合唱连接世界 音乐改变生活

——第十三届中国国际合唱节侧记

▼乌克兰阿卡贝拉组合与美国阿卡贝拉组合合作演唱《独上西楼》 卢 旭摄

▲歌唱家龚琳娜领唱《黄河船夫曲》 苏琳摄

□王 珏 马 骏

合唱在聚集：聚四海朋友 听世界歌声

“欢乐女神，圣洁美丽，你的力量能使人们消除一切分歧，在你光辉照耀下面，人们团结成兄弟。”7月26日晚，在欢快祥和的《欢乐颂》歌声中，第十三届中国国际合唱节在人民大会堂金色大厅拉开帷幕。在为期7天的合唱节上，来自44个国家的238支合唱团带来了20个大项、204场合唱活动。世界各地的演员用自己独特的风格、精湛的表演完美地诠释了音乐的语言，期间还举办了合唱教育大会、评测展演、大师班工作坊、合唱新作品音乐会、“集爱之夜”公益专场音乐会、“一带一路”专场音乐会、“上和之夜”专场音乐会等活动。

正如《欢乐颂》所唱，来自世界各地的表演者和观众在音乐的感染下“团结成兄弟”。美国艾奥瓦州马斯卡廷市青年合唱团演唱的《情缘留住永恒的记忆》，不禁让人们回想起马斯卡廷这个美国小镇与中国之间结下的奇妙缘分；乌克兰的阿卡贝拉女子合唱团，在演唱中用中文朗诵了南唐后主李煜的一首“无言独上西楼，月如钩”的经典名篇，引来热烈掌声；宝岛台湾的斑马线合唱团用一首《游吟诗人》唱出了海峡两岸同胞心心相通、血浓于水的深情。

“国际合唱联盟在世界范围内开展合唱活动的目的，就是希望把世界各地的音乐活动和人们聚集起来。”国际合唱联盟主席安德森说。在众多的交流方式中，音乐最能越过语言直达人心，感动心灵。合唱是人声交响艺术的外化，能引起不同肤色不同文化背景人们的共鸣，合唱节把世界各地的音乐爱好者聚集在一起，让这些陌生人成了朋友，也让中国的合唱越来越有“国际范”。

合唱在变化：曲调新风格 合唱进生活

合唱在中国有着辉煌的历史。中国很多著名的合唱曲目都诞生于革命年代，无论是冼星海的《黄河大合唱》，还是上世纪60年代问世的《长征组歌》，大批红色合唱经典的涌现，一方面给中国合唱打下了良好的基础，另一方面也使不少普通群众对合唱产生了错误的刻板印象。

“其实合唱最精彩的并不是追求完全的整齐划一，没有变化。合唱最好玩的，应该是声部与声部之间的变化配合。我们过去的合唱受到政治环境的影响，过于死板，变化不够，与国际上许多先进的合唱作品、合唱技艺没法接轨。”中国合唱协会副理事长、合唱指挥家孟大鹏称。

近年来，随着社会经济的发展和政治文化环境的开放，中国涌现了许多新的歌曲，开始走向世界，成为世界许多合唱团的表演曲目。如乌克兰的阿卡贝拉合唱团就曾多次演唱《青藏高原》《姐姐妹妹站起来》等中国流行歌曲。

随着节奏布鲁斯、爵士、流行等元素的加入，越来越多的年轻人开始接触并喜爱合唱。比如，由上海彩虹室内合唱团演唱、结合了网络流行文化的合唱曲目《感觉身体被掏空》，上线7小时内就获得超过300万的点击量，被年轻人誉为“唱出了生活心声的神曲”。

配合时下合唱的新发展，今年的合唱节将继续推出“中国合唱新作品音乐会”，其中，包括同样由上海彩虹室内合唱团最早发布的并在网上颇具人气的《泽雅集》，有流行歌手林俊杰创作并由女歌手郭静最早演唱的流行歌曲《心墙》等许多受年轻人喜爱的歌曲，都将在新作品音乐会上亮相，继续带给观众不一样味道的合唱。

“在西方一些合唱更先进的国家，合唱就是居民日常文化生活的一部分，就像中国人喜欢打麻将、下棋一样，很多西方人就是茶余饭后凑几个好朋友，排练一场合唱。”孟大鹏说。从目前的情况来看，中国合唱的确正在走出专业团体、走出革命红歌一统天下的局面，逐渐与流行文化互融互通，开始像流行歌曲一样走进不同背景、不同年龄段的人们的生活当中。

