

2010 北京现代音乐节：

高也成，低也就，大爱小爱聚心头

本报记者 赵忱

由教育部、文化部支持，中央音乐学院主办的北京现代音乐节又将绽放在5月的京城。北京现代音乐节创办至今已经走过8个年头，在执著的努力下，一步步走向成熟。从学院主办的学术性音乐节，发展成为全国关注的具备独特学术意义和现代音乐普及功能的现代音乐节，眼下正跻身全球备受瞩目的现代音乐节之列。

8年来，音乐节已经积累了数量庞大的音乐成果——举办了300余场各类精品音乐会，近百场内容丰富的讲座及大师班，出版了一批学术书籍、乐谱和音像制品。同时，音乐节在求新、求变的理念影响下，常常突破单纯音乐载体的范畴，尝试结合其他各种相关艺术门类，以此彰显其更具前瞻性的现代音乐精神。

中央音乐学院院长王次昭一直对北京现代音乐节寄予厚望，用他自己的话说：“发布会我要来，音乐会我要听，讲座我也会抽空听听……”他为2010北京现代音乐节题写了贺词：“北京现代音乐节在传统、现代、将来之间架起一座桥，它在超越传统的同时，不忘时代的需要，在关注当代的同

时，又面向未来，这正是现代音乐节的社会价值！”

2010年是北京现代音乐节发展历程中十分关键的一年，音乐节计划在这一年完成一次重大转型：音乐节将在保持原有高端学术定位，保持以教育、演出、交流为基本板块的基础上，逐步走向社会大众，加大音乐的推广力度。2010北京现代音乐节将为转型推出一系列新的计划，包括有计划地常年向社会大众大力宣传和推广国内外优秀音乐作品的演出和交流；“青年作曲家发展计划”将为中国青年音乐家提供一系列的帮助、扶植；“送校歌计划”是为全国特别在广大中西部地区，加强当地中小学基础美育。北京现代音乐节将全力整合资源，在保持学术发展的基础上，着手把音乐带入普通大众的文化生活中，履行身为音乐工作者的职责。

2010北京现代音乐节将于5月22日开幕，绵延到5月28日。此次音乐节涉及范围极广，包括如下5个主要板块。

音乐会视角独特

2010北京现代音乐节期间将

推出22场各类精品演出，其中4场交响音乐会（含1场现代芭蕾舞专场）、16场室内乐音乐会、1场多媒体实验剧场演出等。参加本届音乐节的艺术团体和艺术家来自美国、加拿大、德国等10多个国家。

其中重要演出有：5月22日，由中国国家交响乐团在国家大剧院演出开幕式交响音乐会《我们时代的音乐》。音乐会由叶小纲创作，被选为20世纪华人经典的作品《地平线》，作曲家秦文琛受音乐节委约创作的《对话山水》，普利策音乐奖得主阿伦·科尼斯的《色轮》和曾获奥斯卡最佳配乐奖的作曲家乔·克里亚诺带来的经典名作《红色小提琴》。5月22日、23日，中央芭蕾舞团将在天桥剧场演出交响芭蕾《现代音乐与芭蕾》，作品由拉赫马尼诺夫、肖斯塔科维奇、托姆·威廉姆斯等著名作曲大师的作品为依托，进行精心的编排和改造，是中央芭蕾舞团具有代表性的创新之作。5月24日，将由北京交响乐团在国家大剧院演出主题交响音乐会《北纬三十度——古文明的今天》，音乐会选取来自中国、埃及、印度等国现代作曲家的优秀作品，以独特的视角重新审视古文明的现状。5月28日，中央芭蕾舞团交响乐团、中央音乐学院管弦系合唱团将联合演出闭幕音乐会《音乐六方》。六方，是指因朝核问题而汇聚到一起会谈的六方，6个国家也都是音乐大国——中国、美国、日本、朝鲜、韩国和俄罗斯。音乐会精心挑选了各国的经典乐章，用音乐向全世界发出倡议——呼吁和平，恢复和谈。

美育论坛开创先河

“2010中国美育论坛”由2010北京现代音乐节组委会特别筹划举办，是音乐节教育及交流板块的重点项目。论坛定于5月23日至25日举办。其间，“全国中小学音乐教育论坛”将作为“2010中国美育论坛”的子项目，由中央音乐学院音乐教育系发起主办，旨在与全国中小学音乐教育工作者代表共同探讨基础音乐教育中的相关问题。

