

2015
歌 剧

2015年,一个相当特殊的年份:中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,《义勇军进行曲》诞生80周年,等等。重大历史事件构成无法磨灭的集体记忆,而一系列的纪念活动,总会激发艺术家高度的使命感和高涨的创作欲,同时催生一批围绕纪念主题的新创作作品。

国家大剧院制作最新版本威尔第《阿依达》首演,开启了2015年度国内歌剧演出的大幕。在这个舞台及中英文学连线、第十三届北京国际音乐节等,相继推出世界经典国内首演。第五届北京国际喜歌剧公益演出季全新引进《丽达》12月27日开演,落下了2015年国内歌剧演出的大幕。

无论是创作还是演出,2015年度国内歌剧可算是最近三五年间一个丰硕的“大年”。本文不作数字统计,仅举印象较深者为例——

抗战歌剧声动大地

根据文化部统计数据(截止到2015年6月底),围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念主题,全国各地共计推出舞台艺术作品183部,其中,有歌剧13部。虽不及总量的十分之一,但已超乎想象预期。

总政歌剧团《野火春风斗古城》和山西左权县开花调艺术团《太行奶娘》,是上述名单中的两部保留剧目。前者自2005年首演之后,可算作抗战题材歌剧演出频率最高的范例。在2015年7月纪念抗战的热潮中,大同市歌舞剧院将这部长经典搬上舞台,在大同市和太原市进行了两轮公演;上海音乐学院青年歌剧团12月也面向社会再度公演。《太行奶娘》创作于2012年,足迹已遍及全国20余省市。去年10月第三次赴京演出,11月于省城太原再度上演。

我国最早一部不仅以西洋歌剧的理念,而且以西洋歌剧的模式所结构和创作的现实题材歌剧《秋子》,在1942年重庆首演72年之后,2014年9月由南京艺术学院启动复排,在我国首个公祭日前夕重现舞台正式公演。2015年8月2日该剧赴英国参加爱丁堡戏剧艺术节,在国际舞台一展风采,向世界各地观众表达中国歌剧人呼吁和平反对战争的强烈心声。

新中国成立初期,第一部抗战题材歌剧《星星之火》,1950年12月由东北鲁迅文艺学院实验剧团首演于哈尔滨演艺剧场(原大光明影院),后在东北地区前后两轮公演了200多场,因诸多缘故却未得到应有的传播。所幸剧中一首《革命人永远年轻》红遍神州传唱久远,可谓中国歌剧选曲普及率最高的代表作。沈阳音乐学院复排演出歌剧《星星之火》音乐会版,2015年11月在国家大剧院演出引人注目。

抗战歌剧11部新创作品,经文化部设定为重点剧目的有中央歌剧院《我的母亲叫太行》(常平作曲,胡绍祥编剧,王湖泉导演),中国歌舞剧院《星海》(苏聪作曲、王勇编剧、廖向红导演),总政歌剧团《天下黄河》(杜鸣、陈丹作曲,唐栋编剧,黄定山导演)及广西桂林文艺演出公司的《欧阳与桃花》,陕西延安宝塔区文体广播电视局的《延河谣》5部。

中国歌舞剧院2015年度抗战主题歌剧原创新作高产,9月率先吹响以国歌作曲家聂耳为原型的《号角》(吴少雄作曲,冯柏铭、冯必烈编

《白毛女》

《这里的黎明静悄悄》

《阿依达》

悲喜交集 轻重相间

□紫 茵

剧,姜涛导演)。《星海》则与总政歌剧团《天下黄河》剧名各异题材相同,军地两部歌剧新作,均以人民音乐家冼星海为一号人物,《黄河大合唱》是绕不开的“主旋律”。10月北京的歌剧舞台,抗战题材歌剧全面开花。

但数量多并不代表质量好。某些作品明显带有“急就章”式的粗制滥造,3月还在采风,9月就搬上舞台,岂不违反艺术创作规律?既然要为“胜利”纪年献礼,何不提前一两年甚或两三年确定选题抓紧创作,精工细作精益求精,2015年再拿出相对成熟的优秀之作。谁说新鲜出炉才有新闻热点?

经典翻新魅力依旧

《阿依达》是世界歌剧经典中的经典,威尔第作品上演频率最高的范例。国家大剧院以此作为2015开年大戏,有“世界第一阿依达”美誉的智慧和梅塔大师联袂,同梅塔亲自举荐的导演弗朗切斯科·米凯利,把一个古老寓言式的爱情悲剧,“讲”得真实生动绘声绘色。经典由此标定新的丰碑,攀升新的巅峰。

意大利经典《安德烈·谢尼埃》在歌剧舞台的上演率与影响力远不及普契尼歌剧。国家大剧院与英国皇家歌剧院、美国旧金山歌剧院联合制作的该剧6月国内首度公演。笔者个人认为,焦尔达诺这部歌剧,咏叹调与场景音乐写得极为精到,在人物刻画、剧情推衍的完整性、逻辑性、合理性上,相比出自同一剧作家之手的普契尼名作《托斯卡》,毫不逊色甚至更胜一筹。

