

巴德美中音乐研习院“亚裔之声”主题音乐节 用诗歌叙述亚裔历史 用音乐唤醒社会心灵

交响乐、多媒体、歌剧、论坛等多种形式呈现亚裔音乐之声 10月12-17日奏响巴德学院、纽约林肯中心

巴德音乐学院美中音乐研习院第四届纽约中国当代音乐节(China Now Music Festival)以“亚裔之声”(Asian American Voices)为主题,将于10月12日拉开帷幕,通过四场线下音乐会及一场线上论坛,放眼百余年来亚裔在美国的生活经历,用旋律叙述亚裔故事。

其中,音乐节常驻作曲家黄若根据100年前拘留于天使岛的华人移民所作诗歌而创作的全新清唱剧《天使岛》(Angel Island)片段将首次亮相舞台。以华裔美军真实故事改编的歌剧《一个美国士兵》(An American Soldier)选段将震撼纽约观众,特邀嘉宾、托尼奖获得者、剧作家黄哲伦(David Henry Hwang)将亮相音乐节解说该作品。此外,音乐节也将呈现来自多元背景的中、韩、日等亚裔美国作曲家的多部新作。常驻乐队阳光四重奏(Del Sol Quartet)将呈现精彩演出。四场音乐会将分别于巴德学院及纽约林肯中心举办。

纽约中国当代音乐节已连续举办四年,是呈现中国当代音乐、促进中美两国音乐文化交流的主导力量。今年,第四届音乐节在继续这项重要使命之余,延伸呈现更多当代亚裔美国作曲家的声音,叙述多元化的历史,探讨亚裔在美国社会的角色,探索亚裔作曲家在美国当代音乐与社会中的重要性。音乐节也将展示亚裔作曲家在新冠疫情及反亚裔歧视事件激增的特殊时期,如何通过艺术作品寻求疗愈、创造希望。

“亚裔美国人的声音就是美国的声音,亚裔艺术家的音乐就是美国的音乐。我们应该要始终珍惜当代美国社会的多元文化性。”巴德美中音乐研习院院长、纽约中国当代音乐节艺术总监蔡金冬说道。

黄若作品专场:从天使岛的围墙到疫情中的音乐冥想

第四届纽约中国当代音乐节“亚裔之声”特邀华裔作曲家黄若作为常驻作曲家。黄若的作品涵盖了中西方多种流派与传统的影响,往往融入了对重大历史及社会话题的探索。黄若说道:“音乐不仅是一种艺术形式,同时也要助力社会向前发展。”音乐节开幕及闭幕音乐会皆为黄若的作品专场,音乐节艺术总监蔡金冬将指挥这两场音乐会。

开幕音乐会将于10月12日晚8时,在巴德学院理查德费舍尔表演艺术中心(Richard B. Fisher Center for the Performing Arts, Bard College)上演,以“律动历史:黄若作品专场”为题,呈现两部作品:巴德当代乐团(The Orchestra Now)将演绎为弦乐而作的帕萨卡利亚舞曲《时间的尘埃》(A Dust in Time),作品创作于2020年疫情期间,旨在通过音乐冥想为听众带来疗愈与希望;音乐节常驻乐队阳光四重奏以及纽约中国当代音乐节合唱团将演出为弦乐四重奏和室内合唱所作的全新清唱剧《天使岛》的选段,作品用音乐的形式展现刻在旧金山天使岛移民中心拘留所墙壁上的中国诗歌,这些诗歌是20世纪初被拘留于此的移民刻下的。音乐节艺术总监蔡金冬与黄若将在音乐会开始前,通过座谈探讨黄若音乐创作过程中,来自社会及文化背景灵感。

