

歌剧《茶花女》剧照
记者 王凯 摄

不仅仅是音乐盛宴 更是艺术互鉴案例

回眸 2
文明互鉴

第40届上海之春国际音乐节步入尾声。昨晚,由上音歌剧院联合世界十大歌剧节之一萨翁林纳歌剧节共同打造,男中音歌唱家廖昌永担任艺术总监并领衔主演的歌剧《茶花女》“明星版”亮相。这部由中外艺术家加盟,上音师生共同参与的经典,不仅是一场音乐盛宴,更是

中外艺术交流互鉴的生动范例。本届“上海之春”,国际交流演出数量占比超过30%,中外携手打造《茶花女》、举办“中意音乐交流展演季”等活动,不仅提升了“上海之春”的国际性和影响力,也为上海打造亚洲演艺之都注入了新动能。

记者 手记

世界艺术大咖纷至沓来,在“上海之春”,中外文化交流互鉴也在音乐会后。男高音歌唱家石倚洁回到出生地——浦东,在东方艺术中心献演《意大利民谣音乐会》,向父老乡亲道出“爱的倾诉”。B站上,短短10分钟的返场视频播放率数千,他用本地话问候观众:“今朝那开心,回到屋里厢演出。”他把艰涩拗口的意大利唱词巧妙“翻译”,让阿姨爷叔也能跟着互动,台上台下携手完成了一首充满激情的意大利《缆车》。余音绕梁之际,有本地观众大声呼应:“好来那啦!”

上海地标建筑武康大楼,外形如同一艘巨轮,以前也叫诺曼底公寓,由旅居上海的建筑设计师邹达克操刀。站在武康大楼的“船头”拍一张比心的照片是漫步上海的“打卡动作”。如今,加入打卡大军的还有匈牙利女高音歌唱家丽塔·拉茨。在“上海之春”登台前,她先去武康大楼、国际饭店拍拍拍。这些熟悉又陌生的建筑让她仿佛回到家乡,她说:“邹达克先生将生命中最璀璨的创作留在了上海,这些建筑不仅是凝固的艺术,更是文化交融的见证。站在这里,让我想起布达佩斯那些同样被精心守护的老城区。”

中外文明的交流互鉴,千百年来从未停止,我们以音乐、舞蹈为语汇,搭建属于我们的桥梁。空间的距离、语言的隔阂,都无法阻止美的传递,只要人们还能歌唱、还能舞蹈,就能让情感流动,将心与心联结。

朱渊

文化交流
流淌的是爱

西方陶笛演绎中国民歌

陶笛,是人类早期文明发展进程中共有的乐器。西方流行的陶笛以意大利陶笛为主,诞生于1853年——也正是意大利博洛尼亚GOB陶笛七重奏诞生之时。中国陶笛约有6000多年的历史。

3月30日,首次亮相“上海之春”的这支意大利陶笛乐团,在上海音乐厅以七个声部精妙对话,呈现多幕剧,让中国观众感受到了时空交错、东西汇融(见图)。

陶笛由天然黏土烧制而成,音色空灵如风铃、温暖如人声,七重奏的合鸣就像泥土在歌唱,展现出最原始纯净的音乐生命力。第一幕“古典荣耀”以亨德尔的《沙巴女王》华丽开场,庄重大小的旋律将人们带回18世纪的欧洲宫廷。第二幕“意大利狂欢”,以激情四溢的塔兰泰拉舞曲和《缆车》的欢快节奏将地中海的热情与活力尽情展现。

意大利演奏家特意在“东方奇遇”一

幕中,吹出中国民歌联奏,还精心改编了陪伴几代人成长的歌曲《采蘑菇的小姑娘》。演绎《草原上升起不落的太阳》时,他们尝试用陶笛模拟竹笛、马头琴的韵味,让意式浪漫邂逅东方诗意。

“其实中国也有陶笛,在陕西半坡遗址还出土过陶哨。”音乐会现场,来自上海音乐家协会陶笛艺术团的小朋友绘声绘色地演绎了四首中外民歌,他们对陶笛历史、特质、音色如数家珍。外国艺术家和中国孩子同台,吹奏拥有数千年历史的陶笛,也是一次以陶土为媒介的文明互鉴。

电影交响吸引中意青年

清明假期中,意大利艺术家在九棵树(上海)未来艺术中心献上了三台风格迥异又别致的演出,让奉贤居民和游客感受意大利音乐的浪漫和激情。率先登场的《意大利托斯卡尼尼NEXT管弦乐团电影交响主题音乐会》将电影与交响

