

“乐融东西”纽约中国当代音乐节五周年 10月三场林肯中心音乐会 多部新作美国首演

歌剧《骆驼祥子》《画皮》《仙女与农夫》、交响曲《长城》、徐悲鸿画作启发下的委约交响作品等打造人文盛宴

今年10月,巴德音乐学院美中音乐研习院携手中国中央音乐学院主办的纽约中国当代音乐节(China Now Music Festival)迎来五周年,将以空前规模回归林肯中心两个顶级舞台,通过三场精心策划、独具一格的音乐会深度诠释本届主题“乐融东西”(East of West)。从西方作曲家汲取中华文化元素写就的作品,到中国音乐家融合东西方艺术色彩而绘制的新作,观众既能领略中国器乐与西方管弦乐团的巧妙相融,又能聆听中西方声乐演唱的激情碰撞。

“何为东方?何为西方?我们希望在今天的音乐节中为大家展现出新的诠释。‘乐融东西’的寓意是既在音乐传统和历史中展示不同的边界,又在音乐创作和表演中消释人为的边界。”巴德音乐学院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介绍道。他将先后指挥巴德当代乐团、新亚室内乐协会乐团、巴德音乐学院民乐团及客席演奏家带来三场从不同角度体现“乐融东西”主题的音乐会。郭文景的歌剧新作《骆驼祥子》选曲、郝维亚的室内歌剧《画皮》全新美国版、叶小纲的第二交响曲《长城》、黄安伦的交响诗《徐悲鸿画境随想》等作品都将是首次在美国演出。主要艺术家包括曾以主演昆剧《牡丹亭》轰动世界的昆曲名伶钱熠、纽约大都会歌剧院签约中国男高音李毅和声乐新秀女高音邓曼丽,屡获殊荣的女高音 Lucy Fitz Gibbon、活跃于歌剧舞台并能驾驭中文演唱的花腔女高音 Holly Flack 和女中音 Kristin Gornstein、有着“中奥音乐文化大使”之称的青年钢琴家鞠小夫,以及徐悲鸿之女徐芳芳、歌剧导演 Michael Hofmann 等。

音乐节的三套曲目分别以“北京故事”、“画皮”和“东行乐记”为标题而各显特色。活动网站: barduschinamusic.org/east-of-west

北京故事:音乐中的胡同街景、老北京故事、壮阔长城

10月9日下午,第五届纽约中国当代音乐节之“北京故事”将由指挥家蔡金冬执棒巴德当代乐团在林肯中心爵士乐中心的玫瑰剧场(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)举行。音乐会将在阿甫夏洛穆夫(Aaron Avshalomov)所作的《北京胡同》中拉开帷幕,这位俄国出生的犹太裔美国作曲家自1918年起在中国生活了30年,成为开拓中国现代音乐的领军人物之一。《北京胡同》作于1931年,首演于1933年,如一卷西方人眼中的老北京街巷的交响音画,描绘了从清晨的寺庙钟声到街道小贩的叫卖声,从京剧的抒情曲调到令人难以忘怀的送葬鼓声,最终音乐把我们带回了开始时的宁静北京。紧随其后,老舍笔下的《骆驼祥子》故事精髓将以歌剧的形式首次登上美国的交响乐舞台,中国作曲家郭文景于2013-14年间创作的这部作品捕捉了上世纪二三十年代的北京氛围,同时发挥了西方歌剧的特长。作曲家为本届音乐节特别选定的四个乐章,以祥子与虎妞之间的婚姻悲剧为故事线展示歌剧所具备的戏剧性、抒情性和交响性,男女主人公分别由男高音歌唱家李毅和女高音邓曼丽饰演。

下半场,中国音乐家协会主席、作曲家叶小纲所作的《第二交响曲“长城”》将通过本次音乐节进行美国首演。这部大型作品为钢琴、声乐、民乐及交响乐队而作,以长城这一中华民族宏伟壮丽的物质和精神的象征为题材,全曲共分九段,吸取了汉、回、满、蒙、维吾尔等民族以及西亚地区、陕西、山西、甘肃、河北、东北等地的民间音乐,以及京剧、秦腔、山西梆子、河北梆子等戏曲和说唱音乐素材,力图融合出一幅有深度和广度,纵横驰骋于时间和空间的音响画面。青年钢琴家鞠小夫及纽约地区著名二胡、琵琶、笛子和马头琴演奏家等特别受邀参演。“北京故事”音乐会整套节目还将于10月7日在纽约州巴德学院校区内的费舍尔表演艺术中心(The Fisher Center at Bard)上演。