“亚裔之声”闭幕音乐会“从《天使岛》到《一个美国士兵》:黄若作品专场”将于10月17日下午3时,在林肯中心爵士乐中心(Jazz at Lincoln Center)的玫瑰剧场(Rose Theater)举办。音乐会第一部分将再现《天使岛》选段。第二部分将由男高音李毅、女中音 Nina Yoshida Nelsen、女高音黄之冰(Helen Zhibing Huang)与巴德当代乐团一同演绎由黄若作曲、剧作家黄哲伦(David Henry Hwang)编剧的《一个美国士兵》选段,该剧改编自华裔美军陈宇晖(Danny Chen)的真实事件,讲述了在纽约唐人街出生长大的陈宇晖,参军时期遭受自己长官种族主义霸凌的悲痛故事。黄哲伦将现场就演出片段作简要介绍。

“近来激增的反亚裔仇恨事件提醒着我们,亚裔美国人必须为自己发声,向世界展

示我们的韧性、多元与仁爱。”黄哲伦说道。

交响映像讲述亚裔故事 谭盾、龚天鹏作品助阵

10月16日下午3时,“亚裔之声”之“交响映像:巴德当代乐团专场”音乐会将在巴德学院理查德费舍尔表演艺术中心上演,音乐节艺术总监蔡金冬将执棒巴德当代乐团。

音乐会上半场作品包括:巴德音乐学院院长、作曲家谭盾在2020年初应对新冠疫情创作的《祝福与祈祷》,作品中十二面大锣与其他乐器相融,传达希望、温暖、爱和祝福;常驻上海的作曲家、钢琴家龚天鹏的作品《一个中国人在纽约》,用音乐描绘一个中国学生在美国面对文化差异的经历;巴德音乐学院教员、作曲家李昕艳受音乐节委约创作《觉醒之光》,作品表达人类在面对旷日持久、前所未有的疫情时精神上的成长。

音乐会的下半场将上演歌剧《一个美国士兵》的动人片段,剧作家黄哲伦将作简要介绍。

多元亚裔之声传递欢乐与希望 新作品世界首演纪念新冠逝者

过去的一年,全球疫情肆虐,美国社会针对亚裔的歧视事件激增,来自不同文化背景的亚裔作曲家也有着各自对这个特殊时期的诠释。10月13日晚8时,音乐节将通过“涌动的亚裔之声:多媒体室内乐”音乐会,展示来自多元文化背景的亚裔美国作曲家的作品。音乐会将于巴德学院理查德费舍尔表演艺术中心举办。

来自旧金山的阳光四重奏组合是亚裔作曲家新作品的拥护者,音乐会上半场将集中呈现与亚裔社会及历史相关的新作品。演出将以Takuma Itoh创作的多媒体室内乐作品《图片新娘》(Picture Brides)开场,作品灵感来自20世纪初的日本移民故事。阳光四重奏还将将其发起的“欢乐项目”(Joy Project)中的部分作品带到了音乐节,希望通过音乐传递欢乐。观众将欣赏到Erberk Eryilmaz的《疯狂的安卡拉哈瓦》(Ankara Havasi Goes Bananas)、Vijay Iyer的《抽搐》(Spasm)、Erika Oba的《阿古屋》(Akoya)及Jungyoon Wie的《流行曲调》(A Popular Tune)。

音乐会下半场将迎来韩裔作曲家Jin Hi Kim的多媒体作品《新冠祭典》(A Ritual for COVID-19)的世界首演,音乐与灯光的精美结合,将带给观众不同凡响的视听享受。作品灵感来自韩国传统萨满教净化死者灵魂的仪式“ssitkimkut”,旨在纪念全球疫情中失去生命的人,同时也将疗愈的能量带给观众。古根海姆基金奖得主(Guggenheim Fellowship)Jin Hi Kim是一位具有创新精神的作曲家,同时也是玄琴大师,她的作品往往发人深省。

