

回顾 2013

2013 歌剧: 风生水起 花开花落

□ 紫 茵

曾几何时,一个声音如雷贯耳甚嚣尘上:世界歌剧的中心即将偏移中国。2011年笔者撰文以“井喷”形容中国原创歌剧的“喧声与沉寂”。2013年,歌剧,仍然以其高强度的影响力,在国内音乐舞台引领潮头。

伟大的歌剧作曲家诞辰纪年,世界各地总要漫卷回潮大浪。2013年的歌剧舞台,西方经典向威尔第、瓦格纳致敬,开创国内首演纪录;本土原创则南北呼应开花结果,测试国内市场风向。前者两极分化冷热不均;后者开发力高低不平。

经典的狂欢

中国歌剧舞台,从未像2013年如此集中上演威尔第和瓦格纳作品,从数量到质量,无不超越历史纪录。根据不完全统计,本年度全国各地上演威尔第经典歌剧《奥赛罗》《纳布科》《阿伊达》《茶花女》《游吟诗人》《假面舞会》《弄臣》《阿蒂拉》等8部,瓦格纳经典歌剧《漂泊的荷兰人》《女武神》《帕西法尔》等3部,总计大约百场左右。

相比欧美,亚洲人对瓦格纳歌剧的认知理解显得薄弱与浮浅,这种差距成为其引进国内演出市场的屏障。2005年的北京国际音乐节,因《尼伯龙根的指环》在中国首演,注定会留下无法忘怀的集体记忆。此后,瓦格纳歌剧每一次全新亮相即演化为重大的文化事件。2013年北京国际音乐节与萨尔茨堡复活音乐节等联动制作的《帕西法尔》,堪称中国瓦格纳年浓墨重彩的点睛之笔。

国家大剧院以威尔第歌剧《奥赛罗》为其本年度歌剧节开幕之作。而作曲家“艺术生涯发韧起点”的《纳布科》,因多明戈“君临城下”挂帅主演而分外光彩,国内乐评一致赞为国家大剧院“最具艺术品位和专业水准的演出”。大剧院2012年首部首版瓦格纳歌剧《漂泊的荷兰人》,2013年再度为纪念作曲家诞辰200周年上演。

上海大剧院的重头戏是其联手匈牙利大艺术宫共同制作推出的威尔第歌剧《阿蒂拉》国内首演,以色列指挥家丹尼尔·

欧伦倾情执棒挥洒精彩,同时,他又在广州大剧院出任《茶花女》艺术总监和指挥,亲自挑选豪版“卡司”并力邀意大利萨勒诺威尔第歌剧院合唱团。香港歌剧院同国家大剧院“英雄所见”,将《漂泊的荷兰人》排上日程。香港乐评家史君良对《漂》剧“卡司”、乐队、歌队整体表现赞赏有加。天津歌剧院和匈牙利国家歌剧院联手打造的威尔第歌剧节,在这座城市创造了神话般的奇迹,《弄臣》《游吟诗人》《阿伊达》轮番上演,临近岁末,更以津版《茶花女》向威尔第年画上一个完美的句号。

中央歌剧院2013年达到空前密集的演出频率,威尔第《游吟诗人》音乐会引来好评如潮;瓦格纳《女武神》舞台版与音乐会两轮演出满城轰动,无不充分显示了中国歌剧艺术领域“国家队”的实力与风采。

同样是百年诞辰的英国作曲家布里顿有些受到冷落。北京国际音乐节推出其歌剧《彼得·格莱姆斯》(音乐会版)中国首演,总算弥补了不应有的空白与遗憾。莫扎特、罗西尼、普契尼的经典作品仍然大受欢迎,中央歌剧院的《图兰朵》《魔笛》,广州大剧院的《图兰朵》,天津大剧院、上海歌剧院的《托斯卡》,等等。国家大剧院最新引进的《后宫诱逃》和全新制作的《费加罗婚礼》,票房和口碑更是双赢并举。

经典的重温与首演,中国头牌光彩夺目非同凡响。在欧洲歌剧舞台辉煌闪耀的巨星和慧,百忙中拨冗回国领衔《假面舞会》;旅欧男低音歌唱家李晓良在《纳布科》里表现优异出类拔萃;中央歌剧院《女武神》全华人“卡司”表现出应有的水平高度和修为深度。中国歌剧的制作水准整体上升,有的剧目甚至可以同世界任何大歌剧院相提并论。