合唱在行动：美育细无声 音乐塑人生

“我去过最远的地方就是海原”“北京应该是特别大”“我家里人都没来过北京”……这些话语，来自宁夏中宁县宽口井学校春蕾女童合唱团的孩子口中。在合唱节的开幕式上，女孩们用一首《家乡的枸杞熟了》把观众带到他们生活的家乡。

春蕾女童合唱团由40多名年龄十二三岁的回族女孩组成。她们原来分散住在海原县的各个山区，上学要走两个小时的山路。由于贫困和交通不便等原因，很多人上完小学就辍学回家、务农嫁人。这些女孩后来到宽口井学校就读，宁夏合唱协会主席、北方民族大学教授刘阳生出现在她们的生活中。

从2007年开始，刘阳生每周都要驱车200公里，从银川到宽井口义务教孩子们唱歌。刘阳生说：“我第一次看到这些女孩时，从她们的眼神里看出单纯的求知愿望。”对于这些女孩来说，从前唱歌仅仅是一件能够获得快乐的事，现在，唱歌已经成为了许多孩子的梦想。

中国合唱协会理事长李培智说：“中国大城市和发达地区的孩子大多能得到良好的音乐基础教育，而许多偏远贫困地区的条件却很差，那里缺教材、缺乐器、更缺师资。”他呼吁组织更多的合唱志愿者加入到合唱扶贫的行列中，把目光投向老少边穷地区的音乐教育，帮助他们建立起合唱的概念和队伍。

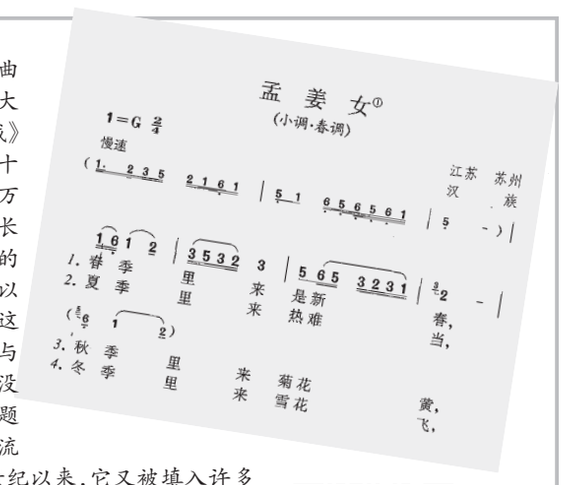
中国对外文化集团公司董事长兼总经理张宇在国际合唱协会合唱教育大会上说，合唱艺术是美育教育，不仅能提升人的审美素养，还能潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟，激励人的精神，温润人的心灵，应该在大中小学进一步普及。

如今，越来越多的学校组建了合唱团，开展了合唱教育。“通过练习合唱，能够让孩子学会安静、学会倾听、学会合作、学会尊重、学会服从和学会分享，在一个人的社会化过程中，这些都是十分重要的品质。”孟大鹏总结道。

□名家说民歌

孟姜女

乔建中



这是汉族民歌小调体裁的代表曲目之一，其传唱范围遍及全国汉族广大地区，有的地区又称为《孟姜女哭长城》或《孟姜女十二月花名》。民歌运用“十二月体”，叙述了一位叫万杞良（又作万喜良、范杞良）的民工被抓去修万里长城，其妻孟姜女思念至极，千里寻夫的悲惨故事。也有的采用“四季体”，即以四段唱词分春夏秋冬概括地咏唱了这个故事。这首民歌在各个流传地，凡与这个主题内容基本相似的，曲调都没有太大的变化，均属于同一音乐主题的变体。由于这首民歌曲调的优美流畅和结构自身严密的逻辑关系，20世纪以来，它又被填入许多不同的唱词而广泛流传；同时还被引用于一些戏曲、曲艺唱腔，影响也更为深远。全曲共四个乐句，每句四小节，结构匀称，音域适中，富有歌唱性；四个乐句构成了典型的“起承转合”关系，在娓娓动听的叙述性音调中融入了委婉抒情的五声性级进旋法，它之所以为如此众多的人们喜爱也就十分自然了。

扫二维码听歌

周末音乐会『滴灌』北京城

解渴乐迷 滋润周边

本报记者 郑 娜

自开幕运营，国家大剧院就大力实施艺术普及“滴灌工程”。8年多来，逐步搭建起一个系列完善、形式多样、层次丰富的艺术普及格局，打造出一系列有创意、有水准、有影响的艺术普及品牌，“周末音乐会”正是最具代表性的品牌之一。65家院团、82位艺术家、近千名作曲家的2000余部曲目、72万观众……从2008年开始至今，国家大剧院的“周末音乐会”迎来了400多场演出，成为深受百姓喜爱的文化品牌。