乐融合。从范格里斯科科幻电影《银翼杀手》的迷幻音色,到皮亚佐拉《自由探戈》的动感节奏,从尼诺·罗塔《教父》的深邃叙事,到汉斯·齐默《星际穿越》的宇宙回想。熟悉又充满氛围感的电影配乐,不仅吸引了周围居民,更迎来了从市区赶来听音乐会的青年人。

这支平均年龄不足35岁的“NEXT交响乐团”,围绕“跨界创新”这一关键词将古典与流行、爵士、探戈、摇滚和多媒体艺术融合。台上,来自意大利的90后用他们的视角解读演绎经典;台下,中国90后观众在音符中感受共鸣,台上台下相互呼应,中意两国年轻人通过音乐实现跨越国界的深度碰撞。

此外,《意大利著名钢琴家独奏音乐会》展现了意大利式的浪漫与激情,而《意大利贾科莫·甘泽利爵士三重奏》则以爵士乐独特韵味和即兴演奏风格,打破传统音乐的束缚,带来全新体验。

本报记者 朱渊

不露面的他们为何受赞誉

——上音版歌剧《茶花女》唱响幕后

上音歌剧院里的舞台上,歌剧《茶花女》演出大幕尚未拉开,乐池里的指挥棒已然举起。昨晚,中外艺术家加盟,上音师生共同参与的《茶花女》再度唱响上音歌剧院。

“与这些非常年轻的演奏者合作两到三天,他们就能达到我的要求,细节也堪称完美。要知道,他们中的许多人是第一次演奏威尔第的作品,完全不可想象这是全部由学生组成的乐团演奏出来的声音,这些青年才俊对歌剧音乐细腻的变化极其敏感。”萨翁林纳歌剧节艺术总监维勒·马特维耶夫对担纲此次演出伴奏的上海音乐学院交响乐团表达了由衷的赞誉(见右图 记者 王凯 摄)。

上海音乐学院交响乐团是由上海音乐学院管弦系本科生、研究生组成的音乐表演团体。此次上音演绎的威尔第传世之作《茶花女》,学生在舞台上的灯光闪耀中表现不俗,

在乐池中不露面的乐队也广受赞誉。

严师调教

歌剧是西方古典音乐中的最高表现形式,集声乐演唱、器乐演奏、剧本、舞美等方面大成。据上音管弦系主任刘照陆介绍:“歌剧指挥要‘顾及’舞台,也要顾及乐池里的乐队,考验的是各器乐演奏员的戏剧感知与协作弹性。”演奏员除了要注意乐曲的高低轻重起伏之外,还要随时关注舞台上演员的各种情况变化及时调整演奏。“瞪大眼睛,张开耳朵,安定自己忐忑的心,在指挥的统一调度下‘整齐’地表现音乐。”显然,这样的锻炼相比独奏,受到更大约束,需要彼此之间高度合作。

“我们的学生在这样的高压下,深度参与作品的排演全过程,对于他们的音乐表达思

维方式的形成大有益处。”刘照陆说。

自从《茶花女》开排,上音管弦系的学生前后排练了一个多月。在维勒·马特维耶夫到达、进入综合排练时,他们已经在与上音校友、上海交响乐团驻团指挥张洁敏的合作中打下了良好的基础。马特维耶夫此次执棒上音版《茶花女》,对排练打磨不厌其烦,即便在最后带妆彩排的中场休息,仍抓住间隙从几处细节给乐队“加餐”。对上海音乐学院交响乐团成员而言,与知名指挥家、歌剧节艺术总监合作,由他手把手调教乐队的弓法、节拍和作品风格,都是宝贵的学习机会。

未来可期

上音版《茶花女》博得成功的掌声,上音交响乐团管弦声部学生功不可没,他们充满能量和想象力、快速领悟力与艺术激情,得到

了马特维耶夫的首肯,“学生的演奏技术扎实,对指挥的要求能最快速度地执行,未来提升空间非常大。”

上音交响乐团演奏风格严谨、音乐表现细腻,兼具娴熟的演奏技巧和强大的艺术感染力。半个世纪前,小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》从这里起步,随后蜚声国际。多年来,乐团演奏过众多中外经典作品,涵盖巴洛克、古典、浪漫、印象派及近现代音乐,并出色完成了多部作品的世界首演,被誉为一个生机勃勃、充满朝气、极具潜力和发展前途的交响乐团。

“在校学习阶段,为学生提供更多更全面的学习机会是我们竭尽全力所要做的,令人欣慰的是,一批批优秀管弦专业学生正走出校园踏向专业岗位。”刘照陆说。

本报记者 徐翌星

