

中国国际合唱节走过30年—— 踏歌而行 友遍天下

郑娜 王思蕊

来，有90多个国家和地区的3000余支合唱团队、12万余人参与了合唱节活动，线上覆盖人群过亿，有力改写了中国的合唱历史。

“30年前，中国整体的合唱水平，不管是深度还是广度，包括规模、参与的人数，以及艺术质量都是和今天没办法相比的。但是没有父辈们走出的第一步和第二步，就不可能有今天。这30年是中国合唱发展打开眼界，‘走出去’‘请进来’，蓬勃发展的阶段。”杨鸿年之子杨力表示。此次，杨力率领北京爱乐合唱团再次站上30年前父亲登过的舞台，深有感触。

体验传统文化课程，对中国文化有了更深入的了解，留下了中美友谊的佳话。

在中国国际合唱节上，这样的故事比比皆是。很多外国合唱团通过合唱熟悉中国文化、爱上中国文化，他们演唱中国歌曲的视频频频登上社交媒体，成为热搜话题。“中外人士以合唱为媒介，既促进文化交流和文明对话，也让中外人民结下了深情厚谊，成为民间外交的生动范例。”中国国际合唱节主办方、中国对外文化集团有限公司董事长李金生表示。

用歌声讲述中国故事

杨鸿年曾说：“合唱就是用纯美歌声讲述中国故事、传播中国声音。”

30年来，一大批中国合唱作品通过中国国际合唱节的舞台，向世界讲述中国故事，传播中国声音，推动中华文化“走出去”。

今年，在第16届中国国际合唱节期间，数十首融合民族特色与时代精神的合唱佳作先后登场。合唱指挥家吴灵芬率领的北京 Harmonia 和谐之声合唱团，带来了两首令人印象深刻的《崑崙》《月色清明舞婆娑》。前者的创作灵感来自傣族民间音乐，并加入了世界音乐元素，展现了傣族美丽的风土人情；后者改编自京剧《霸王别姬》选段，是中国传统戏曲改编为合唱作品的典范。爱乐男声合唱团带来的《莫尼山》《欢乐的那达慕》、金融爱乐合唱团带来的《敕勒歌》等作品，也都体现了浓郁的中国韵味、中国气派。

在用歌声讲述中国故事的同时，中国国际合唱节也在书写中国故事。自创办之初，中国国际合唱节就高度重视合唱艺术的普及教育，通过开展合唱指挥大师班、合唱培训等活动，有针对性地在经济欠发达地区开展合唱艺术培训普及。2012年，更是在社会各界的助力下，开始持续的合唱公益文化扶贫行动，10年累计对口援助和文化扶贫68支合唱团体、8000余名教师，覆盖58个贫困县，辐射数百万学生。

“中国国际合唱节既是中国改革开放的见证者和受益者，也是新时代的参与者和建设者。”李金生说。

正如本届中国国际合唱节主题曲《爱的光芒》所唱——“不必看清我的脸庞，不要寻找我的方向，空中传来我们的歌声，歌声闪耀着爱的光芒。因为热爱，走到一起，实现梦想。我们亲如一家，相互倾听，我们携手并肩，纵情歌唱。”三十而立的中国国际合唱节，未来将在普及合唱艺术、强化美育工作、展现中国合唱艺术成就、推动中华文化“走出去”等方面，继续绽放其耀眼的光芒。

图片从左至右依次为：参与第16届中国国际合唱节的上海市黄浦区青少年艺术活动中心春天少年合唱团、加拿大汉密尔顿童声合唱团、荷兰德库尔和谐之声合唱团、内蒙古艺术剧院合唱团。主办方供图

歌剧音乐会《图兰朵》上演

彰显东西文化交融之美

本报电（记者郑娜）今年是中国意大利文化和旅游年。7月23日晚，中国意大利文化和旅游年系列活动之一、由中国交响乐团出品的歌剧音乐会《图兰朵》，在国家大剧院隆重上演。

自1926年4月25日在意大利米兰斯卡拉大剧院首演以来，近百年间，歌剧《图兰朵》常演不衰，至今仍活跃在世界各地的舞台上。作为意大利歌剧大师普契尼的巅峰之作，《图兰朵》几乎是歌剧艺术的代名词。而作为一部中国元素贯穿始终的作品，它也是中国观众最为喜爱的歌剧之一。在《图兰朵》的东方世界里，普契尼不仅讲述了一个中国故事，还通过中国民歌《茉莉花》的种种变形加工，侧面烘托出人物性格的多面性与戏剧情绪的转变。东西方文化在这部作品中交融贯通，彰显奇妙迷人的艺术魅力。

