

艺术·殿堂

## 国家大剧院五月音乐节

黑妹

# 古典音乐穿越剧场内外

5月9日至26日，国家大剧院将迎来新一届五月音乐节，除了名团名家带来的15场音乐会外，音乐节还将首度走出剧场，走进社区、学校、博物馆。国家大剧院特邀小提琴演奏家吕思清、钢琴家李云迪作为音乐节推广大使。在4月10日举行的发布会上，吕思清与杨晓宇等4位国家大剧院管弦乐团成员即兴合作，以维瓦尔第《四季》中的“春”展现了室内乐的魅力。

### 名团名家 新鲜编排

开幕四年来，国家大剧院主推歌剧、舞蹈、戏剧、戏曲、音乐会

五大艺术板块，而针对音乐这一主打板块，又特别策划了交响乐之春、五月音乐节、八月合唱节、七月漫步经典音乐会、打击乐节等门类齐全、异彩纷呈的主题艺术节。作为国家大剧院倾力打造的艺术品牌，五月音乐节至今已经连续举办四届。国家大剧院副院长杨静茂表示：“几年来，五月音乐节从内容的策划、观众的认知度和市场的反馈来看，已经取得了一定成效，室内乐这一精致典雅又丰富多彩的演出形式逐渐深入人心，国家大剧院也逐渐培养了一批新的室内乐迷。”

今年的五月音乐节依旧汇集了世界乐坛的名团、名家。大提琴家王健、钢琴家陈萨、吉他演奏家杨雪雷、打击乐家李飏以及享誉世界的中提琴家尤里·巴什梅特、大提琴家皮耶特·维斯派尔维、管风琴大师凯·约翰森，“巴洛克”天才指挥及大提琴家乔纳森·科恩等，都应邀参演；与此同时，一批大名鼎鼎的室内乐团与室内乐组合也是本次五月音乐节的重要级嘉宾：由世界最优秀的独奏家组成的莫斯科独奏家乐团、获奥斯卡最佳电影配乐奖的英国圣马丁室内乐团，曾获格莱美奖提名的伊曼尼木管五重奏，“巾幗不让须眉”的挪威女子铜管十重奏，最自由前卫的法兰克福黑森广播大爵士乐团，也都让人期待。陈萨、杨雪菲、黄蒙拉等几位热门音乐家将出现在多场音乐会中，成为本届五月音乐节当仁不让的“劳模”。

除了高水准的音乐家阵容外，别出心裁与独具创意的节目策划也让本次五月音乐节不乏看点。小剧场5场音乐会的形式被生动概括为“1、2、3、4、5”，即从独奏一直到五重奏，以阶梯式的方式来展现室内乐不同层次、不同组合的魅力。而在曲目的选择和编排上，五月音乐节也充满了扑面而来的新鲜味道。维瓦尔第《四季》、莫扎特《土耳其进行曲》观众并不陌生，来自挪威的女子铜管十重奏将以明亮的铜管对这些不朽经典进行创意改编，予以全新的呈现；曾获格莱美奖提名的伊曼尼木管五重奏则更像是用音乐完成一次旅行：“中国小景”组曲、巴西组曲、非洲蓝调都是近

几年根据各地民间音乐创作的新作；来自斯图加特修道院教堂的管风琴大师凯·约翰森，不仅会带来巴赫管风琴作品，还会献上灵感喷涌的即兴创作。而在一年一度的“午夜玫瑰”爵士音乐会上，艾灵顿公爵的传世杰作将成为音乐会最大亮点，观众则将如往年一样，在曼妙的爵士乐和美食美酒中度过一个难忘的夜晚。

