

艺术·行走

光荣的文化使者

——深圳交响乐团赴美国、南非演出记

申 艳

在习近平总书记的“大国外交”战略以缤纷多彩之势展开之际,受文化部、深圳市政府和深圳市文化旅游局派遣,深圳交响乐团(以下简称“深交”)于2月18日至3月17日期间飞赴美国、南非演出,奏响深圳好声音,诉说美丽中国梦。

驶向美国

深交在美国共演出5场,前3场于当地时间2月20日至22日在世界闻名的硅谷所在地——美国旧金山湾区举行。3场音乐会的曲目各具特色。

20日、21日的音乐会在斯坦福大学音乐厅举行。作为文化部“欢乐春节”活动的重要组成部分和斯坦福大学“泛亚洲音乐节”2015年的重头戏,音乐会除了演奏节日味道浓郁的《春节序曲》、《瑶族舞曲》、《闹元宵》和小提琴协奏曲《梁祝》等中国作品外,还演奏了极具现代性、实验性的作品《中国梦》及歌剧作品《红楼梦》选场。

22日的演出在距美国苹果公司总部不远的佛林中心举行,钢琴家殷承宗与深交合作演绎了钢琴协奏曲《黄河》,此外还安排了知识青年上山下乡题材的交响叙事合唱《岁月甘泉》。

2月25日、26日,深交马不停蹄奔赴西雅图和圣地亚哥市举办中国新年音乐会,为在美华人和美国人民送上新春祝福。

奔赴南非

3月9日晚,从美国访演归来的乐

团演职人员风尘未洗,又踏上了前往“彩虹之国”南非演出的旅程。3月15日下午3时,“中国年”开幕音乐会在南非首都比勒陀利亚的雨果·兰布雷希茨音乐中心拉开帷幕。这是一台融汇中华韵味和非洲风情的文化盛宴。曲目既安排了中华情韵浓郁的作品,又安排了《柔版》、《卡门组曲》、歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲等西方名曲,更特地演出了现代风格的非洲交响新作《英格玛》、南非民歌《索索洛扎》以及由比勒陀利亚青年合唱团以祖鲁语和斯瓦希里语演唱的南非民谣等。

收获掌声

深交的演出在美国、南非各界引起了强烈反响。斯坦福大学音乐厅、佛林中心3场演出的门票在深交抵达前就已售罄,西雅图市和圣地亚哥市的中国新年音乐会均座无虚席。在南非,“中国年”开幕音乐会的入场券更是一票难求。演出结束时,不加演3首以上曲目乐队不能谢幕。演出结束,很多观众仍等候在台下,希望与演奏家合影留念。

华裔指挥家蔡金冬说:“乐团的演出不仅向美国观众展示了中国传统音乐,而且向他们传递了中国现代音乐发展的状况;不仅展现了中国乐团的艺术水准,而且展示了华人作曲家的作品和华人歌唱家、演奏家的风采。”曾经多次与深交合作的华人小提琴家薛苏里说,每次与深交的合作都令他感到新鲜。台湾著名导演赖声川对深交赞不绝口:“演出激动人心,交响与独奏

都非常出彩。真希望有机会与乐团合作。”

2月25日下午,西雅图市市长艾德·默里突然现身后台慰问深交的乐手,晚间听完音乐会,他说:“西雅图城市的发展离不开当地华人的努力,中国新年到来之际,深交精彩的演出不仅振奋了华人,更加深了中美之间的文化交流,希望深交再来西雅图。”

深交的到访引起了西雅图音乐界的重视。此前对乐团的水准持保留态度的西雅图交响乐团行政总监西蒙·伍兹看完演出竖起拇指说:“深交的演出震撼了西雅图市民。”2016年,西雅图交响乐团将到中国访演,他已决定在演出计划中增设深圳一站,并且期待与深交有深入合作。

浓郁的中国风同样醉倒了南非听众。当天下午的音乐会一结束,南非国家文化部部长姆特瓦·马吉拉和各国使节纷纷走向我国文化部部长雒树刚和驻南非大使田学军表示衷心祝贺。南非国民议会事务主席迪迪扎激动地说:“感谢中国艺术家为我们带来了一场色彩斑斓的音乐会,我更喜欢中国文化和中国音乐了!”