论坛将邀请教育部、文化部等部委的领导，与国内外文化、艺术、教育、经济、社会等领域的专家学者、企业界人士、新闻媒体以及我国东西部地区主管教育的领导和基层美育工作者代表等，共同探讨中国美育的发展。参加此次论坛的包括著名文化学者易中天、德国著名后现代主义哲学家沃尔夫冈·威尔士、国家知名经济学家李稻葵、普利策奖得主美国作曲家阿伦·杰·科尼斯、国际现代音乐协会主席曾叶发等。

“送校歌计划”始于西部

“送校歌计划”系由2010北京现代音乐节组委会发起的关注中国贫困地区美育的一项新计划，同时也将作为“2010中国美育论坛”关注的后续项目。“送校歌计划”依托北京现代音乐节的影响力和号召力，结合中央音乐学院音乐教育系的先进教育资源，倡议全国作曲志愿者为贫困地区的每所学校创作属于他们的校歌，并以送校歌的方式，扶植贫困地区的艺术教育。计划一经提出，便受到广泛关注。

孙国康和他的京剧脸谱艺术

此前，音乐节组委会已经完成了甘肃省临洮二中与临洮县第一实验小学的送校歌活动。动听的校歌已经成就了几百名学唱歌唱自己校园的心愿，这也是现代音乐节提出实现美育目标所迈出的第一步。“送校歌计划”将长期、稳定地延伸到其他地区，一步步地开展下去。

“青年作曲家发展计划”扎实推进

“青年作曲家发展计划”是一项面向广大青年作曲家的帮助计划，核心是为具有才华的青年作曲家提供发展机会，同时也为所有的青年作曲家搭建一个广阔的交流发展平台。此次“青年作曲家发展计划”秉承公平、公正的原则，由陈怡、普利策奖得主阿伦·杰·科尼斯、美国文学艺术学院士赛缪尔·阿德勒和曾叶发、秦文琛等世界知名作曲家担任评委。

“西藏专题”按计划单列

2010北京现代音乐节在筹备期就提出了制作“西藏专题”的构想。在音乐节期间将演出《地平线》、《羊卓雍错》、《青朴九时》、《曼陀罗》、《四境》等一系列西藏题材的音乐作品。值得注意的是，音乐节的特别节目《出发·西藏》是组委会委约优秀的藏族青年作曲家来久单增和他的两位汉族同窗共同策划、创作和制作的西藏主题实验音乐剧场演出。

2010北京现代音乐节将现代音乐理念、精品音乐演出、美育论坛、大众音乐普及等多项责任挑在肩上，任重道远，前途光明。

《锁麟囊》首演70周年座谈会举行

本报讯（记者刘森）4月29日，由北京文联、北京市戏剧家协会共同主办的程派名剧《锁麟囊》首演70周年座谈会在京举行。程派戏曲名家、专家学者共同缅怀程砚秋，探讨《锁麟囊》的艺术成就。程砚秋之子程永江为座谈会发来寄语。

1937年的某一天，程砚秋把剧作家翁偶虹请到家中。喝着冰镇啤酒，程砚秋委婉地提出他饰演的角色都太悲情，希望翁偶虹能帮他排演一出喜剧。说完程砚秋拿出一份清人焦循所写的《剧说》，其中一则引自《只愿谭》的故事引起了翁偶虹的兴趣。1940年4月29日，改编自《只愿谭》的《锁麟囊》在上海黄金大剧

院首演，连演10场，场场爆满，以至于将当时颇红的《瓮头春》挤下神坛，成为程派名剧之首。虽然之后历经多年的政治波澜，《锁麟囊》最终重回舞台。到今年4月30日，《锁麟囊》经过多次修改，整整演出了70年。

为了纪念《锁麟囊》首演70周年，2010年4月30日，程派第三代传人、17岁就荣获中国戏剧梅花奖的迟小秋在师祖于1941年4月在北京首演该剧的长安大戏院演出《锁麟囊》。5月1日至3日，9出程派代表剧目也在长安大戏院陆续上演。据悉，北京演出之后，迟小秋还将率领郭伟、杨磊、周琦等青年演员将程派名剧带到香港。

“北昆版”《红楼梦》演员全国选拔

本报讯（记者成长）一个是“人类口头与非物质遗产”瑰宝，一个是中国古典文学的奇葩，昆曲与《红楼梦》的结合令人期待。4月29日，由北京市怀柔区委、区政府与北方昆曲剧院历时半年策划的大型昆曲《红楼梦》正式建组，并启动演员全国选拔式。

