

《那时花开》：

重要的是歌剧人的立场

格 宇

5月27日、28日，上海歌剧院历经3年策划、创作、排演的原创歌剧《那时花开》揭开面纱，盛开在上海大剧院，引来业内人士和上海文艺界的热切关注。享誉国际的女高音歌唱家黄英、男高音歌唱家魏松以及男中音歌唱家张峰在院长、著名指挥家张国勇的指挥下，与上海歌剧院合唱团、交响乐团一起，演绎了一出扣人心弦的“花开”故事。

原创品牌：朝着本土化方向努力

歌剧虽然源自意大利，却在西方传播并发展得很好。为什么？本土化！看看法国歌剧中的芭蕾元素、喜歌剧元素，德国歌剧中的哲学内涵，俄国歌剧中的文学底蕴，甚至美国的音乐剧形式，无一例外地表明：与本土文化很好地融合才是歌剧异地发展的不二法门。

为什么大家不喜欢看原创歌剧？没有在中国化、本土化上下功夫无疑是重要原因之一，不管是从音乐语言上还是从剧情内容上。一味地照搬西方歌剧的艺术形态往往会遭遇“南橘北枳”的尴尬。“我们这次排演《那时花开》就是希望用中国观众熟悉的、亲切的音乐语言和表达方式，讲述中国观众能够理解的人情世故。虽然这部剧还有许多不足，但只有

朝这个方向努力，才可能逐渐形成中国歌剧自己的特色，打造出高品质的中国原创歌剧品牌！”上海歌剧院领导这样说。

人文关怀：艺术与民众间的纽带

艺术常常被视为象牙塔，歌剧艺术尤其如此。如何在保证艺术品质的同时，兼顾其内容的亲民，这是不太好拿捏的砝码，而人文关怀正是联动艺术与民众的纽带。

《那时花开》所要做的就是来自歌剧艺术家的人文关怀。通过小女孩“多多”的波折命运，牵引出养父、生母等众多人物之间的矛盾冲突。当无辜生命危在旦夕，当“救，或不救”的抉择摆在眼前，是要亲情、良知，还是要财富、安逸？而这，恐怕也正是当下社会民众经常会遇到的问题。这次，上海歌剧院下决心选择如此贴近百姓的现实题材，正是想要告诉大家，歌剧也可以讲述普通人的平常事，可以传递民众的心声。

强强合作：越是艰难越向前

本次《那时花开》的剧组聚集了国内的一流阵容。从作曲郝维亚，剧本原创贾鸿源，编剧陈慧君、雷国华、张琛的创作组，到指挥张国勇，导演雷国华，主演黄

英、魏松、张峰、熊郁菲、王维倩、韩蓬等创作组，无不是业内各领域的佼佼者。郝维亚表示，很多观众不愿意看中国原创歌剧，觉得艰涩、难懂、不好听。很多人走出剧场，一句旋律、一个调子也哼不上来。“所以，我在《那时花开》里吸收了许多大家熟悉的曲调，并根据剧情、人物的需要做适当的修整。我相信，这一定是近年来最好听的一部中国原创歌剧。”话剧虽这么说，写一部最好听的歌剧可是一件很难的事情。由于是一部罕见的贴近现实的歌剧，又是一部立意高远的歌剧，《那时花开》的创作难度极大。作曲家郝维亚经历了极其痛苦的创作过程，编导、作曲之间的合作也并不顺利。越是如此，越是能考验上海歌剧院的艺术能力和艺术能力。在距离首演日还有寥寥数天的时候，刚刚拿到总谱的张国勇和上歌人创造了奇迹：舞台上，他

章。第一乐章夜曲，具有开场曲般的性格，以沉着的速度展现出宽阔的旋律。第二乐章谐谑曲，具有粗犷、猛烈的曲趣。第三乐章帕萨卡利舞曲，这是全曲中给人优美印象的乐章。第四乐章是一段回旋曲，具有舞曲般的明朗感，是全曲中最自然、最容易了解的旋律。现就