原创的沉浮

2013年的歌剧舞台,本土原创新作虽然显得势单力薄,但也值得圈点。首先,题材内容与创作手法呈现更加多元化、个性化的特征,“国家队”与“地方军”联手合作也有多层体现。

中央歌剧院与宁波市演艺集团合作打造、金湘谱写的《红

帮裁缝》,从暮春开始在北京、宁波、上海等地巡演,初秋亮相国家大剧院。上海歌剧院倾力打造的《燕子之歌》为我国声乐艺术家、教育家周小燕斑斓人生的深情咏叹。有评论家认为该剧在音乐语言的使用上,有颇具积极意义的倾向:坚持调性写作,这种写作坚持的就是“大众口味”的审美取向。

西方歌剧文献中的“双胞胎”、“多胞胎”并不鲜见,《蓝胡子》《达芙妮》《安提戈涅》等无不为相同题材、不同文本和作曲。2013年,中国歌剧舞剧院和陕西歌舞剧院,双双紧抓“苏武”大做文章。两个文本、两个作曲,关键还在音乐。中歌版《苏武》为山西籍四川作曲家林戈尔创作于上世纪90年代中期,已尘封19年,正巧吻合苏武留胡19年的历程。陕歌版则为陕西籍北京作曲家郝维亚2013年原创剧目。两位作曲家在语言系统、音乐风格、写作技法、美学观念等方面存在较大差异,差异决定个性。其中,陕歌版《大汉苏武》突破与超越了历史题材歌

刘人岛山水画、翡翠艺术及藏品展举行

由北大星光集团有限公司、中国文物学会书画雕塑委员会主办,北大星光美术馆、《艺术》杂志社协办的“刘人岛山水画、翡翠艺术及藏品展”日前在北大星光美术馆拉开帷幕。

本次展览是北大星光美术馆成立后的首次个展,共展出刘人岛百余幅精品山水画作、翡翠艺术及部分名家藏品。其中,展出刘人岛创作的山水画作43幅,包括《石洞流泉醉吟玉》及曾搭载“神州六号”载人宇宙飞船升空的《浮云山霭莽苍苍》等多幅代表作品。展出由刘人岛监制的翡翠艺术作品46件。展出包括虚谷、朱屺瞻、江寒汀、傅抱石、何海霞、娄师白、吴冠中、于志学、乔十光等在内的十余幅刘人岛收藏的名家书画藏品,此展可谓是将中国画之古今凝结一堂。谈到与画家刘人岛的合作,北大星光集团董事长倪鹰表示:“他的国画中元素丰富,气势磅礴,他耽于传统,又不被传统所困,把山水画欣赏可卧可游的意境发挥得淋漓尽致”。

在全球艺术投资陆续转向中国市场的大背景下,北大星光集团凭借着对艺术领域的敏锐触觉,在2012年12月成立了艺术中心并将目光投向国画市场,正式

进军国画领域。北大星光美术馆是以北大星光集团为依托,于2013年9月成立,美术馆秉承“专业、创新、开拓”的宗旨,并以弘扬民族文化为己任,专注于国画艺术,致力于打造全国最专业的国画艺术交流推广平台。此展将于本月26日落下帷幕。

剧的一般模式,既有“世界性语言”,又有“中国化色彩”。大型歌剧《岳飞》是旅加作曲家黄安伦题献前辈指挥家郑小瑛的一部力作。从构思到完成用了8年,再推上舞台又等了27年。“岳飞”竟然比“苏武”走得更长。2013年夏季,该剧以音乐会形式于厦门大学科学艺术中心世界首演。有乐评称该剧是“动感化”音乐的典范,声乐种类齐全、乐队部分突出,是为两大亮点;郑小瑛棒下的厦门爱乐乐团演奏中规中矩,交响性与融合性都很自然。

2013年正值宋庆龄诞辰120周年,北京大学歌剧研究院与广东星海演艺集团精诚合作,“国之瑰宝”在美丽花城大放异彩,《宋庆龄》全版歌剧世界首演。旅德音乐学者蒋一民教授认为这是近年不可多得优秀作品,艺术上还有很大提升空间。

一部新戏,如果没有经过市场检验循环上演,“沙里淘金”何来经典?2013年原创歌剧开始有计划地复排重演,国家大剧院版《洪湖赤卫队》重现舞台焕然一新,票房飘红上座满满。前两年首演的《红河谷》《土楼》等原创歌剧在“十艺节”大放光彩。重庆歌剧院2011年出品的《钓鱼城》在全国各地演出已超过60场,2013年10月再添“文华优秀剧目奖”和文华剧作、音乐大奖及优秀表演奖。