美国旧金山湾区报纸、电视台对硅谷中国新年音乐会进行了大量、深入的报道。南非“中国年”开幕音乐会同样吸引了20多家媒体的镜头和笔触,生动的报道不时见诸报端和荧屏。南非大报《独立报》的资深记者彼得·法布里丘斯的采访尤其精细,他不仅详细了解中国音乐作品的背景,而且不忘打听中国

经济、文化和媒体的动态。他说:“中国真伟大,深圳真神奇,我一定要去那里采访,让南非人知道更多的中国故事。”

牢记使命

深交的成功演出和演奏员的良好表现得到了各级、各部门有关领导的肯定。

2月21日,我国驻旧金山总领事罗林泉出席在美国斯坦福大学音乐厅举办的中国新年音乐会。演出结束后,总领事馆发来贺信称:“深圳交响乐团和中美两国著名音乐家合作演出,为硅谷民众打造了一台具有浓郁中国特色的、高水准的新年交响音乐会。音乐会的成功举办为硅谷地区增添了浓厚的春节文化气氛,成为推广中国交响乐艺术和中国春节文化的新平台。”

3月15日南非“中国年”开幕式音乐会结束后,雒树刚看望了参演人员,称赞乐团为南非“中国年”活动开了个好头。

田学军则用“不负重托、精彩开局”八个字评价乐团的表现,他说:“近年来,不少国家都在比勒陀利亚举办过类似的演出,这是最为精彩的一场。”

率团赴南非访问演出的深圳市政府副秘书长黄国强说:“文化部把南非‘中国年’揭幕演出重任交给深圳,是对深圳文化事业的充分肯定。乐团精心准备,认真排练,出色完成了任务。深交亮相比勒陀利亚不仅有助于推动中南文化交流,也展示了深圳文化的实力,扩大了深圳在国际上的知名度。”

艺术·评论

由中央电视台、宁夏回族自治区(以下简称“自治区”)党委宣传部联合打造的大型纪录片《神秘的西夏》在中央电视台科教频道和宁夏电视台综合频道播出后,广受赞誉。全片共10集,每集50分钟,每集都有精彩看点,恢弘大气,是一部空前的西夏历史文化大片。

该片的巨大成功主要来自三个方面。

一是具有重大的现实意义。作为央视“一带一路”重大宣传题材和自治区重点文化工程,该片紧扣国家“一带一路”战略和西夏在“中华民族多元一体格局”进程中的作用,突出思想性、纪实性、可视性,贴近真实、贴近生活、贴近大众。

二是真实而严谨。史学的严谨是历史纪录片的分量所在,自治区党委宣传部专门设立重点委托项目,组织一支由9名教授、博士组成的史学稿本创作团队,他们依据最新公布的俄、中、英、日、法等国收藏的西夏文献和传统典籍中的资料,同时吸取了近20年西夏学研究成果,完成了30万字的史学稿本和情景再现本,为拍摄团队的编剧本和艺术创造奠定了坚实的基础。自治区党委宣传部主要领导多次组织专家评审会,对史学稿本和拍摄脚本进行评审,并邀请王金波、李范文、陈育宁、牛达生等前辈学者审稿把关,保证了纪录片的思想性和历史真实性。

全片始终把党项西夏社会历史的发展放在中国历史大视野下考察,揭示西夏在中华民族历史发展中的贡献;政治上“以儒治国”,着力表现由游牧部落向封建国家的转变;经济上“耕牧传国”,着力凸显引黄灌溉成就和塞北江南的美丽景象;地理上,贯通东西,着力展现丝绸之路的重要连接点,西夏以及辽金政权使用的货币80%以上是宋朝货币,反映出辽、宋、西夏、金时期,在今天的中国大地上经济一体化的趋势;科技上,西夏的活字印本是保留至今最早的活字印本,这是对中华民族文化的伟大贡献;思想上,西夏尊孔子为文宣帝,大力推行封建制度和儒家文化。在西夏近200年的发展历程中,党项人全部封建化,使西北地区与祖国内地成为联系紧密的整体,为元代大一统奠定了坚实的基础。虽然王朝湮没了,民族融合了,但文化传承了,中华民族文化就是这样生生不息。

三是运用电影思维打造高端纪录片。金铁木导演和他的编剧、拍摄团队在忠于史实的原则下,以故事化的方式充分运用多种影像语言来重构历史,打破了史料加采访的表现方式,突破了以往纪录片以大段解说词配以相应画面的传统手法,建构起史书记载、考古发现、场景还原和实时调研的四层结构,环环紧扣,高潮迭起,让观众始终保持新鲜感和好奇心。

人类历史的记录方式大体经历了口述传承历史、文字记录历史、图像记录历史、影视记录历史四种形式,大型纪录片《神秘的西夏》就属于其中的影视记录历史,它真正使中国传统文化中西夏这一段早已逝去的历史鲜活起来。自治区和央视这一弘扬优秀传统文化的大手笔,在西夏学专家和影视工作者的协同努力下,取得了令人满意的成果。该纪录片的成功拍摄,不仅对宁夏乃至西北地区的历史文化的继承和弘扬起到巨大作用,而且对西夏学的发展也起到积极的推动作用。

