

用萨翁林纳的歌剧热情点燃上海之春

上音版《茶花女》下周将与申城观众见面

在芬兰小城萨翁林纳的奥拉维城堡,每年7月到8月之间都会迎来一场歌剧盛宴——萨翁林纳歌剧节(创办于1912年)。500多年的古老城堡,四周环绕着森林和湖泊,美景与艺术相得益彰,使得萨翁林纳歌剧节成为了世界最知名的歌剧音乐节之一,每年吸引数万观众前去旅行、观演。

如今,萨翁林纳的歌剧之风也吹到了上海之春。4月6日至9日,上音歌剧院与萨翁林纳歌剧节联合制作的剧目——威尔第歌剧《茶花女》将作为“上海之春”闭幕大戏在上音歌剧院上演。由廖昌永担任艺术总监、主演,皮埃尔·弗朗切斯科·马埃斯特里尼担任导演,萨翁林纳歌剧节艺术总监维勒·马特维耶夫和指挥家张洁敏执棒上音交响乐团,上音合唱团担任合唱,上音青年歌剧团演员与欧洲歌剧新秀共同演绎。

3月的最后一天,记者前往上海音乐学院排演中心探班排练,维勒·马特维耶夫正在为上音交响乐团的演奏者们打磨细节,从弓法到风格、节拍,精益求精。“年轻的孩子们反应很快,他们充满能量和想象力,我能感受到他们对于学习新事物的渴望,排练进展得很顺利。”维勒·马特维耶夫告诉记者。

年轻人正在不断历练

歌剧《茶花女》的故事蓝本取材于小仲马的同名小说,由意大利浪漫主义作曲家威尔第作曲,全剧共有三幕,于1853年首演于威尼斯凤凰剧院,迄今在世界歌剧舞台上常演不衰,剧中经典唱段包括《饮酒歌》《永远自由》《永别了,过去的美梦》等更是脍炙人口。

上音版歌剧《茶花女》首演于2021年,此次为第三轮复排。演员阵容上,由上海音乐学院院长、歌唱家廖昌永领衔主演乔治·阿芒,与来自欧洲的歌剧新星卢克蕾齐娅·德雷和里德·卡塔尔多,上音声乐歌剧系博士生、硕士生顾文梦、范雪妍、冯浩然、朱贺、张功浩、邵瀚锋以及上音青年歌剧团的演员们,组成两组卡司阵容。

由于歌剧篇幅较大,参演的学生们早在寒假期间就陆续开始了语言上的准备工作,开学后立即进入读谱、合成等音乐准备阶段。在国际导演抵沪之后,学生们还跟随导演进行了戏剧方面的学习。“在学生们做音乐作业的时候,我们特别为他们配备了语言和歌剧指导,按照不同的角色进行一对一、逐字逐句的打磨。所以在外方团队进入之后,双方已经可以做到无缝衔接了。”歌剧排练指导管珺告诉记者。

饰演女主角玛格丽特的演员顾文梦是上音2022级在读博士,参演过此前两轮、共计20多场的上音版《茶花女》。

“玛格丽特对女高音来说挑战很大,需要有

强大的声音技术支撑,既要会唱还要会演。”顾文梦告诉记者,为了诠释好剧中角色,她甚至还去意大利当地的博物馆里借鉴一些油画作品,“油画中描绘的19世纪的女性形象可以为人物状态的演绎提供一定的参考。”

顾文梦介绍,意大利导演马埃斯特里尼为这一版《茶花女》增加了很多地道的细节处理,比如演员如何进行贴面礼,碰酒杯时要怎么把肩拉长、露出侧脸的下颌线等。”从第一幕的容光焕发到第三幕的病入膏肓,演员需要在眼神、仪态的细微之间寻找最佳的表演方式。

这一次的排练,也让顾文梦感慨“机会难得”。“从课堂的讲台到演出的舞台,这是一个蜕

变的过程。历练得多了,才会感觉对角色得心应手,甚至会注入新的灵感。我们本科的时候还没有这么多机会可以上台,不得不说,现在的孩子们很幸福。”

国际歌剧之风也吹到了上海

此次由上音携手芬兰萨翁林纳歌剧节共同制作的意大利经典歌剧《茶花女》,主创皆为活跃在国际歌剧领域的中外艺术家。在此前几版的基础上,此次国际歌剧导演和指挥名家的加盟也使得舞台效果上得以呈现更加原汁原味的风格。

