

合唱:从心灵出发的艺术

■本报记者 王俊宇

音乐家贝多芬曾用“从心灵出发,必将到达彼心深处”来概括合唱艺术的魅力。

8月4日,在国家大剧院音乐厅内,来自法国小宇宙室内合唱团演唱的一曲《梦醒》拉开了2014年国家大剧院“八月合唱节”的帷幕。

国家大剧院“八月合唱节”是在歌剧、交响乐、室内乐等音乐领域之外,为喜欢合唱艺术的乐迷打造的又一高水准艺术平台,也是大剧院在夏季演出季特别策划推出的一个重要艺术品牌。自2009年首次举办以来,“八月合唱节”已举办五届。

5个国家9支合唱乐团

今年的“八月合唱节”将汇集来自中国、法国、德国、奥地利、英国的九支优秀合唱团,为观众呈现九场风格各异且具有鲜明地域特色的音乐会。除了法国小宇宙室内合唱团外,还包括极具民族风情的内蒙古少年合唱团,被誉为“世界合唱巅峰”的德国斯图加特室内合唱团、“名扬世界的教会合唱团”奥地利古波特小麻雀合唱团、代表“中国高校合唱的最高水平”的八秒合唱团、继国王歌手后又一支迅速蹿红的英国合唱团VIVE合唱团、中国国家交响乐团合唱团、“青歌赛金奖得主”中国武警男声合唱团以及来自湖光山色的奥地利因斯布鲁克、具有悠久历史的威尔顿童声合唱团。

著名合唱指挥家、教育家、国家大剧院合唱团艺术指导吴灵芬告诉记者,此次“八月合唱节”演出的团队风格各异,各具看点。从巴洛克经典到古典浪漫,从世界各地民谣到中国传统音乐元素,合唱节里不同类型的合唱曲目,将为广大观众带来耳目一新的艺术享受。

吴灵芬举例说,“德国斯图加特室内合唱团来过国家大剧院,大剧院重复请他们是有道理的,因为这是个超一流的合唱团。他们不仅在声音上有很高的和谐度,而且很会利用大剧院的音响来安排所站的位置以及讲究如何发出共鸣声。英国VIVE合唱团由六位艺术家组成,为五男一女的混声无伴奏人声合唱组合。该合唱团的演出曲目多以轻松欢快的现代歌曲为主,兼有爵士、嘻哈、流行、蓝调等现代乐曲风格。五六个人的小组合,这是世界的潮流,加上风趣的表演,相信很受观众欢迎”。

重制“放牛班的春天”

看过电影《放牛班的春天》的人,一定会被影片中天籁般的童声合唱所感动。身为问题少年的主人公在老师的引领下接触到合唱艺术,因合唱的魅力拥有了无比丰富的精神世界,并最终成长为性格健全的栋梁之才。

数说名画

埃舍尔的高维尝试:克莱因瓶

■梁进

如果莫比乌斯带是“二维空间中一维可无限扩展之空间模型”,那么克莱因瓶就是“三维空间中二维可无限扩展之空间模型”。

在数学中,克莱因瓶(Klein bottle)是指一种无定向性的封闭曲面,却没有“内部”和“外部”之分。这个瓶的结构在我们可见的三维空间里的素描描述是在一个瓶子底部有一个洞,延长瓶子的颈部,并且扭曲地进入瓶子内部,然后和底部的洞相连接。和普通的杯子不一样,这个物体没有“边”,它的表面不会终结。它不同于气球,一只小虫可以从瓶子的内部直接飞到外部而不用穿过表面。

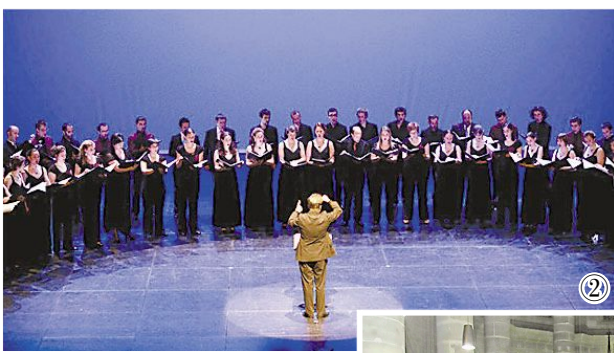
克莱因瓶最初的概念是由德国数学家菲利克斯·克莱因提出的。克莱因瓶和莫比乌斯带非常相像,同样是二维曲面,莫比乌斯带把普通曲面的两面变成了一面,还保持一条边,而克莱因瓶不仅只有一面,连边也消灭了。不过克莱因

