

自古画中汲取营养 凭实力登国际舞台

和慧:功夫在诗外

文体人物

她是迄今为止唯一被世界六大顶级歌剧院相继邀请的中国女歌唱家;她是唯一一位作为女一号登上米兰斯卡拉歌剧院舞台扮演“托斯卡”“蝴蝶夫人”及“阿依达”的中国人;在歌剧发源地意大利,人们称赞她为“威尔第歌剧最美女声”。她就是享誉世界的“歌剧界东方女神”——和慧。昨晚,和慧以一场“国际歌剧舞台 20 周年纪念”的独唱音乐会与恰逢 20 周年庆典的上海大剧院共同庆祝。

传奇20年

1998 年上海大剧院落成之时,开幕歌剧《阿依达》特邀佛罗伦萨歌剧院共同呈现,首次登上歌剧舞台的和慧成功饰演“阿依达”一角,一举闻名天下。

时隔 20 年,重新回到歌剧路出发的起点,回到让这个拥有金嗓的女孩发光的舞台,和慧感慨万千:“这 20 年世界各地的演出经历像电影般在我脑海里浮现,感谢上海大剧院,在 20 年前相信一位年轻的歌者,让我如今能满载着喜悦再次为上海的观众献上我的歌声。”

这场独唱音乐会以观众耳熟能详的歌剧《卡门》序曲启幕,和慧精心挑选了普契尼歌剧《曼依·莱斯科》中“挂满了柔软幔帐”“孤独,我堕落,被人抛弃”,歌剧《蝴蝶夫人》中“晴朗的一天”,威尔第歌剧《命运之力》中“上帝赐我安宁”等选段,既符合自身嗓音特质,也是她最喜爱的歌剧咏叹调。

和慧直言:“这些歌剧我几乎都演出过全剧,对于人物的把握和音乐的理解有自己的想法。我选择了现实主义歌剧的几首咏叹调,也选择了威尔第歌剧咏叹调,这些作品都能发挥我的抒情戏剧女高音的声音特点,选择这些音乐是因为它们打动了我,我才把它们作为音乐会的曲目带给观众。”

各处寻灵感

作为一个中国歌唱家,要融入西方歌剧这一特定的文化情景,并非易事。和慧总结关键——“功夫在诗外”。

“东方人融入西方文化的确需要跨越很大的障碍,最为突出的是语言的掌握。意大利语是我的第二语言,只有明白自己所唱的每一个歌词才会更深入地理解剧情、把握角色,真正地诠释一个角色。”当然,除了语言的掌握,还要有特别敏锐的洞察力和感知力,以及对西方文化的理解等等。

和慧说,在空闲之余她最爱逛博物馆和展览馆:“我坚信艺术都是相通的,我喜欢从不同门类的艺术领域中获得灵感。我每到一个新的城市就会去看博物馆,看到很多古代的名画里面的人物,我会把他们的感觉、动作、手势、表情等等记下来,想象我的歌剧角色,体会画家想表达的意境,画布之外的生活。我也会看经典电影,体会演员在表演中的思维方式,并将这些感悟‘化’入自己的表演中。”

拓展新角色

常年身处国外,在多元文化的环境中发展歌剧事业,让和慧对人生、对音乐、对舞台都有了不同的感知。最吸引她的还是歌剧,是音乐戏剧本身带给她很大的愉悦和满足。不断挖掘和提高自己,更深入地诠释音乐和角色,和慧每年都会拓展新的角色,在她看来,“每一个角色都是一个新的世界。”明年,她将在意大利首演三部新的歌剧,重返纽约大都会歌剧院演出《蝴蝶夫人》等计划也在进行中。

昨晚,最后一支安可曲《我爱这土地》将音乐会氛围推向最高潮,在指挥家许忠钢琴伴奏中,和慧饱含深情地唱道:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”诗人艾青的著名诗句,道出了和慧这位在国际舞台闪耀光芒的中国女歌唱家,无论走到世界何地都时刻心系祖国的那份牵挂。

本报记者 朱渊

和慧在演唱 记者 郭新洋 摄

可大笑减压 缺逻辑悬念

《李茶的姑妈》欠观众一个好故事

《夏洛特烦恼》14.41 亿元,《羞羞的铁拳》22.13 亿元,《西虹市首富》25.45 亿元,“开心麻花”似乎已经成为了国产喜剧的票房保证。《西虹市首富》的庆功宴刚刚过去一周,新片《李茶的姑妈》等不及 9 月 30 日登陆全国院线,已悄然开启了小规模点映。看过电影,《李茶的姑妈》的确很好地延续了开心麻花一直以来的爆笑与减压,密集的喜剧包袱、颠覆的神曲演绎、自带笑点的角色形象,尤其这一次还伴着马来西亚海岛的旖旎风光和欢歌艳舞,最后还在排名“世界十大最惊险桥梁之首”的兰卡大桥上演了一场集体追逐的大戏,左右观众也都笑得前仰后合,但故事却又叫人觉得悬念不足,逻辑不够。

