

金秋时节在音乐中乐享浪漫

文 / 金悦

十七个金秋时节的音乐日子，在第十八届北京国际音乐节迷人的旋律中悄然而逝。从开幕式音乐会上音乐节艺术总监、指挥家余隆指挥中国爱乐乐团奏响陈其钢的交响新作《京剧瞬间》，并与大提琴家米沙·麦斯基、小提琴家郑京和携手演绎邹野的《中国民歌主题变奏曲》、布鲁赫的《g小调第一小提琴协奏曲》，到闭幕式音乐会上著名指挥家彼得·鲁策齐卡率领上海交响乐团及三支中外合唱团和多位国际级实力派歌唱家，共同演绎奥地利作曲家阿诺德·勋伯格的史诗般合唱作品《古雷之歌》，音乐节完美地演绎了“乐享浪漫”这一动人的主题。

当爱乐者在开幕音乐会上生动领略到小提琴家郑京和、大提琴家米沙·麦斯基两位大师的精湛演奏，跟随着优美的琴声和旋律踏上第十八届北京国际音

乐节浪漫乐旅之时，也许还很难想象在短短的十七个音乐日子里，可以观赏和聆听到瓦格纳震撼人心的两部歌剧《纽伦堡的名歌手》、《特里斯坦与伊索尔德》，以及连续四个夜晚的勃拉姆斯四首交响曲与四首协奏曲——对应组成四台音乐会演出的“勃拉姆斯系列音乐会”，如今，这一曾经的传说般的期待都化作了深刻而难忘的美好回忆。

本届北京国际音乐节以“乐享浪漫”为主题，集中展现了十九世纪末欧洲浪漫主义时期杰出的音乐艺术成就。来自奥地利蒂罗尔音乐节的包括蒂罗尔音乐节驻节管弦乐团、合唱团、歌唱家在内的二百多位音乐家，携原版舞台制作，在北京的舞台上，举行了《纽伦堡的名歌手》的中国首演，《特里斯坦与伊索尔德》情景舞台版也第一次展现在内地舞台。这也是北京国际音乐节时隔

七年再度以整体引进的方式推出瓦格纳歌剧演出，令爱乐者兴奋不已。

十年前，北京国际音乐节首次引进瓦格纳四联剧《尼伯龙根的指环》，为北京这座城市带来了第一部瓦格纳歌剧，在保利剧院连续演出四个夜晚，音乐节从此开启了瓦格纳之路。七年前，音乐节又原装引进德意志歌剧院版《唐豪瑟》。两年前，北京国际音乐节与萨尔茨堡复活音乐节联手推出《帕西法尔》。北京国际音乐节不断填补中国歌剧舞台剧目空白，成为推出瓦剧数量最多艺术机构。

始终致力于搭建国际化前沿歌剧舞台的北京国际音乐节，几乎每届都用精心策划、组织和推出的中外歌剧为北京艺术舞台注入巨大活力，也给爱乐者带来了格外惊喜，不仅在歌剧剧目精心选择、推出新的歌剧剧目上演，也竭力保持对演出剧院乐团和艺术家艺术水平的高要求，在多年来始终坚持的高水平歌剧演出中，不仅让观众获得了全新的艺术体验，也让北京的城市文化品格不断升华。