①杭州“八秒”合唱团

②法国小宇宙合唱团

③德国斯图加特室内合唱团

现实的合唱艺术真有如“魔力”吗?歌唱家田玉斌曾说过,合唱作为一种健康向上的生活方式,具有抒发感情、强健体魄、联络友谊、和谐人群的功能;合唱艺术是追求高度和谐的公共艺术,不仅能使参与者在其中得到美的艺术享受,陶冶高尚的情操,而且可以振奋精神,焕发爱国主义热情,增强民族凝聚力。

吴灵芬说:“我曾经提倡过一个口号——‘合唱里没有我,只有我们’,现在我又特别强调在合唱当中滋养心灵这一个理念,就是说大家不仅能够从声音中享受到快乐,同时也能够增强团队意识。”

如今合唱作为一种雅俗共赏的文化艺术形式,已经深入到国人日常生活当中。在全国,无论是学校、机关、工厂,还是公园、街头及农村,合唱活动已经非常普遍。然而合唱大国却并不意味着我国已经是合唱强国。

中国合唱协会副理事长孟大鹏一直关注中国的合唱事业,在他看来,中国的合唱与世界优秀合唱艺术还相差甚远。挡在中国合唱发展道路上的第一块“巨石”便是国民基础音乐教育功能的缺失。

对此,担任过多次合唱大赛评委的吴灵芬深有体会。“现状是全国有90%以上的合唱团依然还用简谱读谱演唱,使他们的合唱训练受到了很大的阻碍,使得众多中国内地合唱团演唱

的音准和节奏出现问题,而这五线谱与简谱之间的差距就是我国音乐教育体系与国外先进的音乐教育体系形成的最大差距。”

除了基础音乐教育的不足,中国合唱艺术还受限于合唱作品的贫乏。吴灵芬说:“200个合唱团,演唱曲目的重复率得有40%。作曲家们不仅不愿意为合唱写作品,更有作曲家写出的作品由于不适宜人声表现,把人声当乐器使用,合唱队员不愿意也无法演唱。”

为此,今年国家大剧院的“八月合唱节”,除了有高水准的合唱表演,更有各种各样的合唱普及活动。包括吴灵芬自己在内,法国小宇宙合唱团总监洛伊·皮埃尔、中国著名指挥家严良堃、委内瑞拉合唱指挥大师玛利亚·奎南多举办的“合唱大师课”尤其受人关注。

除了“合唱大师课”,此次合唱节还会在正式演出和大师课的基础上,根据合唱艺术的特点,以及合唱的热点问题面向公众开展公开讲座7场。经北京市机关工委、中国合唱协会、北京文化艺术活动中心选送的18支本地市民和外地合唱团将于合唱节期间的每日在国家大剧院进行演唱展示。大剧院将从中挑选出水平最高的合唱团参加2015年“八月合唱节”。

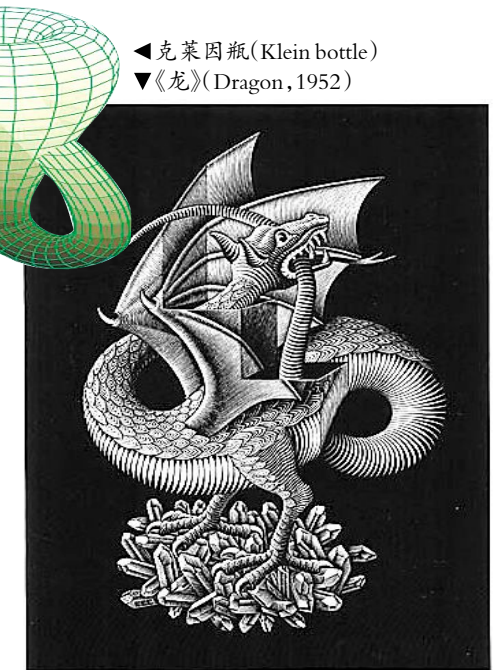
值得一提的是,本届合唱节正值暑期,国家大剧院还推出“合唱艺术夏令营”活动,将招募70名小朋友,通过参观国家大剧院、接受名师指导、与艺术家面对面、观看演出等多种方式,了解合唱知识,学习声乐技巧,演唱经典声乐作品,拓宽眼界并最终登上大剧院舞台进行汇报演出。

国家大剧院演出部常务副部长任小珑表示:“本届合唱节,国家大剧院一方面促进各国合唱艺术的互通与交流,另一方面通过在公众间进行推广,让所有喜欢唱歌的,或者是业余合唱团团员、年轻小朋友都有机会‘参与’‘感受’‘体验’合唱艺术,从而助力合唱艺术的普及与发展。”

