

《创世秘符》，用西方交响乐表现中华优秀传统文化想象力创造力

——第20届中国上海国际艺术节开幕演出侧记

■本报记者 姜方

伴随着虚实交错、悠远缥缈的旋律,交响神话《创世秘符》昨晚为第20届中国上海国际艺术节揭幕。江南音乐元素以及上海东乡调的融入,让观众倍感亲切。这部由中国上海国际艺术节委约中国音乐家协会主席叶小纲作曲的作品,用西方交响乐表现中华优秀传统文化的想象力和创造力,以及中华民族勇于追求和实现梦想的精神。

《创世秘符》取材于盘古开天、女娲造人、后羿射日、嫦娥奔月、大禹治水等中华创世神话,其中包括屈原、盘古、共工、后羿、嫦娥等声乐形象的创作。叶小纲告诉记者,这部讲述中国故事的作品从音乐到创作班底,都镌刻着深深的上海文化烙印。

展现上海文化、讲述中国故事

据叶小纲介绍,从应邀中国上海国际艺术节委约创作,到最后完成《创世秘符》,前后花了七个月左右的时间。该作由陈钦智任文学策划,余隆指挥,上海交响乐团与歌唱家沈洋、石倚洁、周正中、韩蓬、刘坤、宋元明、朱慧玲联袂演出。叶小纲生于上海,上世纪90年代末曾在上交担任驻团作曲家。近年来,叶小纲与余隆执棒的上交有过多次合作。在演出中一展歌喉的沈洋、石倚洁、韩蓬、朱慧玲等人,都是从上海走向世界的歌唱家。

对中华古老文明追根溯源,是叶小纲创作《创世秘符》的初衷。为此,他不仅埋头于《山海经》《淮南子》等中华传统典籍,还在多地采风。作品中共工、嫦娥等声乐形象,运用了不

■交响神话《创世秘符》这部讲述中国故事的作品从音乐到创作班底,都镌刻着深深的上海文化烙印,其中共工、嫦娥等声乐形象,运用了不少上海以及江南地区的音乐元素

女高音歌唱家宋元明演绎嫦娥。
本报记者 叶辰亮摄

少上海以及江南地区的音乐元素。“22岁之前生活在上海的我经常前往长三角地区。上海弄堂里的叫卖声、杭嘉湖平原的民歌,对我而言完全不陌生。”叶小纲张口能唱的浦东东乡调,就在《创世秘符》中有所体现。

值得一提的是,叶小纲以屈原《天问》穿针引线,通过多位歌唱家的演唱串联起整部《创世秘符》。作品在塑造屈原时,让男高音和男中音演唱同一个角色,以不同声线剖析屈原复杂的内心。“我希望《创世秘符》的创作能为推动中国当代文化发展,弘扬和传承中华优秀传统文化起到一些作用。”叶小纲说。

中外名家集结亚洲演艺之城的舞台

随着交响神话《创世秘符》昨晚在上交音乐厅进行世界首演,亚洲演艺之城上海进入全城观演模式。活跃在国内外舞台上各艺术领域的领军人物,将陆续登上中国上海国际艺术节的舞台。

本届艺术节期间,琉森音乐节管弦乐团在音乐总监里卡尔多·夏伊的率领下首度访沪并驻场上海带来五场音乐会。“我九年前就曾登台中国上海国际艺术节,这里迷人的音乐厅和热情的乐迷让我印象深刻。”著名指挥家夏伊表

示此次重回艺术节舞台,他将为乐迷献上布鲁克纳《第七交响曲》等曲目。

“我的名字有‘九点水’,这注定了我的生命与故乡上海紧紧相连。”指挥家汤沐海将在本届艺术节上,执棒上海爱乐乐团和日本东京合唱团演绎贝多芬《第九交响曲》。汤沐海曾数次亮相艺术节,如2014年指挥当年艺术节的开幕演出歌剧《一江春水》,并为同年的闭幕演出交响芭蕾贝多芬《第九交响曲》“救场”……汤沐海还执棒了去年艺术节的开幕演出大型交响合唱《启航》,今年他更正式成为艺术节的首位驻节指挥家。他说:“我们需要在艺术节上学习外国经典,更要把中国的艺术成果展现给世界。”

