

诗歌与音乐相融合,传承创新中华古典文化 这位诗人要在上海开音乐会了

张亮、周宏桥与小伙伴们在讨论演出当中的一些细节调整

12月6日,农历大雪,丰兆来年,一场原创诗乐歌剧将在上海东方艺术中心音乐厅上演。这场音乐盛典由诗人、学者周宏桥出品,通过诗歌与音乐的结合,传承和创新中华古典文化。

12月2日晚上是音乐会演出之前在上海爱乐乐团的第一次彩排,本期新闻晨报《上海会客厅》节目,我们就此前往彩排现场探班。

上海爱乐乐团的排练厅,大多数参与彩排的人已经陆续离开,周宏桥正与上海爱乐乐团副团长及常任指挥张亮在讨论演出当中的一些细节调整,现场加入讨论的还有参与演出的多位小伙伴。张亮既是一位指挥家,也是一位钢琴家,此次担任的指挥。

作为音乐会的出品人,周宏桥是诗人、剧作家、学者,也是极客,他告诉记者,这次的音乐盛典源于自己去年出版的诗学理论和创作合集《细柳诗缘:新古典主义诗歌拓荒集》(作

家出版社出版)。“这是我10年创作的一个精华版。因为诗在我们中国叫诗歌,是先有诗再有歌,所以有了诗集以后,我要把它变成音乐。吴梅先生说“一代之文,每与一代之乐相表里”(吴梅《中国戏曲概论》,上海古籍出版社出版),所以诗一定要与乐结合。”周宏桥告诉记者。

周宏桥把乐分成三个量级:“最高的是剧,譬如说歌剧、清唱剧;其次是乐,交响乐、奏鸣曲、协奏曲等;再者是 song,就是歌,比如说流行歌曲等。中华古典诗歌文化出海,我觉得要做到剧和乐这两个量级,尤其是剧这个量级。”

这是周宏桥第一次把诗变成诗乐剧:“剧乐歌剧这三部分再加上文人士大夫情怀,传统上这四个主题是一定要有的。第一部分就是家国情怀,通过《英雄》这部交响京剧去讲家国情怀;第二部分讲是人生悲欢,所以大型交响声乐作品《生有四季》讲的就是人生悲欢的四

个部分:春风、夏花、秋霜、冬梅;第三部分是缘情爱恋,这次选取一段消逝的爱情,艺术歌曲《伤逝》;最后是诗酒年华,我们有诗酒人生、诗酒趁年华的一段这个曲子,最后是压轴大剧《天国诗酒话情爱》,六幕诗剧改编成了大型清唱剧歌剧,大概整个结构是这样子的。”

这次音乐会其实也是周宏桥个人的第一次尝试,算是中国历史上第一位诗人的专场音乐歌剧盛典。对于这位经常在台上授课和做演讲的学者来说,一开始还是有些许的紧张:“那不是一般的紧张,是非常紧张,主要是这个作品之前一直在修改,三四天前压轴大剧才完全定好。12月2日是第一次彩排,3号是第2次彩排,6号就下午第三次彩排,晚上就上演。”

不过,在第一次彩排之后,周宏桥又特别兴奋:“应该说彩排超出我的预期。尤其是一开始刚过来(排练厅)的时候,我还特别急,因为下午有会,然后就打车,下午五点多又遇到塞车,我让司机在马路中间半路停下,然后改骑了个共享单车就往这里赶。一进来就是傅希如(上海京剧院国家一级演员)从头到尾把那个《英雄》唱了,他这一唱,我心里放心了。”

傅希如担纲的《英雄》是交响京剧作品,也是古典与现代的一种融合,周宏桥对此认为:“你如果没有西方的曲式,你是很难完美地呈现出来,所以内容一定是我们的古典诗词,我们的古典诗词天下第一,但我们以前走的路是直接把古典诗词翻译成了英文,但我们的古典诗词有平仄,有对仗,有押韵,有意境,一翻译成英文就完全失去了所有的韵味,对老外来说那就不叫诗了。所以古典诗词不变,但你要把大剧、把故事告诉大家,所以这是我在探索的文化出海的路子。就像我们听意大利歌剧《图兰朵》,其实大多数观众是听不懂意大利语,但音乐是人类共同的语言,你知道故事大

概,知道人物的冲突,通过音乐你是能够感染到这些情感的。”

谈到现场第一次彩排的收获,在中间休息时,周宏桥也跟大家指出了一些问题。“譬如说《英雄》合唱的那部分,没有把那种英雄的气概给唱出来,应该是金戈铁马,就是那么一顿,类似于黄河大合唱那种,那个感觉没出来,所以看明天怎么来改。然后《生有四季》其实我讲的是神仙眷侣李清照和赵明诚的一见钟情,所以要把这种欢快的气氛烘托出来,但是在音乐的表现上我听了有点悲凉的感觉。”

《天国诗酒话情爱》是周宏桥创作的万字诗剧,设想中华文明最伟大的六个诗人屈原、陶渊明、李白、杜甫、苏东坡与千古第一才女李清照在天国酒聚,纵论人间缘情爱恋,被专家称为“有开创意义的作品”“旷世奇作”。

