

换一种眼光,看中国歌剧

■ 本报记者 陈俊珺

贪婪与牺牲,探索与恐惧

解放周末:世界经典歌剧中有不少取材于神话,比如《达芙妮》《奥菲欧》(厄伯龙根的指环)《漂泊的荷兰人》等,展现了信任与背叛、罪恶与救赎、复仇与宽恕等人类永恒的主题。此次上海歌剧院为何选择炎帝神农的神话作为歌剧创作的灵感?这部原创歌剧试图表达怎样的主题?

游隼之:炎帝神农是我国上古时期的神话人物,他教人们五谷耕种,为使族人不再受病痛折磨,决定亲尝百草,用以治病。当神农发现自己因为有神力的保护而百毒不侵后,主动请求昊天大帝去除自己的神力,成为一个平凡人。此后,他“一日遇七十毒”,最终因误尝断肠草而死。

与那些凡人羽化成仙或是神魔以神力造福一方的神话故事不同的是,神农弃神为人、向死而生的选择背后蕴含着他探寻人生价值的深刻思考。贪婪与牺牲,探索与恐惧,生命的脆弱与精神的永存,是我试图通过这部歌剧想要表达的。

解放周末:一部歌剧由核心人物、核心事件与核心唱段构成。这部戏的“看点”有哪些?

陈蔚:以炎帝神农为首的核心人物共有9个:神农和他贤达的妻子听歌,阴郁的伯强与两个妖女,昊天大帝与凤凰天女,善良的老姬与天真的孩童。每个人都具有复杂性。

神农由神变成人的场面是这部歌剧最感人的核心事件之一。天穹裂开,众神闪现,去除神力的炎帝一夜白头。他永葆青春的爱妻肝肠寸断,唱起了咏叹调《承受百毒侵蚀的无边痛苦》。彼此深爱对方的夫妻面临诀别,神农坚定地唱起《完成应当完成的任务》,这些都是剧中的核心唱段。

虽以神话为源,却落脚在“人”

解放周末:这部歌剧讲述的是上古时代的故事,怎样才能引起当代观众的共鸣?

游隼之:不管是上古还是当代,人类的情感是共通的,《天地神农》虽以神话为源,却落脚在“人”,我想用情感打动观众。剧中的神农是一个神,但不是一般意义上的“高大全”形象。当他自愿去除神力的时候,内心其实是有所犹豫的。他唯一的一段咏叹调就是在即将去除神力、登上山顶的时候,他唱道:“继续向前意味着生命的消失,不远处就是山顶,脚步再难前行……”面临着与妻子的分别,他也有普通人的情感。

听歌作为神农的妻子,此时也非常痛苦,她有一段唱词:“你想着如何解救天下万民,而我想的是怎么解救你。”昊天大帝在剧中虽然是高高在上的神,但他和一个望子成龙的普通父亲一样,对神农这个优秀的儿子也寄予了厚望。当儿子说要弃神成人的时候,他很理解,但最终被说服了。

陈蔚:这是一部关照当代的作品,它与现代人的情感是有对接的。每个人都要知道自己从哪里来,寻找自己的根,寻找民族的

全世界有不少经典歌剧都源自于神话。近日,中国神话人物炎帝神农的故事将被搬上歌剧舞台。

这部由上海歌剧院打造的原创歌剧《天地神农》,将为观众带来怎样的观剧体验?该剧导演陈蔚、编剧游隼之、作曲金复载在接受采访时,袒露了他们的创作心得以及对原创歌剧的思考。

▲《天地神农》的舞台设计充满宇宙感与想象力

▲三位主创畅谈对中国歌剧的思考

图片由上海歌剧院提供

根。没有神农授农耕、尝百草,就没有华夏民族的今天。神农为了以身试毒,甘愿去除神力的那个瞬间令我非常震撼,我相信观众也会从神农的精神中得到滋养。在排练的过程中,我一直主张要以最质朴、最真实的表演打动观众。

解放周末:什么样的表演是质朴的表演?

陈蔚:很多人认为歌剧演员的声音是最重要的。在我看来,除了唱得好,用声音塑造人物外,更重要的是要从内心出发,用真诚打动观众。质朴的表演,就是把外在的“包装”撕掉。现代人的内心都有层层叠叠的盔甲,演员在舞台上要舍得把自己的情感投入进去。

听歌剧,不只是听几首咏叹调

解放周末:金复载老师早年创作的《舒克与贝塔》《三个和尚》《哪吃闹海》等动画配乐是许多观众难忘的经典。除了影视作品外,您的创作还涉及音乐剧、交响诗、戏曲等诸多领域,但是写歌剧,您还是第一次。歌剧的音乐创作

与您过去的创作有何不同?