歌剧《图兰朵》是普契尼最伟大的作品之一，也是他一生中的最后一部作品。1924年，病重的他创作至第三幕第二场时，搁笔辞世。近百年内，诸多作曲家为此续写尾声，以期完臻这部伟大作品。此次音乐会原汁原味地演绎普契尼原始版本《图兰朵》。在中国交响乐团团长、首席指挥李心草执棒下，众多知名歌唱家与国交230余人，以层次分明、富于张力的表演，奏响这部永不褪色的爱情绝唱。

音乐会版《图兰朵》对于指挥和表演者来说，难度很高。在时长更长、声部更繁密的情况下，李心草全程背谱，将文本化入心中。他在结构、细节、风格上的调度、处理和把控，巧妙铺陈了音乐的起承转合，张弛有度，一气呵成。饰演图兰朵的女高音歌唱家李秀英，曾多次演唱这部歌剧。她的声音极富穿透力，在应对诸多难点的唱段《宫殿里传出》时，她通过语气的强调与音量的对比，形象表现出图兰朵的人物气质。男高音歌唱家张学樑是首次饰演男主角卡拉夫，他在演唱中表现出的英雄气质可圈可点，大量可选择音区他皆挑战翻上去的高音。在脍炙人口的《今夜无人入睡》中，他并未选择如许多版本中在高点前做多延长准备，而是纯粹以声音的稳定性与音色示人。

值得一提的是，此次音乐会增加了3个唱段的童声合唱，由首次正式登台的中国交响乐团附属少年及女子合唱团学员担纲演唱。孩子们平均年龄8岁。为了还原经典，演绎传奇，他们苦练意大利语，跟随语言老师逐字逐句模仿语音、揣摩语调，深入体会普契尼对《茉莉花》旋律的个性化处理，感受中国五声曲调与西方和声体系的交融与区别。精彩的演出，为《图兰朵》这部传世经典注入清脆悦耳的童音，增添了更丰富多彩的艺术韵味。

图为音乐会现场。

中国交响乐团供图

深观察

让世界为之惊艳的北京冬奥会开幕式主题曲《雪花》、在传统傣族音乐中植入世界音乐元素的《崑崙》、改编自美国经典二重唱的《Bridge Over Troubled Water》（《忧愁河上的金桥》）、描绘神秘非洲大地风情的祖鲁族婚礼歌曲《Sizongena回家》……7月19日，一场以致敬中国国际合唱节30周年为名的庆典音乐会，在北京音乐厅上空回响激荡。一首首空灵而美妙的天籁之音，一部部兼具民族性与国际化的经典佳作，通过线上向全球直播，带领人们穿越30年时光，感受合唱艺术的魅力及其谱写的文化交流乐章。

应时代需求而生

1992年是个充满生机的年份。这一年，邓小平同志的南方之行奏响了“春的序曲”，中国大地掀起了新一轮改革开放的热潮。与此同时，文化艺术与合唱艺术领域也迎来了大发展大繁荣的阶段。一方面，合唱艺术的普及与群众性合唱活动的广泛开展，使得合唱艺术爱好者对与国际一流合唱团队交流的愿望日益强烈。另一方面，随着中外交往日益频繁，需要一个更加广阔的平台来增进国际文化交流。

“我们一次次在国际交流活动中，深刻体会到音乐尤其合唱艺术的‘桥梁’作用。”中国国际合唱节创始人之一、音乐教育家、指挥家杨鸿年在提及创办中国国际合唱节的初衷时如是说。

上世纪八九十年代，杨鸿年多次带领合唱团走出国门，在海外受到不同肤色、不同国度、不同民族人们的喜爱。秉持进一步通过歌唱促进跨文化交流与传播的宗旨，他与严良望、马革顺、秋里等老一辈音乐家、指挥家，共同倡议创办中国国际合唱节。

“睁开你的眼睛，享有同样的天空……伸出你的双手，紧握同样的热诚，哪怕语言不通习惯不同……”1992年7月16日晚，在《为了明天的友谊和平》的歌声中，包括中央乐团合唱团、中央歌剧院合唱团、新加坡南洋小学合唱团等在内的17支中外合唱团，共同拉开了首届中国国际合唱节的帷幕。

