

山艺原创民族歌剧 《檀香刑》首演

聂广明(饰演小甲)

6月23日,国家艺术基金2016年度大型舞台剧创作资助项目——民族歌剧《檀香刑》在山东省会大剧院歌剧厅首演,这部改编自作家莫言的同名长篇小说、由山东艺术学院音乐学院专业师生打造的原创新歌剧吸引了来自全国各地的音乐家、戏剧家、乐评人以及近两千名热情的济南观众前来欣赏。

历时6年改编名著

这部歌剧由山东艺术学院音乐学院院长、作曲家李云涛与莫言共同编剧,导演陈蔚执导,指挥家张国勇执棒青岛交响乐团伴奏,歌唱家宋元明和男高音歌唱家韩蓬担任主演。

历时6年精心创作而成。

作品以清末德国殖民者侵略山东半岛引发人民抗击外敌暴行的事件为背景,叙述了带头领导这起反殖民斗争的民间艺人孙丙将被施以“檀香刑”过程中的情仇家恨,映衬出一百多年前山东百姓朴素的爱国主义情怀。

李云涛介绍,该剧在音乐创作上突出了民族元素,运用“山东琴书”的传统说唱形式与歌剧构成双重叙事结构,在旋律、和声等方面吸收了高密地方戏曲“茂腔”的艺

术特色,以塑造具有时代性、地域性特色的人物角色性格,更有效地推动歌剧的戏剧性发展。歌剧中的演员均为山艺音乐学院的师生,此次排演也是对学校音乐教学成果的一次集中展示。

全新的角度理解歌唱

“从今年寒假开始,我们从近250名声乐专业学生中筛选出80人进行训练,最终56人参加演出。中青年教师基本都参加了歌剧的排演,5月4日导演入驻,师生们每天早9点到晚9点排练,只有周一休息,非常辛苦,一直到首演。”山东艺术学院音乐学院副院长何清涛表示,这是该院师生

排演的第一部完整的原创歌剧。平时,声乐专业有开设一些辅助表演的基础课或选修课,如台词课、形体课、歌剧欣赏课等,但是,专门针对歌剧的课程不多。学生们也只有排演过《江姐》《小二黑结婚》等歌剧片段,学习过一些歌剧中的咏叹调这类经验,“有部分老师也是首次参演完整的

歌剧,这次排演歌剧迅速提升了师生的专业能力,给了我们很大启发,我们将着手修订现有的人才培养方案,加强音乐表演实践的力度。”

在剧中扮演“叫花子”的声乐教师季茂春总结,在排演过程中体会到了艺术表演的丰富,也发现了多年来自身学习的不足。比如,从前教一首艺

术歌曲或咏叹调,只要从唱腔到音乐人物情绪处理好就可以了,更注重的是声音的技术层面的表达,但是,排演歌剧时才发现,技术仅是其中一个很小的方面,从课堂到舞台的过程,是从单纯的、平面的演唱到立体的、整部歌剧人物情绪发展的驾驭过程,由此对歌唱有了全新的理解。

歌剧检验声乐教学

季茂春老师表示,当灯光、舞美、交响乐立体交织在一起,演员穿上戏装,完全沉浸在歌剧人物中、体会人物内心世界的时候,“以情带声”、“声情并茂”的意义才真正体现出来,同时课堂教学的内容也得以检验和修正。教师参与歌剧是从课堂到舞台的一次检验性的实践,它促使教师对课堂教学如

何与歌剧演唱对接进行深层的思考,从而给出教学方向。

他认为,排演歌剧不仅提高了歌唱技术和基本音乐素养,对舞台的综合驾驭能力也大大提升,因为歌剧舞台与课堂乃至小的音乐厅相差甚大,初次站在聚光灯下,感到舞台大到令人感到孤独,远不如音乐厅容易驾驭;此时会觉得课

堂上的只重技术是多么单一,每唱一句都是对演员综合素质和心理是否强大的检验。

一部歌剧能够搬上舞台,需要高强度的排练准备,包括准确的音乐完成、体能训练、肢体语言的设定、舞台人物关系走位、演与唱如何表现人物等等。在排练过程中,导演不止一次地强调:要

做到让观众不看字幕也能清晰地听清我们的唱词。不可以为了强调声音而“吃掉”自己的唱词,注意汉字的韵味,体现其民族性;舞台上的人物走位具有戏曲的手、眼、身、法、步的特点,这些都是民族歌剧的独特之处,也只有舞台上才能体会到。

徐丽梅

上音汉堡联合培养高级演奏家

6月23日,上海音乐学院与德国汉堡音乐与戏剧大学正式签署了联合培养高级演奏家合作项目。

高级演奏家证书是演奏家在德国音乐界所能取得的最高荣誉证书,是对高水平演奏家专业能力的充分认可,由德国政府认证,具备相当的权威性,同时也竖立了音乐表演艺术领域的行业标杆。上海音乐学院党委书记、院长林在勇表示,此合作项目填补了上音乃至中国长期以来在音乐演奏专业研究生高级阶段培养以及文凭授予方面的空白。汉堡音乐与戏剧大学校长艾尔玛·兰普森表示,随着上海音乐学院音乐演奏专业从本科、硕士到高级演奏家证书完整体系的建立,两校间学位体系结构的差异逐步缩小,这将极大地有利于双方开展更为密切的合作,有利于两校高层次人才的培养。

上海音乐学院和汉堡音乐与戏剧大学合作十余年来,两校积极探索合作模式,发展形成了一系列优质的合作项目,例如,由双方共同设立的一年制“国际硕士班”和交流生研读项目,以弦乐专业为试点,已逐渐拓展到钢琴、作曲、管乐等专业;两校间还开展了频繁的师资交流,双方互派教师赴对方学校进行授课,并组织了多次现代音乐乐团的互访交流演出,在作曲、器乐、声乐以及爵士乐领域相互借鉴和学习。

两团携手献礼 香港回归20周年

6月23日至24日,由浙江音乐学院国乐团和香港中乐团合作演出的“鱼跃香江——庆祝香港回归20周年音乐会”在香港葵青剧院上演。

音乐会由香港中乐团艺术总监、指挥家阎惠昌担任指挥。浙音国乐系主任、竹笛演奏家杜如松以及钢琴演奏家吴牧野、琵琶演奏家张莹、笙演奏家陈奕淮等诸多业内名家一起,携手香港中乐团及浙音国乐团为观众呈现了《渔舟凯歌》、笙协奏曲《虹》、琵琶协奏曲《云想花想》,两团齐奏的《西湖寻梦》将音乐会推向了高潮;钢琴协奏曲《我的祖国》《黄河》等经典曲目引起了现场观众的强烈共鸣。

浙音国乐团师生们还分别赴香港中文大学、香港科技大学、香港演艺学院等高等院校进行了考察与交流。

民族室内乐教材体系建设研讨会举行

近日,2017年全国民族室内乐教材体系建设研讨会暨民族室内乐展演在四川音乐学院举行。本次活动由四川音乐学院主办,全国十所独立建制的音乐学院联合协办。

研讨会上,来自各大音乐学院的专家围绕中国民族音乐及民族室内乐的发展进行了热烈的讨论。川音民乐系梁云江教授发出倡议:1、民族室内乐搜集归类整理乐谱;2、各个院校理论共享;3、每年创作新的室内乐作品;4、民族室内乐资料整理共享。倡议获得在座专家的认可响应。