金复载:我内心是有些忐忑的,歌剧的结构很庞大,剧中的人物塑造、人物交流、环境描写全都要依托音乐来完成,而且整部歌剧的音乐必须有一个完整的结构,这一点和写音乐剧或戏曲有所不同。歌剧演员分很多声部:男低音、男中音、男高音、女中音、女高音等,可以通过不同的声部把人物的性格尽可能地用音乐表现出来,而音乐剧在声部和写法上没有那么丰富。

解放周末:一部成功的歌剧必然有令人难忘的咏叹调,您在咏叹调上一定也花了很多心思吧?

金复载:说实话,我写咏叹调倒不紧张,写宣叙调比较紧张。宣叙调就好比是演员之间唱出来的“对白”,如果写得不好,观众会不知道演员究竟在表达什么,在写作时必须要把歌词的抑扬顿挫和音乐环境以及人物的性格巧妙地结合在一起。

写歌剧不是只要写几段好听的唱段就成功了。对观众来说,他们在两个小时里也不会只期待听到几首好听的咏叹调。重唱、合唱这些歌剧音乐中的重要组成部分同样是推进故

事、发酵情感的重要手段。在《天地神农》里,男主角神农完整的咏叹调只有一段,甚至还没有他的妻子听歌来得多,这一方面是剧情的需要,更重要的是,我认为歌剧的音乐要有大结构,要讲究戏剧性,现代歌剧的咏叹调必须用在关键的地方,如果咏叹调太多,很容易打断戏剧的进程。我一开始就跟编剧说,我不会用创作音乐剧的思维来写这部歌剧,音乐剧就是由一首首歌串起来的,我想要加强音乐的戏剧性,加强重唱。观众在一开场的合唱之后就会听到二重唱和三重唱,而不是每个主要演员在舞台上轮番唱一段咏叹调,那样的话整个戏剧的节奏就散掉了。

做到这两点,观众才会认同这是中国歌剧

解放周末:作为一部中国歌剧,会在音乐中使用较多的民族乐器吗?

金复载:很多人有一种观念,认为中国歌剧一定要采用戏曲的唱腔、民歌的旋律,配器里面一定要用民族乐器,我不这样认为。《义勇军进行曲》《嘉陵江上》《游击队之歌》《歌唱祖国》,这些经典歌曲都是西洋音乐,并不是民族音乐,但没有人会否认它们反映了我们民族的精神。所以,我的原则是,当剧中有特殊人物或事件需要民族元素时,就使用,不相关或不需要就不用。在使用时还要考虑这些元素能否与歌剧音乐的整体气质相符,不破坏或干扰戏剧的结构。总而言之,合适才是硬道理。

游隼之:炎帝神农在山西、陕西、湖北等地都留下过足迹,但金复载老师的音乐并没有贴上这些地方音乐的标签。比如,在赤姘、玄姘和伯强的一段三重唱里,有花鼓戏的元素在里面,但如果不说,大家可能并不会意识到,因为金老师将这些元素化用在音乐中。

陈蔚:我很同意二位的观点,中国原创歌剧不是非要民歌、非要二胡才能体现“中国”二字。中国歌剧首先应当表现中国人的精神,《天地神农》力图表现的就是中华民族勇于探索、不惧牺牲的精神。其次,歌剧的整体气质应当是中国的,做到了这两点,一部歌剧不论到什么地方去演,观众都会认同这是一部中国歌剧,这部歌剧也才能真正走向世界。

解放周末:近年来的歌剧舞台上不乏新作品问世,但有些剧目在公演后便“刀枪入库”了。什么样的歌剧才能拥有长久的生命力?

金复载:一部作品的生命力关键取决于它是不是从艺术出发,能否以艺术体现内容,以艺术打动观众。很长一段时间以来,中国观众对中国歌剧形成了一种固定的认知,但就音乐呈现的方式而言,中国歌剧并不是只有一种传统形式。我们的这部歌剧在音乐呈现上和过去不太一样,尝试了更多的立体思维和块面思维,而不是传统的线性思维,希望带给观众新的观剧体验。

艺趣

歌剧院那么大,演员为何不用麦克风

■ 徐乐娜

众所周知,麦克风最基本的功效是扩音,好的麦克风还能对声音进行润色。但一台真正的歌剧表演是不会使用麦克风的,即便像意大利维罗纳剧场这种能同时容纳2万名观众的露天剧场,歌剧演员们也照样不用麦克风。一名合格的歌剧演员必须具备让声音穿过乐池里交响乐队的音墙并清楚传递到大剧场每一个角落的能力。

