施之间如何既能发挥拥有功能、彰显个性,又能相辅相成、融合发展,需要进一步思考和细化。例如,长江音乐厅作为

刘光宇：

“七个一”助推川渝音乐高质量发展

重庆市音乐家协会主席,重庆市歌剧院院长,重庆交响乐团团长,享受国务院特殊津贴,文化部优秀专家,中国音协二胡学会副会长,曾任中国西部交响乐团阵线理事长。在法国、俄罗斯、意大利等地举办近百场个人音乐会。曾任文华奖、金钟奖、央视大赛、国家艺术基金评委。获中宣部五个工程奖、文化部精品工程奖,文化部蒲公英金奖,中国音协金钟奖银奖。

以音乐赋能,聚拢人气,提振消费,推动高质量

量发展,创造高品质生活,是成渝地区双城经济圈建设的内容。推动成渝两地音乐事业、产业的高质量融合发展,有如下“七个一”的路径建议:

一种标配,从组织领导、战略蓝图、配套措施等顶层设计层面和高度,对川渝音乐融合发展给予支持;

一个基金,对川渝音乐融合发展项目进行引导和支持;

一个基地,搭建川渝音乐的孵化基地和体系,让更多川渝特色原创音乐有畅通的露出渠道和保障;

林戈尔：

重庆要坚定树立“音乐自信”

四川音乐学院二级教授,四川大学、四川师范大学客座教授,硕士、博导,国家一级作曲家,四川音乐学院原党委书记、院长。获国务院特殊津贴,国家文化部优秀专家,四川省学术技术带头人,四川省优秀专家等称号。现为四川省文联副主席,四川省社科联常务理事,四川省音乐家协会主席。

重庆在抗日战争时期就有当时国内最顶

尖的音乐学府;重庆拥有巴渝文化、革命文化、抗战文化、三峡文化、移民文化、统战文化等丰富而深厚的文化积淀;重庆拥有最具特色的山水城市风貌,有最美的江岸线和夜景……

这些都是大江大河文化在重庆的集中体现,都是孕育重庆音乐的源泉。重庆应当坚守文化自信和音乐自信。重庆的音乐产业、事业发展有自己独特的历史沉淀和路径选择,需要沉下心来探索,可以向国内、国际其他优秀的

地方学习借鉴,但是没必要去照搬照抄。

这种音乐自信,也将有利于重庆充分挖掘和激活自己的音乐潜力和资源。这里有全国最优秀的歌剧院,有全国最优秀的艺术剧院,有全国最优秀的交响乐团,还有这么多音乐学院和专门,为他们搭建好专业舞台、产业通道,让他们在实现自身价值的同时,为重庆音乐发展做出贡献,激发重庆音乐发展的内生动力。

如何高品质打造长江文化艺术湾区和钓鱼嘴音乐半岛

师鹏：

用未来的视野定义现在

中国传媒大学教授,前火箭军文工团男高音歌唱家,国家一级演员,第十二届CCTV青年歌手大奖赛通俗唱法金奖,八次荣登央视春晚晚会,在2008北京奥运会开幕式上演唱主题曲《北京北京》《东方朔》《秦兄楚弟》《什刹海》等百余部影视剧主题曲。

未来的视野,是打破文化、传统、国界、年龄等多方面束缚的视野。如果我们用未

汪京京：

努力实现项目建设和产业体系打造“齐步走”

资深音乐制作人、出品人。现任中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会主任委员、中国人民大学文化产业研究院院聘专家、四川省文化产业研究院音乐产业研究中心专家、四川文创院音乐产业研究中心专家、成都市音乐之都建设专家咨询委员会特聘专家。(2014—2019年度中国音乐产业发展报告)编委及发布人、《2017中国城市音乐产业发展指数研究报告》编委会副主任。

音乐产业不同于音乐艺术、音乐事业,它追求的是社会效益与经济效益高度融合。音乐产业具有产业链长,关联性极强等特点。近年来,我国音乐产业从单一业态转向多业态融合发展的特点越来越明显,音乐创作、出版传播、乐器制造、人才培养、集聚区建设等体系化发展成为趋势。

与此同时,音乐产业在数字时代和科技时代更加凸显新特质,已初步实现音乐科技前端应用的历史性跨越式发展。当前,国内音乐产业正在进一步大胆尝试加

快与互联网技术、数字经济、人工智能等领域的融合发展,音乐产业作为创意产业,已经开始驶入由投资驱动转向创新驱动发展的新阶段。

因此,大渡口区在推动钓鱼嘴音乐半岛基础设施建设、载体项目建设的同时,要对标国家音乐产业基地建设要求,集中力量构建符合现代文化产业需要的、与当地实体经济深度融合可持续发展的、具有强大动力的现代音乐产业体系。

人士组成的专家委员会,定期研讨音乐半岛发展的重大问题,指导产业布局规划。二是设立由业内具有丰富经验和重大影响力的专业人士参与甚至主导的运营公司,遵守市场经济规律,按照市场化运营。三是创新产业发展方式,寻找快速“出圈”的机会。例如,在长江音乐学院为主体的音乐教育产业体系建设中,利用信息技术,在学科跨界融合发展方向探索创新路径;在打造世界级音乐内容的创作创作方面,从线上直播、版权管理等细分领域中找寻制高点。

打造钓鱼嘴音乐半岛,要立足高起点、规划高标准,坚持世界眼光、引入全球资源、对接国际标准,借鉴世界一流艺术区规划建设经验,引进高水平规划设计机构参与,提升钓鱼嘴音乐半岛建设的国际化水平。

起点越高,落点就要越实。规划建设钓鱼嘴音乐半岛要落实高质量发展和高品质生活要求,把握好工作着力点,使半岛既具有艺术味又彰显国际范。一是成立涵盖音乐领域以及法律、金融、财税、城市规划、演出演绎等多领域的国内外知名

蒋迎春：

起点要高、落点要实

保利文化集团股份有限公司党委书记、董事、总经理,兼任北京保利国际拍卖公司董事长、保利香港拍卖有限公司董事长等职,现为北京市第十五届人大代表,北京市东城区第十六届人大代表。

蒋迎春带领团队,抓住中国大力发展文化产业的契机,以“渠道领先,内容强势”为战略导向,开启了保利文化跨越式发展新篇章。2012年获评第六届“东城区有突出贡献的优秀人才”,2013年曾被推选为中国文化创意产业十大杰出管理人物,2019年被评为“央企楷模”,2020年,入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才。