与《夏洛特烦恼》《羞羞的铁拳》一样,电影《李茶的姑妈》也经过了舞台的历练,改编自开心麻花 2016 年最卖座同名舞台剧,讲的是男职员黄才伦误打误撞被当做有钱的“富姑妈”,为了升职加薪,再加上想要娶富美的宋阳、害怕破产的富二代艾伦在一旁煽风点火,只能将错就错,“假扮姑妈”一路到底。其间,男扮女装、调戏揩油、谄媚与觊觎者环绕,最终一场荒唐的结婚仪式将剧情推向高潮。迄今为止,舞台剧已在全国巡演

电影《李茶的姑妈》海报

700 多场,也曾有媒体统计几乎每场演出的笑声都在 200 次以上,还夹杂着大笑和掌声。如此密集扎实的笑点,让《李茶的姑妈》顺理成章地从舞台走上大银幕。

《李茶的姑妈》不仅完全沿袭了开心麻花的套路,用金钱、谎言、错位的荒诞故事,讲身边最浅显和易懂的朴素道理。为了电影更好

卖,麻花家族还出动了大半“配角”,沈腾一出场就让观众乐翻,电影里他饰演的牧师,主持了一场别开生面的三人婚礼,金句频出,十分有梗。常远则一改往日的形象,饰演一位帅气的酒保,也贡献了超多包袱。片中还有许多熟悉的面孔,如《驴得水》中的特派员,在《羞羞的铁拳》里被观众挂念了一年的

秀念,卷莲门的大胡子弟子,《夏洛特烦恼》中拉着马冬梅钻小树林的社会哥等等。只是,与观众越发互相熟悉的开心麻花,这一次电影里的污俗与荒唐,似乎比前几部作品变本加厉了。

首先,把“姑妈”的英文名便直接译作了“Mrs. Money (金钱女士)”,相当直白。“姑妈”从未登场起就一直作为一个金钱的符号存在,故事花两个小时讲完了,其实并没有人顿悟哪怕醒悟,被金钱荼毒的疮口依旧溃烂着。其次,虽然梗不算旧,整个观影过程也充满了各种巧合与错位,喜剧的节奏感也相当出色,但作为一部电影,场景调度的手段过于单一,楼上楼下没关系,门里门外没关系,就连一个浴室内外的戏都没处理好。至于故事本身,那就更加欠奉,不够悬念,不够冲突,几乎没有任何推动情节发展的内在逻辑。

《李茶的姑妈》不是一部糟糕的作品,起码是可以大笑和减压的,毕竟近两个小时里热热闹闹地堆砌着大大小小的笑点。但苛刻一点说,从喜剧的技术上来看,不是沈腾或者马丽做主角的开心麻花,技术很醇熟节奏略欠缺;而从电影的创作上来看,还欠观众一个好故事。 首席记者 孙佳音

本报讯 (记者徐翌晟)如果对沈伟的身份仅仅认同于一位编舞家,未免太过狭隘,昨天在上海当代艺术博物馆开幕的《沈伟:未知的探索》上,观众可以看到沈伟将运动的能量带到了画布上。这也是第 20 届中国上海国际艺术节的参展项目之一。

沈伟 6 岁起练习中国水墨和书法,16 岁开始学习西方油画,1995 年获得奖学金旅居美国至今。中国人骨子里的文化积淀,和多年的西方生活让沈伟的作品中呈现出文化的交融。

漂浮空中的七个巨大彩色气球是装置作品《地图》。2005 年沈伟受美国林肯中心艺术节委托创作同名舞蹈作品《地图》,2014 年他将编舞方案和手稿进行再创作,做成此件装置作品。之后,沈伟又将装置作品《地图》中的气球用回到新舞台的布景之中,让观众体验到绘画与舞蹈的联系。他的作品《运动第八号》从中国传统古琴曲与汤姆·威兹的歌曲中获得灵感。展览现场,观者可以听到给予艺术家灵感的这段音乐。

展览展期为一个月,至 10 月 25 日。

编舞家沈伟举办画展

自舞台来回舞台去