超越梅里美的《我，卡门》 舞出女性的真实人生

■本报记者 吴钰

世界级舞蹈家玛利亚·佩姬昨晚为本届中国上海国际艺术节带来她的第二场演出,在上汽·上海文化广场带来她的代表作《我,卡门》。讲述《卡门》故事的舞剧层出不穷,佩姬的改编罕见地摆脱了文学原著,重新描述了女性的内心世界。“她跳着舞,改变了周围的一切,就连蓝天和大地,在一曲舞毕后也陷入了沉睡。”葡萄牙著名作家萨拉马戈曾这样评价佩姬的舞剧。

从一人分饰斗牛士和牛两角的《塞维利亚》,与镜中自我交缠的《自画像》,到如今与“卡门”无关的《我,卡门》,佩姬从来都是一位“不规矩”的舞者,她表示,梅里美故事中卡门“蛇蝎美人”的形象,不过是男性的附属,因此拒绝了所有《卡门》的邀约。而《我,卡门》的全新编排一改传统卡门的形象,在许多片段中尝试用剪裁、颜色都无比贴合肤色的服装,展露卡门自然的一面。佩姬希望以此证明欲望并不能作为情感的唯一终点,生命、自主与自由才是女性的真正追求。这样的改编被评论视作反思、超越梅里美以来男性对卡门的想象。

在十个场景中,八名舞者以热情奔放的弗朗门戈,为观众打开了一场女人理智与情感的探索之旅。男舞者们任延伸象征层面的镜中审视自己的影子,就如同女人在镜前一般凝视,发现自我;而女舞者们则跳起了和谐、规律、平衡、对称的“理性原则”舞步,然后打破重组,流露女性真实渴望。有评论家在观剧后,将其定义为“舞蹈发展的新阶段”。18日演出之后,也有观众评价:“卡门的故事不是第一次看,但这个故事绝对不同。打破传统,做不被建构的女人,玛利亚·佩姬不愧是西班牙国宝级舞蹈家。”

佩姬曾表示,每个女人身上都有卡门的影子,我们就是卡门。舞台以背景音的方式呈现了以不同国家女诗人母语朗诵的诗篇:俄罗斯的爱娃塔耶娃、日本与谢野晶子、加拿大玛格丽特·阿特伍德、中国的李清照……《我,卡门》不是关于卡门的故事,也不是一个男人写女人的故事,而是女性从“小我”到“大我”的真实之声。

►玛利亚·佩姬在《我,卡门》中立足传统,扬起双臂,从无穷无尽的弗拉门戈河流中,召唤出自由和穿透黑暗的耀眼光芒。(艺术节中心供图)

今日看点

舞蹈《舞到爱尽处》
加拿大蒙特利尔爵士芭蕾舞团

爵士芭蕾舞团该看爵士舞还是芭蕾?加拿大蒙特利尔爵士芭蕾舞团因大胆在古典芭蕾的严谨美学中,加入随性不羁的爵士舞而备受观众追捧。去年该团在上海首度亮相,演出就一票难求,加座全都售罄。

而今年艺术节造访的《舞到爱尽处》除了令人屏息的高难度技巧,音乐叙事更值得一提。作品致敬加拿大诗人、歌手莱昂纳德·科恩,将其一生起伏划为五个季节。在充满诗意的民谣中,舞剧不仅将再现这位“摇滚乐界的拜伦”迷人风度,也试图引领观众走进他深邃的内心世界。三位领舞将以流畅浪漫的肢体动作,在科恩作品的音韵流转中展现他对爱情与人生的思考与追问。

大胆强烈的戏剧创作手法,结合或动感狂野、或细腻缠绵、或幽默写意的舞蹈语汇,即使不熟悉科恩生平的观众,也能从中体验人类共同的母题——爱、灵魂、诗歌、灵感、创造力。爵士自由的精神、热情、奔放的风格,无穷尽的能量,在现代舞元素的融入中,仍是该团作品最显著的标志。

歌剧《托斯卡》
意大利热那亚卡尔洛·费利切剧院

地点:大宁剧院
此次歌剧《托斯卡》由意大利热那亚卡尔洛·费利切剧院、意大利新斯卡拉蒂交响乐团、意大利西西里合唱团三大名团共同带来,是观赏歌剧艺术家炫技的不二选择。托斯卡的故事融悬疑和感情于一体,是普契尼作品中非常有观众缘的一部,至今已经有700多个版本。