### 走出剧场 致力公益

本届五月音乐节的最大突破和亮点，无疑是让室内乐走出剧场，首次推出名为“五月·故我乐”的系列公益演出。国家大剧院演出部部长李志祥介绍，共计有20场公益演出将贯穿整个五月音乐节始终，走进故宫博物院、农民工子弟学校、居民社区、企业等城市不同角落，且全部免费，而王健、宁峰、陈萨、黄蒙拉、李飏等著名音乐家与国家大剧院管弦乐团、克罗地亚室内乐团、挪威女子铜管十重奏等国内外名团都将与京城观众进行有趣的音乐互动。

小剧场的座位有限，一场演出很难收回成本，尽管这样，国家大剧院还是尽量拉低小剧场的平均票价，国家大剧院全年演出的平均票价是300元，这次五月音乐节小剧场和音乐厅的平均票价是200元，尽量让普通观众走进剧场。

作为本次室内乐走出剧院系列公益演出的总策划，国家大剧院院长陈平表示：“开幕以来，国家大剧院一直秉承着‘艺术改变生活’的宗旨，虽然五月音乐节立足于推广室内乐这一高雅艺术门类，但我们依然会将它打造成为能让普通观众消费得起、享受得了的大众艺术节日。今年五月音乐节举办一系列公益活动也是试图让室内乐走进大众生活，让音乐与市民文化充分结合的一次尝试。这个想法一提出就得到了众多艺术家和室内乐团的积极响应和大力支持，小提琴家吕思清、钢琴家李云迪义务担任了五月音乐节的推广大使，白岩松、于丹等国家大剧院的老朋友也乐于参与我们的公益音乐会。相信通过大家的共同努力，室内乐这一精致细腻的艺术形式一定能够为更多人的生活带来美好享受。”

## 艺术

### 艺术·行走

4月11日至15日，中国国家交响乐团及合唱团应邀赴我国澳门演出。这是国交在相隔10年之后再访澳门。

### 民族歌曲混搭世界经典

4月11日下午，在澳门金沙城中心的开业庆典上，中国国家交响乐团合唱团应邀演唱《七子之歌》、《我的祖国》和《青春舞曲》。4月11日至13日的晚间，指挥家陈燮阳执棒中国国家交响乐团乐队及合唱团在金沙城中心联袂演出三场，曲目有新疆民歌《阿拉木汗》、莱哈尔的《金与银圆舞曲》、选自威尔第歌剧《阿依达》的《凯旋进行曲》、电影《音乐之声》主题集锦、选自芭蕾舞剧《红色娘子军》的《万泉河水清又清》等。音乐会选曲中外结合，旋律平易通俗，节奏轻快活泼，情绪热烈欢畅，陈燮阳激情四射的指挥也让观众深受感染。

音乐会后半场，三位来自澳门的“非著名”男高音Lauren、Thomas、TBC的加盟把音乐会带入高潮，他们的演唱都以“夜”为主题，抒发了夜阑人静时的不同心绪。男声独唱的《今夜，今夜》，选自音乐剧《西区故事》，优美舒缓、诉尽衷肠；男声独唱《夜的乐章》选自音乐剧《歌剧魅影》，魅惑神秘、如泣如诉；三人合唱的歌剧《图兰朵》选段《今夜无人入睡》情绪饱满，神采飞扬。

澳门各界名流到场品听，乐队及合唱团的演出博得满堂彩。足于推广室内乐这一高雅艺术门类，但我们依然会将它打造成为能让普通观众消费得起、享受得了的大众艺术节日。今年五月音乐节举办一系列公益活动也是试图让室内乐走进大众生活，让音乐与市民文化充分结合的一次尝试。这个想法一提出就得到了众多艺术家和室内乐团的积极响应和大力支持，小提琴家吕思清、钢琴家李云迪义务担任了五月音乐节的推广大使，白岩松、于丹等国家大剧院的老朋友也乐于参与我们的公益音乐会。相信通过大家的共同努力，室内乐这一精致细腻的艺术形式一定能够为更多人的生活带来美好享受。”

4月15日，中国国家交响乐团联手三大男高音戴玉强、莫华伦、魏松，香港歌手李克勤，女高音王冰冰以及意大利女中音歌唱家Sonia Maria Fortunato在澳门威尼斯人剧场举行音乐会，合力以完美的声线交织出多首细腻动人的乐章。

