

今年“上海之春”重点推出的原创歌剧今晚首演

《梦华录》尽显新古典国风魅力

让传统文化火起来

第40届上海之春国际音乐节唯一一台原创歌剧,《梦华录》今晚起至30日在上海大剧院首演。这部既保留歌剧艺术的经典元素,又大胆融入中华优秀传统文化尤其是宋代美学理念的作品,自宋词、元曲中汲取灵感,为交响乐增添古风古韵。

再造宋代市井人文风光

舞台上,艺术化再造的宋代市井人文风光,让观众回到了繁华的东京城,目睹赵盼儿等角色的悲欢离合。纱帘构成的前景,以圆形扇面的形式呈现,既呼应了赵盼儿茶楼“半遮面”的美名,又巧妙地展现了宋代美学中简约雅致、韵味悠长的特点。舞台上的人物仿佛置身于一幅幅流动的画卷之中。细节元素也可圈可点,如团扇作为宋代风雅与精致的象征,也是当时的文化与情感载体。

五代南唐画家周文矩的作品《重屏会棋图》也是重要的舞美元素,画中的屏风被巧妙利用,形成了画中画的格局,从而形成多维空间。屏风,被作为打破时空边界的载体,而屏风上的画面,则折射出人物内心悲喜。

与此同时,该剧灯光设计以四季为隐喻,通过春之生机、夏之绚烂、秋之成熟、冬之沉淀,勾勒出三位女性丰满的人生历程。在主角三人坐船从钱塘来到东京的过程中,多媒体展现出了动态化的钱塘、东京市井,代表性的建筑物如保俶塔、虹桥都将一一展现,与舞台上经过几番考据后精心还原的宋代船只前后呼应,创造出丰富的视觉效果。

再现宋画里的服饰美学

宋代,被誉为文人墨客的黄金时代,其服饰风格从唐、五代的宽大外放中蜕变,走向窄瘦修身、清雅俊逸的新境界。兼具历史背景与艺术创新的角色造型,不仅满足了观众的视觉享受,更为演员的表演提供了足够的支持。依照不同的人物品格,赋予了他们标志性的图案和不同的颜色,更能在视觉上帮助观众识别乃至情感代入。

赵盼儿的服饰图案多选用兰花,灵感源自宋代画家郑思肖的《墨兰图》。粉色与橙色的交织,温柔而不失活力,展现了赵盼儿温婉而又坚韧的性格特点。襟袖设计不仅忠实还原了宋代服饰,更突显了她辛勤劳作、干练的女性形象。宋引章的服饰以紫藤为图案,灵感来源于徐熙的《紫藤》。紫色调为主,配以淡橙色,高贵而不失雅致。紫藤的缠绕与绽放,象征着宋引章内心的情感纠葛与最终的释然。孙三娘的服饰设计则巧妙融合了南宋马麟的《层叠冰绡图》与北宋崔白的《寒雀图》。冰绡与寒雀的图案,搭配以绿色为主色调,生动展现了自然的清新与生机,映衬出孙三娘直率中透着坚毅、细腻中不失刚强的独特气质。

再塑宋代男女时尚造型

《梦华录》中,造型设计同样下足了功夫,通过精心的头饰与发式设计,展现了宋代男女独特的时尚魅力。

宋代女子的头饰独具匠心。包髻是宋代特有的发式,所以在歌剧《梦华录》中必不可少。女子将头发盘成一个高高的发髻,并用精致的布帛紧紧包裹起来,端庄大方,透露出高雅的气息。赵盼儿与宋引章、孙三娘姐妹三人在东京开茶楼后,孙三娘所佩戴的深红色头须,也充分展现了宋代女子的时尚风格与角色形象。

宋代男子的造型同样别具一格。幞头作为当时的“潮流标配”,成了宋代男子时尚的重要象征。在歌剧《梦华录》中,根据人物不同的身份与性格特征,分别设计了直脚幞头和卷脚幞头等不同的款式,充分展现了宋代男子的时尚魅力。宋代男子还有个特别的风尚——簪花。剧中人物周舍满头簪花的形象生动地展示了风流浪荡的特质,成了该剧的又一大看点。

本报记者 朱光

古韵新声 看中国音乐的新时代表达

五十六个民族同唱一首歌,昨晚,《共饮一江水——轻听民族风音乐会》在上海东方艺术中心上演,藏族非遗歌舞《美映洛谐》和创新曲目的有机结合,让人耳目一新。在第40届上海之春国际音乐节的舞台上,一场场传统又新潮的国风盛宴正陆续登场,新时代的音乐人和创作者让古韵焕发新声,展现中国音乐的当代表达。