助力合唱艺术的普及与发展

吴灵芬认为,发展中国合唱艺术,除了音乐教育的普及,还要给全民正确的引导。“如今群众歌咏活动非常普及,但是要有一个引导,告诉观众,什么样的合唱演出是高水准的演出。国家大剧院的‘八月合唱节’就是一个展现高水准合唱艺术的平台。”

除了公众意识的提高,吴灵芬还说:“合唱是一种文化,因为它不仅要唱出声,更重要的是唱出意境,通过各种音色的处理表达出作品的内涵,写合唱的作曲家首先要唱好合唱,首先要了解人声。有些南方的合唱团原本自己的地方有很多好的民间音乐素材,却要演唱《乌苏里船歌》这样的北方民歌,更有合唱团演唱的中国民歌在和声编排上更趋于欧洲化,这是特别令人遗憾的。”

▲克莱因瓶(Klein bottle)
▼《龙》(Dragon, 1952)

瓶在三维空间里也展示不了其特性,只有在四维空间里才可以,比莫比乌斯带要求的维数高了一维,也有人称其为高维的莫比乌斯环。如果我们一定要把它展现在我们生活的三维空间中,我们只好让它穿越自己,就像我们强求莫比乌斯带在二维空间里展现一样。事实上,克莱因瓶的瓶颈是穿过了第四维空间再和瓶底面连起来的,并不穿过瓶壁。也就是说克莱因瓶是一个处于四维空间中的曲面。

埃舍尔在他画面上的维数戏法已不满足于在我们熟悉的二维和三维空间里玩,而是直插更高维。莫比乌斯带已不够埃舍尔折腾,那么克莱因瓶就是下一道菜,当然这道菜埃舍尔想要在二维画面上做实在是有点勉为其难了。版画《龙》(Dragon, 1952)就是埃舍尔的高维尝试。

画面上那条有点疯狂的龙用武装到牙齿的嘴巴咬住了穿过了自己身体的柔软的尾巴,整个形象像极了一只克莱因瓶。只不过龙的嘴巴只是咬住而没有超越现实地无缝连接起来,使之成为一个完整的克莱因瓶。但作为艺术表现,埃舍尔已达到了目的:这条反叛龙如果身体完美无伤,那它就只能存在于四维空间里,而埃舍尔想在二维空间里表现它已经是黔驴技穷了。在二维画面上,我们可以看到龙的翅膀和身体上的两个裂口,它们暗示着这条龙是一条具有二维龙面的三维龙在二维平面上展示其在四维空间里的扭转。或许这两个裂口是埃舍尔有意为之,想表达处于低维空间里对刻画高维物体的局限。有意思的是,龙本身就是一个想象的生物,用一个想象的生物描述一个想象的高维空间,这不能不让人体会到埃舍尔的良好用心。

艺术速递

歌剧

《乡村骑士》《丑角》

时间:2014.08.13~2014.08.17

地点:中国国家大剧院

此次国家大剧院制作歌剧《乡村骑士》和《丑角》,将邀请深谙这两部歌剧并已多次执导的世界知名歌剧导演强·卡洛·德·莫纳科担纲导演。

《乡村骑士》和《丑角》同为意大利现实主义歌剧的代表作,在首演至今的120年里,作为世界各大歌剧院的保留剧目经常一起演出。《乡村骑士》是独幕歌剧,1890年5月在罗马孔斯坦齐歌剧院首次公演。其幕间曲荡气回肠,孤寂沧桑又惆怅百转,频频出现在多位大牌导演的作品中,如《阳光灿烂的日子》《教父》《愤怒的公牛》等。

该剧采用现实生活中的题材,表现了极致狂野的爱与恨。剧中不乏优秀的唱段和优美的旋律,其中桑图扎的咏叹调《听我说,妈妈》和图里社的咏叹调《妈妈,那些烈酒》等常在音乐会上被演唱。

《丑角》为二幕歌剧,以意大利南方为背景,表现平民阶层的日常生活。该剧于1892年5月在米兰韦尔美歌剧院由托斯卡尼尼指挥首演后大获成功。剧中音乐具有鲜明的意大利民族风格,旋律优美,节奏流畅,结构紧凑,加上美丽的意大利民俗风情描绘,使观众得到充分的艺术享受。