音乐会由国交首席常任指挥李心草执棒，“三高”联袂演唱了《重归苏连托》、《桑塔露琪亚》、《我的太阳》等意大利名曲以及歌剧《托斯卡》选段《奇狄的和谐》、



“洋三高”合唱《今夜无人入睡》 张学军 摄



中国“三高”合唱 张学军 摄

## 国交相隔十年再访澳门

本报记者 胡芳

《今夜星光灿烂》等，让澳门观众现场领略了祖国“三高”的风采。

### 通过商业手段“走出去”

对于这次赴澳演出的成功运作与良好社会反响，中国国家交响乐团团长关峡深感欣慰，他表示，以前文化“走出去”的模式以交流、政府支持为主，形式往往是举办节庆活动，卖不出票只能请观众来看，结果就是得不到当地主流社会的认可，路越走越窄。现在业内逐渐意识到原有模式的局限性，寄希望通过商业的途径解决这种问题。

关峡认为，随着中国经济的发展和政治地位的提升，国外的主流社会迫切希望通过文化的各个方面，来感悟中华民族的内心世界和丰富的情感。“如果通过商业手段‘走出去’，目标群体是真正热爱音乐、能自掏腰包买票的观众，就必须拿出优质文化与当地观众的审美趣味对接。交响乐产生于西方，但如果‘走出去’的作品承载了我们自己的民族情感和情绪表达，呈现出东方的韵味和东方的情怀，会更容易被西方观众所接受。”

所以，国交此次赴澳门演出，在曲目设置上颇费心思。关峡透露，在港澳的演出，要体现“一国两制”的特点，彰显我国文化的力量。澳门各界瞩目的金沙城中心开业庆典演出的最精彩时刻，国交合唱团高唱《我的祖国》，晚间音乐会剧场里的曲目安排，也以中国民

族歌曲和世界经典曲目为主。

此次澳门之行是国交2001年之后相隔10年的二次到访，关峡认为这次策划非常成功，一是让国交乐队、合唱团演员实地感受了“一国两制”制度下澳门的文化氛围，增进他们对澳门的文化认同，增进他们对澳门的文化认同，合唱团演员提供了一次难得的缓冲机会；三是按照惯例，国际商演的差旅部分均由乐团自筹，这次澳门演出以及国交今年上半年其他商演的利润，也为国交今年9月的欧洲巡演以及明年1月8

## 花腔女高音陈小朵演绎《蝶恋花》

本报讯 受国际指挥大师Edo Dewarrr邀请，4月6日、7日，花腔女高音歌唱家陈小朵与香港管弦乐团合作，在香港文化中心音乐厅演出陈其钢作品交响清唱剧《蝶恋花》。

交响清唱剧《蝶恋花》通过对女人一生灵魂与心理的解读，表达了作曲家对女性的关爱。全剧分为9段，分别题为《纯洁》、《羞涩》、《放荡》、《敏感》、《温柔》、《妒忌》、《多愁善感》、《歇斯底里》和《情欲》，讲述了女人从不谙世事到怦然心动，之后为情所困，心怀嫉妒，最终为一个无法接纳她的男人付出了一切，癫狂之余，满怀对家的渴望。

陈其钢运用了具有中国传统戏曲风格的人声韵白，并贯穿作品始终。而陈小朵则以自己独到的对人生与音乐的感悟和表现力，并以其丰饶、甜美、动人的歌剧女高音，诠释了东方女人的妩媚、性感与生命力。

《蝶恋花》曾在纽约卡耐基音乐厅主办的“古今回响”中国音乐节的闭幕式音乐会上演出。5月，陈小朵还将与Edo Dewarrr一道在美国卡耐基音乐厅再度演绎《蝶恋花》。