独角戏《老人与海》
马笑、刘大可

地点:上戏新空间剧场
根据世界名著《老人与海》创编,中国传统戏曲与西方写实话剧对话、重组后进行舞台再“表现”,使观众产生“生活”与“歌舞”的双重体验。

快评

一部“创”而“神秘”的新作品

——谈交响神话《创世秘符》世界首演及其他

项筱刚

2018年10月19日晚,笔者在第20届中国上海国际艺术节的开幕式上聆听了叶小纲的又一部新作——交响神话《创世秘符》。

这是叶小纲为数不多的尝试中国神话传说题材的交响音乐作品之一。众所周知,音乐的长处是抒情,不是描绘,更不是讲故事。不久前听说叶小纲即将推出一部包括“盘古开天”“共工怒触不周山”“女娲造人”“后羿射日”和“嫦娥奔月”“娥皇与女英”“大禹治水”诸神话故事的乐队作品,着实为其捏了一把汗,总是担心他在做一件勉为其难的事情。令人欣慰的是,当音乐会进行至三分之一处时,原先的这份杞人忧天早已荡然无存,因为叶小纲用其介于“好听”和“探索”之间的独特的“叶氏音乐”向笔者传达出一个掷地有声的信息——这是一部“创”而“神秘”的新作品。

始于PP、终于PPP的第一乐章《序》,迅速抓住了听众,在一片润物细无声的乐队持续长音中拉开了全部的序幕,堪称作为整部作品起到了先声夺人的“开门红”的艺术效果。作为整部作品的压轴戏,第七章《治水》通过屈原、大禹、涂山氏等七个独唱声部的鱼贯进入,以及由此形成的层层张力,逐步将全曲推向高潮。笔者在音乐会现场就不禁想到一个问题,假以时日,兴许此乐章可以作为一个独立的“为七位歌唱家与交响乐队而写”的作品而活跃于音乐会舞台。客观地讲,如此“兴师动众”的“大部头”作品,最忌讳两点:要么“头重脚轻”,要么头尾“两张皮”。令人高兴的是,叶小纲的这部交响神话《创世秘符》不仅较好地解决了这个“老大难”问题,而且竟然成功地做到了首尾两个乐章遥相呼应、风格统一。

在第三至六乐章中,第五章《后羿与嫦娥》是笔者的最爱。在该乐章中,不论是乐队的咏叹,还是四个人声声部的独唱与重唱,都写得

十分唯美、好听。其中,最为出彩的当属女高音歌唱家宋元明和男高音歌唱家刘坤,二人之华丽音色与男高音歌唱家石倚洁、男中音歌唱家沈洋之漂亮嗓音形成交相辉映之势,尤其是当音乐进入第231小节后,四声部之间形成卡农式模仿,让人回味无穷。

值得一提的是,如此高强度、高难度、高效率的新作品首演之所以能够取得如是成功,叶小纲本人的一度创作自然功不可没,但还有一个重要的原因亦不可小觑——参与二度创作的表演家们。不论是指挥家余隆及其麾下的上海交响乐团,还是参与《创世秘符》的七位歌唱家们——宋元明、朱慧玲、刘坤、韩蓬、周正中、沈洋、石倚洁,都是成功首演不可或缺的基石。这也是笔者继去年“上海之春”开幕式现场聆听余隆指挥叶小纲的《敦煌》《喜馬拉雅》和《星光》后第二次欣赏其诠释叶小纲的音乐。简而言之,余隆对这部《创世秘符》的解读无疑比去年的《敦煌》《喜馬拉雅》和《星光》又向前迈出了一大步。

笔走至此,笔者再次想到叶小纲近年音乐创作的一个微妙的变化——越来越青睐于为人声与交响乐队而写,而不是像其他的作曲家那样将更多的关注目光锁定于纯交响乐队作品。这仅仅是一种偶然现象?是人生阅历使然?还是作曲家心中的理想国的驱使?笔者不得而知。但根据近年来笔者对叶小纲的关注,似乎更愿意认为是——“人生阅历使然”和“作曲家心中的理想国的驱使”。

当一个作曲家的音乐创作不再对某一个流派、某一种技术、某一种手法、某一种风格趋之若鹜,便是这个作曲家步入成熟之时,这个作曲家自然便会很快地迎来他音乐创作的秋天,因为秋天是收获的季节。从这个意义上说,叶小纲音乐创作的秋天已然来临。

(作者系中央音乐学院副研究员、中国当代音乐博士)

■本报记者 童薇菁

昨晚,上海共青森林公园大草坪摇身一变成古典音乐会的舞台,静候艺术家和乐迷们的到场。作为第20届中国上海国际艺术节“艺术天空”系列的开篇,率先登上这个“森林音乐会”舞台的是欧洲最负盛名的指挥家里卡尔多·夏伊,他携手青年钢琴家张昊辰、琉森音乐节管弦乐团,为观众奉上拉威尔《波莱罗舞曲》、莫扎特《c小调钢琴协奏曲》等多首世界名曲。

