6th 上海会学艺术奖 特別

杰出贡献奖

廖昌永:学生称他"男神"

享有"亚洲第一男中音歌唱家"的美 誉,屡次在国内、国际顶尖声乐比赛中获得 大奖,演出足迹遍及世界各地,是上海大剧 院首位签约艺术家、美国华盛顿国家大剧 院及密西根大剧院签约艺术家……拥有这 些耀眼光环的, 正是有着丰富西洋歌剧舞 台经验的廖昌永。

而走下舞台的廖昌永还有另一种身 份。他是上海音乐学院(简称上音)副院长。 是上音声歌系主任、教授、硕士生导师,是 同事们心目中平易近人的"廖院",是学生 们私底下亲切呼唤的"男神"……

电话那头的廖昌永, 刚结束广州星海 音乐学院"声乐大师班"的授课。不同于舞 台上极具戏剧特质的华丽男中音,电话中, 他的声音温和而有磁性。提到此次获评"上 海文学艺术奖杰出贡献奖",廖昌永有些激 动:"这次得奖我感到很意外。看到其他获 奖者都是德高望重的艺术家, 我觉得自己 做得相当不够。对我来说,这是荣幸,是鼓 励,也是鞭策。这些年上海给予我的,比我 回报上海的多得多。

梅花香自苦寒来 用新作品回报上海

当年廖昌永冒雨光脚走进上海音乐学 院的经历, 如今已成为一段无人不晓的佳 话,也是上音新生入学必知的励志故事。

大学期间,廖昌永生活拮据,但贫苦, 更坚定了他的意志。入学第一年,廖昌永师 从意大利进修归来的男高音罗魏, 学习发 声方法和对气息的处理,同时学到了一口 纯正的意大利语。一年后,廖昌永转人周小 燕教授门下。从一张白纸到满目辉煌,离不 开周教授的呕心沥血。从周教授那儿,廖昌 永不仅学到了更科学更符合自己个性的发 声方法,也掌握了纯正的法语。

1996年至1997年,廖昌永连续获得法 国第41届图鲁兹国际声乐比赛、多明戈世 界歌剧大赛、挪威宋雅王后国际声乐大赛 的第一名, 创造了世界高水准权威性赛事 连续三次夺冠的奇迹,世界歌坛为之震惊。

刀剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。从 个普通话都说不好的农村孩子,到成为能 用最标准的意、德、法语驾驭无数世界经典 歌剧男中音角色的金嗓子, 犹如化茧成蝶的 艰辛过程,其间流过的汗水可想而知。

上海这座城市, 见证了这个四川小伙

"在上海,老师、专家、领导给了我很多 机会,许多荣誉都是上海给我的。"在廖昌 永看来,这些年上海给予他的,比他回报上 海的多得多, 所以他希望为上海留下些什 么,"讨去上海音乐学院曾诞生讨《梁祝》 《红旗颂》等脍炙人口、享誉世界的优秀的 音乐作品。新时期我们应该为上海创作新 的作品,这是我的梦想,也是上海艺术家的

上海歌剧"三部曲" 向"中国歌剧梦"迈进

在年初的全国两会上,身为全国人大 代表的廖昌永提出了他的"中国歌剧梦": "上海不断上演世界一流的歌剧、交响乐。 什么时候,我们自己创作的歌剧,用中文 演唱,也能像在西方的舞台上成为保留剧 目?"同时,廖昌永还向习近平总书记汇 报,上海音乐学院正在创作上海歌剧"三 —《一江春水》、《家》和《日出》。

如今,"三部曲"之一的《一江春水》,作 为第十六届上海国际艺术节的开幕大戏已

■ 著名男中音歌唱家廖昌永

干 10 月 17 日首演成功, 目前正在进行第 二轮的修改和推广。在剧中,廖昌永出演了 男一号张忠良。"明年《一江春水》将在北 京、天津、广州等城市进行20余场巡演。 原创歌剧《家》也已在筹备中,廖昌永仍将 领衔主演,饰大哥觉新一角。

在廖昌永眼里,上海本身就是一部歌 剧,"上海在中国近代历史发展进程中的作 用是巨大的,当时有很多文学、电影涌现, 留下了丰富的文化遗产。现在则可以通过 歌剧让人们来了解上海这个城市,了解海

歌剧《一江春水》首演后获得了社会各 界的广泛好评。该剧创作及演出阵容非常 强大,它的成功凝聚了很多人的心血,被誉 为"中国原创歌剧的智慧结晶","这部作品 倡导了社会主义核心价值观。在纪念抗战 胜利 70 周年的当口,编排《一江春水》有特 殊意义,它警示我们:不要忘记今天的生活 是经历了那么多苦难换来的, 我们应该坚

问廖昌永给这部歌剧打几分,他笑了: "我打90分。"在他看来,此剧还有不少可 以改进的地方, 例如因排练时间紧迫导致 舞美呈现没能达到最佳效果, 留下遗憾, 我们请了一些专家来挑毛病、提建议。剩 下这 10 分就是这段时间里我们需要做的。 修改之后,我有信心它可以成为中国歌剧 史上的代表作品。

