

中国交响乐历史上规格最高的欧洲巡演

中国国家交响乐团“西游”得正果

圆满结束欧洲巡演的中国国家交响乐团日前载誉归来。9月20日至10月4日,中国国家交响乐团先后赴欧洲的音乐重镇——奥地利维也纳、萨尔茨堡、德国慕尼黑、柏林、法国巴黎、尼斯巡演,共计6场音乐会,不仅展示了中国交响乐艺术的创作和演奏风貌,也开创了中国交响乐发展史上最高规格的欧洲巡演。

在维也纳“硬碰硬”

9月下旬,中国国家交响乐团以交响乐使者的身份,来到与北京结为友好城市的奥地利维也纳。维也纳是以贝多芬、莫扎特和约翰·施特劳斯为标志的世界音乐之都,是西方古典音乐的中心。选择在这里举行音乐会,体现了中国国家交响乐团敢于“硬碰硬”,向世界先进水平迈进的决心。

维也纳市民对中国国家交响乐团的音乐会充满了期待。在维也纳著名的斯蒂芬教堂广场步行街等地共张贴了1500幅中国国家交响乐团音乐会的海报。得益于近年来在国际上树立的良好口碑,还未开演,这场音乐会就已创造了中国音乐团体在维也纳售票的最高纪录。

当地时间9月20日晚,中国国家交响乐团在维也纳音乐厅奏响《北京交响之声·维也纳》音乐会,受到观众的热烈欢迎。中国驻奥地利大使赵彬及维也纳市长出席了音乐会。音乐会由乐团首席常任指挥李心草执棒,曲目为中国国家交响乐团团长、作曲家关峡的交响幻想曲《霸王别姬》、柴科夫斯基的《D大调小提琴协奏曲》和理查·施特劳斯的交响诗《英雄生涯》。这套曲目形成了东西方交响乐艺术的对话,因此吸引了维也纳爱乐乐团、斯洛伐克爱乐乐团、布鲁克纳交响乐团、维也纳国立音乐学院的同行和音乐界权威前来观摩,当晚一票难求。

让欧洲观众相见恨晚

当地时间9月22日、23日,中国国家交响乐团分别在德国慕尼黑嘉斯泰格爱乐音乐厅和奥地利萨尔茨堡议会大厅举行欧洲巡演的第二场和第三场交响音乐会,曲目为《霸王别姬》、拉赫玛尼诺夫的《c小调第二钢琴协奏曲》和理查·施特劳斯的交响诗《英雄生涯》,李心草指挥。此次音乐会是受萨尔茨堡政府的邀请举行的,也是胡锦涛主席访问奥地利后进行的一次实质性的文化交流活动。

这两场音乐会上,玛格丽特·隆钢琴大赛的金奖得主、在欧洲有“金手指”美誉的钢琴家吴牧野,在拉赫玛尼诺夫的《c小调第二钢琴协奏曲》开头的“钟声和弦”从虚到实、由强到弱的演奏,表达了丰富的情感层次。慕尼黑是成就理查·施特劳斯事业的城市,乐团以演奏其代表作《英雄生涯》来向这位交响乐巨匠致敬。

慕尼黑音乐学院作曲系主任海茵兹说,理查·施特劳斯的作品集了众多的艺术元素,此次中国国家交响乐团的演奏完成得非常出色,他第一次听到来自中国的交响乐团的演奏,为他们的精湛技艺所折服。从维也纳到慕尼黑再到萨尔茨堡,指挥李心草在维也纳国立音乐表演与艺术学院的老师对有他这样有成就的弟子而自豪。作为观众的维也纳爱乐乐团的前首席小号、维也纳国立音乐表演与艺术学院教授约瑟夫·彭伯格评价,中国国家交响乐团首席和铜管声部都具备世界优秀水平。