另悉，4月24日，陈小朵将在洛阳牡丹节担纲主演歌剧《红河谷》，6月还将在她的家乡湖南长沙举行个人演唱会《光年》。（李亚男）



濮雨《赵氏孤儿》



方旭《铁面无私清官谱》



朱虹《红楼二尤》



马博通《四郎探母》



王盼《状元媒》



Zheng Li《八仙过海》

自3月20日2012北京京剧院“魅力春天”青年演员演奏员擂台赛以《赵氏孤儿》启幕，北京京剧院各行当、各流派的优秀青年演员已经陆续展示了《杨家将》、《红楼二尤》、《李亚仙》等18场精彩演出。4月9日，北京京剧院院长李恩杰请来了京剧表演艺术家李玉芙、谭孝曾、陈志清3位专家评委，北京京剧院梅兰芳团团长李宏图以及两位观众评委代表，为本届擂台赛和青年演员的艺术实践“会诊”。

虽然座谈会的规模不大，但评委代表和团长代表却谈出了“大问题”。大家一致认为，北京京剧院“魅力春天”的品牌为青年演员提供了广阔的舞台，创造了宝贵的实践机会，也见证了他们艺术上的成长。

### 两阶段展50台大戏

2011年，北京京剧院组织策划了“魅力春天”青年演员擂台赛、首届青年京剧演员北京擂台邀请赛，历时84天，吸引了来自全国10个院团的98名(次)优秀青年演员奉献85台演出。

今年，擂台赛的规模更上一层楼，自3月20日起至4月16日、10月16日至11月18日，擂台赛分两个阶段集中展示北京京剧院80余名主演、主配演、演奏员上演的《赵氏孤儿》、《金玉奴》、《八仙过海》、《鼎盛春秋》等50台大戏。北

京京剧院将通过比赛推出二十大优秀青年主演，二十大优秀主配演，优秀青年鼓师、琴师若干以及最具市场号召力的优秀青年演员，作为下一阶段重点培养对象。

### 青年演员快速成长

都说“酒香不怕巷子深”，但作为肩负着京剧传承重任的青年演员却大多还是一块块璞玉，他们需要学习，更需要通过艺术实践让观众认识他们、发现他们。“有天散戏之后，一对50多岁的老夫妇对我说，‘看了擂台赛才知道，原来北京京剧院有这么优秀的年轻演员。’”听到这样的反馈，李恩杰非常高兴。

“魅力春天”擂台赛今年已经是第二届了，能够在这个平台上展示自己，是北京京剧院每一位青年演员的目标，有了奋斗的方向，自然有了成长的动力。“通过这两年举办的擂台赛，我们看到了青年演员实实在在的成长，很多演员在艺术上有一种往上的踮

劲儿。更难能可贵的是青年演员能够对京剧这样综合的舞台艺术有整体感，能够看淡这个比赛的成绩，无论自己排期是容易上座的日子还是不好卖票的日子，而且无论剧院如何搭配演出阵容，他们不仅毫无怨言，还能互相帮衬。即使成绩并不理想，他们也会先去找指导老师询问自己的不足，而不是来找领导抱怨。”李恩杰如数家珍般列举着两届擂台赛中感人的花絮，他说青年演员的团结和上进感动了他。

“嗓子是练出来的，不是养出来的。”今年开始，北京京剧院安排了声腔训练琴师给文戏演员吊嗓子，这让李玉芙非常高兴。“勤学苦练是必须的。我们那时候都是自己早起到公园吊嗓子，现在剧院有这么好的条件，夯实了基础，促进他们成长。”

本届擂台赛，李玉芙的两个徒弟马娜和杨丹阳分别主演了《风还魂》和《红鬃烈马》两台大戏。看过徒弟们的演出，李玉芙

特别兴奋。“她们两个人条件特别好，都是有扮相又有好嗓子，擂台赛让她们有了很大的提高。马娜去年的成绩不理想，但是今年进步多了，念白都能有彩儿，而且这彩儿不是拉拉队给的，是观众觉得她理解了人物并且塑造得不错才喊出来的，我很欣慰。”