舞台剧

《宝岛一村》

时间:2014.08.08~2014.08.10

地点:北京保利剧院

舞台剧《宝岛一村》讲述了一个从意外旅程到落地生根的大时代故事。从1949年到20世纪60年代,因政治环境的动荡意外渡海而来的战后新移民,在原本只是暂时落脚的村子里落地生根,发展出了“眷村”这种台湾地区所特有的居住区域。《宝岛一村》将呈现出“眷村”中四个家庭的故事。

该剧集合王伟忠和赖声川这两位戏剧界的代表人物,塑造了第一代思乡、盼回乡的“眷村人”和第二代在台湾出生、土地认同概念逐渐转变的“眷村子弟”,回顾了台湾地区珍贵的族群融合历史。

《宝岛一村》诉说了一个大多元却又被归为同一族群的人们从离家到想家到认同这里就是家的历程。“眷村人”是来自四面八方各民族的普通百姓,“眷村历史”是一段“族群融合”的特殊历史,正因为他们是普通百姓,所以与祖国大陆有着千丝万缕割不断的血脉情缘,又正因为这段历史特殊,所以祖国大陆人民更渴望了解他们的亲人是如何捱过那段背井离乡的最困难时光的。

截至2009年底,该剧加演达60场,观赏人次近10万,剧中多位演员是真正的眷村子弟。

话剧

《四世同堂》

时间:2014.08.12~2014.08.17

地点:北京首都剧场

长篇小说《四世同堂》是老舍先生创作的一部现实主义杰作,被誉为“值得每一代中国人阅读的经典中文小说”。小说生动反映了战争时期的众生面貌,更饱含了对北平古都沦陷的丰富情感。

故事发生在卢沟桥事变爆发、北平沦陷的时代背景下,小说以祁家四世同堂的生活为主线,形象、真切地描绘了以小羊圈胡同住户为代表的各个阶层、各色人等的荣辱浮沉。

话剧《四世同堂》是田沁鑫根据老舍小说改编的,剧里将一个关于老北京文化风情的展览搬上舞台,通过丰富的实物、图片及演员们的互动性展示,立体化还原老北京的市井文化风貌。老舍笔下老北京人的衣、食、住、行相关的实物或图片以及老北京的各类杂耍、手艺、吆喝、曲艺等“活文物”都会呈现。

田沁鑫在改编之初有两个愿望,一是要全力展现北京的胡同文化,二是要让华人观众看到1949年之前中国人的“家国情怀”。该剧自2010年10月在台北首演以来,4年时间不到,把老舍笔端这一段有关老北京小羊圈胡同百姓悲欢荣辱的故事,讲到了台北、北京、香港、澳门等祖国各地。

马戏

俄罗斯国家大马戏团中国巡演北京站

时间:2014.08.08~2014.08.09

地点:北京工人体育场

马戏在俄罗斯的表演历史可谓源远流长,从18世纪起,每一位沙皇都有自己专属的皇家马戏表演者,这些表演者以马戏、驯兽为家族事业,世代相传,形成了许多今天仍然活跃在世界马戏表演舞台的著名马戏世家。

俄罗斯莫斯科国家大马戏团成立于1971年4月。该剧团是世界规模最大的马戏团—马戏剧院之一,拥有世界上知名的马戏艺术家、最好的马戏节目编导以及在世界各个著名马戏艺术节、马戏比赛中获得大奖的优秀马戏演员们。

此外,该马戏团还拥有最先进的马戏技术设备,舞美装饰丰富多彩,水、火、冰、地面、高空等五种表演场景和空间转换可以为观众们制造一场又一场的舞台奇景。2014年,俄罗斯莫斯科国家大马戏团还应邀参加了俄罗斯索契冬奥会的开幕闭幕式表演。

俄罗斯莫斯科国家大马戏团最擅长驯演大型猛兽,狮、虎、熊、象等都是传统的表演项目,驯养难度非常大,演出异常精彩。滑稽小丑、大跳板和高空飞人也是马戏团的经典演出项目。

西洋镜

在美国,横跨田纳西州和弗吉尼亚州的布里斯托尔市被誉为“乡村音乐的诞生地”。日前,一座乡村音乐博物馆在这里开放,展现在乡村音乐融入美国主流音乐的过程中产生过重要影响的历史人物和故事。

博物馆展现的一个重要人物就是唱片制作人拉尔夫·皮尔。在20世纪20年代,皮尔在布里斯托尔花费50美元为乡村音乐人建立起了一个临时的录音室,为后来成为乡村音乐领域杰出人物的吉米·罗杰斯和卡特家族乐队制作唱片。