一部恢弘大气的历史文化大片

评大型纪录片《神秘的西夏》

杜建录

艺术·殿堂

历时3个月,13台、35场中外佳作,近200名中外艺术家参与

国家大剧院歌剧节用歌剧连接世界

黑 莓

自2009年起,每年一度的国家大剧院歌剧节已成为歌剧爱好者期待的盛事。4月9日至7月12日,国家大剧院歌剧节·2015如约而至,13台、35场精心策划的演出,既有全新推出或复排上演的“国家大剧院制作”,也有来自中央歌剧院、陕西省歌舞剧院、湖北省歌舞剧院等国内实力院团的特色佳作。近200位中外艺术家的加盟令这场歌剧盛会异彩纷呈。

国际视野 众星云集

歌剧节已成为国家大剧院标志性的艺术品牌之一。据国家大剧院副院长李志祥介绍,以“歌剧连接世界”为主题的本届歌剧节在剧目题材与内容上大量展现了中外历史上的光辉时刻与闪亮人物;在制作上,国家大剧院一如既往地坚持国际化,原汁原味地展现德奥与意大利歌剧的魅力,还将与英国皇家歌剧院和美国旧金山歌剧院联合制作《安德烈·谢尼埃》,通过不断与世界顶级剧院的合作进一步提升歌剧制作的水准;国家大剧院与陕西、湖北等实力院团奉献的中国原创作品,通过歌剧这种世界性语言,以更为开阔的国际视野和崭新的创作理念来讲述中国故事和民族经典,可谓“歌剧连接世界”的另一种体现。

此外,在艺术家阵容方面,丹尼尔·欧伦、塞巴斯蒂安·朗·莱斯·勒内·雅各布斯等享誉国际乐坛的指挥家,吉尔伯特·德弗洛、皮耶·阿里、大卫·麦克维卡等世界著名的歌剧导演,以及卡门·加纳塔西奥、乔伊斯·迪多纳托等活跃在欧美歌剧舞台的歌唱家与蜚声世界歌剧舞台的指挥家吕嘉、张国勇,歌唱家梁宁、孙秀苇、迪里拜尔、么红、黄英、田浩江、莫华伦、袁晨野、张建一等华人艺术家纷纷加盟。

囊括经典 风格多元

4月9日,国家大剧院制作的理查·施特劳斯歌剧《玫瑰骑士》拉开本届歌剧节的大幕。这部描摹洛可可时期贵族浪漫曲折爱情的杰作既有“乐剧”强烈的戏剧性,同时又让浪漫的圆舞曲与爱情故事完美结合。之后的3个月中,风格各异的西方经典歌剧将西方近千年的磅礴历史汇聚于动人的歌剧舞台之上。意大利“美声歌剧三杰”之一贝

国家大剧院制作歌剧《冰山上的来客》

里尼扛鼎之作《诺尔玛》,咏叹着古罗马战争中的信仰与爱情。欧洲启蒙主义时期,平民与贵族妙趣斗智的《费加罗的婚礼》散发着古典主义歌剧的优雅。国家大剧院全新创排的《爱之甘醇》讲述了18世纪一位淳朴意大利乡民啼笑皆非又充满温情的爱情故事。由国家大剧院、英国皇家歌剧院、美国旧金山歌剧院联合制作的翁贝托·焦尔达诺现实主义歌剧《安德烈·谢尼埃》再现风起云涌的法国大革命时期,革命诗人安德烈·谢尼埃的英雄伟绩和崇高爱情。

此外,中央歌剧院歌剧音乐会《托斯卡》与德国弗莱堡巴洛克交响乐团歌剧音乐会《唐·璜》将浓缩这两部经典之作的音乐精华。有着“歌剧女皇”之誉的乔伊斯·迪多纳托将携乐界多面手德米特里·辛柯夫斯基与意大利黄金苹果古乐团,展现早期歌剧的独特魅力。

中国歌剧 力作迭出

本届歌剧节中亮相的5部中国歌剧力作凝聚了众多中国艺术家的心血与才华,展现了他们对歌剧创作的新探索与新成果,也彰显了蓬勃的中国力量。将在本届歌剧节首演的国家大剧

院原创歌剧《日出》由作曲家金湘作曲,曹禺之女、剧作家万方担任编剧,李六乙执导,在曹禺《日出》发表80周年之际将其搬上歌剧舞台。万方在忠实原著的基础上根据歌剧艺术的特质及对这部作品的理解,让剧中的方达生成为诗人,而人物的这种变化“一方面更突出歌剧抒情的特性,另一方面,通过他们错综的情感纠葛更有助于陈白露形象的塑造”。

2014年成功首演的国家大剧院原创歌剧《冰山上的来客》在2015年经过上海、广州巡演后载誉归来。维、汉两族歌唱家将再度奉献《花儿为什么这样红》、《怀念战友》等久唱不衰的经典旋律。