### 用大戏全方位锻炼青年演员

从擂台赛创办之初，北京京剧院就将能演大戏作为参赛的基本条件，这一做法得到了座谈会与会人员的一致认可。

受比赛组织的局限，一些京剧比赛只有15分钟的展示时间，不能全方位展示青年演员的能力。只有唱大戏，才能看出演员的综合水平。

李玉芙认为，让青年演员在擂台赛中演大戏，是双赢的做法。“一出大戏，青年演员从学习到排练再到演出，这不仅是自己艺术上的积累，也为剧团增加了一出能演出的剧目。现在很多经

典戏演得少了，有一些根本不再演了，青年演员能将这些剧目捡起来进行挖掘整理，真是大好事，那些好戏不能就这么失传啊！”李玉芙说，挖掘整理只是第一步，擂台赛展示之后，这些剧目还必须继续精炼、打磨。

李玉芙也帮徒弟们做好了今后发展的打算，“她们现在要做的就是使劲学戏，当年梅兰芳先生在舞台上演过170多出戏，一个好的京剧演员必须要在舞台上滚。”

### 大浪淘沙选尖子

因为连续两年的擂台赛和今年新推出的“每周之星”的演出，李宏图坦言，几乎两年没有怎么休息，但看到青年演员在这两年业务水平突飞猛进，让他安慰了许多。

通过两年擂台赛的实践，李宏图提出，明年的擂台赛应该开始大浪淘沙选尖子。“现在我们做的是给青年演员搭建平台，让他们都有机会展示自己，

但下面要做的工作应该是从擂台赛选出几个有能力支撑京剧未来的青年演员，给他们开小灶，从剧院角度重点培养，让他们能扛起京剧的大旗。我们这一批演员还有不到十年就退休了，在这个时候应该为他们甘当绿叶，当年我们也是依靠前辈艺术家提携才能出来，这才是京剧传承的精神，我们愿意助他们一臂之力。”

李玉芙、谭孝曾、陈志清也提出，在选拔尖子演员重点培养的同时，其他演员也要“按行归路”。“有些演员条件不错，但是当主角儿还有点‘软’，可放在二路、三路是可以的。好演员不一定都演主角，头路演员还不一定都是头牌呢！如果能为一出戏拷好刀也是不错的。”谭孝曾说。

### 演员好不好观众说了算

“演员好不好，戏好不好，要观众说了算。这是北京京剧院艺术创作的最基本的原则。”据李恩

杰介绍，秉承着这样的原则，首届擂台赛北京京剧院便邀请观众评委参与评判，今年更是在戏迷票友和专家的建议下，又增加了观众评委的人数。

座谈会上，陆格、廖振刚两位观众评委代表对北京京剧院这一举措赞不绝口。“观众评委涵盖了各年龄段、各行各业的人群，他们有票友，也有喜欢京剧的热心观众。能参与到擂台赛中，大家都特别高兴。”廖振刚说。陆格是外交部的退休干部，看了几十年戏的她最高兴的是在擂台赛里看到年轻的观众，“我是看着老先生们的戏长大的，现在我已经80岁了，我们这些老戏迷年纪大了，晚上看戏身体也快吃不消了。擂台赛在培养青年演员的同时，也培养了一批青年观众。看到那些年轻的面孔喜欢京剧、支持京剧，我特别高兴。”

通过擂台赛的锻炼，青年演员不仅在艺术上突飞猛进，也在市场化运作中摸出了点门道。“去年我们做京剧擂台赛的时候，还曾经小范围地组织过一部分观众来看戏，怕场面太空不好看，今年我们放弃了这部分工作，鼓励演员进行市场运作，已初见成效。”据李恩杰介绍，从前18场的收入情况看，在财政支持的基础上，靠演员自己创造的票房，满足发放演员演出费的市场运作最低要求，肯定没有问题。