由女高音陈俊华演唱的《霸王别姬》中,西方古老的赋格曲式与中国古老的京剧唱腔相融,凸显中国的核心音乐内涵,这让海茵兹惊叹不已,他认为这部作品是一部非常美妙的交响乐作品,觉得与才华卓著的中国作曲家相见恨晚,希望今后中国国家交响乐团能再来演出。他的夫人——一位著名作曲家的女儿,也深深地被这部作品所打动,尽管她不太了解情节,但从“看大王”唱腔的前后两次出现,体会到了作品的一种凄美之情。而在9月23日的萨尔茨堡音乐会结束后,萨尔茨堡副市长亨特·伯格表示,萨尔茨堡的观众很保守,对于陌生的非欧洲传统的作品是有些排斥的,但当晚观众对国交赞赏不已。

柏林听懂了中国

应德国城市议会邀请,中国国家交响乐团来到了与北京结为友好城市的柏林,于当地时间9月26日晚在世界交响音乐“世袭领地”的殿堂级音乐厅——柏林爱乐音乐厅举行了庆祝中德建交40周年音乐会暨《北京交响之声》音乐会。在这里,柏林的观众发出了通常给予西方经典交响乐作品

维也纳演出现场 徐华林摄

那样的喝彩与欢呼,而当晚,中国国家交响乐团为柏林的观众献上了一组全部为当代中国作曲家的中国交响乐作品。音乐会由乐团首席客座指挥邵恩指挥,作品均选自乐团“龙声华韵”系列音乐会推出过的优秀作品。这场音乐会还纳入了“中德文化年”活动总体框架,中国新任驻德大使史明德夫妇、中国历任驻德大使和德国政府国务秘书布朗出席了音乐会。

音乐会上,杨立青的大提琴协奏曲《木卡姆印象》由大提琴家陈卫平加盟演出,一派西域风情的写意,烙印亚音乐文化为一炉。安承弼的管弦乐《树之脉》娴熟地驾驭了“先锋音乐”技法。普利策奖得主周龙的《鼓乐协奏曲》,特邀中国民族打击乐专家李聪安和定音鼓演奏家吕敬进行了一场中国鼓与定音鼓的对话。叶小纲的《悲欣之歌》由中国男低音歌唱家、英国卡迪夫声乐大赛金奖得主沈洋演唱,令这部作品中西音乐色彩相交融。女高音陈俊华在柏林爱乐音乐厅演唱《虞姬》,脱去了扩音设备的束缚,声音充满了更为直观的情感力量。在极为热烈的掌声中,邵恩带领乐队加演了勃拉姆斯的《匈牙利舞曲》第五号和《北京喜讯到“柏林”》。

柏林汉斯·艾斯勒音乐学院的两位教授说,非常钦佩中国作曲家能大胆地运用西方现代作曲技法创新,尤其是打击乐运用得非常有气魄。曾在德国驻华使馆任职的德国外交部亚太事务指导彼得·豪斯德说,音乐会上有的作品显然受到了先锋音乐大师勋伯格风格的影响,但同时可以从中感受到一种中国的传统,尤其是交响幻想曲《霸王别姬》。

艺术·剧评

天性人性两重美

——观中央芭蕾舞团《小美人鱼》

孙豪

9月24日晚,中央芭蕾舞团最新引进的芭蕾舞剧《小美人鱼》在北京天桥剧场首次演出。首演结束后,观众席爆发出经久不息的掌声。

《小美人鱼》改编自安徒生的童话《海的女儿》:一个美丽、善良的小鱼精为了追求人世间的爱情而离开家园并忍受蜕变之苦,最终为爱献身的故事。中芭引进《小美人鱼》,是想借助国外芭蕾精品来全面提升自己的艺术水准。著名舞蹈编导大师约翰·诺伊梅尔及作曲家乐娃·奥尔巴克此次与中芭合作该剧,诺伊梅尔表示:“不是来复制我的作品,而是让中芭的演员演绎一部属于他们自己的《小美人鱼》。”

《小美人鱼》用一个凄美的爱情故事来阐明一个深刻的哲学命题:“生命不是人生最高的价值。”(席勒)。痴情于王子的《小美人鱼》只能拥有一厢情愿的无奈,然而她却执着地、默默地守望着心上人的幸福,即便拼却一生也无法返顾,这表明人类可以牺牲血肉、生命和幸福来换取最高的善,并以此来证明自己的真

