

著名男中音歌唱家廖昌永给厦大学生上课 唱歌也像画画,要有层次感

昨天下午,厦门大学艺术学院李成义-张治华音乐厅里人山人海,观众席满座,连台上、门口地面都坐满了学生。随着满场尖叫鼓掌,国际著名男中音歌唱家、声乐教育家、上海音乐学院院长廖昌永教授走了进来。他受邀来厦大艺术学院举办“声乐大师班”,昨天从深圳坐动车来厦,出站后直接赶到现场。
记者 林晓云

推进歌者和钢琴伴奏的声音律动一致。吴明昊摄

廖昌永台上“打篮球” 让学生放松歌唱

廖昌永首先聆听了2021级音乐学本科生贺博伟演唱的《忆秦娥·恒山月》。“你知道这首歌唱的是什么吗?”廖昌永对这首歌曲极其熟悉,《忆秦娥·恒山月》是由范曾作词、徐沛东作曲的一首艺术歌曲,音乐风格雄浑,开阔,饱含张力,同时又不乏抒情缠绵的细节。“恒山月/危楼倚壁看圆缺/看圆缺/高天一尺/层峦千叠/当年酒侣伤言别/孤踪寄意维摩侧/维摩侧/悬空寺里/无穷生灭。”他为大家讲解说,歌曲描绘一幅山西悬空寺巍峨山峦的画,要唱出山雨欲来、画面不断铺陈的感觉,唱的时候声音要有弹性、节奏要有层次。“唱歌也像画画一样,要有前景中最后景、有由浓到淡的层次感。”

实际上,《忆秦娥·恒山月》美妙的

意境和细腻的音乐表现力,廖昌永曾通过《网络声乐中国艺术歌曲集》深入分享过,他说,音乐是要安排的,音乐每个部分的强与弱、快与慢、收紧与舒展都要有目的。声音要有弹性,不能用身体推着去唱,声带要先闭合,不能躲它,气息的注意力在腰上,不能提气耸肩。在现场,廖昌永不仅给歌者上课,还关注着歌唱者的钢琴伴奏。他为伴奏者歌唱出该有的律动,推进歌者和钢琴伴奏的声音律动一致。

没过多久,廖昌永背部都被汗水浸湿,可他始终用心投入,忘我传授。为了让第二名演唱的学生更自然、更放松,他俯下身打起了“篮球”,演示空手运球。他笑着说:“大家看,就像打篮球,运球时,我们不可能夹着上半身运球,对吧?唱歌也是一样的,也要挺胸抬头,肢体协调放松。”学生们一下子明白了其中的要点,很快放松下来。

引导学子放松演唱。吴明昊摄

人物名片

廖昌永

国际著名男中音歌唱家、著名声乐教育家,享有“全球华人第一男中音”的美誉。师从著名声乐教育家罗巍教授与周小燕教授。现任上海音乐学院院长、教授,学科带头人、博士生导师,全国人大代表、全国人大教育科学文化卫生专委会委员、中国音乐家协会副主席、上海音乐家协会主席。

1996-1997年,廖昌永摘得“第41届图鲁兹国际声乐比赛”“多明戈世界歌剧大赛”“挪威宋雅王后国际声乐大赛”三项国际知名声乐赛事桂冠。

廖昌永先后与多明戈、卡雷拉斯、露丝安·斯文森、洛林·马泽尔、李心草等许多世界大师及十几个世界著名交响乐团合作演出了数十部中外经典歌剧及千余场音乐会。

不要把自己“锁住” 跟观众要有眼神交流情绪交流

第二个上台的是2020级艺术硕士章青霞,演唱歌剧咏叹调。廖昌永干脆挽着章青霞边唱边在台上“漫步”,时而走向舞台前方,时而去往台侧,引导她放松演唱,把声音送出去,“不要把自己‘锁住’,要放开,跟观众要有眼神交流情绪交流。”

厦门大学艺术学院音乐系教授段永纯表示,廖昌永上课投入,亲自示范,出神入化。近年来,厦门大学艺术学院开办多场名家讲学,邀请过指挥家郑小瑛、作曲家谷建芬来开课,“站在大师的肩膀上看艺术世界,在大师公开课中领略艺术精髓”。今年,厦大艺术学院建院40年,还将继续举办名家课堂。

厦门大学艺术学院“兰亭奖”获得者、美术系陈胜凯教授为廖昌永教授赠送书法作品:“看花临水心无事 嘯志歌怀意自如”,作品行草相间,节奏明快,枯湿浓淡一任自然而又合于古法。“此联甚合廖昌永院长纵横捭阖收放自如的艺术生活状态”,陈胜凯表示。

