

歌剧《檀香刑》即将接受观众检阅

李云涛：民族歌剧创作要大胆

5月27日下午,经过6年精心筹备,根据著名作家莫言同名小说改编的大型民族歌剧《檀香刑》在山艺音乐厅举行首演发布会。莫言亲临现场并对该剧寄予厚望,“我期待6月下旬的首演能让我热泪盈眶!”

该剧作曲兼编剧、著名作曲家李云涛在接受本报记者独家专访时直言:“这是民族歌剧创作的一次重要尝试,也是我个人艺术道路的重要转折点。”

作为歌剧《檀香刑》编剧之一,莫言幽默地开起了李云涛的玩笑:6年前李云涛说要改编《檀香刑》时还是满头黑发,如今再见他已经“白发苍苍”,“我怀疑他是不是故意染的。”此言一出,引起满堂笑声。

文/片 本报记者 华章

从小自学二胡笛子
阴差阳错走上作曲路

齐鲁晚报:在音乐界,作曲家是一个独特的存在。你是怎么走上作曲之路的?

李云涛:我父亲会拉二胡,受其影响,我从小学拉二胡,还学吹笛子,没有专业老师,就自己琢磨,算是“自学成才”。从小学到初中,我一直是文艺骨干分子。

齐鲁晚报:你高中毕业考上的是师范数字化班,毕业后却成了音乐教师。

李云涛:这既阴差阳错,又正中我下怀。1979年我高中毕业并考入了高密师范数字化班。对我们这些未来的“中学老师”,学校要求一专多能,当时的“音、体、美”已不是小三门的概念,学校对这些课程很重视。在这段时间里,我除了正常的课堂学习,还积极参加了课外音乐小组。毕业实习后,由于当时学校急需一名音乐教师,平时热爱音乐的我留校当了一名音乐老师。这是我人生的一个重要转折点。

1982年春,我幸运地被单位派往山东师范大学艺术系,以“山东省首届中学音乐教师进修班”的名义进修学习了半年。在山师平生第一次见到了钢琴,并较为系统地学习了音乐基础理论和一些基本技能。1984年我又考入了山东艺术学院作曲专业,并留校任教至今,从爱好到专业,这成为我人生的另一个重要转折点。

齐鲁晚报:在创作歌剧《檀香刑》之前,你主要创作了哪些作品?

李云涛:大学毕业后创作的歌曲《奔向大海》和《荒原柳》,在1990年全国广播新歌评选中双双获得金奖,从而在业界产生了一定知名度。在已发表的500余首作品中,自己感觉比较满意的有交响合唱《祝福中华》,民族管弦乐《阿美族舞曲》,民族交响音画《沂蒙畅想曲》,歌曲《相依为命的祖国》《中华贺岁曲》《鸟归林》等。

《檀香刑》改编成歌剧
我有得天独厚的优势

齐鲁晚报:莫言说,当时写小说《檀香刑》时,从高密地方戏茂腔中吸收了很多东西,他相信你作为高密老乡,将他的小说改编成歌剧时,骨子里也会有茂腔的基因起作用。

李云涛:《檀香刑》中的艺人孙丙所唱的茂腔是我自小的乡音,可以说,我是从小听着茂腔长大的。上小学时我就伴奏过茂腔小戏,所以对茂腔很熟悉。在创作这部歌剧时,不自觉地就把茂腔的旋律融合进了歌剧的唱段中。

齐鲁晚报:什么让你有改编《檀香刑》的冲动?

李云涛:老实说,当初产生创作一部歌剧的强烈欲望,源于2011年我观摩了朋友作曲的一部歌剧。它让我想起了之前读过的并让我闪过莫名其妙念头的长篇小说,这就是莫言先生的《檀香刑》,这个莫名其妙的念头在观剧时又出现在我的脑海中,并让我有种莫名其妙的兴奋感,甚至可以说是使命感:能否将《檀香刑》改编成歌剧?这个念头驱使我斗胆尝试将这部小说改编成歌剧。

齐鲁晚报:艺术创作讲究天时地利。

李云涛:对,我和莫言同是高密人,《檀香刑》写的正是高密的事,一切都是那么熟悉,作为一个作曲家,我有得天独厚的条件。

齐鲁晚报:莎士比亚的戏剧之所以被改编无数,在于他给后人留下了太多二度创作的空间,你认为《檀香刑》为何适合改编成歌剧呢?