古老南音 时尚表达

清脆的响板打破沉寂,南音、琵琶与阮的曼妙之音悠悠飘来,南音是有千年历史的古老音乐,被称为“音乐活化石”。前晚,《南韵·国色》新媒体音乐会在上音歌剧院奏响,中国传统音乐的国色芳华被展现得淋漓尽致。

《南韵·国色》开篇,以“阮语”轻启,春沐大地。多媒体场景中,闽南古厝错落有致地分布在海边。南音琵琶古朴典雅的音色与阮的醇厚共鸣交织,展现出“春光明媚”的画面。

《景声合鸣》将音乐会推向高潮。南音琵琶、三弦、二弦、洞箫等传统乐器与现代民族乐器相呼应,欢快而热烈地展现出春和景明、万物

繁荣的景象。主创之一代晓蓉说,《南韵·国色》是一次传统与现代的深度对话,让古老的南音在新时代焕发出新的生机与活力。

非遗新韵 时代召唤

3月30日,《海上非遗——民族室内乐原创作品音乐会》将在贺绿汀音乐厅举行。本场音乐会精心挑选上海本土极具代表性的非遗音乐元素,通过创新的编曲与演奏,将江南丝竹的细腻婉转以全新的形式呈现。

蔡文姬的千古绝唱《胡笳十八拍》也将被搬上“上海之春”的舞台。凭借《忐忑》家喻户晓的歌唱家龚琳娜,始终致力于中国声乐的传承与传播,此前她演唱的《小河淌水》《24节气歌》等作品在网络受到广泛关注。此次,她将以非遗琴歌的形式生动再现《胡笳十八拍》,体现出蔡文姬的坎坷命运与深沉情感。

奈热乐队成立于2011年,乐队在继承长调、短调、呼麦等蒙古族传统音乐艺术的同时,融入现代音乐元素。他们选择的曲目都是蒙古族世代传唱古老民歌,歌中充满了对自然的敬畏

和守护、对生活的探求和热爱,改编后的民歌更富有时代气息。

宋代美学 历久弥新

宋代美学以简约、雅致的风格流行至今。昨晚,“非遗江南”沉浸式多媒体音乐剧场——《千秋雅韵:江南十二景》聚焦江南地区的宋代人文景观,勾勒出宋代江南的诗意生活,灵动的音符宛如潺潺溪流,这场注入多媒体技术的演出通过创新作曲和表现手法,带来视听双重享受。

此前,自得琴社献演“上海之春”的《琴为何物·宋·水云归》,以宋代琴乐为核心,通过琴曲演奏、舞蹈表演和多媒体展示,营造出极具宋代特色的文化氛围。琴音袅袅,舞姿翩翩,配合精美的舞美设计,让观众仿佛置身于宋代的山水之间,展现宋代文人雅士的审美情趣。

本周末,《春江诗情——国学诗词舞蹈诗歌剧剧场》将在上海国际舞蹈中心实验剧场举行。上海歌舞团优秀青年艺术家选取了多首宋代经典诗词,融合音乐、舞蹈和诗歌朗诵,挖掘出宋代诗词中的东方哲思。 本报记者 朱渊

画家黄阿忠向中华艺术宫捐赠近两百幅作品

本报讯(记者乐梦融)海上油画名家黄阿忠艺术大展日前在中华艺术宫(上海美术馆)启幕,作为中华艺术宫(上海美术馆)活化馆藏的重要展览,本次展览源于黄阿忠向中华艺术宫捐赠的194幅代表作品,涵盖其上世纪70年代至今的油画、水墨、水彩等多媒介创作,呈现海派文脉的当代回响。

黄阿忠1952年生于上海,毕业于上海戏剧学院舞台美术系。作为油画、水墨、水彩等多媒介创作的多面手,他从艺至今不断探索中西艺术的融合,参与了中国现代美术的演进过程。

本次展览名为“黄阿忠:一涂一抹总关情”,以“得意有形”“畅神无界”两大主题为经纬,串联起黄阿忠从乡野村舍到都市街巷的创作轨迹,通过绘画和文字,展现了这位上海现代美术标志人物“何其多情”的艺术人生。此次入藏作品涵盖黄阿忠各阶段,“倾囊捐赠”的他表示:“作为上海画家,我有理由将作品留在上海的最好去处,这里是宣传美的场所,而我是创作美的艺术家,愿用作品为时代留下一段审美。”黄阿忠对于上海城市感情的浓烈情感,呼应着展览主题——这不仅是一次个人艺术回顾,更是一场关于生活、城市与人民的深情对话,畅想城市发展的美好未来。

展览将持续至6月20日。

黄阿忠

一涂一抹

Huang Azhong
Every Stroke
Strikes a Chord

展览日期
2025/03/25—06/20

展览地点
中华艺术宫15116展厅

总关情