读于上海音乐学院附中小提琴专业的高材生高天阳担任小提琴独奏，与深圳交响乐团合作演奏这首小提琴协奏曲。

本场音乐会指挥张国勇1983年毕业于上海音乐学院指挥系，1987年被莫斯科国立柴科夫斯基音乐学院授予音乐博士学位，现任上海歌剧院院长、艺术总监，上海音乐学院教授、指挥系主任。他的指挥风格简明自然、富有灵性，如火的激情与深刻的理性浑然天成，极具艺术张力。张国勇足迹遍及美国、法国、德国、瑞士、俄罗斯、澳大利亚等国家和地区。在多年的艺术生涯中，先后与国内外著名歌剧院、交响乐团合作指挥演出了一系列歌剧、芭蕾舞剧、交响合唱等经典作品，尤其擅长指挥俄罗斯作品，是目前国内公认的肖斯塔科维奇交响曲的最佳诠释者。

小提琴独奏高天阳生于1992年，5岁习琴，曾获得2001年上海“索乐杯”少儿小提琴比赛第一名，2005年罗马尼亚国际小提琴比赛少儿组第一名，2006年第八届中国小提琴演奏比赛少年组第二名及少年组“中国作品演奏奖”，2008年在梅纽因国际小提琴大赛中也取得了好成绩。

这是尤泓斐2011北大艺术之旅系列音乐会的第二场，她将在一个晚上饰演意大利作曲家普契尼3部经典歌剧中的女主角，而在之前，这3部歌剧她都没有演出过，“这场音乐会是我所有演出中压力最大的一次，我必须在短时间内从头学习这3部作品，而且必须学好。”

尤泓斐的“北大艺术之旅”，开始于2010年。身为中央歌剧院的演员，尤泓斐每年的演出任务不少。站在不同地方不同的舞台上，她认真塑造着每个角色、唱着每一首歌，但是高雅音乐观众寥寥始终让她心痛，于是，她决定以自己的力量为高雅音乐的普及做点实事。2010年，尤泓斐自费在北大百周年纪念讲堂举办了2场讲座和4场入门级的普及音乐会，给观众介绍艺术歌曲、民族歌剧唱段，效果非常好，发展了一大批高雅音乐的“粉丝”。今年，尤泓斐决定让这些“粉丝”真正踏进歌剧的门槛。

4月16日，尤泓斐2011北大艺术之旅系列音乐会的首场演出

指挥张国勇

们的镇定完全掩饰了排练的匆忙。黄英所扮演的女一号显然成为中国歌剧舞台上一个独具个性的角色。值得一提的是，该剧也是继去年“中国原创歌剧展演”之后，上海歌剧院与上海大剧院的再度强强联手。应该说，这也是在上海大剧院艺术中心旗下合作最多的兄弟院团。在上一次合作尝到甜头的上海大剧院，得知上海歌剧院有如此好的项目之后，立刻主动发出合作邀请，两院一拍即合，迅速携起手来为《那时花开》的排练和首轮演出做密切的合作。据悉，两院眼下正在为下半年上海版的歌剧《茶花女》做积极和秘密的筹划。

大材小用：为了角色请不要管我

从上海走向世界的女高音黄英，在《那时花开》的排演中投入

艺术·院团

《宋家姐妹》走上京剧舞台

本报记者 成长

6月12日、13日，长安大戏院，北京京剧新编现代京剧《宋家姐妹》让人眼前一亮。

剧本十易其稿 剧名最终敲定

《宋家姐妹》是北京京剧院为建党90周年的献礼剧目。2009年，北京市委宣传部召开庆祝中国共产党建党90周年文艺创作会，北京京剧院从那时起即酝酿以革命伟人、“国母”宋庆龄为题材，创作一部京剧现代戏。

2010年6月，北京京剧院邀请来自辽宁的国家一级编剧陈国峰担任该剧编剧。陈国峰大量阅读史料，深入研究后，选取宋庆龄在1927年面临国民党反动派背叛革命、屠杀共产党人的

艺术·殿堂

“今晚这场音乐会，与其说是一次意大利歌剧的精髓，不如说是尤泓斐挑战意大利歌剧！”6月12日，男低音歌唱家、声乐教育家彦峰在为爱徒尤泓斐主持音乐会时，这样自豪地开场。

