

一首乔治·格什温谱写的《夏日时光》悠扬唱响,引出歌剧《波姬与贝丝》的跌宕故事。10月12日和13日,这部20世纪极负盛名的作品在北京保利剧院上演,为第27届北京国际音乐节收官。

自10月5日开幕以来,为期一周的音乐节以9场音乐会和多场衍生活动,再次为北京观众献上一年一度的音乐盛宴。虽然场次和时间与往年相比有所精简,但围绕“乐聚北京,悦听世界”的主题,今年,音乐节力度不减,在多个层面,特别是在多元文化交流繁荣等议题上,中国音乐家的探索更见深度。

半舞台版歌剧《波姬与贝丝》上演,开普敦歌剧院的艺术家献上精彩表现。

第27届北京国际音乐节——

以音乐绘就文化交流盛景

持续深耕“中国概念”

作为与北京这座城市紧密相连的文化盛事,北京国际音乐节的血脉里始终流动着中国文化的基因。

10月5日,国家大剧院里,第27届北京国际音乐节大幕拉开,在“百鸟朝凤,中西齐鸣”的主题下,开普敦音乐会集结了当今国内乐坛的顶尖力量。中国作品先声夺人,谭盾执棒中国交响乐团,以一曲《北京中轴龙脉之钟》为演出开场,赵聪的琵琶与乐队的“钟声”交融谱鸣,那是悠久积淀的传统文化留下的深邃回响;家喻户晓的《百鸟朝凤》里,刘雯雯以两柄唢呐气贯长虹,旺盛蓬勃的生命力涌动激荡,精彩得令人屏息。

在音乐架起的桥梁上,“我们必须让世界立体地看到今天的中国、真实的中国。”北京国际音乐节创始人、艺术委员会主席余隆说。对脚下这片土地的关注、挖掘、展现,是北京国际音乐节一贯之坚持。2001年,北京国际音乐节率先将“委约创作”的模式引入国内,2002年,音乐节首次亮出“中国概念”的鲜明理念,此后,潘德列茨基、陈银淑、霍华德·肖、亚伦·吉格曼、谭盾、叶小纲、陈其钢、郭文景、周龙等一大批国内外作曲家应邀创作的作品接连在这个平台上演出推广。他们以音符写就的中国故事有着连通世界的开阔视野,并在不断翻开新篇章。

今年,传达中国声音的探索仍在延续。10月8日,“中国概念”双委约专场新作音乐会在保利剧院上演。指挥家黄屹率领广州交响乐团,把北京国际音乐节联合多家艺术机构分别委约理查德·杜布洛格、周龙创作的《恒爱》《九歌》娓娓道来。巧妙的是,两部作品均以11

个章节为框架,前者用钢琴、大提琴交织管弦乐队,展现“爱”的主题,后者在2013年交响史诗《九歌》的基础上进一步拓展,以富有人声色彩的胡琴描绘华夏神话的神秘多姿。“一部是西方的,一部是东方的,东西方的交相辉映是北京国际音乐节永恒的主题。”余隆说,“北京应该成为新作品走向世界的舞台,我们要把中国重要的作曲家推荐出去,向更多人展示中国的文化与历史。”

深度助力文化交流

立足全国文化中心和国际交往中心,北京国际音乐节从来不乏多元文化汇流碰撞的感动与火花。

今年,萨尔茨堡室内乐团、林肯中心爵士乐团、开普敦歌剧院等国际名团及埃莱娜·格里莫、戈蒂耶·卡普松、温顿·马萨利斯、安迪·秋保等世界级大师密集登台。从非洲大陆远道而来的歌唱家们尤其值得书写,在北京国际音乐节的历史上,南非开普敦歌剧院是首次与之牵手的非洲艺术机构。“在物理距离上,开普敦歌剧院刷新了我们合作伙伴的最远纪录。”北京国际音乐节艺术总监邹爽说,“无论是多么遥远的国度、多么‘陌生’的声音,把最好的音乐团体引入中国、创造与世界同步的共同语境,都是我们需要肩负的使命。”

于是,观众在北京的舞台上看到了国内鲜见的风景——10月12日和13日,北京国际音乐节与开普敦歌剧院、拿督黄纪达基金会联合制作的半舞台版格什温歌剧《波姬与贝丝》亮相保利剧院。音乐虚拟出20世纪20年代美国南卡罗来纳州夏洛特市的平民社区“鲶鱼街”,那些身着鲜亮服饰奔走、歌唱的角

喇叭演奏家刘雯雯与谭盾执棒的中国交响乐团合作《百鸟朝凤》。

色,几乎都由黑皮肤的歌唱家饰演。他们生动自如地演绎着这个非裔街区里的悲欢离合,犹如炫技的声乐功底更是屡屡博得观众热烈喝彩。

音乐点亮城市空间

近30年来,对于北京观众而言,北京国际音乐节的意义早已超越演出本身,因音乐而衍生汇聚的浪漫、友谊、感动,深深印刻在每年金秋的城市记忆里。

今年,音乐与城市的互动更加密切。北京国际音乐节与北京市公园管理中心共同打造的“乐动名园”系列持续更新。在天坛公园神乐署,开普敦歌剧院合唱团咏叹自然万物,广袤的非洲大地与古老的中国建筑奇妙对话;在中轴线的重要地标,音乐快闪点亮“古都之