意大利导演皮埃尔·弗朗切斯科·马埃斯特

里尼至今已执导了超过150多部歌剧作品,其中包括巴洛克风格、现实主义风格和当代风格的众多歌剧剧目。他是上音的老朋友,曾线上指导上音版《茶花女》的多轮演出,这次是他第一次来到现场与上音师生合作,“学生们有激情、肯努力,会认真听我说的每一句话,这样面对面的交流和视频对话完全是不一样的。”马埃斯特里尼感慨道。

而芬兰指挥维勒·马特维耶夫是一位85后指挥家、作曲家和钢琴家,自2014年起担任萨翁林纳歌剧节艺术总监,令歌剧节不仅保留了传统经典,还融入许多创新和多元文化元素。他们每年都会制作5到6部歌剧,并邀请国际名家助阵,颇受全世界歌剧爱好者的喜爱。

此前廖昌永曾两次率领上音团队前往萨翁林纳歌剧节探访。改建后的古堡内有一个可以容纳三、四千人的剧场,有演出的夜晚,会有号手吹响音乐,观众排着长队,仪式感满满地走进剧场。全场座无虚席,秩序井然,歌剧氛围非常浓厚。

《茶花女》制作人朱丹丹向记者分享,歌剧节每次开票都会秒光,萨翁林纳这座远离芬兰中心、靠近俄罗斯东部的偏远小镇原本只有三万多人口,平时鲜少有人问津。但每到夏天,这里就会因为歌剧节而迎来数以万计的观众,极大拉动了当地的文旅发展。

当被问及歌剧节如此成功的流量密码时,马特维耶夫笑道:“秘密已经是公开的了,森林、湖泊、拥有550年历史的古堡,这里的自然环境造就了惊艳的艺术氛围,而更重要的是,我们始终保持高质量的戏剧制作标准,并和世界上优秀的艺术家合作。”马特维耶夫介绍道,此前已经有中国的歌剧作品登上过萨翁林纳歌剧节的舞台,而上音师生也已经连续三年受邀亮相萨翁林纳歌剧节“中国艺术周”,让中国艺术歌曲、中国音乐文化成功“走出去”。“我们也正在和上音深度探讨,未来争取把更多中国歌剧带到萨翁林纳。”马特维耶夫告诉记者。

文 / 晨报记者 王琛 图 / 上海音乐学院供图

清明档新片,你最想看哪部?

即将到来的清明假期将有十多部新片上映,是否会选择困难?以下精心挑选的五部风格迥异的新片,推荐给大家:《不说话的爱》与《向阳·花》分别直击聋人和刑释群体生存困境,《我的世界大电影》开启合家欢冒险,《猎狐·行动》满足硬核犯罪类型片需求,《阳光照耀青春里》则为职场人提供精神出口。

无论追求泪点、笑点或燃点,观众都可以在这场春日电影盛宴里找到心灵共鸣。

《不说话的爱》:
无声父女的救赎与觉醒
导演:沙漠
主演:张艺兴、李路校、黄尧、章若楠等

影片讲述了聋人父亲小马(张艺兴 饰)与早熟女儿木木(李路校 饰)相依为命,木木以超越年龄的智慧成为家庭与外界的沟通桥梁。当前妻想要女儿的抚养权时,小马为了赚钱被犯罪团伙利用实施了骗保阴谋,他为了守护女儿深陷险境。

影片改编自导演沙漠自己执导的豆瓣9.2分同名短片,张艺兴挑战饰演聋人,全程手语演绎,用微表情传递复杂情感,李路校“小孩姐”的可爱懂事形象更是引发全网共情。

此前影片开启提前点映后收获诸多好评,“情感细腻很温情”“节奏流畅,笑点和泪点此起彼伏”“最后哭崩了”成为了观众们的好评高频词,观众被小马和木木彼此守护的情感打动,深刻感受到了聋人朋友们的爱无声胜有声,并评

价电影的底色很温暖,从不同角度、不同层面去展现了最动人的爱,很适合家庭亲子观众和文艺片爱好者观看。

《向阳·花》:刑释女性的荆棘重生路
导演:冯小刚
主演:赵丽颖、兰西雅、啜妮、王菊、程潇等

影片讲述了单亲母亲高月香(赵丽颖 饰)为给聋哑女儿购买人工耳蜗铤而走险入狱,出狱后辗转杀鱼工、夜场陪酒女,与狱友黑妹(兰西雅 饰)等人在偏见中组建互助联盟。

片中,赵丽颖颠覆以往银幕形象,素颜出镜饰演的单亲母亲高月香,为此她深入体验角色,指甲缝嵌鱼鳞、垃圾堆崩溃戏等细节非常真实。

影片以“姐妹互助”为核心,展现了女性角色在偏见中抱团取暖的坚韧力量,也直面刑释人员再就业困境,探讨社会歧视等现实议题,推荐给对女性题材、社会现实题材感兴趣的影迷。