北京国际音乐节艺术总监余隆说：“歌剧是一座浩瀚的文库，其内涵博大

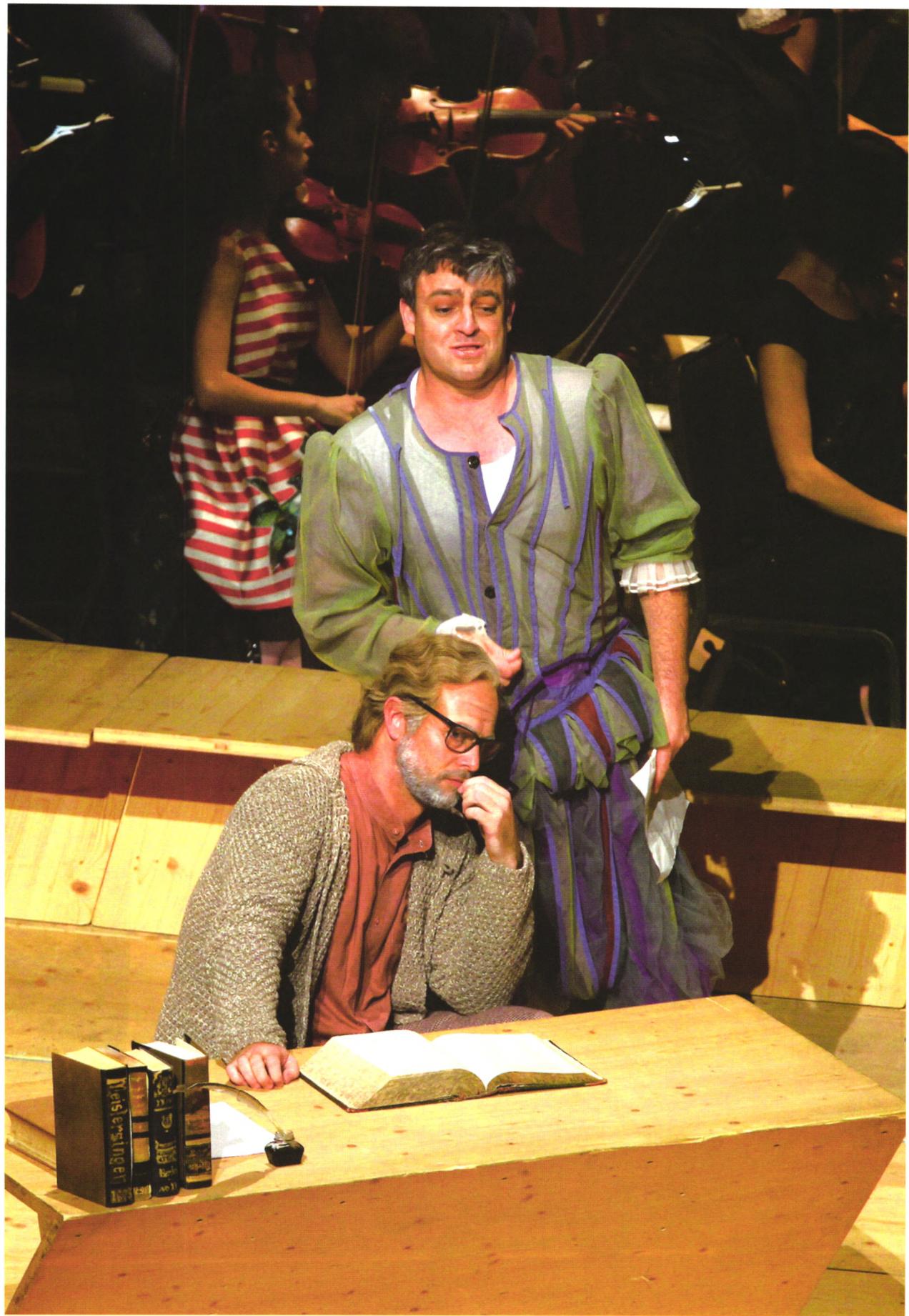

精深，歌剧的引进不应该是单一的。多年来，北京国际音乐节一直坚持力推多种多样的歌剧作品，填补中国歌剧的空白，包括《璐璐》、《姆钦斯克县的麦克白夫人》、《鼻子》、《唐豪瑟》、《玫瑰骑士》、《塞魅丽》、《帕西法尔》全套《尼伯龙根的指环》等，都是极具历史性意义的中国首演。”这些歌剧中不少堪称绝世之作，但很难在一般的演出中出现，这些歌剧登上北京国际

音乐节的舞台，标志着音乐节已达到的艺术高度，更展现了北京国际音乐节独到的眼光和海纳百川的胸怀。

这一届北京国际音乐节，包括勃拉姆斯的四首交响曲和四首协奏曲、连续演出四个晚上的“勃拉姆斯系列音乐会”，同样给爱乐者留下深刻印象。首次登上北京国际音乐节舞台的芬兰指挥大师尤卡·佩卡·萨拉斯特，连续四个晚上，率领饮誉国际乐坛的西德广播交

响乐团，奏响了伟大的浪漫派作曲家勃拉姆斯的四部交响曲和四部协奏曲，甫一亮相，就给中国爱乐者留下了极其深刻的印象。

音乐节精心策划的这一“勃拉姆斯系列音乐会”，也是国内音乐厅舞台史无前例的大手笔，如此规模、水准和份量的勃拉姆斯作品音乐会极为罕见，尤卡·佩卡·萨拉斯特与西德广播交响乐团、小提琴家演奏大师弗兰克·彼得·齐默尔曼、著名钢琴家格哈德·欧匹兹、著名小提琴演奏家徐惟聆和大提琴演奏家王健等享誉世界的杰出独奏家，携手完美演绎了勃拉姆斯全集系列的四台音乐会，使这一盛况空前的“勃拉姆斯系列音乐会”完美呈现在爱乐者面前，并载入史册。

北京国际音乐节历来重视推广新作品和在这一国际音乐舞台上传播“中国概念”，本届音乐节一如既往地延续了这一主题，进行了超过二十部中外作品的中国首演或世界首演，是历届音乐节中首演作品最多的一届。这其中，既有中国作曲家郭文景、陈其钢、刘索拉、黄若等中国作曲家的新近作品，马努斯·林德伯格、萨洛宁等当代国际知名作曲家作品也是首次在中国音乐舞台上