《画皮》:昆曲与歌剧碰撞 创新演绎东方魔幻

音乐节的第二套重磅节目是根据清代著名作家蒲松龄所作《聊斋》中的同名故事《画皮》改编的新创室内歌剧,由中央音乐学院教授郝维亚作曲,王爰飞编剧,将于10月15日晚间在林肯中心爵士乐中心的玫瑰剧场上演。此版歌剧《画皮》由巴德美中音乐研习院和中央音乐学院联合出品,导演 Hofmann 以全新构思,将蒲松龄笔下这个人鬼纠缠的奇幻故事以当代美国社会为底色展现给观众,可谓是颠覆性的再创造。

剧中三个角色均由女性扮演,蔡金冬指挥巴德音乐学院民乐团及客席演奏家共同呈现。其中王生和他的妻子分别由女中音 Kristin Gornstein 和花腔女高音 Holly Flack 饰演,两位美国歌唱家将面对挑战,用中文演唱全剧,而狐妖姊姊一角则由昆曲名旦钱熠出演。钱熠十岁起即在上海戏剧学院附属戏曲学校学习昆曲,1998年,她首次在北京艺术中心艺术节中主演长达

19小时的历史大剧《牡丹亭》,后在美国、欧洲、亚洲及澳洲等地的国际音乐节中巡回演出。《纽约时报》称她“演技高超”,《华尔街日报》形容她的表演“无与伦比”。钱熠还一直钻研西方戏剧的表演,不忘将中国传统戏曲推广至美国学术界,主演了诸多融合东西方背景的歌剧作品。歌剧《画皮》还将于10月13日在纽约上州的哈德逊歌剧院(Hudson Opera House)演出。

东行乐记:作曲家齐尔品和国画徐悲鸿的探索与影响

本届音乐节的闭幕演出将于10月22日晚在林肯中心著名的 Alice Tully Hall 举办,以“东行乐记”为主题,从作曲家齐尔品和国画徐悲鸿,到江文也和黄安伦,音乐会将以多媒体的形式展示早期艺术家对中国音乐和艺术的影响,及几代东西方艺术家们百余年的执着探索与追求。音乐会将由蔡金冬指挥新亚室内乐协会乐团演出。

音乐会上半场包含作曲家齐尔品(Alexander Tcherepnin)以中国题材所创约40分钟的独幕室内歌剧《仙女与农夫》,以西方人的想象与技法描述一段中国民间天仙配的爱情故事。全剧用法文演唱,并展示中英文字幕,美国女高音 Lucy Fitz Gibbon 和中国男高音李毅分别担演仙女与农夫。

美籍俄裔作曲家齐尔品对于20世纪中国音乐事业的发展曾起到关键性作用,而国画徐悲鸿将西方与中国绘画融合的探索也影响了几代中国艺术家。作曲家江文也既是齐尔品的弟子又是徐悲鸿的好友,在这两位艺术大师的影响下将自己的一生贡献给了对于东西方艺术的探索。音乐会下半场以江文也早期所作的《台湾舞曲》为序,随后献上近年重新发现的江文也以徐悲鸿绘画灵感而作的钢琴协奏曲的第三章“徐悲鸿绘画印象”,并由徐悲鸿的女儿徐芳芳亲自担任钢琴独奏;最后压轴上演的为本届音乐节委约作曲家黄安伦所作的交响诗《徐悲鸿画境随想曲》。

纽约中国当代音乐节(China Now Music Festival)是巴德音乐学院美中音乐研习院携手中国中央音乐学院主办的年度系列活动,致力于通过系列音乐会及有关学术活动,增进公众对中国当代音乐的了解与喜爱,促进中美两国艺术文化交流。每年的音乐节都有一个独立的主题,如今已进入第五年。2018年的首届音乐节“回首往事,展望未来:二十一世纪的中国作曲家”在巴德学院、卡内基音乐厅和林肯中心的音乐会上展示了11位在世中国作曲家的管弦乐作品的美国和全球首演,其中有8部作品来自中央音乐学院作曲系教员。2019年,音乐节以“乐融中美”为题在巴德学院、卡内基音乐厅和斯坦福大学举办系列演出,通过音乐展现了中美关系的重要时刻,并世界首演了普利策奖获得者、作曲家周龙的新作交响清唱剧《铁汉金钉》,在太平洋铁路建成150周年之际,向当年参与铁路修建的近两万名华工致敬。2020年的“中国与贝多芬”在网络上进行了为期8天的系列活动,通过音乐表演、演说论坛、电影放映等形式,共庆贝多芬诞辰250周年,同时也从多个角度探索古典音乐在中国的发展。2021年的“亚裔之声”在巴德学院及线上混合举行,重点呈现了作曲家黄若的作品,并延伸邀请了许多杰出的当代亚裔美国作曲家和音乐家,放眼百余年亚裔故事,探索亚裔作曲家在美国当代音乐与社会的重要性。