《猎狐·行动》:跨境追逃的硬核博弈
导演:张立嘉
主演:梁朝伟、段奕宏等

影片讲述了经侦队长叶钧(段奕宏 饰)率队赴东南亚追捕卷款500亿的金融巨鳄戴逸宸(梁朝伟 饰),揭露虚拟币洗钱、暗网交易等犯罪链条。

“猎狐行动”是全国公安机关缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动的代号。数据显示,2014年至2024年,“猎狐行动”共从120多个国家和地区抓获在逃经济犯罪嫌疑人9000余名,追赃挽损近490亿元。

该片就以中国公安部“猎狐行动”真实案件为蓝本,首次将跨境追捕经济逃犯题材搬上大银幕,展现经侦警察的“没有硝烟的战场”。

更让人期待的是,梁朝伟与段奕宏将上演双雄对决——梁朝伟颠覆演绎高智商金融诈骗犯戴逸宸,将伪善与阴暗融入角色细节;段奕宏化身铁血经侦队长叶钧,跨国追击中展现果敢与智慧。

影片横跨中法实景拍摄,塞纳河追车、凯旋门枪战、定时炸弹爆破等高燃场面轮番轰炸,同时揭露虚拟币洗钱、暗网交易等黑产链条,作为清明档唯一的犯罪题材大片,推荐给想要看犯罪类型片的观众。

《阳光照耀青春里》:
黑色幽默关怀职场人精神状态
导演:曾海若
主演:肖央、春夏、陈明昊、蒋奇明等

影片讲述了程序员何立为(肖央 饰)因坚持游戏开发理念被送入“青春里”康复医院,与拒绝吃药的林春春(春夏 饰)、伪装病患的洪主任(陈明昊 饰)共同上演荒诞闹剧。

肖央不再是《误杀》里或苦情或狠厉的父亲,而是以鼻青脸肿的“窝囊”状态演绎职场异化下的精神困局,春夏在她的表演舒适区演一个游离于现实与幻觉之间的少女。

影片将黑色幽默与人文关怀融合,以精神病院映射职场环境,通过“吐口水开门”“秋千飞天”等荒诞设定隐喻了职场人的困境,最后病友的集体反抗则是对职场PUA的辛辣讽刺,让人看得“笑着流泪”,推荐给职场人、黑色幽默喜剧爱好者。

《我的世界大电影》:
像素宇宙的全民狂欢
导演:杰瑞德·赫斯
主演:杰森·莫玛、杰克·布莱克(中文配音:郭麒麟、贾玲)

影片讲述了四个“异类”——“垃圾侠”加雷特·加里森(杰森·莫玛 饰)、亨利(塞巴斯蒂安·汉森 饰)、娜塔莉(艾玛·迈尔斯 饰)和道恩(丹妮尔·布鲁克斯 饰)——正为生活中的琐事苦恼时,突然被拉入一个神秘的传送门,进入了“主世界”:一个依赖想象力的奇异方块乐园。为了回到现实世界,他们不仅要掌握这个世界的规则,还要在不速之客——资深工匠史蒂夫(杰克·布莱克 饰)的帮助下,迈上一场魔幻探险之旅。

《我的世界大电影》以全球知名的同名沙盒游戏为灵感来源,首次以真人电影形式呈现方块世界的奇幻冒险。

“海王”杰森·莫玛化身粉色朋克风“垃圾侠”加雷特,为《功夫熊猫》阿宝配音的杰克·布莱克则幽默演绎资深工匠史蒂夫,两人一庄一谐的碰撞成为亮点。

影片里既有对抗僵尸、猪灵等经典游戏生物的高燃动作戏,又通过合成武器、搭建庇护所等细节复刻游戏核心玩法,还有1:1实景搭建的像素美学奇观——蘑菇森林、熔岩河流等场景通过CGI与16毫米胶片融合。所谓“想象力即超能力”,这部新片很适合游戏玩家和想要看合家欢冒险电影的观众。

晨报记者 陆乙尔