

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

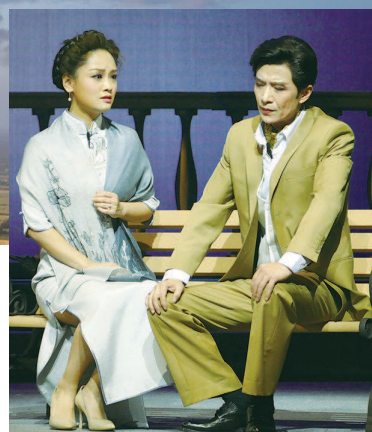
他们擅长的艺术来讲述中国故事了。中国文化的魅力,影响比我们知道的要更深远。”

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。
除了在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

李白和韩愈走进外国艺术歌曲