这是尤泓斐2011北大艺术之旅系列音乐会的第二场，她将在一个晚上饰演意大利作曲家普契尼3部经典歌剧中的女主角，而在之前，这3部歌剧她都没有演出过，“这场音乐会是我所有演出中压力最大的一次，我必须在短时间内从头学习这3部作品，而且必须学好。”

尤泓斐的“北大艺术之旅”，开始于2010年。身为中央歌剧院的演员，尤泓斐每年的演出任务不少。站在不同地方不同的舞台上，她认真塑造着每个角色、唱着每一首歌，但是高雅音乐观众寥寥始终让她心痛，于是，她决定以自己的力量为高雅音乐的普及做点实事。2010年，尤泓斐自费在北大百周年纪念讲堂举办了2场讲座和4场入门级的普及音乐会，给观众介绍艺术歌曲、民族歌剧唱段，效果非常好，发展了一大批高雅音乐的“粉丝”。今年，尤泓斐决定让这些“粉丝”真正踏进歌剧的门槛。

4月16日，尤泓斐2011北大艺术之旅系列音乐会的首场演出

了百分之百的情感。“我是中国歌唱家，虽然我是因为演出西方经典歌剧出名，虽然我也在国外用英文演过中国歌剧，但像这次这样一部如此纯正、地道的中国原创作品出力还是第一次。我很高兴能够加入，也觉得能为中国的歌剧事业发展尽一份力是我的责任。”排练期间，黄英甚至和导演表态：“放心！就算你让我摔到地上我也能唱！”

男中音歌唱家张峰，本次在剧中饰演一位有担当、有责任、有情感的都市农民工，应该说，这也是全剧最有群众基础，但是也是最难演的角色之一。为了演得真实，张峰为了自己的“民工服”主动向服装人员要求：“不要怕脏、不怕难看，怎么像怎么弄。”此外，他还专门练习口琴，并在剧中现场吹奏。

上海歌剧院副院长、著名男高音魏松更是对《那时花开》给予了大力支持。身为剧院男一号的他，这次在剧中饰演的却是男二号。对此，魏松一点都不在乎，“剧组一开始和我说的时候怕我不高兴来着，其实怎么会呢？好演员无论什么角色都能演出彩。更重要的是，有好作品才有好演员。打造一部原创歌剧作品不容易，我一定要和大家一起全力投入，争取观众的认可。”

《宋家姐妹》剧照

杨少锋摄

“书非借不能读也”，一旦据为己有，总难逃来之高阁的命运。艺术创作亦如此，每每要借用别人的眼界，过几天旁人的生活，才能挤出平时少得可怜灵感，碰撞出在自己四平八稳、波澜不惊的生活轨道上使劲擦也擦不出的火花。这挤灵感、撞火花的过程就是我们熟悉的“采风”。

采风，原指采集民间的神话、传说、歌谣、故事、谚语等，成功案例有《诗经》等，后来，采风一词虽发展出多重语义，但主要还是指深入田间地头，收集整理各种民间文学素材。近年来，“采风”字眼满天飞，各种参观、考察都被冠以采风的名义，采风俨然成了体验生活、寻找创作灵感的代名词。不可否认，很多千古流芳的作品都在游历他乡途中完成，但诚如俗话所说“重要的不是风景，而是看风景的心情”，伟大作品的诞生，不是因为易景，而是因为移情，作者或遇国破家亡，或遭贬谪流徙，生活的突变充满悲剧意味。与之相较，今人的采风就惬意多了。如果说平淡如水的日常生活都是宣叙调，采风，则是想方设法改变外部环境、自愿放逐身心、寻找咏叹调的过程。