曾以《苍原》誉满华夏、在“国家舞台精品”中引领风骚的辽宁歌剧院,2013年原本有一部原创新作《萧红》已进入“围产期”,突然因故被终止“妊娠”,最终导致“流产”;甘肃歌剧院原定年内首演的《貂蝉》也推迟至2014年。

回顾的盘诘

有个现象值得关注:2013年上演经典歌剧数量最多的城市并非北上广,开业仅一年的天津大剧院后来居上,全年上演歌剧高达10部。曾经的歌剧“荒漠”,终于迎来了片片绿荫。汤沐海堪称本年度指挥歌剧最多的华人指挥家。易立明则应列为最受关注的华人歌剧导演,他将斯特拉文斯基二幕清唱歌剧《俄狄浦斯王》,做了最彻底的“中国式”、“本土化”,成功实现了该剧的中国首演。

歌剧是舶来品。旅意指挥家吕嘉认为,中国要成为世界歌剧的“中心”,恐怕还为时过早。这件事需要脚踏实地、一步一步走稳、走好。中国歌剧目前仍处在一个学习阶段、初级阶段。引进经典也好,委约创作也罢,要补的课还很多。中国歌剧要职业化的口号已经喊过多年,有些喊口号的人未必清楚“职业化”这个概念的真正含义和实质内容。吕嘉说,歌剧的职业化,实际上就是国际化、标准化、规范化。这个概念并非仅限于音乐、歌唱家、指挥家、演奏家,而是包括所有同歌剧相关的方方面面的“工种”。中国原创歌剧最大的问题是,真正掌握歌剧艺术规律、运用歌剧创作思维的编剧和作曲,有多少?在哪里?

目前国内歌剧市场远远没有进入正常运行轨道,这方面需要有关方面和大家予以重视。北京、上海、广州、天津4家大剧院,甚至有些中等城市也盖了歌剧院,“硬件”都很过硬。但是,花巨资建造的高标准的歌剧院,有没有高质量剧目?有没有高水平的人才?有没有高效率的管理?歌剧从业者最担心的是:用达不到艺术标准的“经典歌剧”误导了老百姓。因为,他们如果上过一次当,再也不会走进歌剧院了。

曾有作曲家在媒体声言,中国人别再只要求自己融入世界、走向世界,现在要学会领先世界,有时甚至拒绝世界。重点是用实力证明、用作品说话。如果全世界的歌剧手腕都跑来中国演歌剧,全世界的歌剧迷都“飞的”来中国听歌剧,那时,可能离“中心”就不远了。

■新作点评

话剧《伏生》——

一部弘扬文化传承信念的佳作

□ 徐晓钟

国家话剧院最近推出了由孟冰、冯必烈编剧,王晓鹰导演,国家话剧院舞台艺术家通力合作的一部文化内涵深厚的历史诗剧《伏生》,这部诗剧讲述了古代大儒伏生以生命保护和传承民族文化的故事,给观众上了一堂弘扬文化传承信念的课,观剧后,令人久久深思。舞台艺术的呈现上也很有创造性,拓宽了观众的审美视野和胸怀。

秦王时期,为将大秦文化一脉流传,秦王废黜他所有文化门派,下令焚烧儒学典籍。大儒伏生为让《尚书》等儒学典籍传承发扬、逃脱焚烧之祸,闭门18天,把几部儒学经典诵记于心。丞相李斯登门焚书、抓捕伏生的儿子子勃。伏生为保住自己背诵的典籍,甚至交出了藏在家中的儿子。

在一群乞丐面前,伏生大笑着说:“荒谬,愚蠢……我万万没有想到,这吃进肚子里的诗书,成了亲人头上冰冷阴森的铁索”。“前一刻我还以为自己天赋异禀,是个保护诗书的圣人,现在我却成了戕害天伦的罪人……我不能死,就让家人白白送命?这就是我的文化?”《伏生》的编、导、演着力展现了历史对伏生灵魂的拷问。

秦朝灭亡,项羽烧了咸阳宫,儒生们听说宫里的儒学典籍的孤本都被焚烧而痛苦呼叫,这时,伏生高声诵读了《尚书》《孟子》《论语》……众儒生带着朝圣般的感情,倾听着这犹如天籁般的声音。“在伏生跟前一个个陆续跪下,一齐向他行拜师大礼”。

