国家大剧院和费城交响乐团的不了情

“欢乐颂”里觅知音

□ 本报记者　王　珏

5月30日—31日，美国费城交响乐团时隔一年后，在指挥家雅尼克的率领下再度登台国家大剧院，带来了两场精彩的演出。尤其是31日，费城交响乐团与国家大剧院合唱团带来了贝多芬《D小调第九交响曲“合唱”》，奏响了人们熟悉的“欢乐颂”。这部流传了百余年的德国作曲家的经典巨作，由中国的合唱团和来自美国的交响乐团共同完成，给观众带来纯粹的心灵洗礼。“属于不同国家和文化的音乐家们，在贝多芬的音乐中、在欢乐女神的光辉照耀下，团结合作，这难道不是对贝多芬的音乐的最本真、感人的诠释！”乐评人王纪宴说。

在这振奋人心“欢乐颂”的背后，还述说着一个国家大剧院和费城交响乐团携手的故事，留下了一段中美文化交流的佳话。被誉为“世界十大交响乐团”之一的费城交响乐团，以精湛水准和饱满灿烂的“费城之声”闻名于世，也是新中国成立后第一个来华演奏的西方交响乐团。然而在2011年，受全球经济气候的影响，拥有111年历史的乐团申请破产保护，成为美国历史上第一个宣布破产的顶级乐团。

就在此时，出于对百年老团的敬重，国家大剧院和费城交响乐团签署了战略合作协议，策划组织乐团在北京、广州、上海和天津四地的巡演，并商定双方建立持续五年的合作关系。由此，费城交响乐团仿佛开始“转运”，逐渐从困境中走出。这一切，让当时乐团的首席指挥夏尔·迪图瓦分外感叹：“正是国家大剧院在关键时刻向我们伸出了手。”

为了表达对大剧院的感激之情，费城交响乐团邀请国家大剧院于2014年赴美演出，这也是这支百年名团首度向中国乐团发出邀请。在高规格的欢迎仪式上，费城市长迈克尔·纳特动情地致辞：“今天是两个老朋友的再重逢。”

与费城交响乐团来华期间推出音乐节有着异曲同工之妙的是，在赴美期间，国家大剧院也积极开展普及推广活动，将中国乐声带到美国民众当中。在费城演出期间，国家大剧院管弦乐团室内乐组合奔赴当地的教会中心、德雷克塞尔大学，在校园举办快闪音乐会并与学校师生进行互动交流。在德雷克塞尔大学还举办了“中美艺术管理对话”，中国国家大剧院院长陈平向艺术管理专业的学生介绍了中国古典音乐及艺术管理行业发展的现状，并就中美文化交流等内容进行了深入探讨。

音乐超越了国界、超越了种族，陈平说，费城交响乐团与国家大剧院以完美的音乐对话印证了双方互为知音般的伙伴关系，以音乐而心灵相知的朋友是真正的挚交，这也正是中国文化语境中对朋友与友情的最佳表达。

▲费城交响乐团在国家大剧院演出

去年，国家大剧院与费城交响乐团续签了下个5年的战略合作协议，旨在保持和加强两机构之间的联系，及时交流和分享演出计划与信息、演出及乐团管理经验，逐步构建合作发展的持久机制。

今年年底，国家大剧院管弦乐团还将携手中国知名艺术家，带着中国经典作品赴美国巡演，进一步开展系列文化交流活动。未来，双方将共同推进包括音乐会、人文交流、社区普及、管理培训以及巡演等诸多合作项目的实现。

以大剧院管弦乐团乐手为代表的中国古典音乐新势力，以年轻的面孔、饱含活力的音乐、风华正茂的精神面貌，让凝聚当下中国形象的“中国之声”传到大洋彼岸，传到世界更多的地方。