实存在。编创者增加了深受苦难的“诗人”来叙述故事,让“诗人”又怜惜、关爱着小美人鱼,又暗指一个身处苦海的人去同情并拯救另外一个人的苦难,折射出人性的光辉,使作品收获了天性和人性的两重美。

作品包含了艺术化、程式性与生活化、创造性的舞蹈动作,体现了古典芭蕾和戏剧芭蕾的融合。高度的规范性和技巧性保证了芭蕾艺术形式美的展现,也赋予了舞剧鲜明的时代特征和丰富的思想内涵。中芭十分精准地展现了故事所带来的哲学内涵和文化韵味,不仅演出了西方艺术精神,也跳出了中国文化气质。该剧的音乐有强烈的触感,乐曲紧贴故事的情节而发展。作曲家以传统音乐为基石,特意引用经典作品的特征音调来发展音乐。观众可以隐约地感受到音乐中充满了斯特拉文斯基、德彪西、瓦格纳等作曲家音乐的影子,甚至可以清晰地听到贝多芬《第五交响曲》和德沃夏克《第九交响曲》的主题。在现代创作技法的运用中,音乐在调性和泛调性的

拉松多次带领乐队谢幕,而乐队也向普拉松献上了一份令他惊喜的礼物——全体乐手边奏边唱《祝你生日快乐》——第二天是这位法国大师的生日。

音乐会后,已是耄耋之年的德斯坦兴奋地在后台门口与中国国家交响乐团的乐手们合影,畅谈中法友谊,久久不愿离去。而观众也在前厅的北京风貌展板前流连忘返,宣传册一抢而空。音乐会已将北京精神“爱国、创新、包容、厚德”带到了巴黎。

尼斯火爆收官

当地时间10月4日晚,中国国家交响乐团在法国南部城市尼斯的尼斯音乐学院音乐厅举行了欧洲巡演的第六场交响音乐会,也是最后一场音乐会。当晚的观众都是行家,每个曲目结束后他们都起立热烈地鼓掌。

演出前,中国国家交响乐团团长关峡、尼斯副市长摩赫耶耶和副议长费赫上台致辞。音乐会邀请,一场被现场观众称为由“一流的指挥、一流的乐队、一流的音乐和一流的观众”构成的《北京交响之声·巴黎》音乐会在法国首都巴黎的巴黎议会宫举行。中国驻法大使孔泉夫妇、法国前总统德斯坦夫妇和法国前议长彭斯莱夫妇等政要和社会名流3200余人出席。法国荣誉军团骑士勋章获得者、世界著名指挥家米歇尔·普拉松任音乐会首席指挥。音乐会的曲目有中国作曲家李焕之的管弦乐《春节序曲》、法国作曲家比才的《法兰多尔舞曲》和《卡门》序曲、关峡的第一钢琴协奏曲《奠基者》和法国作曲家圣-桑的《c小调第三交响曲“管风琴”》。杰出的中国青年旅法钢琴家吴牧野担任钢琴独奏,中国最杰出的管风琴演奏家沈凡秀演奏管风琴。

音乐会上,普拉松首先指挥乐队演奏了法中两国国歌,其后,中国和法兰西风情的脍炙人口的交响乐作品交相辉映。普拉松“钦点”了以激情燃烧的旋律和中国“轴对称”民族化结构谱就的关峡第一钢琴协奏曲《奠基者》,吴牧野一派势不可挡的阳刚之气一气呵成。对于这部作品,德斯坦兴奋地说,他很久没有听到这样好的新创交响乐作品了,《奠基者》充满了力量、激情和幻想。观众中的嘉宾——绘画大师范曾称赞《奠基者》“弘扬了中国音乐”。

在这国庆之夜,乐团加演的一曲《北京喜讯到“巴黎”》让观众沸腾起来。在热烈的掌声中,普拉松多次带领乐队谢幕,而乐队也向普拉松献上了一份令他惊喜的礼物——全体乐手边奏边唱《祝你生日快乐》——第二天是这位法国大师的生日。