李云涛:为了改编成歌剧,我重新深入阅读这一鸿篇巨制,发现小说中蕴含着大量民间音乐、地方戏曲的信息和戏剧性元素。莫言先生在这部小说的后记中也写道,“我有意地大量使用了韵文,有意地使用了戏剧化的叙事手段,制造出了流畅、浅显、夸张、华丽的叙事效果……”再看看小说中的这些标题,“赵甲道白”“眉娘诉说”“孙丙说戏”“知县绝唱”,这不就是一部戏吗?仿佛一首首咏叹调,宣叙调已经萦绕在我的脑海里。

原作具有极强的可塑性。《檀香刑》以清末德国殖民侵略山东半岛引发人民抗击外敌暴行的事件为背景,诉说带头领导这场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。这里面有愉悦,也有哀愁;有正义,也有阴谋;有悲歌,也有诙谐;有愚昧无知,也有大义凛然;有田园风光,更有血雨腥风。从底层的屠夫到至高无上的皇上……每一个人物都个性鲜明。大起大落,大喜大悲,矛盾冲突异常强烈,信息量非常大。正是基于这一极为厚实的文学基础,剧本的改编才有了可资挖掘的丰富矿藏。可以说一部歌剧

所需要的元素全部具备了。

用国际语言讲中国故事
自信以后还会写下去

齐鲁晚报:歌剧《檀香刑》的创作,对你意味着什么?

李云涛:歌剧《檀香刑》是我创作的第一部富有地方特色的民族歌剧,是我艺术创作的一个重要转折点,是用歌剧这一“国际语言”讲中国故事的一次重要尝试。

齐鲁晚报:一部歌剧,作曲是关键的关键。《檀香刑》的作曲有什么特色?

李云涛:歌剧一定要用音乐打动观众,特别是旋律,咏叹调也好,宣叙调也好,能打动观众的一定是优美动听的旋律。歌剧这一艺术形式来自西方,但并不意味着在作曲上完全照搬西洋音乐,我在剧中巧妙地加入了原著中突出描写高密地方戏曲“茂腔”的元素,使故事情节与人物性格得到更加酣畅淋漓的展示,突出了作品的地域性特色,促成了作品悲剧主题的转化和升华。

齐鲁晚报:当初决定将小说改编成歌剧时,和莫言先生的沟通顺利吗?

李云涛:一切都非常顺利!记得2011年大年初二,我对莫言先生流露了要将小说《檀香刑》改编成歌剧的想法,没想到当即就得到了他的认可。他特意嘱咐我,可不必拘泥于原著,有些思路可根据舞台的需要去改变。令我喜出望外!

齐鲁晚报:你既是歌剧《檀香刑》的作曲,又兼做编剧,跨界的难度大吗?

李云涛:作曲家参与剧本的编写有长处也有短板。长处是可以根据音乐的需要设计不同的唱段,剧中的矛盾冲突、情绪转换,独唱、重唱、合唱的布局等等,尽在自己的掌控之下。所谓短板,就是不管从自己的文字功力,还是对剧情发展的把控上讲,都还有不足和缺陷。不过,虽然艰难,我却深深爱上歌剧这种艺术形式,自信以后还会写下去。

齐鲁晚报:和小说相比,在改编歌剧的过程中内容上有哪些变与不变?

李云涛:变化的地方是淡化了原作中各种酷刑,主要刻画人物的心理。不变的是和小说一样,以“施刑”为主线,在女主人公孙眉娘与她的亲爹孙丙、公爹赵甲、干爹钱丁三个男主角之间的恩怨情仇、生死较量中展开。希望6月份的演出能给观众带来一次精彩难忘的视觉盛宴。

李云涛,1963年出生,山东高密人。撰写出版了《电声乐队配器基础教程》等专著,发表各类音乐作品500余部(首)。主要作品有交响合唱《祝福中华》、民族交响音画《沂蒙畅想曲》、民族管弦乐《阿美族舞曲》、室内乐《春之舞》,歌曲《中国抒情诗》,歌剧《檀香刑》等。山东艺术学院音乐学院院长,省音协副主席。山东省有突出贡献中青年专家、山东省高校重点学科首席专家,享受国务院政府特殊津贴。