

让传统文化活起来

马上评

中国的吟诵世界的歌

邵宁

这几天,上海有两台演出值得关注。“山石荦确行径微,黄昏到寺蝙蝠飞……”唐代文学家韩愈的名作《山石》,被美国80后作曲家尼科洛·安森创作为一首艺术歌曲。今晚,以中国唐诗为题材创作的艺术歌曲音乐会将上演。实际上,早在一百多年前,唐诗就已频繁出现在外国的艺术歌曲、管弦乐作品甚至轻歌剧。

中国古典诗词的魅力有多大?最近还有一条新闻可以佐证。10月12日,意大利

女宇航员萨曼莎在国际空间站发布了一组太空摄影作品,引用了书圣王羲之的《兰亭集序》中的名句:“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。”这位意大利女宇航员的中文功底令人惊叹,同时也让人看到中国传统文化的世界影响力。

这一边,是唐诗以七种语言唱响,那一边,是外国名著被以最纯正的“上海声音”演绎。长宁沪剧团根据英国名著《简·爱》

改编的沪剧《临湖明月》昨天首演,这台西装旗袍戏既有中国艺术意蕴,又不失西方艺术意味。

“外国戏中国化”也并非新鲜事,根据美国同名电影改编的沪剧《魂断蓝桥》首演于1941年。其他舞台艺术的交流、交融也更为广泛、深厚。1988年,上海举办了首届莎士比亚戏剧节,就有昆剧《血手印》(改编自《麦克白》)、越剧《第十二夜》等剧目上演,昆剧《血手印》还曾到莎士比亚的故乡

斯特拉福德演出,大获成功。

这两台演出,是增进东西方文化交流、推进文明互鉴的一个缩影,也是很好的范例。五千年没有断流的中华文化,是中华民族的根本,是我们的文化自信自强的根基,唐诗更是中华文明的精神标识和文化精髓,为新时代的传承、传播提供了不绝的源泉。期待更多艺术工作者投身其中,创造出更多优秀作品,推动中华文化更好走向世界,也让文明交流互鉴结出新的硕果。

在西方音乐中读唐诗

在戈特弗里德·冯·艾内姆的《五首中国歌曲》中聆听李白的《静夜思》;在汉斯·加尔的《五首为中音而作的歌曲》里品鉴张若虚的《春江花月夜》……你或许不知道,早在一百多年前,唐诗就已频繁出现在外国的艺术歌曲、管弦乐作品甚至轻歌剧中。

今晚,“玉亦万重——歌中的唐诗之路”专场音乐会将在捷豹上海交响音乐厅举行。低音男中音沈洋将携手钢琴演奏家张奕明、讲述者王耀庆,为观众奉上22首以中国唐诗为题材创作的艺术歌曲。原来传承千余年的中国唐诗,滋养着我们,也潜移默化地影响着世界。

世界为之倾倒

谈到西方古典音乐中的唐诗宋词,人们往往会想到马勒的《大地之歌》——这部作品的文本就选自德国诗人汉斯·贝特格的诗集《中国之笛》。事实上,以唐诗为灵感诞生的外国音乐作品远不止此,并为人关注。构思策划了这场音乐会的沈洋就是其中之一。

“仅我所知道的,以中国诗词为题材的外国音乐作品,涵盖歌剧、管弦乐、钢琴曲、艺术歌曲等,就有不下百首。”为完成这台音乐会,沈洋用了整整10年的时间。在挖掘、收集、精选曲目的过程中,他越来越坚信,外国作曲家对唐诗的着迷程度丝毫不亚于读着唐诗长大的中国人,“就是最近,德国才刚演出了弗兰肯斯坦创作的轻歌剧《李太白》。”

为什么唐诗能流传千年?为什么唐诗被反复吟诵?时光流转、社会变迁、沧海桑田,哪怕连语言都被改变,但唐诗依旧能唤起一代又一代人最深的共鸣……因为人类的情感是共通的。沈洋说:“当我们在思考,要如何讲好中国故事时,其实早在一百多年前,世界各地喜爱中国文化的人,就已经开始用

李白和韩愈走进外国艺术歌曲

他们擅长的艺术来讲述中国故事了。中国文化的魅力,影响比我们知道的要更深远。”

七种语言演绎

据悉,在今晚将要亮相的艺术歌曲中,既有创作于一百多年前的,也有仅用三天创作新鲜出炉的;既有用中文演唱的,也有用英语、德语、俄语、瑞典语、捷克语演唱的。沈洋说:“外国作曲家在创作这些艺术歌曲时,并非简单地从诗歌的字面意思来翻译,而是融入了自身对诗歌的理解、思考和共情,所以他们通常会用他们的母语或者最擅长写作的语言来创作。”在这场音乐会中,观众能听到沈洋用7种不同的语言来演绎这些作品。

