

为了让“雨”下得更震撼人心

——中国原创歌剧《雷雨》创排记

想法来自校园

莫凡是歌剧《雷雨》的编剧和作曲,从小爱读中国文学名著的他,20年前在上海音乐学院深造作曲专业时,寝室里的床头总是搁放着一本本小说。曹禺的《雷雨》拍成了电影、排成了话剧,却没有一部歌剧,总让这位书生气十足的年轻人心有不甘。他觉得自己有责任把这部中国经典文学名著改编成原创歌剧。这个想法很快在同学中传开,几乎每个人都认为,这是一个非常好的主意,而且还七嘴八舌地讨论起了哪个角色该由谁来演的问题。学指挥的张国勇,当然被推派来执棒,学声乐的高曼华,被大家公认为是繁漪的最佳扮演者。不过,学生时代虽然会冒出许多精彩的艺术火花,但限于客观条件,想法往往难以付诸实践。在学校的教室里、饭桌上把歌剧《雷雨》的阵容安排好以后,由于连剧本都没有,因此大家唱响《毕业歌》后就各奔东西了。

莫凡投石问路

莫凡并没有轻易放弃最初的创意。在歌剧并不被人看好的那些岁月里,他一有空就躲在自己的天地里构筑《雷雨》的歌剧梦。他认为,曹禺的原著为歌剧提供了一个很好的戏剧故事,“既然总得有人来做这件事,那我就先来投石问路吧。”莫凡构思这部歌剧,花了10多年时间,动手编剧和作曲,又投入了3年时间。一直到2001年的上海之春国际音乐节举办,歌剧《雷雨》才作为音乐会版由上海歌剧院首次演出,这时,莫凡长长地松了口气:“总算有个模样了。”不过,他心里的石头仍然没有落下来:“难道演过了就算有交待了?这部歌剧应该被更多的观众了解才对呀。”

首演引起反响

首次演出后,该剧在音乐界马上引起了很大反响。许多人指出,莫凡在汉语的四声音调、中国音乐的五声音阶与西洋音乐形式的结合上,为西洋歌剧的本土化作了非常有益的探索和尝试,但是在如何用美声唱法的咏叹调来刻画人物性格、如何用音乐来强化戏剧张力等方面,《雷雨》仍然存在着提高的空间。几个月之后,莫凡的同学张国勇

今晚,入围本年度国家舞台艺术精品工程候选剧目的歌剧《雷雨》,将在上海大剧院接受评委们的评审。从2001年5月以音乐会版形式搬上舞台起,上海歌剧院已经对这部民族题材的原创歌剧进行了无数次的修改。6年来,每当《雷雨》上演,记者也在剧场里

■ 排练场上一丝不苟 本报记者 郭新洋 摄

调任上海歌剧院院长,他说:“歌剧院虽然演了许多西洋歌剧,但立身之本是中国歌剧,莫凡既然为歌剧《雷雨》打下了扎实的基础,那么,我们不该轻易放弃,只有多演才能发现不足,才能进一步提高。”莫凡根据首演时的反响和自己的感悟,赶紧把自己关了起来,连日修改。张国勇也向旅美歌唱家高曼华发出了扮演繁漪的邀请。

愿望终于实现

学生时代合作《雷雨》的想法,在2001年秋举行的第三届中国上海国际艺术节上戏剧性地实现了。

这次,莫凡在首演的音乐会版基础上,删去了不少枝蔓,沿着繁漪的性格线索,加强了这个被扭曲的女人的戏剧冲突和内心抒发,高曼华、魏松、迟黎明等歌唱家的表演和演唱也十分出色。那次在上海大剧院的演出,随着最后的“雷声”轰响,场灯骤然关闭,全场观众被悲剧的音乐震撼,久久地沉浸在歌剧营造的氛围里,等到演员谢幕时,才如梦方醒般爆发出掌声。那一年的艺术节,中外演艺节目纷至沓来、争奇斗艳,《雷雨》成了众多演出中的一个亮点。从此,《雷雨》成了上海歌剧院节目库中的一个保留剧目,时常展现

在国内的舞台上。

政策带来希望

每次演出带来的掌声,虽然能带来满足感,但《雷雨》剧组成员却一直想着使《雷雨》真正成为舞台版。将歌剧排成舞台版,舞美、灯光、道具、服装的制作不但需要一笔巨大的开销,而且是一次再度创作。这些年,张国勇和他的同事们经常在讨论这个话题,也在等待适当的时机。一晃就是5年,上海实行了文艺原创作品可以获得文化基金会资助的政策,这让上海歌剧院看到了希望,2006年春节刚过,莫凡从北京

▲▼ 台上演出动人心魄 图 TP

故事已不陌生

自2003年1月首演一炮打响以来,经过9个城市70多场公演和各地媒体的广为报道,《廉吏于成龙》的故事对于许多京剧爱好者来说已不陌生:被康熙皇帝誉为“天下廉吏第一”的于成龙,新任福建按察使后,发现前任官员草菅人命,铸成了一场所谓的“通海通贼”冤假错案,使当地上万平民银铛入狱……于成龙不顾自身安危,挺身而出,坦诚相谏,最终使该案得以重新审理,拯救了百姓。该剧不仅荣获中国京剧节、中国戏剧节奖,还被列入国家舞台艺术精品剧目。