第五届纽约中国当代音乐节“乐融东西”时间表

音乐会一:北京故事 Tales from Beijing
10月9日,周日下午3:00,地点 Rose Theater at Jazz at Lincoln Center
音乐会二:歌剧《画皮》 Painted Skin
10月15日,周六晚7:30,地点 Rose Theater at Jazz at Lincoln Center
音乐会三:东行乐记 Journey to the East
10月22日,周六晚7:30,地点 Alice Tully Hall at Lincoln Center
票价:\$25起
购票方式:网络购票,致电票房或直接前往票房可免手续费
活动网站:<https://www.barduschinamusic.org/east-of-west>

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。作为在西方针对中国音乐最全面的机构,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当代音乐奖。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府中选拔而出,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场所包括卡内基音乐厅、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)。网站: theorchestranow.org

关于新亚室内乐协会乐团(The Orchestra of New Asia Chamber Music Society)

扎根在纽约的新亚室内乐协会(NACMS)致力于带给观众振奋人心的室内乐表演,以最高水准、质感、加上新颖的表演方式,带领大家共体会室内乐的魅力。成员们尝试汲取伟大经典名曲中的精华、融合东西方文化的精粹、并且与广泛的音乐艺术组织合作——新亚室内乐协会试图为所有听众创造一个焕然一新的音乐会体验。由新亚室内乐协会会员组成的交响乐团是为纽约中国当代音乐节10月22日的音乐会而专门设立的。

关于巴德音乐学院民乐团(Bard Chinese Ensemble)

巴德音乐学院民乐团是巴德音乐学院中国器乐专业的重要组成部分之一,为巴德的器乐学生提供了大量的公开演出机会,同时鼓励西洋乐器的学生以及对中国音乐感兴趣的非专业学生参加。乐团每学期至少在校内举行一场大型音乐会,每年在校园内外举行多场其他表演。乐团由卓有成就的音乐教育家和竹笛演奏大师陈涛负责指导,同时得到巴德美中音乐研习院各位总监与研究生学者的额外支持。

主要艺术家

男高音歌唱家李毅近年在世界歌剧届引人注目,已在近40部歌剧中饰演过重要角色,是纽约大都会歌剧院签约歌唱家,还在旧金山歌剧院、华盛顿国家歌剧院、洛杉矶歌剧院、中国国家大剧院、意大利斯波莱托歌剧院、法国马尔芒歌剧院等许多世界知名歌剧院演出。他合作过的世界顶级交响乐团包括英国BBC交响乐团、美国国家交响乐团、辛辛那提交响乐团、洛杉矶爱乐乐团、纽约爱乐乐团等,也是诸多著名音乐节的常客,包括纽约林肯艺术中心音乐节、斯波莱托音乐节(Spoleto Festival)、新加坡艺术节等。曾获美国大都会歌剧院国家委员会比赛第一名、纽约沙利文国际声乐比赛第一名、第21届法国马尔芒国际声乐比赛第一名等荣誉。

女高音邓曼丽是美国马里兰抒情歌剧院签约歌唱家,在多部歌剧中担任女主角并受好评。毕业于中国中央音乐学院,曾师从于张立萍教授。2020年以第一名的专业成绩获得奖学金进入美国约翰·霍普金斯大学皮博迪音乐学院攻读声乐硕士学位。同年获纽约大都会国家委员会声乐比赛大西洋赛区优胜奖,还曾获美国古典音乐家国际声乐比赛第二名等奖项。曾在第二届马克西姆·米哈伊洛夫国际声乐比赛

中获奖并得到评委会主席俄罗斯著名声乐教育家、俄罗斯马林斯基剧院青年歌唱家学院总监拉里萨·捷基耶娃的赞赏,邀请到马林斯基剧院青年歌唱家学院学习。

青年钢琴家鞠小夫曾获第八届亚洲钢琴总决赛(吉隆坡)双金奖和众多国际比赛的大奖。世界著名钢琴大师约尔格·德慕斯(Jörg Demus)评价鞠小夫为“具有非凡才华和自然深度的钢琴家”。自14岁与上海爱乐乐团合作首部钢琴协奏曲以来,他先后与比利时欧盟交响乐团、维也纳节日交响乐团、奥地利古典交响乐团、中国爱乐乐团等合作。他是江苏交响乐团、香港青年爱乐乐团和南京大学交响乐团的“驻团钢琴演奏家”。