脊”“文脉之轴”。此外,在启皓中心、华尔道夫酒店等各具特色的城市空间里,埃莱娜·格里莫、让-伊夫·蒂博戴、戈蒂耶·卡普松、周龙、温顿·马萨利斯等音乐家陆续举办公开排练、大师面对面等互动活动,广邀观众跨过“门槛”,尽享音乐之美。

“每次来到中国,我都会被这个国家悠久的历史 and 热情的人们所吸引。”见面会上,9次格莱美奖得主、当代爵士乐大师温顿·马萨利斯向乐迷们分享,自己家中收藏了李白的诗词、中国古代史书和《孙子兵法》。对于中国文化,他始终满怀探索的兴趣与崇高敬意。“音乐是连接我们每一个人的桥梁,我相信,超越国界的音乐能成为我们之间的共同语言。”

高倩

舞台艺术

《茶馆》为第23届上海国际艺术节启幕 北京人艺携5部作品赴沪交流

10月14日至11月9日,北京人民艺术剧院携《茶馆》《哗变》《日出》《杜甫》《正红旗》5部作品赴上海演出,亮相第23届中国上海国际艺术节。据悉,这是北京时隔十余年后再度开启大规模赴沪交流活动。演出之余,研讨会、艺术交流、专题展览等多项活动将同时开展。

“北京人艺到上海演出是有历史传承的,1988年人艺的上海巡演曾引起巨大轰动。”北京人艺院长冯远征介绍,这次巡演安排的剧目兼顾历史、当下、未来的承接展望,《茶馆》《哗变》曾在1988年由上一代演员出演,这一次,第二代演员登台,是我们对1988年的呼应。《日出》展现北京人艺新生代的力量,《杜甫》代表着北京人艺历史剧的创新样貌,《正红旗》则是北京人艺在建院70周年之际推出的新京味作品。这5部作品,反映了当下

的我们对呈现经典的态度。”

10月14日,《茶馆》率先在上音歌剧院上演,为第23届中国上海国际艺术节启幕,梁冠华、濮存昕等一众知名演员参与演出。作为《茶馆》复排艺术指导,杨立新把巡演看作一次检验:“《茶馆》是我们压箱底的保留剧目。在上海观众面前,希望我们能递上一份合格的答卷。”

演出期间,北京人艺专题展览将在上音歌剧院展出。冯远征、濮存昕将和高校学子、戏剧爱好者面对面交流;《哗变》“五虎”冯远征、吴刚、王刚、高冬平、丁志诚将走进上海戏剧学院举办座谈。此外,“在艺术节,遇见‘京’彩人艺”主题研讨会将邀请京沪业内人士,共同研讨总结两地话剧界在艺术生产、人才建设、理论研究等方面的成果和经验,探索如何进一步加强对话、交流与合作。

京言

大型杂技秀《无恙》 讲述文明故事

大型杂技秀《无恙》剧照。

浙江演艺集团浙江曲艺杂技总团编排的大型杂技秀《无恙》近日在北京二七剧场上演。

大型杂技秀《无恙》分为“天”“地”“人”3个篇章,横跨良渚、吴越、宋代多个时期。“天”描绘文明萌芽期,良渚先民艰苦求生、探索文明存续可能的场景;“地”展现人民对浙江这片土地的热爱,在劳动中充实文明的枝桠;“人”演绎历史变迁,诠释劳动者的淳朴善良与不惧艰险。这是浙江曲艺杂技总团与导演郭洪波共同打造的第三部作品,与以往的创作相比,《无恙》

的立意更为厚重。

在表现形式上,高难的杂技结合现代舞、古典舞、街舞、魔术,呈现了远古祭祀、良渚狩猎、星空对话、田园牧歌、劳作趣景、书生意气、吹角连营等多个叙事场景,演出在紧张刺激、轻松活泼、悲壮热血的气氛中不断转换。浙演集团副总经理、浙曲杂总经理陈聪介绍,《无恙》是近年来浙曲杂推出的场面宏大、极具“金”量的剧目,多项曾拿下国内外大奖的看家本领都在《无恙》中展现。

北月

话剧《同学少年》连接“人”“家”“国” 青春在炮弹壳、小提琴和降落伞间成长

话剧《同学少年》日前首演于中国大戏院。上海比乐中学几个中学生毅然加入中国人民志愿军、赴朝参战的真实往事,跃上了舞台。

由上戏和黄浦文旅出品的话剧《同学少年》取材于纪实文学作品《炮弹壳、小提琴和降落伞》,演绎了上世纪50年代初,上海比乐中学几个中学生放弃优越的学习和生活条件,毅然加入中国人民志愿军、赴朝参战的真实。从表面看,这几个中学生此举有较多属于年轻人的冲动性质;但从深层和广处看,则有更多属于新中国的时代特征和属于上海人的家国情怀。无论是纪实文学还是这部话剧,观众都能看到——能歌善舞的来云