80多分钟的美妙旋律令人意犹未尽,台下3500多名观众以热烈的掌声给了艺术家们最真挚的敬意。桂花香中欣赏莫扎特,醉了。

经过多年的努力,以艺术惠民为宗旨的公益演出板块“艺术天空”已成为许多市民心目中“没有围墙的剧院”。邀请到琉森音乐节管弦乐团这样的世界顶级乐团,杨浦区文广局局长杨荫喻不禁感慨:“海内外名家名团的逐一亮相,不但能吸引更多古典爱好者来到森林公园这个全天然的‘音乐厅’,也能给周边居民带去福祉,让他们在家门口就能欣赏高质量的音乐会。”

在更自然更清新的环境中，欣赏世界顶尖名团演出

不同于端坐于殿堂的传统音乐会观赏模式,森林音乐会犹如开启了音乐会的“轻奢”方式,以更清新、更自然的方式让音乐回归生活。中国上海国际艺术节中心副总裁李明说:“将音乐会从音乐厅搬到森林里,既能让忙碌于钢筋丛林里的都市人有机会亲近自然,也能让音乐真正回归本源,让它成为生活不可分割的一部分。”

今年,上海国际艺术节迎来弱冠之年,中外艺术佳作将共同闪耀舞台,其中被称为交响乐团“梦之队”的琉森音乐节管弦乐团,在音乐总监里卡尔多·夏伊的带领下出师上海,开启了极具创新性的“琉森音乐节在上海”驻场演出,此番“全明星阵容”沪上首秀,堪称上海古典乐演出历史上里程碑级的亮相,四场在上海交响音乐厅的演出门票几近售罄。昨晚,琉森音乐节原班人马在共青森林公园的户外演出,惠及更多古典乐迷和市民观众,可谓是可遇不可求的世界级音乐“礼遇”。

“只要花上60元、100元就能享受到世界顶尖的乐团演出,真是太好的福利了。”记者发现现场很多观众都是举家前来,“共青森林公园音乐节”被纳入中国上海国际艺术节“艺术天空”演出板块虽然只有短短的两年,却已经成为最受上海市民期待的艺术节品牌活动之一。

每一年,世界级的艺术大师、名团纷纷走出剧院,来到广场、绿地、商圈、学校、社区……与观众共同融入美好的艺术世界里,成为金秋申城最美的景象之一。

今年的“艺术天空”将全面覆盖上海16个区、4个户外场地、近20个室内场馆,上演来自27个国家和地区、共计58台逾百场名家名团、多元丰富的精彩演出。各类高雅艺术百花盛开,满足市民多元的文化需求,打开家门,就能看到“艺术天空”,全家老少都能享用这流动的艺术盛宴。

听意大利人唱威尔第和《好一朵美丽的茉莉花》

琉森音乐节管弦乐团演出之后,森林音乐会还将迎来作曲兼指挥金承志带领的上海彩虹室内合唱团的《白马村游记》,以及来自意大利的新斯卡拉蒂交响乐团、西西里合唱团合作奉上的世界经典歌剧选段交响合唱音乐会。

就在今年8月的专场音乐会上,很多“彩虹粉”还以为就要和他们深爱的《白马村游记》作别,因为乐团艺术总监金承志宣布,这将是“彩虹”最后一次演《白马村游记》了。没想到托了森林音乐会的福,居然还有这样一次“番外篇”。就在今晚,上海彩虹室内合唱团将把“彩虹式现场感”带到森林中,演唱原本属于音乐厅的作品,带来与众不同的视听体验。

同样备受瞩目的还有共青森林公园音乐节压轴大戏——意大利新斯卡拉蒂交响乐团、西西里合唱团共同演绎的世界经典歌剧选段交响合唱音乐会,演出将于明天下午举行。届时,观众不但能欣赏到罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》序曲、威尔第歌剧《茶花女》《命运之力》等片段,威尔第歌剧《纳布科》中耳熟能详的经典唱段《飞吧,思想!乘着金色的翅膀》也将被唱响。同时,世界传唱度极高的中国民歌《好一朵美丽的茉莉花》也将为森林中的音乐会再添芬芳。

『艺术天空』板块启幕,里卡尔多·夏伊登台共青森林公园
桂花香中聆赏莫扎特,醉了