厦门大学艺术学院“兰亭奖”获得者、美术系陈胜凯教授为廖昌永教授赠送书法作品:“看花临水心无事 嘯志歌怀意自如”,作品行草相间,节奏明快,枯湿浓淡一任自然而又合于古法。“此联甚合廖昌永院长纵横捭阖收放自如的艺术生活状态”,陈胜凯表示。

幕后 要构建具有中国气派的声乐表演体系和教学体系

对于中国艺术歌曲,廖昌永可谓饱含深情,他多年来一直致力于演唱并推广中国艺术歌曲,强调这是中国传统文化和精髓所在。

他创建中国声乐艺术研究中心并担任主任,2018年创办第一个以中国艺术歌曲为主题的“中国艺术歌曲国际声乐比赛”,至今已历三届,产生重要国际影响。

在本周举行的中国艺术歌曲创作表演与传播国际研讨会上,廖昌永说,要构建具有中国气派的声乐表演体系和教学体系,要用情用力讲好中国故事,做好中国艺术歌曲的传播。“深究

其里,认真钻研格律、韵脚、咬字、吐音,这样才能打动自己,打动观众,才有艺术的说服力。”他说,艺术歌曲的歌词来源于诗词,演唱者对诗词的格律、文学史等都要有一定的研究。

他认为,对艺术歌曲的挖掘、整理和推广,可以让世界了解中国音乐人过去100年对音乐做出的贡献。也因此,他先后主编《中国艺术歌曲百年》《中国艺术歌曲百年曲集》。2021年,他还与世界最古老的出版社——德国大熊出版社合作,出版《玫瑰三愿:中国古典诗词艺术歌曲16首》,被欧洲的音乐学院采用为教材。

鼓浪屿音乐周开启 音乐会交流会不断

本报讯(记者 林晓云)3月28日至4月1日,上海音乐学院鼓浪屿音乐周/第三届上海音乐学院国际管风琴艺术周在鼓浪屿进行。音乐周将以多元方式助力鼓浪屿“音乐岛”文化建设,活动期间将推出7场专题音乐会、3堂大师班讲课、6节专家讲座、2场学术研讨会等系列活动。其中多场音乐会将在拥有亚洲最大管风琴的鼓浪屿管风琴艺术中心举行。

本次国际管风琴艺术周是上音鼓浪屿音乐周的一部分,也是上海音乐学院现代器乐与打击乐系成立二十周年系列活动之一。此次艺术周的专家团队包括德国管风琴家Ludger Lohmann、Jürgen Essl、法国管风琴家Yves Rechsteiner、美国管风琴家Nathan Laube,和中国管风琴家吴丹、张琦、沈凡秀、李艺花、武彦娇、朴桢等。

梁明师生作品展 在市美术馆举办

本报讯(记者 龚小莞)丹青焕彩,桃李芬芳。“咏而归”梁明师生作品展日前在厦门市美术馆二楼A、B、C展厅开幕,以梁明的精品力作领衔,同时汇集了梁明山水画院和中国国家画院梁明导师工作室27名优秀学员的100余幅佳作。其中多项作品在全国美展等国内外重要展览中获奖,集中展示了梁明在山水画领域高质量的教学创作水平与成果,也展现了新时代的精神气象。

梁明为中国美协中国画艺委会委员、中国国家画院研究员、福建省美协副主席。据了解,近年来梁明在艺术治学,培育新人方面开创出崭新面貌。从2017年首届清华大学梁明大写意山水高研班开办,2018年梁明山水画院成立,至2022年中国国家画院梁明导师工作室成立,迄今已培育六届共计学员百余人。

此次展览将持续至4月9日。

音乐剧独具一格 引发观众热烈掌声

几度反转的剧情,出人意料。

本报讯(文/记者 林晓云 图/嘉庚剧院提供)昨晚,中文原创音乐剧《青春禁忌游戏》在嘉庚剧院上演第二场。独具一格的意象化视觉呈现,具戏剧张力和感染力的原创音乐,几度反转的复杂剧情,引发观众的热烈掌声。

这部剧是国家一级导演栾岚执导的“俄罗斯故事三部曲”系列的第一部,由栾岚带领优秀的主创班底,以当代语汇演绎的经典故事。四名以学生以庆祝生日的名义,计划一步步诱导善良的老师成为他们的同谋——交出存放试卷的保险柜钥匙。剧情以此开启。

音乐剧《青春禁忌游戏》故事源自俄罗斯作家柳德米拉·拉祖莫夫斯卡娅的经典作品《亲爱的叶莲娜·谢尔盖耶夫娜》。是苏联新浪潮戏剧代表作之一。此次改编上演的中文原创音乐剧《青春禁忌游戏》秉承了原剧本善恶博弈的情节结构和人性思辨的深刻内涵。