夏、来云秋姐妹,学习尖子方晨新,音乐天才肖鲁青等从中学生成了“上海兵”后,在残酷的朝鲜战场上也曾不适、也曾害怕、也曾思归,但他们克服了、坚持了、胜利了。他们的决心和信念自始至终没有任何退缩和丝毫动摇。他们的家长有的支持,有的反对,而反对的理由只是担心其心智尚未成熟、偷偷报名参军,害怕离家受苦并有生命危险等等。而家长们保卫新中国、打败野心狼的心愿则是坚定的、不可动摇的。可以确定的是,这是一个上海人民踊跃参与抗美援朝战争的典型性事例,具有完全的真实性和强烈的独特性。

该剧主创抓住了事件的核心,聚成

了全剧的主旨,在“人”“家”“国”三者的关联度上下足了功夫,做足了文章。更重要的是,该剧通过中共地下党员、比乐中学教师胡老师教导孩子们的话语——老一辈人打仗、流血和牺牲,是为了让后辈人安心地学习、舒适地工作和幸福地生活。此番话不仅彰显了中国抗美援朝的正义性,更昭示了反战思想与和平理想,使历史感与当代性得以衔接。

话剧《同学少年》以晚年来云秋和晚年肖鲁青的对话为主线,前者回忆,后者补充,与当年往事展开了多次时空交替的呈现。这种戏剧结构并不特别,但很有效,其好处是把历史戏剧的间离感与现实主义的代入感来了个兼收并蓄,使其浑然一体。根据这一戏剧结构,主创呈现了“片段叙事+整体抒情”的创演风格。“片段叙事”立足真实,抓住细节——学校排练、家庭矛盾、战场行军、慰问演出、救治伤员……随着两位老人的回忆次第呈现,串联起来,在断续和连贯中形成了一条完整的心路历程。在“片段叙事”上,主创是节制的、收敛的,毕竟这里不是一线战场,符合中学生、文艺兵的身份和经历;同时,主创又通过战士“小山东”被空袭瞬间牺牲、方晨新不敢对敌人开枪、来云秋当护士救护伤员等情节,简洁而又深沉地突显出战争的残酷性和生命的脆弱感,从反向和侧面增强了对同学少年决心和勇气的表达,证明了他们的爱国热情和斗志豪情绝非一时冲动。在“整体抒情”上,主创则是宽松的、开放的,在众学生歌舞排练、肖鲁青拉琴为排长送行、众人吟咏辛弃疾《破阵子》中,营造了或昂扬、或伤感、或豪放的诗意。尤其是来氏姐妹用

美军降落伞制成的蓝裙子,既是贯穿全剧的悬念,又是戏剧情节的高潮,更是整个作品的“诗眼”。从炮弹壳到小提琴再到降落伞,从老年来云秋的振臂一挥到群舞的烘托再到屏幕的渲染,所有人的青春都在跃动、在闪耀、在成长。在青春气息和深沉背景的交汇中,主创不失时机地加入了地域特征和诙谐色彩,使全剧色彩多样化。比如几家人的餐桌上有可口的上海菜,父母们的普通话有明显的上海腔,甚至方伯伯的言行带有不易觉察的“妻管严”气息,令人会心而又莞尔。若是在母亲为儿女们寄送的包裹里点明家乡产品的话,就更好了。

在人物塑造上,该剧的可赞处甚多。来氏姐妹、方晨新、肖鲁青等个性鲜明,但共同点是天性纯朴、朝气蓬勃,是新中国一代青年的爱国精神、青春气息的典型代表,风华正茂的底蕴是深沉而活跃的年代感。主创小心翼翼地安排这批人物,既表现出他们的少年壮志、热血激情,又展示了他们的年轻幼稚、敏感纤细,在理想的憧憬和现实的考验中交替地呈现他们的优缺点……观众可以感受他们在报效祖国、保卫家园的一致思想和行动中,还有着不同的处境、各自的心境,从而伴随着他们而不同的感情和感悟,注视着他们在战争洗礼、严酷环境、生命危险、彼此帮助中不断地得到确认和坚持;欣喜着他们之间的误会得以消解、友谊不断加深。随着与家庭、亲人关系的逐渐铺开,几位家长的表现也是可圈可点,尤其是三个母亲从相识、相交到相知过程,有动机、有碰撞、有融洽,最终把对自家儿女的关爱和对国家的忠诚糅合在一起。

胡宇锦

话剧《同学少年》剧照。

10月14日,由河北省石家庄市评剧院一团创排的新编历史评剧《东垣名医》在北京长安大戏院上演。该剧以中国医学史上“金元四大家”之一的李果为原型,讲述其学医行医,著书立说,大医济世的故事。图为《东垣名医》剧照。

新华/传真

10月13日晚,由云南省话剧院制作出品的民族史诗话剧《澜沧水长》在云南省大剧院上演。该剧生动展现了新中国成立之初云南各民族代表共同立下普洱民族团结誓词碑的过程。图为《澜沧水长》剧照。

新华/传真