记者注意到,《天国诗酒话情爱》将由六位歌唱家演绎。在周宏桥看来,其实整场音乐盛典压轴的是《天国诗酒话情爱》,诗人们在天国酒聚,然后谈论人间爱情的真谛。“这部剧时间比较长,我怕下面的观众坐不住,在时间上已经做了调整,从一个多小时裁剪到35分钟,或许35分钟对有些人来说也很长。”

“12月6日,我们不见不散”,这是周宏桥对所有观众的期许。

晨报记者 严峻嵘 摄影报道

【贴士】

细柳雅集诗乐盛典·暨·中华新古典诗歌文化出海首演

演出时间:12月6日 19:30-21:30

演出地址:上海东方艺术中心浦东新区丁香路425号。

是枝裕和十一年前经典作《如父如子》将全国上映 首映看哭现场观众

距离在日本首映过去11年,由日本电影大师是枝裕和执导、荣获第66届戛纳电影节评审团大奖的家庭题材电影《如父如子》,即将于12月6日全国上映,这也是这部影片首次在全国范围内上映。

目前《如父如子》在豆瓣上评分高达8.7分,以其对亲情血缘主题的深刻探讨和感人的细节叙事,赢得了诸多好评。

影片讲述了普通上班族野野宫良多(福山

雅治 饰)和妻子野野宫绿(尾野真千子 饰)结婚多年,两人共同养育着聪明乖巧的儿子野野宫庆多(二宫庆多 饰),生活宁静中处处透露着幸福。令本以为平静生活将一直持续的三人没有想到的是,一通来自庆多出生的医院的电话将这个大家庭卷入了风口浪尖之上。

原来,庆多并非良多和绿的孩子,而是斋木雄大(利利·弗兰克 饰)和尤加利(真木阳子 饰)的爱情结晶。是朝夕相处的感情珍贵,还是血脉相连的羁绊重要?

面对多年前一个小小误会所酿成的后果,良多和绿不知该何去何从。而对于雄大、尤加利和两人亦非亲生的孩子斋木琉晴(黄升炫 饰)来说,他们亦站在了人生的十字路口之前。

这是一个关于血缘与亲情的抉择故事,家庭话题与每个人息息相关,尽管故事由头是有些狗血的“抱错孩子”,是枝裕和却以独特细腻的镜头语言和真实的情感表达,展现了家庭成员之间复杂而深刻的情感纽带,解构了亲情维系的复杂性,深入探讨了“何为家人”以及“如何去爱我们的家人”的主题,碰触到观众心底最柔软之处。

11月30日晚,《如父如子》导演是枝裕和与在饰演片中斋木雄大的男演员 Lily Franky 来到上海,在上海影城 SHO 参加了首映礼活动,分享了幕后创作故事。

有意思的是,今年9月,是枝裕和因为影展映后分享活动刚来过上海,当时除了工作以外他还特意找到一位裁缝师傅,为他量身定制了一套中式服装,在这次首映礼上,他则特意穿

上了这件外套,非常兴奋地向大家展示了自己身上的这件外套。

聊到这部十二年前拍摄的作品,是枝裕和表示,现在和中国的观众一起看这部电影,感觉它已经超越了时空,大家也是依靠电影联系在一起,人与人之间通过电影的这种形式相遇相聚的缘分,他非常感谢。

的确,现场很多观众都被影片中的细腻情感打动,尤其是福山雅治饰演的男主良多的蜕变,让很多人产生了共鸣。

曾经的良多总是高高在上,展现着父亲不容置喙的权威,鲜少给予庆多温柔慈悲的父爱;发现孩子被抱错后,他的挣扎与犹豫,不仅伤害着纯粹爱着父亲的庆多,更是拷问着每一位观众的内心。

最后,他站在低矮的小岔路上,向着大路上的庆多道歉,最终两条路汇成一条,父子俩也迎来了和解的时刻。这一场景不仅象征着父子关系的转变,也寓意着家庭情感的重生,这段对手戏也让很多现场观众泪目。

包括《如父如子》在内,是枝裕和过往的作品如《无人知晓》《步履不停》《比海更深》《小偷家族》等,很多都是围绕家庭主题,对此是枝裕和坦言,灵感来源都是他自己的生活动,比如失去父母的时候,或是有了孩子的时候,当家庭的形式发生改变的时候,这些重要时刻就会成为他的创作源泉。

像《如父如子》就创作于他有了孩子的时候,“虽然有了孩子,但我还没有做父亲的实感,当时我一直非常困惑,不知道该怎么办,这也是我创作这部电影的一个契机。”

从前两年国内上映的《小偷家族》到《如父如子》, Lily Franky 在片中都扮演了家庭中父亲的角色,不过他觉得前者其实不是一个真正的父亲,而是演一个在演父亲的人,后者才是真正的父亲,“拍《如父如子》时导演帮我们营造了一个非常好的氛围,我真的就是和小朋友在一起,一边玩耍一边演戏。”

晨报记者 陆乙尔