“北昆版”昆曲《红楼梦》的主创阵容强大。编剧由茅盾文学奖获得者王旭烽担纲，著名导演曹其敬《偶人记》、《贵妃东渡》之后第三度与北昆合作，出任《红楼梦》总导演。北昆资深演奏家、作曲家王大元挂帅唱腔设计。他将联手音乐作曲家董为杰共同完成该剧的旋律创作。舞美设计兼服装设计则由时装界知名设计师胡晓丹跨界操刀。灯光设计师邢

辛、造型设计王桂荣也加盟到主创团队中。

曹其敬在发布会上表示，昆曲《红楼梦》的创作应该秉承一条原则：把昆曲的优雅品性留住。同时，今人进行创作还应具有现代意识和现代感。怀柔区委书记王海平认为，《红楼梦》创作的年代正是昆曲盛行的时期，《红楼梦》与昆曲有很深的渊源，用昆曲来展现《红楼梦》的文学魅力是北京文化界应该做的一件事情。

发布会同时还启动了昆曲《红楼梦》演员全国选拔式，剧组面向全国招募演员，凡具有戏曲表演功底，不分剧种，均可登录北昆网站进行报名和相关事宜查询。演员确定后，剧组进行封闭式训练和排演。

相声刮起结盟风

本报讯（记者胡芳）4月26日，因人员流失严重而陷入窘境的北京崇文周末相声俱乐部加盟“嘻哈包袱相声联盟”，希望借此走出老派相声班子的生存困境。

崇文周末相声俱乐部已成立3年，主要以说传统相声为主，一直奉行的低票价却无助于上座率，由于演员流失严重，拥有300个座位的崇文周末相声俱乐部仅有1/3的上座率。

两家相声团体结盟后，“嘻哈包袱铺”的当红演员将成为崇文周末相声俱乐部的演出主力。“以后他们演员的工资也由我们来出。”“嘻哈包袱铺”掌柜高晓攀说，目前北京市30多个相声园子，盈利的并不多。“我们一直想拓展南城的市场，崇文周末相声俱乐部的地理位置特别合适。”借助“嘻哈包袱铺”的品牌优势，崇文周末相声俱乐部的票价也将水涨船高，最高由原来的每张20元上调至每张80元。

受上座率、盈利情况、创作水平的限制，相声业内人士普遍认为，北京相声市场已接近饱和，合并、结盟是大势所趋。2009年3月，德云社就以“继承祖先传统、弘扬民族艺术、平等互助、鼎力相助、齐心协力、振兴相声”的宗旨发起成立“德云社相声联盟”。

先有《卡门》，后有《爱之甘醇》

黑妹

著名歌唱家迪里拜尔和意大利知名导演弗朗哥·里帕迪米亚那

《卡门》让“比才”复原

4月27日，备受关注的国家大剧院新版歌剧《卡门》揭开神秘面纱的一角，由著名导演弗兰切斯卡·赞贝罗带领的跨国团队首次与媒体见面。这部即将于5月13日上演的歌剧是国家大剧院向国际水准看齐的发力之作，不仅五位艺术家组成的强大阵容难得一见，还原纯正法语版本的做法也将最大程度呈现比才原作的经典魅力。

新版歌剧《卡门》吸纳了国际最强的专业力量，力邀英、法、美、中、比、利时5个国家的艺术家联手创作演出，组成了一支不折不扣的“跨国团队”。与他们搭档的也都是常年活跃于世界顶级剧院的实力名家，比如灯光设计本杰明·皮尔西是《大河之舞》的灯光设计及监制。

女导演弗兰切斯卡·赞贝罗自上世纪90年代中期就已成为世界歌剧界最抢手的导演，其作品遍布美国大都会歌剧院、肯尼迪艺术中心、莫斯科大剧院、英国皇家歌剧院等世界顶级剧院。她与《卡门》更是有着不解之缘，从22岁导演第一版开始，她已经陆续

执导过4个不同版本的《卡门》，其中2006年为英国皇家歌剧院执导的版本让她闻名世界，并迅速取代已经上演15年的老版本，成为英国皇家歌剧院的保留剧目。

此次《卡门》的所有演员都是在世界范围内遴选产生的，并将由“国际组”和“华人组”两组演员交替演绎。4位外籍主演都是国际一线歌剧演员，饰演卡门的克里斯汀·查维茨可谓“卡门专业户”。她从18岁起就开始尝试这个角色，至今已演过27次饰演卡门。她浓郁的音色、美艳的外形、投入的表演，被《歌剧新闻》杂志评价为“生平难得一见的卡门，声音饱含着波西米亚之火，天鹅绒中透着西班牙小城精致性感”。而由梁宁、莫华伦、袁晨野、周晓琳联手组成的“华人组”也集纳了华人艺术家的最强力量。