典型得有点极端的例子就是旅居海外的艺术家，之所以宁愿风尘仆仆远走他乡，

艺术·言论

践行“生活在别处”的另类理念，其原因就是，只有远离故土，才有充足的理由抒发去国怀乡的别样离愁。等到风景都看透，又对故土备感新鲜，于是归巢，寻找国内新的采风景点。一成不变的生活固然乏味，容易导致思维僵化、灵感枯竭，但满地乱跑也未见得是解决之道。时下名目繁多的采风比比皆是，最常见的就是画家、词曲作者、作家组团深入名山大川，动辄十天半个月，日程安排紧凑而丰富，“踩点儿”处囊括名人故里、博物馆、纪念馆、森林、海滩、生态园区，伙食更是山珍海味，花轿簇拥，鱼美蟹肥。一俟酒足饭饱，闲庭信步，平时绞尽脑汁也升华不了的琐碎生活顿时化作智慧喷薄而出，于是或泼墨挥毫，或即兴谱曲，或连夜吟赋，分分钟便完成命题作品，泉涌之思如有神助。

都是集体组织、定点接待，与之相应，创作主题也是提前圈定的，这意味着，在游山玩水的过程中，思绪可以天马行空，作品却不可以。若是宏大主题也能略为发挥，怕就怕某些过分细化的命题，要么跟地方政府的政绩挂钩，要么跟赞助企业的形象关联，加之行程本就顺风顺水、饱食终日，作品不上赶着吹捧和粉饰才怪。

当采风成为踩点

忽忽

者、奚派传人张建峰，张太雷的扮演者、谭派传人谭正岩，宋美龄的扮演者张馨月，宋美龄的扮演者王怡，蒋介石的扮演者杜结均是北京京剧院的优秀青年演员。马派老生演员朱强在剧中出演孙中山，简短的唱段、精练的表露，展现出的却是老练沉稳的风格。此外，著名老旦演员赵葆秀在剧中出演了宋家姐妹的母亲倪桂珍，为辅助青年成长甘当绿叶。《宋家姐妹》成为京剧多流派的同台献艺。

《宋家姐妹》的创作阵容也十分可观。北京京剧院特邀总政话剧团导演宫晓东出任该剧总导演，邀请经验丰富的京剧导演石宏图担任导演，进行执排工作。作曲和唱腔设计由著名京剧作曲家朱绍玉担纲。朱绍玉在该剧的音乐创作中创造性地在京剧表演中加入世界名曲的演奏，呈现出中西结合的艺术效果。服装设计宋立、灯光设计邢辛、造型设计艾淑云也均为国内知名专家。舞美则由特邀著名舞台美术专家刘杏林指导设计。

宋庆龄的扮演者是著名程派传人迟小秋，她将程派沉稳端庄的表演风格，对深刻内涵的独特表达力，与宋庆龄的形象塑造实现了深度吻合。宋子文的扮演

展开情节。此后半年，陈国峰先后提交9稿提纲、10稿剧本。剧本创作得到北京市台办、市文化局、宋庆龄基金会何文章等领导学者的指导和帮助。

然而，直到该剧进入下地初排，剧名还一直没有最终确定。在几个备选剧名中，专家学者们各执一词，争议较大。在5月18日的新闻发布会上，北京京剧院现场为该剧定名，经过与会全体人员投票，最终定名《宋家姐妹》。著名书法家、中国书协副主席申万胜当场挥毫为该剧题名。

多流派同台献艺 中西音乐合璧共鸣

6月12日、13日，北京京剧院新编现代京剧《宋家姐妹》在长安大戏

院首演，引起戏迷票友的极大关注。正式上演的《宋家姐妹》以1927年蒋介石背叛革命为背景，以宋氏家族亲情为线索，围绕着宋美龄与蒋介石的婚姻徐徐展开。宋庆龄一方面利用自己的身份保护张太雷等共产党人、与蒋介石反革命行为划清界限，一方面又面临着因妹妹嫁给蒋介石所带来的家庭与亲情的压力。宋庆龄痛苦的斗争与纠葛，恰与那个时代中国社会的特征相映照。而最终她坚决捍卫三民主义，坚持自己的政治信仰，表现出高尚的人格和伟大情怀。

宋庆龄的扮演者是著名程派传人迟小秋，她将程派沉稳端庄的表演风格，对深刻内涵的独特表达力，与宋庆龄的形象塑造实现了深度吻合。宋子文的扮演

尤泓斐：一人挑战三角色

本报记者 刘 淼

《中国艺术歌曲专场音乐会》圆满结束。第二天，她早晨5点半就起了床，将3本厚厚的曲谱摆在了桌子上，挨个开始背。一个小时后，8岁的女儿起床了。尤泓斐帮她梳了小辫，监督她吃过早饭，帮她压力最大的一次，我必须在短时间内从头学习这3部作品，而且必须学好。”

