

上海音乐学院原创歌剧《贺绿汀》北京演出——

舞台是最好的课堂

本报记者 罗群

今年是人民音乐家、上海音乐学院老院长贺绿汀诞辰115周年。循着贺绿汀的革命生涯和艺术足迹,上海音乐学院原创歌剧《贺绿汀》开启巡演,于8月1日、2日来到北京演出,并于8月2日举办专家研讨会。此次研讨会由人民日报社文艺部、上海音乐学院和中国文化报社共同主办。

歌剧《贺绿汀》是去年上海音乐学院于建院90周年之际,依托本院艺术力量创排的原作品,不仅在剧本、音乐上多有创新,更在艺术院校的学科建设和教育模式上做出了有益的探索。

主创班底都是“上音人”

在上海音乐学院党委书记、院长林在勇看来,找准题材,打造一个立得住的故事和剧本,是艺术创作成功的基石。歌剧《贺绿汀》以20世纪上半叶中华民族救亡图存为历史背景,截取贺绿汀生命中几个重要的片段,讲述了他从青年时期开始,将个人融入大时代,始终向往光明、奋进不止,成为时代的歌者、人民音乐家的故事。

贺绿汀曾担任上海音乐学院院长长达半个世纪,“上音人”亲切地称他为老院长。此番创排歌剧《贺绿汀》,所有主创都是“上音人”。该剧由林在勇担任总策划及作词;上海音乐学院副院长、歌唱家廖昌永担任总导演,并饰演贺绿汀;贺绿汀的夫人姜瑞芝由上海音乐学院教授方琼饰演;作曲团队由上海音乐学院校友、作曲家张千一领衔,三位上海音乐学院青年作曲家徐可、戴维一、邱晓柳共同参与;编剧陆驾云、导演刘恋、指挥周珂都是上海音乐学院教师;演员和合唱团来自上海音乐学院声乐歌剧系,交响乐团成员来自上海音乐学院管弦系。

歌剧《贺绿汀》剧照 上海音乐学院供图

研讨会上,歌剧《贺绿汀》的学院派风格受到专家认可。知名导演王晓鹰说:“该剧拥有既浓烈又清新的艺术氛围,学院派作品重艺术,不过分强调工业化,也不过分煽情,艺术表达很有分寸。”

彰显“歌”的魅力与“剧”的价值

诚如研讨会上诸位专家所说,歌剧的灵魂是音乐,以作曲家为主人公的歌剧尤其难写的一大原因,也恰恰在于如何让人创作的音乐与作曲家原本的音乐精神、风格相统一、相融合。而这正是歌剧《贺绿汀》探索的方向。

张千一说,歌剧《贺绿汀》音乐的总体构想,是将贺绿汀对革命理想与艺术理想的追求结合起来,在风格基调、情感上有准确的把握,具体

创作时无论从时代特征呈现还是音乐风格表现方面,都尽量贴近贺绿汀的创作原貌,并适当融入贺绿汀的经典作品,力求做到无缝衔接。在这一理念指导下创作的《牧童短笛》《渔光曲》等唱段,在演出中赢得观众热烈的掌声。同时,作品还在湖南邵阳街头、上海十里洋场等场景的音乐创作中分别融合了湖南花鼓戏、海派音乐的曲调元素,突出地域特征。“此外,我们还充分考虑了音乐的戏剧性,用音乐塑造人物,彰显‘歌’的魅力与‘剧’的价值。”张千一说。

歌剧《贺绿汀》在音乐上的追求受到专家的认可。中国歌剧研究会会长、作曲家王祖皆认为,歌剧《贺绿汀》的音乐中西结合,而这正是贺绿汀的艺术理念。用贺绿汀的审美与精神创作关于贺绿汀的作品,再合适不过。《人民音乐》副主编张萌则建