艺术家面对面 线上论坛探讨特殊时期的音乐创作

10月14日晚8时(美东时间),音乐节特邀作曲家黄若、剧作家黄哲伦、音乐节艺术总监蔡金冬,中提琴家Charlton Lee及艺术家来宾通过“亚裔艺术家与美国社会:论坛与音乐会”线上活动,分享他们作为亚裔艺术家的经历,探讨疫情与反亚裔歧视增长这一特殊时期中,他们对艺术创作以及艺术家社会角色的看法。论坛最后,阳光四重奏将

上演黄若的音乐冥想作品《时间的尘埃》。

10月12、13、16日音乐会将于巴德学院理查德费舍尔表演艺术中心举办,12、13日音乐会建议门票价\$15-\$20,16日音乐会票价为\$25,\$30,\$35,\$40。12岁以上观众需出示疫苗证明,观众需全程佩戴口罩。

10月17日音乐会将于林肯中心爵士乐中心的玫瑰剧场举办。华人社区可使用折扣码CNMF20享受八折优惠,学生和老人可使用折扣码CNMF10享受指定区域10美元票价。出席音乐会需出示疫苗证明及身份证件,音乐会全程需佩戴口罩,音乐厅暂时不接受12岁以下未接种疫苗的观众入场,具体规定请以音乐厅信息为准。

了解更多关于第四届中国当代音乐节的信息、购买音乐会门票、注册参加线上论坛,请访问<https://www.barduschinamusic.org/asian-american-voices>

关于巴德美中音乐研习院:

巴德美中音乐研习院于2017年创立,隶属巴德学院的音乐学院,由指挥家、古典音乐学者蔡金冬及巴德音乐学院创始人暨首任院长、大提琴家、哲学家罗伯特·马丁(Robert Martin)共同创立。研习院的宗旨是促进当代中国音乐的研究、表演和欣赏,并支持推广美国与中国之间音乐与文化的交流。研习院拥有史无前例的学位项目、为学生、艺术家、作曲家及中国学者提供众多研究及表演机会。关于巴德美中音乐研习院的更多信息,请访问www.barduschinamusic.org

关于蔡金冬:

蔡金冬是巴德美中音乐研习院院长,纽约中国当代音乐节艺术总监、巴德学院音乐与艺术教授。此前曾多年任斯坦福大学音乐表演教授。蔡金冬生于北京,在中国接受早期的音乐教育,演奏小提琴和钢琴。30多年的美国职业生涯,他已成为西方古典音乐领域最活跃的中国音乐家。作为一位卓越的指挥家、作家和教育家,蔡金冬曾任斯坦福大学交响乐团指挥和交响乐研究部主任,并执棒很多美国著名交响乐团和大部分中国的顶级交响乐团。蔡金冬曾三次获得美国作家和作曲家协会的现代音乐奖。他曾为Ceantur, Innova和Vienna Modern Masters唱片公司录制过唱片。他曾与许多中国作曲家合作。他与夫人Sheila Melvin共同著作的《红色狂想曲-西方音乐在中国》和《贝多芬在中国》,在世界范围引起广泛关注。蔡金冬多年来始终极力推动中国音乐及作品在美国的传播,是中国音乐在西方和世界范围传播的先驱和开拓者。

关于巴德音乐学院:

巴德音乐学院是美国最好的音乐学校之一,其理念是引领年轻音乐家在进行音乐专业研修的同时,广泛接受人文和科学教育,以育人为目的发现和实现个人最大潜力。学院的使命是为致力于音乐创作与表演的学生提供最好的支持。音乐学院的五年制本科双学位项目将严格的音乐专业训练与全面且极具挑战性的博雅文理教育紧密结合,所有学生都在高度整合的项目中及拥有社区支持的环境下攻读双学位,学生毕业将获得音乐学士学位和音乐以外的文学

学士学位。在巴德音乐学院,严肃认真的音乐学习与以人为本的教育息息相关。巴德音乐学院由大提琴家、哲学家罗伯特·马丁(Robert Martin)于2015年创立。2019年,作曲家谭盾成为音乐学院的院长。关于巴德音乐学院的更多信息,请访问bard.edu/conservatory