周末音乐会：从幼苗到参天大树

7月9日周六，指挥家张列登台国家大剧院的第四百场“周末音乐会”，携手民乐演奏家孙凰、章红艳、周东朝、王建华，以拉弦、弹拨、吹管、打击乐四个篇章，向观众演绎了经典民乐的隽美与风雅。

面对台下座无虚席、认真欣赏、全心投入的观众，张列激动之余满是感动地说：“当高雅音乐成为一座城市的空气，这座城市和城市中的人们就将沉浸在幸福之中。在这里，你会发现高雅艺术已经真正融入百姓生活。”

而在8年前，这一切还难以想象。国家大剧院的工作人员还记得，“周末音乐会”刚推出的时候，没有可借鉴的先例，只能从零开始。由于那时高雅音乐的普及很少，观众在乐章之间鼓掌、年轻观众不多、观众听得不投入等问题接二连三地出现。如今，“周末音乐会”每周一约，雷打不动，成了“高水准、低门槛”的高雅艺术普及品牌。

“高水准”——在艺术品质上，广邀实力不凡的名团名家，汇聚中外经典的隽永曲目。“低门槛”——在观众参与上，突出了普及性音乐会的特点。10元、40元的亲民票价，每一张都物超所值。

在内容策划上，国家大剧院更是下足功夫，用心推出“指挥家系列”“家庭音乐会系列”“值得聆听的中国名曲系列”“不可不听的交响曲系列”等丰富多样的音乐专题。

正是因为有了日复一日、年复一年的艺术“滴灌”，走进音乐厅的观众素质有了显著的变化。越来越多的年轻观众在台下安坐，他们全心投入、神情愉悦、文明观演。对此，指挥家谭利华评价：“‘周末音乐会’作为国内唯一一个常态化、大体量的公益性音乐会，已经摸索出一套成熟的普及模式，具有很好的借鉴意义。”

艺术院团：从座上宾到生力军

“8年前，国内的艺术普及缺乏一个引领者。国家大剧院发挥平台优势，将国内最专业的艺术力量组织起来，广泛参与到众多普及活动中。众人拾柴火焰高，中国艺术普及教育的水平也因此提到一个新的高度。”作为多次参与“周末音乐会”的指挥之一，中央音乐学院院长俞峰的感慨，道出了不少艺术家的心声。

联姻院团，这是2008年“周末音乐会”迈出的关键一步。当年，音乐会就得到了中国国家交响乐团、北京交响乐团、中央歌剧院交响乐团、中央芭蕾舞团交响乐团、中国歌剧舞剧院交响乐团、中央音乐学院中国青年交响乐团、EOS乐团等7支优秀乐团的响应。此后，美国匹斯堡交响乐团、香港交响乐团、武警男声合唱团、大剧院管弦乐团、大剧院合唱团等一批中外实力院团相继加盟，让“周末音乐会”构建起拥有65家生力军的庞大队伍。

与此同时，陈佐湟、俞峰、吕嘉、谭利华、李心草、张艺、胡咏言、彭家鹏、张高翔、杨鸿年、张列、朱亦兵、李飚、宁峰、宋飞……众多重量级艺术家也从“周末音乐会”的座上宾，成为大剧院艺术普及教育的志愿者。

指挥胡咏言坚持每场演出自己讲解，排练时间经常超时，他曾带领全场观众学唱《黄河大合唱》，也曾邀请小朋友上台体验做指挥，用老百姓喜闻乐见、通俗易懂的方式普及着艺术知识，“艺术普及一定要放下身段、亲近群众，这是我和大剧院达成的共识。”

指挥张高翔更是积极参与到大剧院公益演出、艺术讲座、大师课等各类活动中，在他看来，大剧院为民乐培育了一方厚土，“我们应该抓住这样一个极好的平台，推动民乐走进大众尤其是走进青少年。”

琵琶演奏家章红艳则说：“几年来，‘周末音乐会’在培养观众的同时也在培养艺术家，为艺术家搭建了多元化平台。”

观众：从看热闹到看门道

8年时间，“周末音乐会”惠及观众达72万人次，培养了一大批热爱古典音乐的忠实粉丝，也塑造了北京文化生活的独特一景。

只要有时间，39岁的沈晓夏都会带上妻子和家人来听“周末音乐会”。沈晓夏说，这是北京最吸引人的音乐会：“高规格、高品质，是我选择‘周末音乐会’的原因。何况国家大剧院的环境如此美好。‘周末音乐会’是我对自己一周辛勤工作的犒赏，是我送给自己的一次心灵SPA。”