议,进一步打造该剧的核心唱段,使之更加广泛地流传。

以演出促教学

专家认为,作为一部集结上海音乐学院力量创排的作品,歌剧《贺绿汀》在以演出促进教学、探索艺术教育模式方面的价值和影响,是深远而不可忽视的。林在勇表示,上海音乐学院拥有声乐、器乐、作曲等方面的综合力量,希望通过原创歌剧的创作整体带动学校的学科建设,增强办学实力,培养一批优秀学子。

事实证明,艺术实践对提升学生的创作水准来说至关重要。廖昌永拿到歌剧《贺绿汀》某唱段的第一版乐谱时,发现音域极为宽广、非常难唱,他感到,青年作曲家对声乐和歌剧演唱不够了解,创作、打磨作品的过程正是他们逐渐了解、成熟的过程。“我们希望培养能够与用人艺术团无缝对接的学生,培养一出校门就可以为社会服务的艺术人才,学院这几年的教育实践改革都是基于这个理念。”廖昌永说。

据介绍,歌剧《贺绿汀》巡演的足迹已走过了江苏盐城、湖南邵阳、湖北武汉等多地,这些地方要么是当年新四军总部所在地,要么是贺绿汀的故乡,要么是贺绿汀曾经生活和战斗过的地方。剧组每到一处,除了完成演出,还参观当地的博物馆了解相关历史,大家不论从艺术上还是思想上,都获得了很大提升。廖昌永在研讨会上谈起学生们对待艺术的执着坚持,忍不住哽咽。他作为老师,为有这样的学生而深感骄傲。而他自己,也是带着腿伤完成演出的,这就是“身教”的力量,也是以演出带动教学的精髓所在。

艺术·资讯

蒙古剧《乌兰牧骑的热喜》首次把乌兰牧骑人物搬上舞台

蒙古剧《乌兰牧骑的热喜》剧照

本报讯(驻内蒙古记者阿勒得尔图 通讯员哈斯)近日,由内蒙古自治区鄂托克旗乌兰牧骑打造的蒙古剧《乌兰牧骑的热喜》在鄂托克旗文化艺术中心首演,反响热烈。

热喜是乌兰牧骑第一批队员、鄂托克旗乌兰牧骑创始人之一,曾多次受到党和国家领导人的亲切接见。蒙古剧《乌兰牧骑的热喜》是第一部把乌兰牧骑人物搬上舞台的文艺作品,包括《北京归来》《衣食父母》《渡过难关》《水乳交融》《公私难分》《不忘根脉》六部分。该剧以热喜的先进事迹为核心,讲述了鄂托克旗乌兰牧骑辗转草原,扎根生活沃土,为农牧民送去欢乐和文明,传递党的声音和关怀的乌兰牧骑服务、奉献精神,再

现了热喜为乌兰牧骑事业奋斗的光辉一生。

该剧采用对白、歌唱、舞蹈等蒙古剧的艺术形式和欢快、幽默的表现方式,跟随剧情的发展,在反映热喜真实事迹的同时,人物表演从对白到歌唱再到舞蹈,步步深入、渐渐升级,再现了当年乌兰牧骑与农牧民情相融、心相连的生动情节,突出了热喜对传承民族文化和发展壮大乌兰牧骑事业所作的巨大贡献,体现出热喜等共产党人不忘初心、牢记使命的理想和情怀。

据悉,该剧于2017年开始创排,历时一年完成,是鄂托克旗学习贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记给内蒙古自治区苏尼特右旗乌兰牧骑队员们的回信精神的一项重要举措。

河北梆子历史剧《燕赵风骨杨继盛》首演

河北梆子历史剧《燕赵风骨杨继盛》演出现场

本报讯(驻河北记者李秋云 通讯员李玉曼)近日,由河北省保定市文广新局和雄安新区容城县委、县政府打造的2018年度国家艺术基金资助项目、新编河北梆子历史剧《燕赵风骨杨继盛》在保定首演。

该剧以“反腐倡廉”为主题,以杨继盛幼年刻苦读书、立志报国,长大后为官惠民、死劲奸臣严嵩直至初心不改、获罪致死为叙事主线,通过“村塾为师”“诏狱疗伤”