《北京城中轴线古建筑实测图集》面世

重现72年前北京古貌

□ 郑　娜　黎诺瑶

整理出版后的《北京城中轴线古建筑实测图集》（下称《图集》）近日在中国故宫博物院正式面世。

1941年，为预防北平古建筑遭战火焚毁，营造学社社长朱启钤谋划，由建筑师张鎛主持，历时4年绘制了北起钟鼓楼、南至永定门的北京城中轴线主要古建筑实测图，共704幅。《图集》将北京城中轴线建筑从南到北逐一系统地测绘下来。宫、苑、广场有总平面、总立面和总剖面；单体建筑有平面、立面、剖面和大样图；标注有详细的尺寸和材料、做法。既有空间构成表达，也有总立面的渲染。全部数据均按不小于1/50的比例尺，用墨线或彩色渲染在60×42英寸的高级橡皮纸上，图纸完整、数据精确、制图精美，勘称中国古建测绘图范，对于研究中国古代城市布局、传承建筑设计理念具有科学价值。

这批图纸原藏于中国文化遗产研究院前身文整会，其中50幅远赴台湾展览后滞留台湾。上世纪60年代，国家将其中的紫禁城建筑355幅图纸拨给故宫博物院收藏。本次整理过程中，纳入了清华大学珍藏的营造学社1940年代绘制的故宫古建筑测绘图62张，实现了三地收藏同时代北京城中轴线实测图716幅的完美合璧，在图纸文献整理出版上创造了一个范例。

《北京城中轴线古建筑实测图集》整理项目初议于2005年，是2013年10月故宫研究院成立后的十大项目之一。该书的整理出版，对于北京城中轴线建筑群的保存、研究、修缮、复原有着不可替代的指导意义。

当日，故宫研究院还宣布成立钟表研究所、宫廷现状研究所、故宫文物南迁研究所、世界文明古国研究所、影视研究所等5间研究所，设立金砖研究室、简牍研究室等2个研究室，这是故宫博物院继2015年大规模扩容以来的又一次学术领域、布局、体系的扩充、完善与调整。故宫博物院单霁翔院长表示，2017年是故宫博物院精细化管理年，故宫研究院在发展规划、项目实施、学术交流等方面既要有目标宏大可行的顶层设计，也要有脚踏实地的落实措施，精细谋划，稳步实施，扎扎实实地把故宫的学术事业不断推向前进。

◎墙内看花

“红岩”题材京剧今天为何还受欢迎

□ 文　纳

在第8届中国京剧艺术节上，900多人的南京紫金大戏院座无虚席，甚至有未及时购到票的戏迷抱着万一有余票的希望，始终守候在剧场外直至散戏。上海京剧院创排的新编现代京剧《浴火黎明》再次上演了一票难求的场面。

《浴火黎明》取材于《红岩》，由知名戏曲编剧李莉担任编剧，一级导演王青担任导演，傅希如、杨扬、鲁肃、董洪松等一批“80后”青年演员领衔主演，演绎了六七十年前的青年共产党员在血与火的考验中，坚定革命信仰、心系祖国未来，最终为中国共产党留下8条诤言的历史事件。

历史上，“红岩”题材的戏演得很多，以“江姐”为主角的诗剧、报告剧也很多。类似的革命历史题材写到现在，容易概念化、模式化。为何《浴火黎明》在今天还能吸引这么多观众，尤其是年轻观众？主要是因为这部戏有突破，有创新。

不同于以往革命题材偏重于展现革命英雄的历史事件，《浴火黎明》更侧重剖析革命者是如何成为英雄的心路历程，从多角度深入剖析人物内心。如“范文华”这个人物形象，剧中就清晰地梳理了人物从迷茫、委屈、纠结、悔恨到重拾与坚定信仰的心理轨迹，细腻刻画了一位因上级背叛而迷失、彷徨的共产党员，在历经了精神与肉体的双重锤炼后坚定信仰的心路轨迹。这些丰满而立体的人物形象，让观众觉得真实，很容易对红岩烈士产生情感共鸣。