国家大剧院全新制作的威尔第歌剧《西蒙·波卡涅拉》,注定是大师级的荣耀之作,绝对与众不同。已经走向生命终点的西蒙,仰望苍穹张开双臂,好似灵魂将要脱壳而出飞升天国……那一瞬间,西蒙猝然倒地。所有观众真正被惊到了,老人毕竟已74岁高龄,在舞台上实打实真摔啊,这就是多明戈,大师的实力与魅力。

《螺丝在拧紧》,英国作曲家布里顿的室内歌剧,2015年8月在北京世纪坛剧场实现中国首演,北京新蝉歌剧中心为主导的制作团队、易立明导演的新版,相当本土化也十足国际化。指挥家汤沐海挥神奇指挥棒,音乐充分表现出作曲家的创作意图与戏剧蓝图。该剧国内成功首演,让我们在习惯沉浸于大剧院大舞台、大歌剧大制作的同时,看到了另一番风景,听到了别样声色。

从《女武神》《齐格弗里德》,中央歌剧院一步一个脚印,2015年初秋走向《众神的黄昏》。世界舞台最年轻的瓦格纳歌剧新秀群英绽放,在本年度国家艺术院团演出季,仍然称雄高端顶级的重头大戏。但这毕竟是瓦格纳,这部经典之作对于中央歌剧院的演员、乐队、歌队又是一次全新的挑战、一个高难的新作。如果排练时间紧迫,合成时间有限,在精细程度上未必不打折扣。

法国作曲家圣-桑最有影响力的歌剧《参孙与达丽拉》9月在中国首演。该剧以扣人心弦而感人至深的悲剧著称,英雄与美女、忠诚与背叛、惩戒与救赎,在音乐中得以高度戏剧性、艺术性的强化与升华。最难忘达丽拉咏叹调《我的心因你的声音而开启》,用歌声揭示了一个妖艳魅惑如莎乐美的女子,爱恨交织错综扭曲的心灵世界。

北京国际音乐节再度延续其与瓦格纳的不解情缘。2015年10月9日、11日《纽伦堡的名歌手》《特里斯坦与伊索尔德》相继亮相保利剧院。其中,“名歌手”为中国“初啼”,今年音乐节与网络电视联手,估计约有60万网友观看了现场直播。

福建省歌舞剧院出品的普契尼经典之作《托斯卡》2015年10月19日、20日公演。“中国三高”戴玉强、魏松、莫华伦联袂旅意女高音歌唱家孙秀苇,这样的组合本身所具有的号召力,绝对是票房的强大助推力。现场观众的热情反应令人感动。这份感动让我们更加期待,在歌剧福泽的北上广津之外的东南沿海地区,又将开辟出歌剧艺术的一片新绿洲、新大陆、新天地。

中国经典民族歌剧《白毛女》,2015年11月6日在陕西省延安市解放影剧院开启了全国首轮巡演的大幕。12月15日至17日在中国剧院圆满完成谢幕演出。一部大戏巡演而非驻演19场,雷佳当之无愧成为众口皆碑的“第四代喜儿”。重要的是,我们不仅看到了一部中国歌剧经典的新生,更看到了一种精益求精永无止境的艺术创作精神的回归。

原创之作谁与评说

现实生活中的真实人物英雄模范,在歌剧舞台上“复活重生”,《北川兰辉》肯定不是第一个。早期有《向秀丽》《江姐》等,新近如《宋庆龄》《孙中山》《钱学森》《王选》等。2015年5月23日,中央歌剧院原创新作《北川兰辉》在北京天桥剧场首演。这是文化部2015年全国艺术创作工作会议后,国家艺术表演团体推出的第一部现实题材

的歌剧作品。

金湘歌剧最新力作《日出》,2015年6月17日全球首演,成为本年度歌剧界最悲情的事件。继歌剧《原野》之后,作曲家与剧作家万方再度合作。该剧尚未正式亮相,金湘已罹患重症。音乐的神奇力量,打破医生预言的生命期限,在首演当晚金湘出现在舞台前面。观众听到了作曲家用心灵谱写的生命绝唱,作曲家听到了观众为他真诚献上的最后喝彩。《日出》成为“东方普契尼”日落绝笔,怎不令人感叹唏嘘。

“林兆华与叶小纲首度激情碰撞”的宣传语,将原创歌剧《永乐》催升成为2015年夏季大众媒体竞相追逐的热点。经过6月26日、27日在天津大剧院两场预演,7月1日、2日作为国家大剧院正式首演。一部四幕歌剧,舞台呈现只有《文治》《修典》《问天》三幕,《庆典》的缺失让这部戏给人多少留下了匆匆出台草收场的印象。

在2015年11月5日至8日的深秋之夜,全部MADE IN CHINA的俄罗斯战争题材的歌剧《这里的黎明静悄悄》全球首演。全剧分为两部。上部基本落笔五个女兵的身世背景、性格差异;下部重点着墨五个女兵的参战过程、英勇牺牲。该剧既是国家大剧院委约原创,又是世界反法西斯歌剧中获得普遍赞誉的代表作。