中国国际合唱节的创办是继1986年中国合唱协会成立之后，中国合唱界最重大的事件，引领中国合唱事业进入了新的发展阶段。

数字显示，首届中国国际合唱节上，群众合唱艺术的普及率还较低，参节的合唱团主要是中央乐团合唱团、中国歌剧院合唱团等专业院团，但今年参节的530支中外合唱团，很少有专业院团。这表明，群众合唱艺术在中国已经迅速普及。在北京、上海、广州这样的大城市，常年活跃的合唱团都在3000支以上，在很多大中小学校园里，可以说是班班有合唱。

另外，首届中国国际合唱节上，参加的中外合唱团从17支发展到如今的530支，参与的国家和地区从最初的几个增加到如今的52个。据不完全统计，30年

谱写中外交流乐章

文艺是人与人之间心灵交流最好的方式。中国国际合唱节的举办，搭起了一座中外合唱艺术交流与人民友谊的桥梁。在这个舞台上，有很多故事让人难忘。

上世纪40年代，为了躲避战火，中国音乐家冼星海辗转来到了哈萨克斯坦阿拉木图。举目无亲、贫困交加的他，与哈萨克斯坦音乐家拜卡达莫夫在街头偶遇。虽然语言不通，但那份对音乐赤诚的追求让他们惺惺相惜。拜卡达莫夫接纳了他，为他提供了一个温暖的家。在阿拉木图，冼星海创作出了一系列的音乐作品，深受当地民众的喜爱。

80多年过去了，老一辈的友谊在后辈中得到延续。拜卡达莫夫的女儿拜卡达莫娃与冼星海海外孙女郭敏虽相隔千里，但书信不断，共同致力于促进中国和哈萨克斯坦的音乐交流。在2018年第十四届中国国际合唱节开幕式上，亲如姐妹的两人在哈萨克斯坦民歌《燕子》与中国歌曲《时间都去哪儿了》的动人旋律中携手上台，演绎了一场丝绢之路上，音乐成就跨国友谊的感人篇章。

在美国，有一支马斯卡廷青年合唱团，由美国对华友好人士萨拉·兰蒂夫人倡议，在马斯卡廷市政府及中美各界友好人士的支持下组建。该合唱团以促进中美文化交流，加深与中国友城及青年人的感情为己任，排演了《情缘留住永恒的记忆》等歌颂中美友谊的歌曲。

在各方面努力下，2016年，马斯卡廷青年合唱团来到中国，参加第13届中国国际合唱节。来华参节期间，合唱团成员不仅为中国观众带来了精彩的表演，还在北京、正定两地游览风景名胜，并与当地中学生一同

雁鸿：火到国外的国风手艺人

许茂楠

用68个废弃易拉罐，耗时60天仿制苗族头饰；用3000颗坚果壳，耗时45天制成“黄金”盔甲；用铜丝网制作清代指尖护甲；用鸡毛仿制明朝点翠冠帽……抖音创作者“雁鸿Aimee”常常凭借自己的手工艺登上热搜。网友留言感叹：“真没想到这么精美的国风手工艺品，竟是用常见的生活物品甚至废弃材料做的，环保又美观！”

从复刻《延禧攻略》《如懿传》等古装剧头饰而走红网络，到学习绒花、花丝镶嵌等传统工艺进行原创设计，灵活选取易拉罐等生活物品进行工艺创新，“85后”四川姑娘雁鸿将作品制作过程拍成视频，发布在抖音等社交媒体平台上，受到了海内外网友的追捧与喜爱。

从手工爱好者到手艺人

“买回来的新娘头饰成品都不太精致，我就试着自己动手设计头饰。”雁鸿说。由于从小对手工创意的热爱，雁鸿2015年辞去护士工作，转身做婚礼化妆师，并开始接触妆容造型，学习自制婚礼头饰。

2018年9月，雁鸿在抖音上发布了第一支视频作品——用绒棒仿制《延禧攻略》中富察皇后佩戴的绒花头饰。没想到，并没有粉丝基础的她因为这支视频获得了大量网友的关注和点赞，“我觉得自己受到了很大鼓舞，忽然发现原来有这么多人喜欢以传统手工艺品制作内容的视频。”雁鸿说。

为了提升创作水平，从绘画、色彩搭配、古代文化等基础知识，到胶粒、仿绒花、折纸等常用的古风手作

技能，雁鸿不断地自学，因为她觉得自己“不是专业出身，所以要补习的东西非常多”。随后，她陆续复刻了许多国风头饰，如《霸王别姬》中虞姬的如意冠、《清平乐》中宋妃皇后佩戴的九龙四凤花钗冠、《知否知否应是绿肥红瘦》里盛明兰大婚时佩戴的凤冠等，不少网友开始称雁鸿为“手工大神”。