“临刑嘱儿”等情节描述,生动展现了杨继盛秉公直谏、敢于担当的儒者风范及鞠躬尽瘁、死而后已的家国情怀。该剧主创阵容强大,包括国家一级编剧王景恒、曾获中宣部“五个一工程”奖的知名导演马海燕、河北省剧作家孙德民、京剧梅花奖得主刘凤岭等。

据悉,首演之后,该剧将在京津冀等地进行巡演,今年年底前完成25场全国巡演。

独脚戏《石库门的笑声》再现上海文化底色

本报讯(黄艺芹 记者洪伟成)为纪念改革开放40年,由上海知名编剧梁定东撰稿,滑稽演员毛猛达和他的老搭档沈荣海挑梁的独脚戏新作《石库门的笑声》将于9月在上海兰心大戏院亮相。

独脚戏是上海非物质文化遗产项目,一直颇受观众的欢迎和期待。借助脱口秀的外包装,裹着传统独脚戏的内核,《石库门的笑声》将呈现《万宝全“四”》《千变万化》《三喜临门》《一体世界》《上海未

来》等7个全新原创的独脚戏作品,讲述改革开放40年来上海从硬件到软件、从金融贸易到文化生活全方位的变革。这些作品之间既有千丝万缕的关联,又彼此独立,无论从哪个节点穿插听起,都能自然融入、无缝衔接。

在7个独脚戏组成的主要部分以外,《石库门的笑声》还有根据每日新闻即时创作的“滑稽说热点”,发挥滑稽戏灵活机动、针砭时弊的功能。

第十届“赢在创意”华语广播大赛落幕

本报讯(记者刘森)第十届“赢在创意”全球华语广播大赛颁奖典礼日前在北京举行。

颁奖典礼现场,大赛评出的26个优秀广播作品一一揭晓。其中,《时空博物馆》《我想表白》《中国有多美》《全民配音时代》等广播作品以其独特、新颖的眼光和角度分别入围原创广播节目组和创新广播节目组的优秀作品名单;《嫌疑人N》《做父母记忆的守护者》《一个塑料袋的旅行》《锅碗瓢盆交响曲之间舞台演出的“距离”

构思和精益求精的制作入围原创广播公益广告组的优秀作品名单。本次大赛的“最佳新媒体应用作品”和“创新海外及港澳台地区华语广播节目优秀作品”分别被《倾听湖北》和《大自然之声》所斩获。

据介绍,大赛由中国广播电视社会组织联合会和北京人民广播电台联合主办,自2008年起每年举办一届,已经成为全球华语广播领域最具影响力的广播创意品牌活动。

8月4日晚,2018“青岛夜色美”街头文化艺术汇在当地启动。

该活动是由中共青岛市委宣传部、青岛市文化广电新闻出版局主办,青岛市文化馆承办,青岛市五王艺术团文化志愿者参与的公益品牌活动。自2013年起,每到盛夏之夜,“青岛夜色美”街头文化艺术汇活动会相继在青岛市的第一个海水浴场、奥帆中心、五四广场等主要景点展开,活动包括器乐表演、艺术类赛事、摄影作品大赛等。

因为文化志愿者在青岛景点为游客和市民表演。

本报驻山东记者 苏锐/文
青岛市文化馆供图

戏剧也在改变乡村

——台湾戏剧家赖声川的江西故园梦

新华社记者 许晓青 沈洋

不到20岁的华晓春,离开大山里的家乡——千年古城江西会昌已是第二个年头。他到繁华的国际都市上海“见了大世面”,在位于徐家汇的“上剧场”学戏剧舞台技术。“跟着赖老师,我们放心。”他的父母说。

2015年,闻名华人世界的台湾戏剧家赖声川回到祖籍江西省会昌县,这是他在改革开放后第二次回到父亲出生的地方。相比1996年的第一次,会昌的经济发展加速,但赖声川一直在思考,“乡村的茁壮,要增加文化的力量”。