力推艺术歌曲 传承弘扬民族文化

在世界各地唱了多年西洋歌剧的廖昌 永,近年来频频"华丽转身"。作为第31届 上海之春国际音乐节的重磅演出,他在"风 雅颂"艺术歌曲独唱音乐会上,用温暖的男 中音声线演绎了国学大师创作的旧体诗 词,美文妙韵,珠联璧合,成为中国艺术歌 曲演出的新典范。

"在学生时代,周小燕老师就对我说: 中国人一定要学中国的作品。这个观念对 我来说根深蒂固。"说起对中国艺术歌曲的 推广,廖昌永坦言"有一种使命感"。在他看 来,中国艺术歌曲具有文字与旋律之美, "我希望用歌声传达中文之美。"廖昌永介 绍,上海音乐学院有一项大计划,希望能用 5年时间整理挖掘、委约创作、录制出版中 国艺术歌曲,并集结成唱片推出。去年已经 完成了对上世纪二三十年代艺术歌曲的梳 理、录制,专辑名为《教我如何不想她》,现在 正进行新中国成立以前的艺术歌曲的整理, "预计明年下半年会出专辑,专辑暂以贺绿 汀先生的《嘉陵江上》命名。另外明年还会推 出《向经典致敬》民歌专辑。这也符合习近平 总书记所说的,弘扬和传承优秀民族传统文 化,创作一批体现中国人精气神的作品。

了解廖昌永的人知道,这几年,他还悉

心习起了绘画。每当背谱疲累、看书困倦之 时,他就会铺纸研墨,认真揣摩,尺幅丹青成 了廖昌永养心怡情的空间。"我有两位绘画 老师,一位是北京的范曾先生,还有一位在 上海. 是这次也评到文学艺术奖的陈佩秋 先生。"如今但凡去北京,只要有空,他都会 呆在范先生家里。学画后,廖昌永觉得心里 变得有东西了,不像以前那么空了,"学画无 形中给了自己美学方面的给养, 对我的音 乐有促进,对我这几年的作品都有帮助。

心系学校工作 艺术实践反哺教学

12月8日,星海音乐学院交响乐厅座 无虚席,就连远离舞台的三楼看台也坐满 了人。据说当天全广东省的声乐教师都来 到了现场。这就是"廖昌永声乐大师课"的 火爆情形。9日晚,在"声乐大师课"汇报音 乐会的最后环节,身着深色唐装的廖昌永, 在大家的强烈要求下,声情并茂地演唱了 两曲,歌剧《塞维利亚理发师》选段《快给大 忙人让路》,以及中国民歌《绒花》,获得现 场经久不息的掌声和喝彩声。

有学生在百度贴吧发布了大师课讲座 及汇报音乐会的视频和图片, 热烈的评论 立马炸开了锅:"走到哪里都少不了引发一 道道闪电","不管人墙多么密集,放大后还 是一眼就认出我们心中的男神"……最有 趣的是一句"我会告诉你我拿到了廖大师 签名还握了手,到今天手都不舍得洗么?

在学生眼中,"廖大师"丝毫没有大腕的 架子,极富亲和力。在教导过程中,他将歌声 比喻成人们打球时在手下跳动的篮球,是鲜 活的、有生命的;他让学生想象原子弹爆发 出蘑菇云的那一刻,以此来引导学生在演唱 歌曲时爆发出情感;他说,唱歌的时候一定 要放松。为了让献唱的学生放松下来,廖昌 永主动牵着他们在舞台上走动。"人在洗澡 时是最放松的,所以唱歌时也最陶醉",话音 未落,整个剧场爆发出阵阵笑声,

廖昌永爱舞台,更爱学校的讲台。谈起 学校工作,廖昌永滔滔不绝:"我在学校分 管艺术实践和本科的教学工作。因为一直 在舞台上走,感触很深,觉得艺术实践对教 学很重要,艺术实践会反哺教学。我们现在 加强了艺术实践的分量与质量,加强了院 校间的交流。我常常对学生说,两场演出相 当于学校两个月的学习。'

如今,上音成立了青年歌剧团,旨在帮 助学生实现学校到剧团的无缝对接:学校 还推出了"青年人才激励计划",帮助缺少 经费的年轻作曲家, 在舞台上实现音乐梦 想。在廖昌永的思绪中,未来的工作计划还 有很多,很多…… 本报记者 赵美

成就简介

廖昌永是享誉世界的著名男中音 歌唱家,与此同时,他在担任上海音乐 学院副院长的同时长期担任上海音乐 学院声歌系主任、教授、硕士生导师。 他曾荣获第 41 届图鲁兹国际声乐比赛 第一名、"多明戈世界歌剧大赛"第一 名、挪威宋雅王后国际声乐大赛第一 名、白玉兰戏剧表演艺术奖等奖项,获 得全国五一劳动奖章、上海市十大杰 出青年称号。廖昌永于2009年成功地 在维也纳金色大厅举办个人独唱音乐 会,取得不同凡响的国际好评。他还连 续推出了《诺言》、《情释》、《海恋》《中 国艺术歌曲》等一系列演唱专辑。