亮相。众多中外音乐作品首演，在本届北京国际音乐节以展现瓦格纳、勃拉姆斯为核心的欧洲十九世纪浪漫主义音乐作品为主旋律的同时，形成了五彩缤纷的共鸣与交响。

在开幕音乐会上奏响的管弦乐作品《京剧瞬间》，是作曲家陈其钢在西方作曲技法的基础上，融入了大量民族音乐元素，京剧“过门”旋律在作曲家手中进行无穷变幻，伴随着“武场”的伴奏乐器和其他西方管弦乐队打击乐器的

点缀，使得乐曲韵味独特。在开幕音乐会上演出的小提琴大师郑京和，在排练现场聆听到这支乐曲时，给予了热烈的赞许。

本届音乐节还以中国作品公益专场的形式举行了“西湖诗情”专场音乐会，青年指挥家杨洋执棒杭州爱乐乐团，演绎了叶小纲《七阙西湖》、张朝《中国之梦》、郭文景交响套曲《满江红》等中国交响新作，音乐会洋溢着浓郁的中国文化意味。祖籍海南的新生代

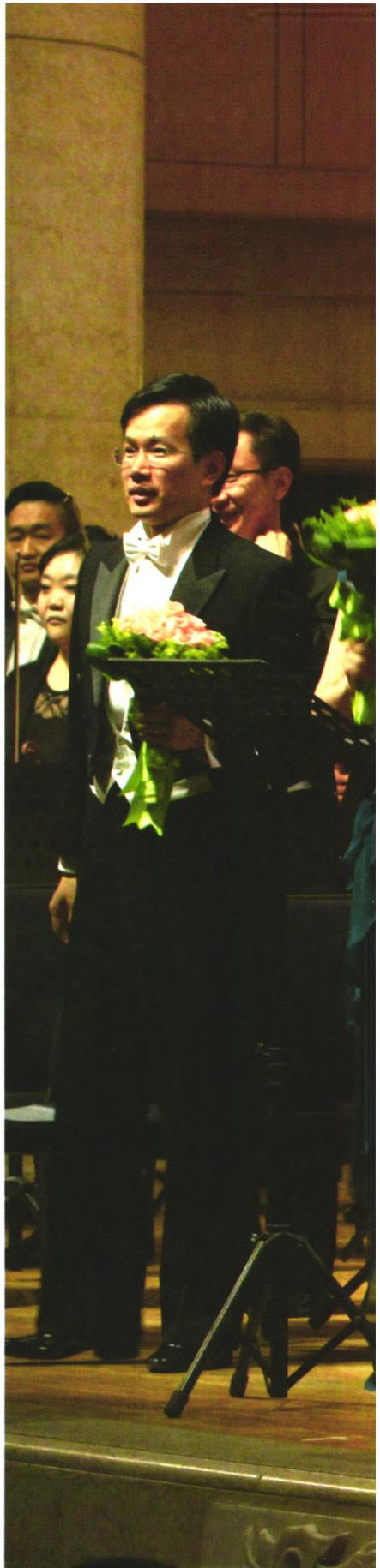

中国作曲家黄若旅居美国多年，其作品近年来深受国际乐坛关注，甚至被媒体称为谭盾之后新一代旅美中国作曲家的代表，很难听到黄若作品的爱乐者，在音乐节舞台上喜出望外地聆听了他的管弦乐作品《碎步》。

多年来，北京国际音乐节不断丰富“中国概念”的内涵，跨越古今，纵横中外，海纳百川，以创新的姿态将中国元素融入音乐节的演出舞台。今年更是将“中国概念”与一贯支持委约新作的理念相结合——开幕音乐会上，由音乐节独家委约作曲家邹野创作的《中国民歌主题变奏曲》，以爱乐者耳熟能详的“茉莉花”旋律为依托，以大提琴与乐队的变奏曲形式重新诠释编配，别开生面，妙趣横生。

而音乐节与上海夏季音乐节联合委约美国作曲家安迪·秋保创作的《乒乓协奏曲》，借助国人对乒乓球运动的酷爱，将艺术的绚烂色彩与体育的激情相融合，邀请两名美国奥运会乒乓球运动员与中国音乐家、指挥家共同演绎作品，以特殊创意的音乐形式纪念中美两国“乒乓外交”的历史往事，形式新颖，立意不凡。

在历时十七天的本届北京国际音乐节期间，来自中国、美国、德国、芬兰、俄罗斯、奥地利等四十个国家和地区的艺术家和艺术团体，为爱乐者演出了精彩纷呈的十八场演出，包括两场歌剧、九场交响乐音乐会、三场室内音乐会、一场合唱音乐会和三场跨界音乐会，其中有儿童音乐会、中国作品专场