作为《浴火黎明》呈现的重点之一，革命党人以生命换来的宝贵教训“狱中八条”，对当代社会也具有警示作用——“防止领导成员腐化”“重视党员特别是领导干部的经济、恋爱和作风问题”……早在几十年前，深陷黑牢里的共产党员，就提出直贯我们当今现实的严峻问题。他们留下的这笔革命遗产，在今天仍然具有非常深刻的现实意义，能够引发人们的思考与感悟。

在唱腔设计上，《浴火黎明》也非常符合现代人的审美。作为一部具有京剧传统底蕴的现代京剧，其唱腔整体风格内敛而抒情，情感饱满，很能凸显人物特点，又富有京剧特色。不仅优美动听，而且流派丰富、板式多样，让不少第一次走进戏院的观众也沉醉其中。

▲《浴火黎明》剧照

◎丝路音乐

音乐瑰宝木卡姆

□ 吴　蛮

中亚及阿拉伯国家的经典传统音乐木卡姆在世界上流传了近千年，是人类最古老的文化珍宝之一，是伊斯兰传统音乐财富和民族文化的骄傲。

今年5月，我在12个城市的巡演中，特别为各地观众安排介绍了我国维吾尔木卡姆乐曲，大家兴趣浓浓。那么，到底什么是木卡姆？为此，我曾请教过维吾尔族和中亚国家的朋友们，他们告诉我，木卡姆是阿拉伯语，古意为“地点”“地位”或“品行”“规范”，后作为音乐术语沿用至今，意为古典音乐。木卡姆分布地区很广，种类繁多，可大致分为阿拉伯、波斯、土耳其、印度以及中亚地区等几大类类别等，至今流行于土耳其、伊朗、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、阿萨拜疆、阿富汗等国家。我们维吾尔族的十二木卡姆就是其中古老的一支。

用音乐术语来解释，木卡姆是一种音乐旋律和曲调类型。每一首木卡姆曲子都是建立在一个音阶上，并具有其独特的惯用乐句、音符、调性和旋律的发展。整个中亚以及阿拉伯地区的音乐创作和即兴演奏都是基于木卡姆系统，准确地说木卡姆就是那些国家和地区人们的音乐源泉。

就种类来说，我国与丝路文化链接之地新疆维吾尔族地区的种类最多，结构形式也最完整。它是由12部木卡姆组成的大型套曲，又叫十二木卡姆。据说，古代圣人每年写一部曲，写了12年，正好12部。这12部分别是：拉克、且比亚特、木夏维莱克、恰尔尕、潘吉尕、乌孜哈勒、艾介姆、乌夏克、巴雅提、纳瓦、斯尕、依拉克。这些曲名是不同的音阶曲调。每一部又由大曲、叙事诗和民间歌舞三大部分组成，其中含诗、歌、器乐、舞蹈。每部有20至30首乐曲，主要乐器有萨塔尔、弹拨尔、热瓦普、达普、都塔尔等。通常由散板式深沉缓慢的古典叙诵歌曲独唱开场、合唱、器乐合奏、再合唱……以此类推，到最后热烈欢快的民间歌舞推向全曲高潮直至结尾。每部长度约2小时左右，全部演唱完十二木卡姆需要20多个小时。虽然音乐风格各国家均有些差异，但歌词内容基本表达人类共有的歌颂、思念、爱情、痛苦、欢乐。

听到最后时刻，听者和演奏者往往都会热情奔放地一同欢歌起舞，就是我们常见的维吾尔族传统“麦西热普”（歌舞）。木卡姆音乐，蕴藏着丰富的“技术含量”，比如歌唱者的韵味风格、乐句掌控、音乐灵魂传递、乐器演奏者怎样在音乐中间自由“加花”变奏并恰到好处地衬托歌唱者。就像京剧戏迷，想知道谁是大师，几句过瘾的“味道”一听便明了。除了古典十二木卡姆，维吾尔族还延伸出多个地方色彩的民间特色木卡姆，例如刀郎木卡姆、伊犁木卡姆、吐鲁番木卡姆，等等。

