

汲取民歌养分 讴歌时代精神

——专家学者探讨如何让歌剧走向市民

台前幕后

昨天在沪举行的《中国歌剧现状与发展座谈会》上,专家学者纷纷从中国第一部民族歌剧《白毛女》(见图)为例谈起——首先,歌剧要反映一个民族的时代精神,才能赢得百姓共鸣;其次,在为人民歌唱之际,应插上音乐的翅膀,并继承发扬中华美学精神,才能感动观众。

《白毛女》是获得一致公认的中国第一部民族歌剧,70年来长演不衰。与会专家表示,该剧就是“反映民声、为民代言、抒发民族情怀、反映时代精神的中国歌剧典范”。其深刻的主题在于:“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”。这一主题完全就是当时民心所向。原上海歌剧院院长何兆华,也是歌剧《芳草心》的执笔。他回忆1983年起上演的这出剧目,尤其是其中一曲《小草》风靡大江南北的情形,也是因为:“该剧有前瞻性地探讨了金钱与爱情的关系,引发了观众热议。”此外,《江姐》《洪湖赤卫队》《刘胡兰》等,之所以成功,也是因为蕴含了一代人的理想。

在“欢乐着人民的欢乐,忧患着人民的忧患”的同时,歌剧民族化在艺术呈现上必须继承弘扬中华美学精神,汲取民族传统文化的菁华,尊重民族审美习惯。中国民间音乐、戏曲音乐都是极好的养分,是令百姓觉得“好听”的要素。著名歌唱家任桂珍认为,中国地方戏曲素材非常能体现人的情感:“在音调上非得拐这个弯儿才能体现。”《白毛女》中喜儿的主题音乐吸取了河北儿童民歌《小白菜》、杨白劳的音乐主题则以

山西秧歌《拣麦根》为基础;《江姐》的音乐创作吸取了越剧、川剧等民间地方戏曲旋律。已经从歌剧院退休的歌唱家陈海燕始终在歌剧里融民族唱法。她最早是京剧演员出身,一毕业分配到歌剧院,学了3个月《江姐》就登台。如今,《江姐》已上演500多场,演一场,赚一场……对此,评论家郦国义分析道:“只有符合时代生活和民众情绪,艺术上又能洋为中用,才可能有生命力。如何继承民族美学精神,同时借鉴外国歌剧的音乐技巧和形式,是我们当下面临的重要课题。”

文广集团艺术总监陈雨人,从氛围营造角度提出建议。他认为从意大利至法国、德国,乃至捷克、俄罗斯,歌剧融入每个国家的生活是必然趋势。在这个过程中,首先要培养市民喜爱歌剧。例如,通过在大

屏幕、电视上播出高清歌剧录像,已经获得大众瞩目。原创歌剧,则可以考虑电视传播。其次,要在艺术院校开设歌剧专业,培养人才——如今,无论上音、上戏都没有歌剧专业。再者,要加强歌剧评论和赏析,帮助市民走近歌剧。

首席记者 朱光

上海大歌剧院今年即将破土,又传来上海音乐学院将建设歌剧院的消息,与此同时,2016年上海市民文化节的关键词是:“歌剧”。如何让歌剧走向更广大的市民,融入文化生活?

马上评

评论助推更“靠谱”

什么是中国歌剧?京剧的英语是Beijing Opera(直译“北京歌剧”)——难道中国本土孕育数百年的戏曲不算?那么轻歌剧、音乐剧、歌舞剧的界限又在哪儿?“越剧音乐会”这个词同义重复了吗——难道越剧不包含曲调等音乐部分?

在助推歌剧,尤其是更能让百姓接受的中国歌剧的时候,怎么介绍才不会发生歧义,怎么推广才能更让人接受?相比于作曲、导演、编剧、演员推介,我们更少注重歌剧鉴赏和评论,以至于如何向大众介绍歌剧时,略显词穷。反复上演歌剧,当然是推广的必须,但是上演前,在媒体上传播鉴赏课程及文字;在演出后,刊发深入浅出的评论文章,势必能更生动有效地加深观众对歌剧的理解,并拓展观众咀嚼回味作品的时空。

创作歌剧有“总谱”。有了评论鉴赏,歌剧观众对其理解会更“靠谱”。
朱光

相关链接

从外国歌剧到中国歌剧

上音副院长杨燕迪从歌剧发展脉络上梳理了外国歌剧到中国歌剧的流转。400年前发源于意大利的歌剧,300年前传至法国、德国。这三个国家的歌剧已经融入本民族血脉。19世纪之后,再传入俄罗斯、捷克等国。歌剧,每到一国,必然会民族化。