这份艺术影响力更辐射周边省市，让“周末音乐会”出现不少跨城市的“追随者”。来自河北廊坊的音乐老师吴岩峰，每周都要带着学生开车来看音乐会，但她和孩子们一点也不觉得辛苦。“每周日上午到国家大剧院听音乐会，已经成为我们生活的一部分。”吴岩峰认为，“周末音乐会”最精彩之处在于“演讲结合”的形式，艺术家们的讲解各有特色，非常生动有趣，孩子们不仅了解到创作背景、专业知识，对音乐学习有了潜移默化的帮助，还开阔了他们的眼界，是真正的寓教于乐。

对于“周末音乐会”润物无声的影响，张列讲述了一个故事：“今年的一场音乐会上，我们演奏了经典名曲《平湖秋月》。正当我转身走下指挥台时，听见前排一位观众说，咦，这个版本里怎么没有听到高胡？观众如此专业的点评着实让我惊讶。我想，这就是普及成果的最好体现——我们的观众已经从看热闹升级为看门道了。”

▶第四百场『周末音乐会』由指挥家张列执棒

为文学保留最青春亮丽的基因

——记全国青少年创意写作大赛颁奖典礼

□金炫美

青春驿动，创意无疆。8月1日，第三届“北大培文杯”全国青少年创意写作大赛颁奖典礼在北京大学隆重举行。来自全国各地的近千名青少年，在未名湖边尽展文学创意才华。大赛最终评选出中文一等奖25名、二等奖95名、三等奖180名；英文一等奖21名、二等奖103名、三等奖176名。

颁奖典礼在《永远的校园》的诵读声中开启。《永远的校园》作者——大赛顾问、北京大学中国诗歌研究院院长谢冕高度评价了大赛作品的质量，指出在这个功利主义盛行的时代，保有一份纯粹的文学信念是弥足珍贵的，并再次强调：“文学的希望，在未来，在青年。”

中国作家协会副主席李敬泽谈到当今青春文学写作存在的两种不良倾向：一是高度商业化的倾向，二是新“八股文”的倾向。而此次创意写作大赛突出发自内心的写作，鼓励问题和立意的自然创新，在一定程度上是在对以上两种不良写作倾向的纠偏，孩子们只有从真实的心灵出发，自由书写自我，才可以让青春文学回到应有的起点。

大赛评委代表、长江学者、中山大学文学院谢有顺教授对本届大赛的作品整体进行了述评。他强调今天在写作中提倡创新创意，是要关心学生有什么样的个人创见，一定要引导选手在思想上敞开无限可能性的同时，要把创意落到实处，从自己熟悉的生活经验中寻找点燃创意的火种。

来自云南个旧的谢馨瑶是本次大赛英文组第一名的获奖者。她的获奖作品是《The key to the unknown》，创意来自于电影《美国队长3》中小蜘蛛侠的台词。虽然来自边疆地区，但谢馨瑶认为不论身处何方，阅读思考都能让人眼观四方，认识世界。“在写作中发现自我，是写作最大的魅力。” 谢馨瑶说。

对此，2016年国际安徒生奖获得者、大赛评委会主席、北京大学中文系教授曹文轩教授表示，当青少年发自内心的写作凝聚成一种纯粹的力量，只要对他们加以得当的引导，就会为我们时代的文学保留最青春亮丽的基因。

“写作要求一个人具备优秀的语文表达能力，语文能力的高低可以衡量一个人对文明、文化理解的程度，也可以衡量创造的潜力到底能达到多大。写作不仅仅体现了写作者基础知识的宽度和长度，更包含了他认知世界、理解社会的能力，而创意写作则是在认知、理解社会的基础上融合进自己感受人生、想象未来、编织梦想的能力，完全体现了人生未来达到的厚度和深度。”曹文轩说，这就是一直提倡“写一手好文章是一个人的美德”的内在含义。

国际尼山儒学与中华文化跨文化讲习班结业

7月30日，国际尼山儒学与中华文化跨文化讲习班结业典礼在北京四海孔子学院举行。讲习班旨在使学员经过培训后，通晓中西方宇宙观、思维方式、两种不同语言体系的差异及其比较方法，在此基础上，能够熟练地向有西方文化背景的人们讲授儒家思想。来自中国、英国、意大利、波兰、俄罗斯等国的20余博士生参加学习。

国际儒联副会长、夏威夷大学哲学系教授安乐哲在典礼上表示，在向西方人传播中国文化时，最大的困难就是西方人固有的思想束缚了他们对儒学的理解，西方人应该从中国的历史文化出发，从头学习中国传统文化。

6年来，共有来自15个国家的300多名从事中华文化创作与海外传播的文化学者，从讲习项目毕业，为中国文化的海外传播发挥了积极作用。

（萧师俭 潘巧玲）