关于巴德当代乐团(The Orchestra Now):

来自世界各地的年轻职业音乐家组成,巴德当代乐团致力于将演奏管弦乐作品与二十一世纪的观众们相联系。团员从包括茱莉亚音乐学院、耶鲁大学音乐学院,上海音乐学院、布鲁塞尔皇家音乐学院及柯蒂斯音乐学院等在内的世界顶尖音乐学院中选拔而出,在巴德校区和纽约市区呈现音乐季演出。巴德当代乐团成员不仅因其备受称赞的表演受观众喜爱,更会通过舞台上的讲解与示范、从音乐家角度撰写的曲目介绍以及中场休息期间与观众的互动讨论启迪观众。乐团由指挥家、教育家、音乐历史学家里昂·波斯坦(Leon Botstein)于2015年创立,将其列入巴德学院研究生项目,并担任团长。乐团常驻于巴德学院的费舍尔表演艺术中心,除每个乐季多场音乐会外,还参与每年的巴德音乐节。巴德当代乐团在纽约市区的演出包括卡内基音乐厅、林肯中心、大都会博物馆等。乐团还曾合作与多名世界著名指挥家,包括法比奥·路易斯(Fabio Luisi)、尼姆·雅尔维(Neeme Järvi)、杰拉德·施瓦茨(Gerard Schwarz)与乔安·法列塔(JoAnn Falletta)。

关于黄若:

作曲家指挥家黄若生于中国海南岛,1995年在瑞士国际电影音乐节上荣获亨利·曼奇尼大奖之后,移居美国深造,在奥柏林音乐学院获得学士学位,并于茱莉亚音乐学院获得音乐硕士学位和作曲博士学位。黄若现任职于纽约曼尼斯音乐学院教授作曲,亦是红火乐团(Ensemble FIRE)的艺术总监和指挥,曾于2006年获美中关系全国委员会选为杰出青年。

《纽约客》杂志誉为“世界最杰出的青年作曲家之一”。黄若的歌剧《中山逸仙》的美国首演,于2014年由圣塔菲歌剧院举行,并将由温哥华歌剧院进行加拿大首演。黄若另一部歌剧《惊园》在林肯中心艺术节和新加坡国际艺术节上演,随之将会在2018年在台湾的高雄卫武营艺术文化中心演出。黄若新歌剧《一个美国士兵》将于2018年由圣路易斯歌剧院进行世界首演。纽约爱乐、费城交响乐团、三藩市交响乐团、华盛顿国家歌剧院、肯尼迪中心、林肯中心室内乐团等国际顶级艺术机构都委约并首演过黄若的作品。黄若也是阿姆斯特丹皇家大会堂(Het Concertgebouw Amsterdam)的第一位常任作曲家。关于黄若的更多信息,请访问www.huangruo.com

关于阳光四重奏(Del Sol Quartet):

创办阳光四重奏的想法产生在费米实验室(Fermilab)夜班轮岗的时候,Charlton Lee热爱物理研究,总是在寻找下一个突破目标,但他最怀念的是音乐连接人与人的方式,这是一种物理无法做到的交流方式。因此,他想将对科学的探索热情延伸到弦乐四重奏。26年后,阳光四重奏依旧在分享着让人快乐的音乐。

关注社会变革、科技艺术革新,来自旧金山的阳光四重奏是21世纪室内乐领军力量之一。目前四重奏由中提琴家Charlton Lee、小提琴家Sam Weiser、大提琴家Kathryn Bates及小提琴家Ben Kreith组成。组合被誉为是“当今作曲家强有力的拥护者”,曾经首演了包括Terry Riley, Gabriela Lena Frank, Frederic Rzewski, Ben Johnston等作曲家的作品。

阳光四重奏也很注重教育,他们通过到学校进行演出与开办音乐工作坊等方式,将音乐带给了数以千计的K-12的学生。组合成员也与各地大学的作曲学生、音乐家、教学艺术家有着密切合作。