歌剧传到解放区,形成了我们独有的民族歌剧传统。《白毛女》《洪湖赤卫队》和《江姐》以革命故事和基于民歌、乃至戏曲的音乐元素,构成了中国独有民族歌剧样式。进入改革开放以后,中国歌剧开始转向现实主义,歌剧界开始寻找另外的道路,也接受了一些现代派风格,探索怎么样用更加具有歌剧性的语言和方式来创作中国歌剧,代表作是《原野》。
朱光

冯骥才:推保护非遗“三大工程” 余秋雨:网上“语录”都不是我的

“抢救非遗必须得走到田野里去”、“网上语录非我所写”……昨天,国内知名作家冯骥才、余秋雨携新书亮相第二十九届北京图书订货会,并与读者交流。其中,冯骥才带来的是他奔波多年的“非遗”保护丛书,并表示已收集了20亿字中国口头文学,却没有足够的资金支持去整理出版,呼吁有品位的富豪们能够救救口头文学。

冯骥才

有品位的富豪救救口头文学

年过七旬的冯骥才笔耕不辍。他带来了总共11本新书,其中8本是自己的作品,另外3本则是在他的推动和主导下出版的保护非遗“三大工程”——《中国口头文学遗产数据库总目》、《中国传统村落立档调查》和《中国唐卡文化档案》。

他介绍道,《中国口头文学遗产数据库总目》是我国迄今为止第一部为各民族民间口头文学专门编纂的、按民间文学规律分类分

层级编目、收录内容最齐全的作品目录,数字化工程系统中包含116.5万篇(条)故事、谚语、神话、歌谣、史诗、叙事诗等。

“我们走访田间地头调查,调查结果经过了专家的整理,近十年来,我们到手的资料是20亿字,目前已编纂完成了8.887亿字,我们要把20亿字整理完了,可能会出20万字的一部书,将近一万册。”在谈到中国“口头文学”保护面临的严峻局面时,冯骥才表示,每一项非物质文化遗产都有其特别的价值和内涵,抢救非遗,必须得走到田野里去,跟当地的老百姓融合,以他们的视角记录下每一个民间文化。最终出版,还需要得到“有品位的富豪的帮助”。

余秋雨

散文不能一上来就讲人生

收录了《文化苦旅》和《中国文脉》中最经典篇目、由长江文艺出版社出版的《余秋雨散文》昨天举行了新书首发式暨读者见面

会。余秋雨在现场与读者畅谈了三十年的创作心得,以及近年来对人生、对中国文化的新思考。

“尽管这本书很薄,才200多页,但是该书对我来说是一个简缩版的文化成果”,余秋雨说,“书中的篇目都由他亲自甄选,收录了三十多年创作的代表作,这本书他不和别人的书作比较,书中没有一篇是为流行和畅销来写的。

“我尽管没有手机、不上网,但是我听说网上每半个月就有‘余秋雨语录’出现,我借这个机会告诉大家,那些句子不是我的”。余秋雨在现场还特意澄清说,“尽管有些句子很押韵,但思维方式不是我的,我也不写押韵的散文。我想告诉大家,散文首先是质朴叙事,讲得很有魅力,然后在适当的时候做一点点批判,而不能上来就讲人生、幸福、爱情等,这就是散文的误区”。

驻京记者 鲁明 见习记者 潘子璇
(本报北京今日电)

本报北京今日电(见习记者 潘子璇)今天是周恩来总理逝世40周年的纪念日。近日,由中共中央文献研究室编辑,人民出版社出版的《周恩来答问录》在全国发行。

据人民出版社该书负责人贾立钢表示,该书收入了周恩来同志1936年至1971年期间接受中外记者采访以及在记者招待会上的谈话、答问、散发的声明等文稿64篇,约30万字,从一个侧面反映了周恩来同志为推动中国革命和社会主义建设所作出的历史贡献,反映了他坚定的共产主义信念和博大的胸怀。

人民出版社政治编辑一部主任张振明介绍,本书时间跨度大,有很强的历史纵深感。其中,在“文革”期间,周恩来的工作受到冲击,公开言论较少。记者发现,全书收录了64篇答问,其中在1946年的答问数量最多,达到17篇。在新中国成立以后的多篇答问中,谈话发生在1966年到1976年十年“文革”期间的只有1篇,系1971年6月21日接受美国《纽约时报》等三家媒体记者采访,谈话的内容是关于中美关系和台湾问题。

纪念周恩来逝世四十周年
《周恩来答问录》全国发行