继“黎明”成功首演之后,国家大剧院2015年12月24日至28日又将原创歌剧最新力作《方志敏》推上了舞台。全剧以方志敏烈士的旷世遗作贯穿始终,将“入狱”、“送别”、“激战”、“交锋”、“母子”、“雄辩”、“重逢”等片段组合,自由随机化出化人的时空结构,奠定方志敏人生经历与人格魅力的戏剧基础,我们听到了“一间囚室”里放飞的自由之歌。

北京国际喜歌剧公益演出季,引进制作的意大利精品《丽达》2015年12月27日国内首秀,在2015年度国内歌剧舞台上激起了一朵欢乐的小浪花。终于,我们在歌声、笑声中喜迎新的一年。

《西蒙·波卡涅拉》

《北川兰辉》

《方志敏》

中国美术馆推出徐竹初木偶雕刻作品捐赠展

由中国美术馆推出的捐赠与收藏系列“偶人世界——徐竹初木偶雕刻作品捐赠展”日前在中国美术馆举行。此次展览旨在全面展示徐竹初的木偶雕刻艺术,既展现他在众多人物塑造上的非凡创造力,以及对于角色刻画神情毕肖的艺术才能;也着力呈现他对于仙神等虚幻题材的想象与拓展;同时,还展示了徐竹初木偶世家百年来的发展脉络。

徐竹初是享誉海内外的木偶雕刻艺术家,国家级非物质文化遗产漳州木偶头雕刻项目代表性传承人。在长达60余年的艺术生涯中,他创作的木偶角色多达600余种,其中既有经典文学名著与地方戏曲故事,也有忠臣良将与市井人物,还有释道神仙与妖魔鬼怪。这些穷尽其毕生精力的木偶作品,包罗万象,规模宏大,精妙绝伦,郭沫若称其为“创造偶人世界”。在工艺上,徐竹初的作品保持着最为传统的制作方法,从材料、工具到雕刻、糊裱,再到最后的彩绘,一丝不苟,被誉为小器大作的典范。值得一提的是,此次展览还特别展出了徐竹初家传的清代布袋木偶戏台,这座戏台为古典楼阁式样的金漆木雕作品,富丽堂皇,夺人眼目。据悉,展览将持续至2月28日。

(徐 健)

张 飞

贺岁剧《天天有喜之人间有爱》湖南卫视开播

由拉风娱乐制作出品,导演梁国冠、陈美麟联合执导的古装玄幻偶像神话喜剧《天天有喜之人间有爱》于1月13日登陆湖南卫视。这次沿袭《天天有喜》的诙谐幽默风与“跨界恋”线索,讲述了富二代猎妖师刘四喜和泼辣小狐妖灵九这对“欢喜冤家”之间的爱情故事。剧情跌宕起伏,故事层层升级,麻辣有料。《天天有喜》曾创下湖南卫视的收视佳话,此次原班人马再次集

结,出品人兼导演陈美麟表示:“2013年的‘天天效应’是《天天有喜之人间有爱》开拍的先行因素。”他认为,这部剧创高收视率的基础,得益于累积的庞大学生观众群。而选在寒假档开播,时机也刚刚好。对于很多观众来讲,这部神话喜剧就是用来减压的可以休闲放松的一部剧。

(夏宁竹)

戏曲儿童剧《玩具星球奇遇记》日前在北京繁星戏剧村首演,该剧是北京市戏剧家协会第二届当代小剧场戏曲艺术节的收官戏,入选文化部戏曲剧本孵化计划项目,是原创小戏中北京地区惟一一部入选作品。

《玩具星球奇遇记》是毕业于中国艺术研究院戏曲研究所表演专业的青年剧作家刘婧创作的第三个儿童题材的剧目。就孩子心目中的英雄情结,探讨了什么是真正的英雄,该剧以现实中的小男孩乐乐和关羽这一中华民族推崇的忠义形象为主要人物,结合戏曲的表演元素展开故事情节。剧中加了一点京剧韵白,又处理得很活泼,旨在让小朋友了解韵白这种艺术形式。编导的意图不是让这个戏成为戏曲普及的大讲堂,而是吸引小朋友了解戏曲艺术形式,进而喜欢戏曲,喜欢我们的传统文化。剧中选取的几段唱腔也是根据京剧进课堂中的经典唱段改编的,有《淮河营》中的“此时间不可闹笑话”,《红灯记》中的“提篮小卖拾煤渣”,《沙家浜》中的“智斗”,《智取威虎山》中的“今日同饮庆功酒”、“趁夜晚出奇兵突破防线”。改编后的唱段有京歌化、通俗化的特点,适于孩子们欣赏。

该剧趣味性性与戏曲化相结合,有动漫人物的经典动作,也有戏曲的程式动作。现场演员和小观众的互动,吸引小观众向台上的演员学习戏曲程式动作。舞美设计也是该剧的亮点,舞美参与讲故事,如道具是扩大的写意的儿童积木,可自由拆卸组合,能推看玩。布景以单色块开场,随着情节的推进,色彩丰富,让观众在审美上不疲劳。该剧是戏曲如何吸引小观众的一次成功探索,并将很快推出互动版。

(朱俊玲)

戏曲儿童剧《玩具星球奇遇记》在京首演