尤泓斐的“北大艺术之旅”，开始于2010年。身为中央歌剧院的演员，尤泓斐每年的演出任务不少。站在不同地方不同的舞台上，她认真塑造着每个角色、唱着每一首歌，但是高雅音乐观众寥寥始终让她心痛，于是，她决定以自己的力量为高雅音乐的普及做点实事。2010年，尤泓斐自费在北大百周年纪念讲堂举办了2场讲座和4场入门级的普及音乐会，给观众介绍艺术歌曲、民族歌剧唱段，效果非常好，发展了一大批高雅音乐的“粉丝”。今年，尤泓斐决定让这些“粉丝”真正踏进歌剧的门槛。

4月16日，尤泓斐2011北大艺术之旅系列音乐会的首场演出

道夫怎能不怜爱？舞台上，咪咪打动了鲁道夫；舞台下，观众的反应却有点僵硬——鼓掌礼貌而又克制。

第一段结束，彦峰适时地为观众普及欣赏歌剧时鼓掌的知识。“在国外，看歌剧其实跟咱们看京剧是一样的，如果演员的表演非常精彩，大家会使劲地喊好，但是喊的方式却不一样。如果是给男演员喊好，就说‘Bravo’，给女演员喊好，要用‘Brava’，给所有演员喊好，要用‘Bravi’。”

第二个剧目是普契尼巅峰之作《托斯卡》的经典片段。画家卡拉瓦西对着画作，唱起咏叹调《奇妙的和谐》，想念着情人托斯卡；托斯卡误会卡拉瓦西有了别的女人，两人用二重唱《马里奥、马里奥》争吵着；托斯卡为了救出卡拉瓦西多决《为艺术、为爱情》而牺牲自己；卡拉瓦西以为再也见不到托斯卡，绝望地唱起咏叹调《星光灿烂》。

青年歌唱家张英席与尤泓斐默契地演绎着卡拉瓦西和托斯

卡波折的爱情，而观众也终于不再吝惜言辞，大方地喊出了意大利式的“好”。

音乐会的最后一个剧目是《蝴蝶夫人》的片段。日本艺妓蝴蝶夫人放弃了自己的信仰，毅然与美国商人平克尔顿结婚，他们唱着《爱的二重唱》享受着甜蜜的爱情；平克尔顿回国了，蝴蝶等了3年，《晴朗的一天》唱出了她的渴望与坚贞；平克尔顿带着美国妻子回到日本，看着他和蝴蝶曾经的家，他却唱起《永别了，爱恋的家》；平克尔顿不仅背叛了蝴蝶的爱情，还要把他们的儿子从蝴蝶身边带走，蝴蝶悲痛欲绝，在咏叹调《宝贝，我的心肝》结束了自己的生命。

《宝贝，我的心肝》是蝴蝶为自己唱出的挽歌，也正是这首咏叹调，差点被尤泓斐放弃。“我在演出前曾经给彦峰老师打电话说，我不想唱这段了。因为这段咏叹调太悲了，这是蝴蝶和儿子的诀别，作为一个母亲，我承受不了，而且这段难度真的太大了，我觉得自己背不下来。”电话那头，彦峰动了气。

尤泓斐与张英席

尤泓斐不得不继续逼自己。音乐会现场，这一段意大利语的咏叹调，让很多根本没有听懂歌词的观众流下了感动的泪水。唱段结束，平克尔顿的扮演者陈苏威扶起倒在地的尤泓斐，“Brava”此起彼伏地响起。

演出结束，一位尤泓斐的“粉”给她送上了一束鲜花和一封信，信上这样写道：“当你看到这封信的时候，你的音乐会已经圆满结束了，而我也要应付8门课的考试而扎进了书堆里，我知道我不会退婚，因为你的歌声给了我勇气和信心……”

6月13日，尤泓斐又给彦峰打了电话。这次，他是希望老师帮她为音乐会做个总结，有些地方她觉得仍然不够完美。