艺术·资讯

“琴韵天声”纪念燕守平艺术生涯60年

本报讯 (记者罗云川)“琴韵天声——京胡名家燕守平艺术生涯60年传承音乐会”,10月2日在北京中山公园音乐堂举行。

一开场,北京京剧院京胡琴师燕守平的40余名入室弟子及再传弟子一起登台,40多把京胡奏响《迎春》。随后,燕守平的弟子及再传弟子艾兵、吕助福、汪佳颖等先后操琴伴奏,王越、穆雨、常秋月等分别献唱,让观众看到了被誉为“京胡圣手”的燕守平后继有人、桃李满园的蓬勃景象。穿插其间,燕守平亲自操琴,姜亦珊、吕昕分别献唱。值得一提的是,音乐会上燕守平为妻子——马连良之女、梅派青衣马小曼伴奏,她演唱了《贵妃醉酒》选段,两人上演了一出“妇唱夫随”的好戏。

下半场为“交响乐伴奏现代京剧选段”。燕守平与指挥家胡炳旭指挥的国联交响乐团合作。中西乐器合璧,青年演员杨少彭、张建峰的《智取威虎山》选段,唤起了现场观众对过去年代“样板戏”的亲切回忆,也再次领略了作为把京剧独奏和大型现代交响乐融为一体的开先河人物之一的燕守平的高超技艺。

“他没有架子,能和公园里的老人一起拉琴。”从40年前《杜鹃山》开始合作的胡炳旭这样评价燕守平。原班人马再度聚首,一人操琴,一人指挥,京剧表演艺术家杨春霞献上《杜鹃山》选段《家住安源》,使音乐会抵达巅峰。最后,京胡协奏曲《夜深沉》为音乐会画上了圆满的句号。

《谁在舞台中央》首发

本报讯 (记者刘森)9月29日,由商务印书馆国际有限公司出版的《谁在舞台中央——文艺界那些事儿》在北京首都剧场举行新书首发仪式,表演艺术家蓝天野、吕中、濮存昕等亲临现场签名售书。

该书讲述了北京人艺台前幕后的故事。为了搜集大量鲜为人知的珍贵资料,宋苗、方子春两位作者在近年花甲之际亲自探访了欧阳山尊、朱旭、杨立新、梁冠华等近40位北京人艺艺术家,记录了许多感动人心的幕后故事。而书中级难度作品中的魔鬼技巧一一化解,在音乐的旋流中驰骋,如入无人之境。

音乐会的最后一个曲目是法国作曲家拉威尔的《波莱罗舞曲》,狂热的音响使音乐会达到高潮。其后,尼斯音乐学院院长安德烈·佩雷涅登台指挥了加演曲目——法国作曲家比才的歌剧《阿莱城姑娘》序曲。音乐会欲罢不能,在观众起立欢呼下,邵恩再次登台指挥加演曲目《北京喜讯到“尼斯”》。

中国国家交响乐团此次三国六城市的欧洲巡演,是一次面向社会公开售票的纯商业模式演出,被澳、德、法三国官方看做是“真正意义上的文化交流”。谈及此次巡演的意义,关峡表示,该剧不仅展现了西方交响乐经典作品的把握能力,更重要的是成功地向西方观众介绍了中国自己的交响乐作品,这是国交在“交响乐中国化和中国交响乐国际化”道路上迈出的坚实步伐,这也是增强中华交响乐文化自信的重要举措。

说唱剧《解放》走进北大

本报讯 (记者刘森)近日,大型山西说唱剧《解放》登陆北京大学百周年纪念讲堂,这也是该剧首次在北京大学演出。演出结束后,导演张继钢与学子们进行了一场关于“青年与艺术”的对话。

《解放》以旧中国妇女“裹脚”为核心事件,讲述了一段凄楚动人的爱情故事,并通过妇女脚步的解放揭示思想解放是社会进步的前提条件这一深刻主题。该剧被文化部评为国家舞台艺术精品剧目,2012年被中宣部授予第十二届精神文明建设“五个一工程”奖。

剧中,主人公亮亮为娶小走西口讨生活,一双大脚的小小怕被亮亮嫌弃,不顾姥姥

劝阻,决定重新裹脚,造就了全剧最“催泪”的段落。而全剧的情感爆发点在亮亮和小重逢之际,亮亮为小小带来一双大大的绣花鞋,却不知小小因为成年后又强行裹脚已经残废。欲哭无泪的亮亮和小无助、痛苦。最后,伴随着高亢嘹亮的歌曲《桃花红、杏花白》,亮亮背起了小小,一步步走向远方。