和都市系列等公益音乐会，同时还举行了大师班、导赏等多项公益教育活动。

在充满浪漫色彩、时尚而迷人的三里屯橙色大厅，北京国际音乐节推出了四台别具一格的系列音乐会。作曲家、音乐人刘索拉和她的乐队一起为本届音乐节的“都市系列”音乐会拉开了序幕，为爱乐者呈现了中国民间传统打击

乐曲，却融合了民乐、摇滚、爵士等元素题材，并特别邀请了中国民间打击乐演奏家与国际著名打击乐家哥特、毛坦森等合作，以融合创新的技法让中国打击乐曲得以传承，让当今听惯了流行音乐节奏的年轻人对中国民间打击乐产生了强烈的兴趣。

来自维也纳的施拉默五重奏在橙

色大厅的演奏中，用过去的、最大程度地保持百年前维也纳风貌的原声乐器演奏，将奥地利民间风情和维也纳昔日黄金时代的高雅、精致和浪漫融合在一起，生动展现了最原本的“施拉默”音乐，还原了最真实的维也纳风貌，让爱乐者仿佛领略到一个世纪以来维也纳气质的缩影。

来自遥远秘境的图瓦共和国的恒河图乐队，在橙色大厅的“漫步系列”中，用“呼麦”的歌唱和马头琴上奏响的旋律，演唱、演奏了充满着乡愁的追忆的歌曲和乐曲，用古老的呼麦唱法描绘了图瓦共和国的神秘图景，展示了原生态音乐的形神和魅力，让爱乐者在聆听中感受到一种需要依靠本民族音乐语言才能传达的精神信息，以及蕴藏在图瓦传统音乐中的深邃灵魂。

同样也是在橙色大厅，曾荣获格莱美奖的杰出演唱团体爱沙尼亚国家男子合唱团，向爱乐者展现了其非凡的实力水准，将波罗的海的神秘文化展示在观众面前，演绎了当代圣乐大师詹姆斯·麦克米兰的《隐藏于此》以及葛丽娜·格里高耶娃的《双连圣图》等作

品，以令人心灵震撼的力量和纯净的音色展示了自然人声的和谐纯美。橙色大厅不大的舞台，却生动展现了跨度极大的音乐文化，从古到今、从东到西、丰富多元、跨界融合，让更多的人领略到了音乐的无限可能。

爱乐者欣喜地亲身感受到了本届北京国际音乐节的名家荟萃、名团云集的强大演出阵容，包括西德广播交响乐团、马勒室内乐团，指挥家古斯塔夫·库恩、艾萨·佩卡·萨洛宁、朱卡·佩卡·萨拉斯特，钢琴家格哈德·欧匹兹、朱晓玫，小提琴家郑京和、弗兰克·彼得·齐默尔曼、徐惟聆，大提琴家米沙·麦斯基、王健等音乐名家，共同奏响了本届北京国际音乐节蔚为壮观的浪漫主义之声。

为纪念西贝柳斯诞辰一百五十周年，首次来中国指挥演出的世界著名指挥家萨洛宁与马勒室内乐团一起登上了音乐节舞台，演出了包括西贝柳斯的《佩利亚斯与梅丽桑德》组曲和《C大调第七交响曲》、马格努斯·林德伯格《第一小提琴协奏曲》以及他为大提琴独奏与乐队而作《狂躁》等一台芬兰作曲家作品音乐会，非常生动地呈现出芬兰音乐从古典到当下的艺术风貌。

多年来，北京国际音乐节在王府井教堂上演的教堂音乐会，已成为一个十分引人瞩目的品牌。本届音乐节，首次亮相北京国际音乐节的传奇式的旅法中国钢琴家朱晓玫，在王府井教堂音乐会上再度演奏了她去年曾在国内舞台上创下聆听热潮的巴赫《哥德堡变奏曲》，爱乐者在她的琴声中领略到了她在巴赫墓前演出这支名曲的艺术风采。

在本届北京国际音乐节的闭幕式上，指挥大师彼得·鲁策齐卡率领上海交响乐团、爱沙尼亚国家男声合唱团、

德国吕贝克国际合唱团、上海歌剧院女声合唱团及多位中外实力派歌唱家，共同演绎了晚期浪漫主义杰作、奥地利作曲家阿诺德·勋伯格的《古雷之歌》，完成了这部构思、编制、规模都无比宏大的史诗般旷世杰作的中国首演。十七天的“乐享浪漫”，在《古雷之歌》这部为独唱演员，朗诵者、合唱团及大型管弦乐团而作的大型清唱剧的最后高潮中徐徐落下了帷幕，此刻，北京的金秋正浓，弦歌不断，爱乐者依然沉浸在音乐节日的快乐回忆中……