但一些承袭传统手工艺的老匠人的专业点评，却给雁鸿提了醒。“我之前一直用‘仿点翠’做头饰，这是我通过自学摸索出来的方法，但是在专业做花丝镶嵌的匠人看来，我做的这些只能算是手工，和传统工艺相比还有粗糙和不专业的地方。”

受到质疑后的雁鸿没有气馁，而是坦然接受批评，开始积极寻求拜师学艺。她通过当地非遗管理部门辗转联系到四川省非物质文化遗产项目——成都银花丝制作技艺的代表性传承人倪成玉。倪成玉被雁鸿的作品和天赋所打动，在2021年5月正式收她为徒，传授花丝镶嵌传统技艺。随后两人一起合作完成了花丝镶嵌步摇冠等作品。

从“手工爱好者”到“手艺人”，雁鸿正在路上。“跟着师傅学习花丝镶嵌后，我逐步接触和学习到真正的非遗技艺。到现在为止，我学到的仍是这个技艺的冰山一角，但这也让我体会到使命感。接下来，我想把花丝镶嵌这个非遗传统技艺钻研透，给大家带来更多的作品。”雁鸿说。

为传统文化自豪

在雁鸿视频作品中，除了展示头饰的制作过程，还

新国潮

雁鸿与她的作品。

受访者供图

增加了对传统服饰、手工艺等中华传统文化的介绍。除了通过电视剧、绘画来寻找灵感，雁鸿还会更多地从神话书籍、古代壁画和文物中抓取灵感。

例如，在《山海经》系列作品中，雁鸿根据夔夔、夫诸等异兽的神话传说，设计出颇具艺术个性的妆容和首饰。还有以精卫、三星堆青铜神树、莫高窟壁画等为灵感创作的头饰和妆容等，也给网友留下深刻印象。

如今，雁鸿的制作视频全网播放量接近两千万次，并被众多热心网友分享到国外。2019年，雁鸿受天津大学邀请做演讲，她以《中国创作的一万种可能》为演讲主题，向国际友人分享了国风手工艺作品的创作理念和自己的独特经历。她还表示：“我想在把我们传统文化的美分享出去的同时，也把我在国内看不到的东西学回来。”此后不久，雁鸿受一位印尼设计师邀请，合作设计参与2021年米兰时装周服饰。在米兰时装周上，雁鸿将自己手工制作的头饰、腰带、裙子等11套作品与时装结合，惊艳的秀场效果引发了国外各大时尚杂志的关注。

面对外国媒体的赞美，雁鸿为传统文化和民族手工艺而自豪，“随着经济的发展，人们更喜欢有温度和深度的东西，我相信传统手工艺一定是很有潜力的。”她说。

世界汉学家理事会

探讨“世界文明与中国道路”

本报电（黄雨霏）7月20日，北京语言大学“世界汉学家理事会成立大会暨世界文明与中国道路”论坛在京举行，来自60多个国家的百余位汉学家及国内学者与会，会上宣布成立“世界汉学家理事会”，并开启了“世界文明与中国道路全球论坛”。

北京语言大学“世界汉学家理事会”汇聚了61国、105位成就卓著的汉学家与翻译家，包括史华罗（Paolo Santangelo）、艾恺（Guy Alitto）、倪豪士（William H.Nienhauser）、罗多姆（Torbjorn Loden）等国际知名学者，涵盖了“一带一路”沿线阿拉伯语、波斯语、西班牙语、俄语、法语、英语等十大语言文化区域。该会旨在打破世界汉学不同语言文化区域间彼此孤立、互动交流不畅的局面，解决学术共享机制匮乏的瓶颈问题，依托北京语言大学与青岛市政府共建的世界汉学中心，融通东方与西方，兼融传统、立足现代，通过汉学家们共同参与知识中心、翻译中心、写作中心、会议中心、研习中心五大汉学体系建设，打造世界汉学“根服务器”。

自7月20日起，历时一个月的“世界文明与中国道路全球论坛”逐次启动非洲、亚洲、欧洲、拉美、北美洲和大洋洲五大区域汉学论坛与“世界青年创新发展论坛”六大板块。与会者将根据世界不同文明发展的特点，就如何更好推动世界汉学发展、优化汉学学术资源利用、强化世界范围内汉学家沟通与联络、增强世界汉学与中国学国际传播能力建设、充分发挥汉学家在国际话语体系中的优势作用等五方面问题展开学术讨论与交流。