演员配合默契

昨晚上场的尚长荣布衣草帽,不画脸谱,不挂髯口,没有水袖,不念韵白,却以炉火纯青的唱腔和精湛细腻的表演,塑造了一个有血有肉、有情有爱、两袖清风、傲然风骨的清官形象,赢得了观众的阵阵叫好声。他的“黄金搭档”、剧中康亲王的扮演者关栋天因身体不适,昨晚未能上场,但首次上台担纲扮演这个角色的一级演员、

上海京剧院保留剧目《廉吏于成龙》昨晚在京展演

观众34次鼓掌叫好

演出过程中,观众34次鼓掌叫好,谢幕时全场观众久久不肯离去……昨晚,作为第十届精神文明建设“五个一工程”的12部展演剧目之一,上海京剧院保留剧目《廉吏于成龙》由京剧大师尚长荣领衔,在北京民族文化宫大剧院演出,再次让京城戏迷们过足了瘾。

著名老生李军并没有令京城观众失望,他在剧中与尚长荣配合默契,高亢优美、大气磅礴的大段唱腔激起如雷掌声。

观众好评如潮

坐在记者身旁的刘先生告诉记

者,2005年《廉吏于成龙》在京演出时,因一票难求,自己非常遗憾未能欣赏到这部佳作。这次刚看了半场,就觉得该剧果然名不虚传,“一是该剧塑造的清官于成龙虽是300多年前的封建官吏,但至今仍有以古鉴今的意义;二是该剧从编、导、演到舞美、灯光和作曲,均为全国一流,不断地加工打磨,又使这部戏达到了传世经典的水平。”

观众中有多位著名戏剧艺术家。散场后,记者采访了中国戏曲学会副会长、戏剧评论家龚和德,他说:“上海京剧院创排的《廉吏于

来到了上海,进行再一次修改,而上海歌剧院的舞美工场里,也启动了《雷雨》的舞美制作工程。

记者在这些年里,曾与张国勇、魏松、莫凡、高曼华、迟黎明等人多次围绕《雷雨》进行过讨论。他们的艺术生涯中曾有过许多辉煌,几乎每位演员都在国内外主演过多部欧洲经典歌剧,莫凡还创作了获奖音乐剧《五姑娘》。但是一谈到《雷雨》,他们总会流露出一种艺术家的责任感。魏松等人告诉记者:“我们经常被邀请到国外去演出,站在欧美的舞台上演《蝴蝶夫人》《波希米亚人》《卡门》时,唱的是意大利文或法文,演的是外国人的故事,而在演《雷雨》时,我们心里总会产生一种回归本色的过瘾感,更会不由自主地由衷自豪。”

打磨出于责任

音乐和剧本修改了许多遍的《雷雨》,在相隔5年之后,去年作为上海之春国际音乐节的开幕剧目以舞台版首次演出,入选第四届全国歌剧、舞剧、音乐会展演并获奖,今年还入选为第八届中国艺术节参演剧目。用魏松的话来说:“这部戏一遍又一遍地磨了这么多年,也应该是精品了吧。”话虽这么说,但上海歌剧院并没有去计较《雷雨》应该获得什么荣誉,因为,这些年来他们创作、修改这部歌剧,只是为了中国歌剧的生存和发展,也希望让更多人成为歌剧的观众。

好剧赢得观众

舞台版《雷雨》上演之后,在上海各级领导的关心和支持下,从去年年底起,上海歌剧院又打造了校园版和在小型剧场演出的沙龙版,也取得了很好的效果。有一次,《雷雨》在交通大学徐家汇校区演出时,学生们告诉剧组演员:“进剧院看歌剧,我们学生难以承担高昂的票价。其实我们知道,歌剧综合了各种舞台艺术元素,很希望自己能成为歌剧爱好者。”那次演出时,观众席中的大学生们鸦雀无声,有的人眼里还噙着泪水。从今晚起,歌剧《雷雨》在接受舞台艺术精品工程评委评审的同时,将连演5场,揭开上海大剧院“公益演出季”的大幕。在校园里观看过《雷雨》的大学生,在沙龙里近距离真实感受过《雷雨》细节魅力的市民,将从上海大剧院的舞台上欣赏到重新锻造过的舞台版《雷雨》。而上海歌剧院还在策划把《雷雨》这部中国歌剧送到全国各地、甚至送到国外去。 本报记者 杨建国 07091712201

成龙》是一出激活传统、融入时代、富有生命力的好戏。该剧没有随意美化古人,在舞台上树立这样的清官形象,是现实对历史的感应。”

体现创新精神

该剧人物刻画有情有趣、亦庄亦谐,尽显京剧魅力,令观众兴味盎然。尚长荣的表演,既显示了上海京剧院的美学追求,也是京剧艺术融入新时代的鲜明标志。原中国艺术研究院常务副院长、文化部原艺术司司长曲润海说:“这是一部很有震撼力和现实意义的戏。剧中人物不多,但非常集中;几场戏该大就大,该小就小,大场与小场之间过渡得很好;音乐和唱腔也设计得特别好,在保持传统京剧艺术特色的基础上进行了大胆创新,意识流、电影蒙太奇等手法也被大胆运用到了京剧舞台上。细节也选得很好,体现出上海京剧院的艺术创新精神。”

据悉,《廉吏于成龙》今晚还将在北京展演一场。今年11月,该剧将赴湖北武汉,在第八届中国艺术节上演出2场。

驻京记者 杨丽琼 (本报北京今日电)