起源于意大利的美声唱法,能够让声音具有超强的穿透力。这也是为什么我们看到的歌剧演员无论是在与仇人厮杀,还是在对情人表白,永远都是“使尽浑身气力”在歌唱,且声音也总是饱满、凝聚,精致完美,却又让人在其内敛、克制的情感表达里感觉到一丝距离。

相较而言,音乐剧的演员就“幸福”多了。有了麦克风的扩音辅助,他们可以把手所谓“发声的位置”放下来,可以用气声,可以真假声交替,可以说唱……所以,对于大多数观众来说,音乐剧演员的演唱更接近常人,也更容易被学习和模仿,与自己的距离感也就近了很多。

麦克风对演员演唱状态的影响,远不止演唱方法。因为使用了麦克风,音乐剧里的演员们可以边唱边跳,也可以侧对观众、甚至背对观众说话演唱,对观众的听觉体验都不会有任何影响。这在不用麦克风的歌剧中是不可能的。如果演员不让声音直接面向观众席传递,观众听到的声音就会变小、变模糊。而幅度过大或时间过长的肢体动作,也会分散歌剧演员的“气力”,影响其声音的音量和穿透力,进而影响观众的听觉体验。所以,从某种角度而言,有些歌剧演员常常不自觉地“重唱轻演”,也有不得已的苦笑。当然,真正顶尖的歌剧演员一定是唱演俱佳的。

正是因为歌剧演员不用麦克风,每一个人声都会随着演员的移动而即时变化,观众的听觉与视觉体验的空间感才会更加统一。“卡门”在台上,声音也在台上,“斗牛士”从台右走上,声音也从台右由远及近,幕后合唱的声音听上去就是在很远的地方。而音乐剧因为有麦克风,所有演员无论在何处,声音都通过音箱传出,方位感显得差了很多。不过,随着科技的发展和全息技术的不断进步,这个问题已经得到了很好的改善。

由于不用麦克风,歌剧的舞台布景通常会比较厚重,大块的地板状布景有利于舞台上的声音向观众席的反射,而三面合围的布局则更有利于舞台声音的聚焦。专业的歌剧舞台设计能营造较好的声场,为歌剧演员们“助力”,但也因此容易变得笨重,不便频繁灵活地移动。而音乐剧的舞台设计无须考虑这些,往往会更多地考虑演出中快速换景的便利。这也是音乐剧与歌剧在视觉呈现上有所差异的原因之一。

TV 电视节目预告

8月2日 星期五

东方卫视

15:55 中国新相亲
17:19 文娱新天地
17:49 诗书画
19:33 连续剧:小欢喜(4、5)
21:31 东方大看点
22:00 花样新世界(5)
22:30 今晚60分

新闻综合频道

14:00 连续剧:微微一笑很倾城(19-22)
19:15 连续剧:黄金大劫案(16、17)

21:00 东方110:房客与房东
22:30 梦想改造家精选版(3)

电视剧频道

13:07 连续剧:百战天狼(38-41)
16:27 连续剧:追风行动(41-43)
18:57 连续剧:夜市人生(15-20)

23:27 连续剧:无名者(6、7)

五星体育

17:05 五星精彩
17:30 阳光校园
18:00 弈棋要大牌
19:00 体育新闻
19:25 直播:2019中超联赛第21轮(上海绿地申花-武汉卓尔)
21:30 直播:2019ONE 冠军赛马尼拉站

央视一套

13:13 电视剧:那片花那片海(19-22)
16:50 电视剧:西游记2(2、3)
18:25 第一动画乐园
20:06 电视剧:特赦1959(9、10)
22:38 星光大道

央视五套

14:30 直播:2020东京奥运会女排资格赛(中国-捷克)
18:30 直播:2019世界田径锦标赛选拔赛(1)
19:55 直播:2020东京奥运会

女排资格赛(土耳其-德国)

22:00 体育世界

央视六套

13:00 译制片:甜蜜的家乡(法国)
14:55 故事片:守边人
17:24 故事片:大漠战将班超
19:00 特别节目:脱贫攻坚战星光行动
20:15 故事片:龙藏深泉王隐林
22:07 译制片:桥(南斯拉夫)

央视十一套

11:25 影视剧:鸡毛飞上天(44-46)
14:03 过把瘾:最佳拍档(2)
15:07 京剧:锁麟囊
17:52 青春戏苑:京韵芬芳(3)
19:30 一鸣惊人:梦想微剧场(28)
20:40 梨园闯关我挂帅
21:56 影视剧:初婚(14-16)