Michael Hofmann 是常驻纽约的歌剧舞台导演、艺术管理者、表演者和艺术家。他频繁参与新作品首演的经验使其成为当代歌剧方向的专家,致力于真实、引人入胜和易于理解的故事讲述。他的导演处女作是2017年与巴德当代乐团合作的半舞台版伯恩斯坦的歌剧《老实人》,获得赞誉。此后,他还在考夫曼音乐中心、康涅狄格大学、Fresh Squeezed Opera、巴德音乐节和巴德学院音乐项目中担任导演或舞台监督工作。作为男中音演唱者,他常与纽约的多家合唱团和小型歌剧团一起演出。

钱熠十岁起即在上海戏剧学院附属戏曲学校学习昆曲,成为上海歌剧院的一员后在《白蛇传》《水滸传》及其它经典戏曲中展露头角,担纲女主角等重要角色。1998年,钱熠首次在北京艺术中心艺术节中主演长达19小时的历史大剧《牡丹亭》,后在美国、欧洲、亚洲及澳洲等地的国际音乐节中巡回演出。她的表演获得广泛赞誉及观众们的好评,《纽约时报》称其“演技高超”,《华尔街日报》形容她的表演“无与伦比”。到了美国之后,钱熠主演了诸多改编融合西方歌剧背景的中国戏剧,包括《鬼情人》、《赵氏孤儿》及《六月雪》。她也一直钻研西方剧场的表演,和名导演 Meredith Monk 及 Karin Coonard 合作。2008年,她在三藩市歌剧院首次演出西方戏剧,并且担纲主角。钱熠一直致力于中国戏曲的表演,还不忘将中国传统戏曲推广至美国学术界,在全美众多学校及博物馆里开设讲座。

花腔女高音歌唱家 Holly Flack 曾演唱亨德尔清唱剧《弥赛亚》、巴赫《尊主颂》和奥尔夫清唱剧《卡米耶·布拉纳》。其他歌剧角色包括《弄臣》中的吉尔达、《魔笛》中的夜后、《哈姆雷特》中的奥菲丽娅、《阿琪娜》中的莫嘉娜。曾在第七届“弗雷迪”年度歌剧杰出奖评比中荣获“明星表演”奖。在纽约大卫·格芬音乐厅举行的“金秋之夜”音乐会上,演唱了高音C以上的B调,成为林肯中心有史以来女高音唱过的最高音符。

美国女中音歌唱家 Kristin Gornstein 将其“浑厚的中音”和“不可思议的柔滑连贯的线条”(纽约时报)带入各类作品中,从传统剧目到前卫新作皆有涉猎。她曾于2018年春季首次亮相卡内基音乐厅,在林登伍德赛德清唱剧比赛中获得第三名。她活跃于歌剧舞台,已饰演许多重要歌剧角色,也曾与纽约爱乐乐团、马克·莫里斯舞蹈团等团体合作演出。近年,她与钢琴家 Jeremy Chan 组成二人组,发表了首张录音室迷你专辑,致力于诠释当代音乐作品。

女高音歌唱家 Lucy Fitz Gibbon 以其“令人眼花缭乱、精湛的歌唱”(波士顿环球报)而闻名,其曲目量涵盖了文艺复兴时期至今。她参演了许多巴洛克作曲家被新近发现的作品的美国首演,也演出了不少二十世纪作曲家的作品,还积极与当代作曲家密切合作,对作品展开研讨并带上舞台。她已在伦敦威格莫尔音乐厅、纽约大都会艺术博物馆等知名场馆进行过独唱表演。在音乐会舞台上,她曾与圣保罗室内乐团、琉森音乐节管弦乐团、坦格伍德音乐中心管弦乐团等合作,她的卡内基音乐厅首秀是与美国交响乐团合作。Lucy 毕业于耶鲁大学,拥有皇家音乐学院格伦古尔德学院的艺术家文凭和巴德音乐学院研究生声乐艺术项目的硕士学位,目前暂任康奈尔大学声乐项目主任和巴德音乐学院研究生声乐艺术项目的教师。

徐芳芳是绘画大师徐悲鸿之女,出生在北京,曾就读于中央音乐学院附中钢琴演奏专业。1981年来美留学,获加州大学柏克莱分校历史学士学位、斯坦福大学工商管理硕士。1999年参与创建中国人民大学音乐系,任系主任。2011年10月,徐芳芳参与发起并协助丹佛艺术博物馆举办了徐悲鸿在美国的第一个综合性个人画展。徐芳芳发表过数篇关于徐悲鸿的艺术文章。经过六年的调研、搜集资料和采访,完成了回忆录《奔腾的骏马——毛泽东时代的艺术家徐悲鸿和他的家庭》(Galloping Horses: Artist Xu Beihong and His Family in Mao's China)。