张继钢表示,在《解放》之前,民歌、戏剧、舞蹈等艺术形式存活已久,但彼此相互独立并不兼容,“说唱剧”这种艺术创新形式将多种艺术载体自然融合,给观众以极大的审美享受,收到了“雅俗共赏”的艺术效果。

2012长江草莓音乐节落幕

本报讯 (驻江苏记者王炜 通讯员栗丽)日前,2012长江草莓音乐节在江苏镇江完美落幕。音乐节板块主要由草莓舞台、爱舞台、校园舞台及电子舞台四大舞台组成,104组海内外演出艺人为现场观众展现了流行音乐的风采。

本届音乐节阵容阵容强大。崔健、谢天笑、黄晓轶等港台歌手苏打绿、黄小琥、何韵

诗、黄义达、王菀之纷纷登台献歌。二手玫瑰乐队、反光镜、声音碎片、诱导社等乐队令歌迷们领略到了重型摇滚、流行英伦、电音、民谣等风格迥异的精彩演出。

值得一提的是,此次音乐节在60多万平方米的广阔场地上,专门开辟了20余万平方米的超大露营区,充分满足青年人的需要。

孙毓敏收王岳凌为徒

本报讯 (记者罗云川)在近日举办的央视第七届“青京赛”上获得花旦组银奖的王岳凌,日前正式拜荀派名家孙毓敏为师,成为荀门再传弟子。

拜师仪式上,在赵葆秀等众多京剧名家的见证下,孙毓敏首先带领弟子王岳凌向荀派花旦创始人荀慧生的照片三鞠躬,然后王岳凌向师父孙毓敏行叩首礼。孙毓敏向王岳凌赠送了自己17出剧目的录像以及书法题字“奋飞”;王岳凌送给社会活动家孙毓敏一个精心挑选的坤包。

“荀派的‘雅指’是荀先生向小孩子学来的,‘眉指’则是自豪的意思。”孙毓敏说,很多

人对荀派表演有误解,认为它比较随意,其实荀派的表演很规范,它的每个动作都有出处,是一般京剧程式之外的另一种味道,另一种美。荀慧生一生演戏300余出,光是自创戏就有100余出;他的弟子有60多人。孙毓敏说,近年来荀派艺术越来越受重视,她的弟子已有100多人。希望王岳凌今后能够认真领悟,体会荀派之美,传承荀派艺术。

王岳凌毕业于中国戏曲学院,现为北京京剧院演员,曾获第三届中国戏曲红梅大赛金奖。她扮相俊美,唱腔亮丽,主演过《红娘》、《花田错》、《金玉奴》等,受到观众的喜爱,也被众多名家看好。

艺术·舞台

本报讯 9月25日至10月1日,杭州越剧院《红楼梦》、《新狮吼记》剧组应新加坡滨海艺术中心之邀请,派出了强大的演出阵容,包括谢群英、陈晓红两位梅花奖、文华奖演员和梅花奖演员陈雪萍,以及徐派名家、国家一级演员郑国凤。80人的演出组在新加坡出色地完成了“艺满中秋”中华传统文化中秋庆典演出,得到了新加坡主办方和广大观众的交口称赞,载誉而归。

杭越《红楼梦》誉满新加坡

“艺满中秋”是滨海艺术中心一年一度的中秋庆典艺术节。自2005年开办以来,“艺满中秋”每年都准备一系列售票演出及免费节目,为观众带来许多具有中华传统文化的演出与活动。这些节目包括了戏曲演出、华乐演出、常青老歌、偶戏、相声、猜灯谜及滨海提灯会等。此次,“艺满中秋”以“家”为庆典主题。正如主办方所言:“家,是我们生长的地方,我们得到安慰的避风港,也是我们寻求平安与保护的堡垒。家,也是我们首先发掘自我,我们是谁,我们在世界所处的位置。”

(谷峰)