就在这一年,赖声川开始了一项与戏剧、与剧场有关的“试验”,他计划每年夏季带一部戏剧回家乡,演给父老乡亲看,特别是演给当地青年看。“戏剧或许可以改变乡村,通过内生的、文化的力量,去实现乡村振兴。”赖声川说。

会昌县距离江西省南昌市四五小时火车车程,地处江西、福建、广东三省交汇处。这里是革命老区,民风淳朴。在赖声川和华晓春这样的隔代人眼里,这里虽然有点小,但是却有“属于自己的乡愁”。

“赶庙会,看声川大戏”如今已成了每年夏季会昌城里家家户户议论的热点之一。在会昌,“赖”是大姓。“赖庙会”原来就是传统市集,2015年的夏天,赖声川带着他的表演工作坊到县里的采茶歌舞剧院开演第一部话剧《十三角关系》,一年一部逐步形成了这座县城新的文化习俗。

那年夏天,台下的观众里就有懵懵懂懂的华晓春,他是会昌城里赖声川戏剧的第一批“在地观众”。

第二年夏天,依然在读中专汽车维修专业的华晓春,又去看了“赖公新戏”,这一回是《暗恋桃花源》。2017年春,华晓春得知上海的赖声川专属剧场“上剧场”招收培训生,他立即报了名,希望能当一名舞台技术工人。“虽然是‘零基础’,但因为喜欢,一点儿不觉得累!”他说。

“上剧场”运营负责人、赖声川妻子丁乃竺,与丈夫一起合计着文化“反哺”会昌的各种办法。比如,尝试教会当地年轻人一门舞台技术,开阔他们的视野和就业门路。

2016年起,“上剧场”开始培训会,昌籍的青年员工,首批招募近20人。

他们中的大部分,通过到“上剧场”实习改变了命运,其中一部分被签约录用,如华晓春等,还有一些被推荐到合适的机构和团体就业。他们都靠手艺吃饭,从事的工种包括布景师、灯光师、音响师等。

与华晓春同一年来到“上剧场”的朱忱年龄大一些,早前她从会昌考学到湖南省第一师范学院音乐专业,本科毕业后打算回乡求职。各种机缘巧合,朱忱应聘了“上剧场”,成为一名音响助理。

不到两年,朱忱和华晓春都能在舞台这个行当上独当一面了,朱忱在表演工作坊音乐剧《恋恋香格里拉》里负责音效,而在“上剧场”技术部舞合组的华晓春已经参与了《暗恋桃花源》《如梦之梦》等大戏的舞台工作。如今他们不仅在上海演出,还到全国各地巡演,华晓春在2017年夏季就跟着团队回到家乡会昌演出,当时的剧目是《爱朦朧,人朦朧》。

“我觉得特骄傲,爸妈和很多亲戚都坐在观众席上,而我在场灯暗下的时候,迅速上台搬动布景和道具,就好像是舞台上的‘小精灵’一般。”

虽然只学到一点皮毛,但我为自己的努力付出感到骄傲。”华晓春说。

“都市的游子,总是想回到乡村的。”在赖声川看来,会昌是一片好山好水的地方,华晓春、朱忱这样的孩子,有朝一日也会回到家乡,做更多与文化相关的事。

“每年夏天坚持演一部戏,我想带着试验的性质。如果连续做10年,会发生怎样的变化?艺术的力量究竟有多大?”一个令人向往的乡镇,应该是富裕的、安逸的、不浮躁的、有文化氛围的。我想让家乡更加具有自己的文化特色。”赖声川以戏剧独白式的阐述,描摹着自己的梦想。

他和会昌青年的梦想都在继续。未来几年,当地将建起更加完备的文化“一条街”。尽管会昌没有像上海或乌镇那样举办国际戏剧节的条件,但因为戏剧,这座千年古城或许会与外部世界更加融通。

8月中旬,赖声川经典话剧《千禧夜,我们说相声》将在会昌登台,延续每年夏季“看声川大戏”的新习俗,这也将进一步拉近上海与江西两地之间舞台演出的“距离”。