电视节目预告仅供参考
以电视台当天播出为准

泰隆银行特色金融助力小微发展

泰隆银行以小微金融为核心,发扬“不怕小、不怕慢”精神,追求小而精、小而美的发展道路,形成具有泰隆特色的金融模式,助力小微企业发展。

一是推广“社区化”。泰隆银行不仅将营业网点开设在居民社区附近,还以支行网点为中心,按照一定半径辐射范围,规划出一个个虚拟“社区”,并将虚拟社区作为一个“责任田”,落实到每个客户经理的头上。客户经理的日常服务就是围绕自己的“责任田”的小微企业开展。谁家生意赚了钱,谁家买卖赔了钱……,客户经理了解得一清二楚,极大提高了服务小微客户的效率与质量。

二是运用“金融+互联网”。为节约小微企业的时间,泰隆银行将移动互联网技术和小微金融业务相结合,打造出PAD金融移动服务站。这个平台上,银行信息系统与PAD终端相连接。客户经理可通过PAD内嵌贷款申请、贷款审批等功能,现场办理各类信贷业务。据悉,在这个系统的背后,是泰隆银行专门组建的“集中作业中心”作为后台支撑,7x12小时支持移动开户和信贷。

三是创新的裸费服务。泰隆银行还通过开户免开户费,网上银行跨行转账免费、ATM机跨行取现免费等多项“让利”服务,切实解决小微金融客户的信贷压力。

上海海事法院公告

(2019)沪72执恢6号

本院受理的申请执行人中海工业有限公司立新船厂与被申请执行人上海长江三峡东方国际旅行社有限公司、上海集利实业有限公司、河南华通盛贸易有限公司船舶合同纠纷仲裁一案,本院于2019年4月22日作出(2019)沪72执恢6号执行裁定,并据此发出扣押船舶命令,对被申请执行人上海集利实业有限公司、河南华通盛贸易有限公司名下的“东方皇帝”轮予以扣押。因被执行人未履行义务,本院决定强制拍卖该轮,现已成立“东方皇帝”轮拍卖委员会,定于2019年9月5日在淘宝网司法拍卖网络平台(网址: http://sf.taobao.com; 户名:上海海事法院)对该轮进行公开拍卖。凡与该轮有关的债权人,应自公告之日起六十日内,向本院申请债权登记。逾期不登记的,视为放弃在本次拍卖中受偿的权利。

特此公告。

附: 1. 拍卖标的: 船名:“东方皇帝”轮, 船籍港: 上海, 船舶种类: 钢质旅游客船, 总吨: 5309, 净吨: 3185, 型长: 91.50米, 型宽: 14.80米, 型深: 3.70米, 主机总功率: 2600千瓦, 推进器: 双轴螺旋桨, 主机种类: 内燃机, 船舶建造日期: 1994年8月20日, 船舶建造厂: 上海中华船厂, 船舶所有人: 上海集利实业有限公司、河南华通盛贸易有限公司。
2. 拍卖时间: 2019年9月5日9时起至2019年9月6日15时止。
3. 拍卖网站: 淘宝网司法拍卖网络平台(网址: http://sf.taobao.com; 户名: 上海海事法院)。
4. 咨询、看样: 公告之日起接受咨询、看样, 咨询电话: 上海海事法院, 021-68622055。周法官。
5. 拍卖保证金: 本次拍卖保证金人民币2万元。

二〇一九年七月三十日

欢迎刊登 解放日报分类广告

● 承接地址: 威海路755号上师大厦4202室
● 联系电话: 021-63510135、22898558
服务热情、周到, 办理便捷、高效

可回收垃圾中的丰富资源,你知道吗?

1吨废玻璃 可生产21个1斤装的酒瓶
1吨废纸 可节省300公斤木材,少砍12-17棵大树
1吨废塑料 可节省6吨石油
1吨易拉罐 可生成1吨很好的铝块,可少采20吨铝矿
1吨旧衣服 可生产0.99吨无纺布或分色棉纱
可节约1.1吨纺织原料或0.8吨棉花

垃圾分类小知识 可回收垃圾篇

在上海,市民生活所生产的可回收垃圾每年约有200万吨之多,一旦被混垃圾、有害垃圾等污染后,回收利用价值就会急剧降低。让我们动动手,勤分类,从源头开始为促进资源循环利用与可持续发展出一份力。

垃圾有分类,回收不浪费

解放日报文化传播中心