听木卡姆是伊斯兰传统文化的一种生活方式，亲朋好友在一起，边听边唱边奏，还有水果点心茶水“伺候”着，是一种心灵上的幸福感！就像江浙人享受一边喝茶一边听江南丝竹，其乐无穷。

▶节目《爸爸的拥抱》

“六一”晚会：更快乐更时髦

中央电视台“六一”晚会不仅是少年儿童的盛大聚会，更是许多中国家庭一年一度相守的文化大餐。今年儿童节，由央视少儿频道精心打造、名为《花儿向阳开》的“六一”晚会再度如约而至。

今年“六一”晚会以欢快、向上为基调，秉承“自主原创+精品荟萃”的原则，内容涵盖歌舞、武术、情景表演、童声合唱、少儿戏曲、器乐演奏、情景魔术、动漫狂欢、幽默表演等多种艺术形式，生动融入中国梦、“一带一路”、传统文化等多种元素，为电视机前的观众献上了一台精品化、高水准的少儿综艺晚会。

追求快乐、童真童趣，是历届央视“六一”晚会所看重的。今年“六一”晚会走近孩子们，挖掘他们喜爱的节目内容。节目歌曲联唱包含了《疯狂动物城》《熊出没》《黑猫警长》《大头儿子小头爸爸》《冰雪奇缘》等国内外经典动画的主题曲，每首歌孩子们都能大声唱出来。音乐短剧《动物狂欢节》是法国著名作曲家圣桑创作的一部谐趣横生的管弦乐组曲，少儿频道的9位主持人联袂节奏部落人声乐团，首次运用阿卡贝拉的演唱形式，配合动物人偶造型的滑稽幽默表演，全新演绎这首世界性的经典之作。此外，幽默表演《最佳搭档》等节目也让孩子们在欢乐的气氛中开怀大笑。

不久前，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，中国的“一带一路”倡议，将众多国家连成一个整体，也增加了各国小朋友交流的机会。今年“六一”晚会就用国际化视角展现了中国小朋友与世界各国小朋友交流、学习的情景。歌舞节目《丝路相连》集合了中国、巴基斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、意大利等国最具代表性的经典民歌，并请这些国家的少年儿童用母语演绎了这些歌曲。节目最后，不同国家、种族、肤色的孩子们还用中文共唱《同一首歌》，用歌声连接起他们心中和平友谊的“一带一路”，体现了互爱友善的力量。

与往年相比，今年“六一”晚会格外注重与新媒体的融合。网络直播、多屏联动、交互体验……晚会上随处可见这些新媒体技术的身影。各种新媒体技术的运用，也使晚会具有互动性、现场性，更加时髦、生动。　（宋　红）

歌剧《红色娘子军》将首演

由中央歌剧院、海南省委宣传部和海南省文联共同推出的歌剧《红色娘子军》，将于6月14日、15日登陆国家大剧院，与观众见面。

“红色娘子军”的故事在中国家喻户晓，围绕这个题材创作的艺术作品也非常丰富，其中以电影版和芭蕾舞剧版尤为经典。歌剧《红色娘子军》由知名编剧欧阳逸冰担任文学指导。欧阳逸冰表示，歌剧版《红色娘子军》是一部向谢晋导演以及芭蕾舞剧主创们致敬的作品。该剧根据梁信的同名电影剧本改编，但在情节设置上与电影版以及芭蕾舞剧版有些许不同，进行了更符合歌剧表达形式和人物逻辑的创造。歌剧版更注重讲述吴琼花从一个复仇的野丫头成长为一名机智勇敢的战士的过程。

歌剧《红色娘子军》保留了经典的《娘子军连歌》，作曲家朱嘉禾、王艳梅本着忠实海南本土音乐的原则，在海南民歌素材的基础上进行创新。作为民族歌剧，作曲家在借鉴板腔体成熟的结构及各种合唱、重唱、表演唱形式的基础上，融入了人物主题性格化发展和歌剧中国式的宣叙调。　（郑　娜）

▲欢迎关注《人民日报海外版》文艺部微信公号“文艺菜园”