那个时代被音乐史学者诺兰·波特菲尔德称为乡村音乐的“宇宙大爆炸”时代,已故美国乡村音乐创作歌手约翰尼·卡什也视其为乡村音乐发展过程中最重要的时刻。当时,皮尔录制的唱片收录了76首乡村歌曲,包括罗杰斯的代表作《睡吧,宝贝,睡吧》和卡特家族的《单身姑娘和已婚姑娘》等。

该博物馆通过展览追溯了乡村音乐的诞生过程,其中大多数的故事以歌词的形式讲述,同时也展示一系列对经历过乡村音乐起源时期的音乐人的访谈。在博物馆中,观众可以收听音乐、观看音乐视频,甚至可以制作自己的音乐作品。“我们的目的就是通过这些乡村音乐的故事深入人心。”博物馆馆长杰西卡·特纳说。

在这座博物馆中,观众能听到几乎所有起源时期的乡村音乐作品,其中一部分还配有现代版本。值得一提的是,博物馆中播放着一个特殊的视频,内容是不同时代的音乐人对卡特家族乐队的代表作《但愿生死轮回永不停止》的演绎,以表示对这个乡村音乐史上第一支乐队的敬意。

(张文静/编译)

英博物馆 拍卖文物引争议

今年7月,英格兰北安普敦市博物馆将一尊古埃及雕像放在伦敦佳士得拍卖行进行拍卖,并最终以来1576万英镑的价格成交。拍卖活动虽然已经结束近一个月,但对于此事的争议却仍然在持续发酵。

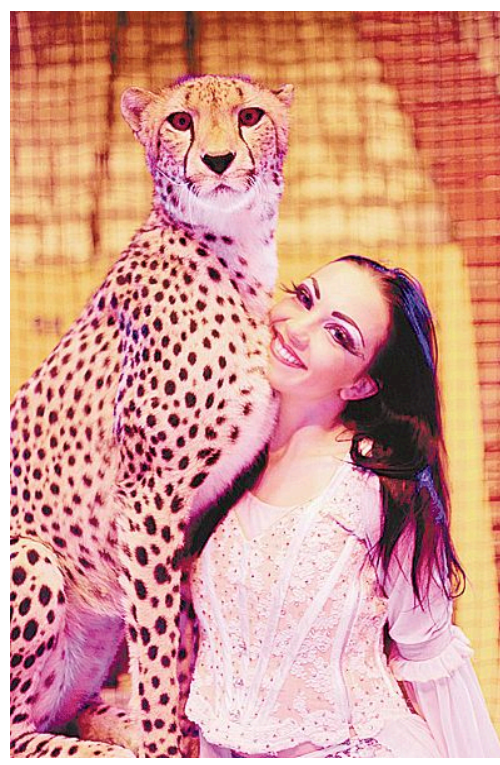
日前,英格兰艺术理事会宣布,鉴于北安普敦市博物馆拍卖文物牟利的行为,将会取消其在该理事会的认证资格,这意味着该博物馆未来将会失去一系列政府贷款和资助。该理事会的工作人员福隆恩认为,如果博物馆只要缺钱就卖文物的话,那么公众的信任以及博物馆捐助人和投资人的信心都会受到巨大损害,博物馆这样的行为既不专业,也没道德。

此次拍卖的雕像高76厘米,距今已有4000多年历史,雕塑的人物为古埃及法老的王室主管、法官和执行官Sekhemka。北安普敦市博物馆将其拍卖的目的是帮助筹集博物馆扩建工程所需资金。

对于英格兰艺术理事会的惩罚决定,北安普敦市议会表示了不满,并声称正在考虑申诉。“英格兰艺术理事会取消北安普敦市博物馆认证资格的决定太令人失望了,而且我们可能是英国唯一一个计划投资数百万英镑用于博物馆建设的机构。”市议会议员大卫·麦金托什表示,“有了Sekhemka雕像的拍卖款,我们可以吸引更多的资金投入博物馆的扩建工程中,这有利于继续推进未来的发展计划。”

同时,麦金托什也借机诉苦称:“一直以来,英格兰艺术理事会对我们博物馆的资助仅限于一次性的专题展览。比如,今年他们就为博物馆鞋类展览的数字化项目提供了2.5万英镑。但博物馆每年日常运营的费用高达90万英镑,这部分资金英格兰艺术理事会并不提供。我们相信此次拍卖行为遵循了正当的程序,我们正在考虑对理事会的决定进行申诉。”

(张文静/编译)

俄罗斯国家大马戏团表演照

栏目主持:伦诺克