到了汉朝,又“废黜百家,独尊儒学”。垂暮的伏生感慨:“倘若只有一种酒喝,这日子怎么过啊……”作者以绕梁余音的诗情,把人物和剧本的哲思向纵深又推进了一个层次——关于“百家争鸣”的思索。《伏生》的演出对民族文化的传承,对伏生灵魂的拷问,促使人们久久地沉于思索。

导演王晓鹰在多年的舞台实践和理论研究中,矢志追求戏剧的哲思品格,关注“灵魂拷问”的课题,执著使用假定性原则,创造诗化的意象,2006年出版了他的学术著作《从假定性到诗化意象》。在《伏生》演出中,导演采用了丰富的假定性、诗化语汇。演员的表演也创造性地运用了以民族文学艺术元素为基础的肢体动作和语汇。

在侯岩松扮演的伏生的表演中,用鲜明的带有技艺性的形体动作来作为“在体验基础上的再体现”的“体现”语汇和形式,揭示人物的心灵。当侍从端上子勃人头时,

摄影:王雨晨

伏生——侯岩松在台板上的一段甩发抖须的肢体动作表现了人物难以倾诉的激情,在编、导、演整体的创造中,以伏生“贪生怕死”的表象,反证了伏生为保存历史文化的钢筋铁骨的灵魂,歌颂了中国文化,歌颂了中国古代知识分子的气节与灵魂。

扮演伏生的侯岩松、扮演李斯的涂松岩、扮演羲娥的徐筠、扮演闵姜的余南南等表演艺术家都统一在这种美学原则下,努力做到文化符号与人物个性的统一。演出中的歌队——群臣、奴隶,通过肢体与舞台调度的舞蹈化、木偶化烘托出整个演出诗化的统一风格。

在景物上渗流鲜血及用红绸表现火的语汇在王晓鹰自己的舞台实践中不是没有出现过,而在《伏生》中,硕大的、渗出鲜血的面具与大幅度抖动的红绸把这种象征语汇用到极端。把象征和诗化语汇用到极端,表现演出者的激情,这是该剧演出的美学特性之一。

在舞台美术上,景与服装灰土色的基调渗透出了历史的泥土气息。演出中不时引入的音乐体现出了该剧的激情和风格,而音乐的节奏更是“打”出了人物思想情感的“重拍”及导演构思的“重拍”。

总的来说,《伏生》是一台思索文化传承真谛、弘扬文化灵魂的戏剧舞台艺术力作,文化元素丰厚,舞台艺术上横溢着可贵的创造意识。

最近,作家王蒙写了一篇文章,题目是《文化繁荣“头脑和灵魂”高于一切》。文章中阐述:文学艺术作品“他们能告诉什么是人类的智慧和良心,什么是一个民族文化的高端,什么是我们精神世界的那一线光明,什么是我们精神世界的那样一种向往,那样一种追求”。当前,文学艺术面临着一些新的课题,他说:“但同时不要忘记,自己的头脑和灵魂,高于一切。”国家话剧院的历史诗剧《伏生》的确告诉了我们“什么是人类的智慧和良心,什么是一个民族文化的高端”。当前,戏剧界面临体制改革,都在考虑如何开拓演出市场的课题,如何对观众的需求作出自己的解读、判断和实际的考虑。我以为,近年来,国家话剧院基本上坚持了“头脑”和“灵魂”“高于一切”的信念。此次创作演出的这部文化意义深厚的历史诗剧《伏生》,正是国家话剧院给观众、特别是青年观众上了一次尊重文化传承、尊崇文化灵魂的哲思课。

为提高促进和保护亚太地区创作者的权益,国际作者和作曲者协会联合会(CISAC)日前宣布,正式将其新的亚太区总部设在中国北京。

成立于1926年的国际作者和作曲者协会联合会是非政府、非营利性组织,也是全球创作者协会的联合体,致力于保护创作者的权益,推动全球版权特许使用收费的增长。CISAC总部位于法国巴黎,其成员来自120个国家和地区的227个协会,代表超过300万文学

及艺术创作者和出版者,涵盖了音乐、戏剧、文学、音像、摄影和视觉艺术等门类。CISAC亚太区总部将致力于协调亚洲市场作者权益的保护和提升,对区域内的集体管理组织给予支持,并与CISAC巴黎总部及其在欧洲、非洲和拉丁美洲的区域总部保持紧密联系。

此外,由CISAC主办的“版权与集体管理研讨会”1月16日在京举行,与会者深入探讨了集体管理对创作者和商业使用者的重要意义。