陕西省歌舞剧院歌剧团《大汉苏武》由郝维亚作曲、党小黄编剧,陈蔚执导。陈蔚表示,这部歌剧本着厚重而不笨重、古朴而不陈旧的原则,通过强烈的当代意识和国际化面貌,展现苏武的家国情怀与民族精神。由叶小钢作曲、陈钦智编剧、林兆华执导的歌剧《永乐》将展现现代永乐盛世。陈钦智为了通过歌剧揭示这段历史的文化内涵,对史料进行了大量考证和仔细研读,他说:“《永乐》选取了朱棣一生中最主要

的两件大事——修撰《永乐大典》和促成郑和下西洋来揭示‘文治’与‘武功’并重于强国与推动历史发展的重要性。”湖北省歌舞剧院《八月桂花遍地开》表现了大别山人的信仰与追求。在剧中担纲主演的女高音歌唱家王庆爽通过精彩的表演展现了女主角桂花从憧憬爱情的小姑娘成长为革命者的历程。

深入研讨 广泛普及

6月17日、18日,由国家大剧院主办的第七届“世界歌剧院发展论坛”将拉开序幕,本届论坛围绕“当代歌剧院的现状分析与未来发展”深入展开,邀请中外表演机构与歌剧艺术家参与,继续在世界范围内为中外歌剧的创作与发展搭建交流与研讨的平台。

同时,国家大剧院将推出形式多样的歌剧艺术交流与普及活动,让观众立体感受歌剧艺术的魅力。从4月到7月,一系列以歌剧为主题的普及音乐会、讲座、沙龙、观摩活动、艺术展览为大众敞开了了解歌剧艺术的大门。此外,国家大剧院还将走进首都高校,推出“歌剧电影进校园”活动,让更多高校学子在校园里欣赏歌剧经典。

艺术·资讯

中芭第六届芭蕾创意工作坊致青春

本报讯 (记者张峰)中央芭蕾舞团“第六届芭蕾创意工作坊晚会”将于4月28日至30日在北京天桥剧场上演。晚会以“青春如镜”为主题,表达对时代、对生命的敏感,展示当代青年的艺术创意。

据介绍,本次演出的舞剧编导、参演舞者都是中芭的青年人,他们独特的创意就像一面青春的镜子,用镜像、映像等艺术手法,创造出与众不同的人物与故事。曾在2013年芭蕾创意工作坊中首演的作品《白蛇·人间》,今年在李俊的编导下有了新的突破,古老的爱情故事配上了时尚、现代的元素,久远的神话注入了青春的话

力;王琪编创的舞剧《希望》向观众述说在追逐理想和放逐自我之间的抉择;李旻创作的《黑眼睛的姑娘》源于新疆采风的灵感,表现当代青年摆脱物欲束缚的努力;诸小琳以《梦境》为题,用舞蹈描绘了理想与现实的距离。

由中芭团长冯英倡导、创立并推动的芭蕾创意工作坊年度演出活动已逐渐成为中芭培养青年艺术人才的品牌项目。“我们欣喜地看到芭蕾创意工作坊的舞台上,中芭新一代的艺术家正在不断求索,不断成长。希望他们继承传统文化之精髓,接当代鲜活之灵气,创造中国芭蕾新的艺术传奇。”冯英说。

新创意作文大赛培养小作家

本报讯 (实习记者罗群)4月2日,世界读书日前夕,由北京市文联主办,北京作家协会、《东方少年》杂志社承办的第三届“东方少年中国梦”新创意中小学生作文大赛在京启动。

本届大赛以“身边”为主题开展征文,号召少年儿童用新体验、新思想、新视角观察生活,写出有创意的文章。

据介绍,新创意中小学生作文大赛已经成功举办了两届,参与人数达百万人,来自全国20多个省区市,迄今已经有226名中小學生加入了北京作家协会小作家分会。

北京市文联党组书记陈启刚说:“不论从事什么职业,深厚的文学功底都会让人受益。除了比赛,我们还将组织作家进校园,把文学艺术资源传递到爱好文学的孩子身边。”

《我们都还太年轻》导演亲唱主题曲

本报讯 (驻辽宁记者袁艳)日前,由高桐执导的电影《我们都还太年轻:下一秒》在沈阳辽宁大学举办首映式,高桐亲自为影片献唱主题曲。

《我们都还太年轻:下一秒》是高桐执导的系列影片《我们都还太年轻》的第二部,编导团队集中了辽宁大学的几位新锐力量。电影展现了

当代年轻人面临的情感诱惑、事业打击、异地情感等现实问题。

“80后”导演高桐毕业于辽宁大学,赴英国攻读电影与电视制作专业,获硕士学位,已执导拍摄3部影片:《我们都还太年轻》第一部、《Enough》(在英国执导,中文名《枪痕》)和此次首映的《我们都还太年轻:下一秒》。