发布会上，来自英国的舞美设计师彼得·戴维森现场展示了全剧的舞美效果图。他的设计中既有烟火气十足的真实生活场景，又有着对西班牙小城精致唯美的想象，塞维利亚蜿蜒的街道、古老的城墙、陡峭的崖壁都将在舞台上逼真呈现。

据悉，刚刚成立不久的国家大剧院管弦乐团、合唱团将在此

次演出中再度联手。发布会上，合唱团现场试唱了《听那钟声，烟云飘》，表现不俗。另外，新版《卡门》不但要用纯正法语演唱，还将采用比才创作的“对白版”进行演出。

《爱之甘醇》中国首演

4月28日，国家大剧院里举办了另一场特别对话，著名歌唱家迪里拜尔和意大利知名导演弗朗哥·里帕迪米亚那成为了活动的主角，话题是今年国家大剧院歌剧节的另一出重磅大戏《爱之甘醇》（又称《爱情灵药》）。

歌剧《爱之甘醇》讲述了一个“笨小孩”收获爱情的故事。淳朴的意大利乡村青年爱上了一个女孩却不敢开口，被年轻帅气的青年军官捷足先登，乡村青年在喝了假酒贩子的假酒之后鼓起勇气向姑娘表白，虽然闹出了一系列让人啼笑皆非的笑话，最终还是和心爱的女孩走到了一起。而假酒贩子不仅无心插柳地成就了这段爱情，更在商业上大获成功。这个歪打正着的爱情故事在西方流传极广，尤其是在意大利几乎无人不知、无人不晓。

这部完全以19世纪意大利乡

村为背景的歌剧，以喜剧化的风格展现了一场既淳朴又令人捧腹的意大利式的啼笑姻缘，无论是场景、人物还是故事本身，都极富生活气息，非常受观众欢迎，每年都会在欧洲各国演出近百场，只是该作品在中国从未正式上演过，这无疑是一个巨大的遗憾。

刚刚在去年年底首次完整献唱中国歌剧《山村女教师》的迪里拜尔将再一次在国家大剧院放歌，在《爱之甘醇》中出演女主角。这部作品，迪里拜尔可谓“倒背如流”，在欧洲演唱了这么多年，她已经记不得演过多少次《爱之甘醇》了。而能够首次把这部作品带回中国，她很开心。

对中国观众来说，相比对歌剧《爱之甘醇》的陌生，对帕瓦罗蒂经常演唱的《偷洒一滴泪》却很熟悉。这个经典唱段正是出自于该剧，帕瓦罗蒂本人也因成功演绎这部作品

地呈现工艺效果，也为古老的艺术注入了新的活力。此次展览展示了孙国康的部分获奖作品和近年来的新作。

开幕式上，何秀范引用了一个著名的论断“只有民族的才是世界的”，“京剧是民族的，中国的戏曲是民族的，孙国康的脸谱艺术也是民族的。不论是京剧、中国戏曲，还是脸谱艺术也都应该是世界的。孙国康的脸谱艺术不但深得中国社会各界的喜爱，也得到世界各国人民的喜爱和欢迎。在美国、法国等国家展出时，孙国康画前聚集的层层观众，就证明了这一点。”

姜昆认为，孙国康脸谱艺术取得的成功绝非偶然，“孙国康出身京剧世家，自幼受父母熏陶，耳濡目染，胸中有脸谱五百，为他的创作和发展打下了坚实的基础。另一方面，‘呕心沥血画忠奸，为留芳华在人间’，对艺术孜孜不倦追求和弘扬中华戏曲文化的信念驱使他几十年如一日不断创新。”姜昆还讲了一个感人的故事：著名艺术大师程十发第一次看到孙国康的脸谱画，听到他的京剧演

唱时，欣喜异常。在交谈间，程十发拿出一张小纸，用铅笔即兴赋诗一首：“琵琶一曲万象新，传道传艺到东瀛。谢君布艺千里外，今日相逢上海城。”随后叫家人拿出笔墨纸砚，挥洒题诗，竟忘年称“国康吾师”。孙国康感遇之恩，得知大师离世，东渡归来，悄然一人奔赴陵园，独立墓前，洒洒挥泪，为大师连唱几段京剧，以示慰藉。（梅子）

而扬名世界歌剧舞台。6月25日至28日，由国家大剧院制作的意大利歌剧《爱之甘醇》将全新亮相，并作为今年国家大剧院歌剧节中唯一一部喜歌剧，为广大观众带来欢笑。

新版《卡门》导演弗兰切斯卡·赞贝罗