因外国艺术歌曲原本演出的机会就不多,加之很多都传唱不广,因而在沈洋定下的这张曲目单中,有将近90%的歌曲都是首度在上海甚至中国亮相。就连担任钢琴演奏的张奕明都直言,90%的歌曲是初次见到,所以花了许多时间来钻研推敲乐谱。

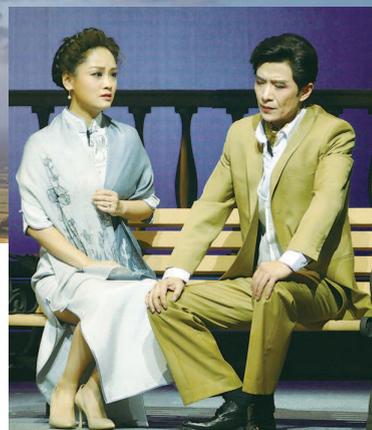
在这些熟悉又陌生的作品中,张奕明最为偏爱当代作曲家尼科洛·安森(刘家承)根据韩愈《山石》创作的同名歌曲。“很难想象,一位美国80后作曲家,居然选了一首韩愈的诗,且仅用三天就完成了创作。”这让张奕明感到惊讶,“这是一首叙事诗,讲述韩愈在寺庙中居住一晚,得到心灵感悟的故事。诗中并无跌宕起伏的情节或是强烈激荡的情感,但年轻的作曲家却能于平淡中辨真意,精准捕捉到诗人微妙的情绪变化,且在歌曲中恰如其分地表现出来,令人长久沉浸。”

沈洋特别为这场音乐会取名“玉亦万重”,他说:“玉亦万重,亦可高贵华美,亦可不屈坚忍。唐诗赋予吾心,多重且厚重。望其波澜,复始无终。”

本报记者 朱渊

在沪剧中品世界名著

罗切斯特和简·爱讲起上海闲话

多舞台剧和影视作品,伯莎·梅森都并非主要角色。这次的沪剧舞台上,张燕雯饰演的杨贞梅披着长发,身着水墨饰样的纱质开衫与白色旗袍,在阁楼之中唱起《霸王别姬》,恍惚间,看到了她当年爱着的萧郎,这出《霸王别姬》正是当年萧郎所授。让观众意外的是,萧郎的饰演者并非真人,而是一个花脸扮相的偶。人与偶的映衬,在传统之中,加强了舞台的当代感。导演兼舞美设计兼灯光设计伊天夫为《临湖明月》打造了既具有中国艺术意蕴,又不失西方艺术意味的舞台意象,如他所说是一个兼具诗、情、画、意的空间。

家喻户晓的英国小说《简·爱》如果改编成上海故事,会是什么样?长宁沪剧团新编沪剧《临湖明月》正在虹桥艺术中心首演,舞台服饰完全不见英国宫廷感,而是沪剧最具代表性的西装旗袍戏。以罗切斯特先生为原型的卢培炎由王斌饰演,而以简·爱为原型的冯明月由朱楨饰演,故事并非发生在桑菲尔德庄园,而是老上海一处临湖山庄之中……

故事内核遵循原著,《临湖明月》主张的却是从内而外的中国化,它并非简单以中国戏曲形态来演绎外国故事,而是选取名著中的戏剧情节和主题精神,将故事和人物以及语言完全本土化,再巧妙融合于中国戏曲艺术形态中。因而,观众可以听到朱楨用大段的唱来表明冯明月与卢培炎虽然在社会地位上有区别,但他们的精神是平等的。剧中,冯明月追求平等自由,坚持认为真诚而不欺骗的爱才是幸福生活的基础。她努力把握自己的命运,对自己认定的幸福和情感坚定追求。

除了简·爱和罗切斯特,《临湖明月》还扩写了书中一个朦胧人物,那便是卢培炎的疯妻杨贞梅。在很

除了戏曲舞台展示男女主人公曲折起伏的爱情经历,《临湖明月》更歌颂的是相互理解、相互尊重基础上的真挚爱情,具有强烈的震撼心灵的艺术力量。长宁沪剧团此前也有不少将外国经典改编搬上沪剧舞台的剧目,如《魂断蓝桥》《蝴蝶夫人》《歌女飘零》《两代恩怨》等作品,不少经典唱段流传至今。长宁沪剧团团长陈霆萍提到,像《魂断蓝桥》首演于1941年,此后又多次经历反复改编、重演,“外国戏中国化”的传统在《临湖明月》中再一次延续。

近年来,长宁沪剧团加强人才梯队建设,重视青年人才培养。在选角时团里并没有特别符合卢培炎(罗切斯特)和冯明月(简·爱)的演员,但是她坚信演员是可以塑造的,大胆起用王斌和朱楨,两位演员顶住压力,在舞台上以靓丽的扮相与清亮的嗓音将上海版《简·爱》的故事唱进了观众心里。《临湖明月》将演至本周日。 本报记者 赵玥