

在全球舞台唱響「中國高音」

莫華倫：更多國產歌劇會走向世界

●2016年，中國三大男高音歌唱家與澳洲藝術家在悉尼歌劇院的慈善音樂會上共同演唱。

伴隨中國綜合國力的不斷提升，中華文化軟實力的影響也日益擴大，文化藝術出海蔚為壯觀。這其中，用歌劇講述中國故事，讓中國聲波傳向世界，成為尤其引人矚目的現象。近日，香港文匯報專訪著名男高音歌唱家、中國音樂家協會香港會員分會主席、香港歌劇院藝術總監莫華倫。作為中國歌劇

藝術出海的領軍人物，莫華倫表示，香港正發展成為中外文化交流的樞紐和世界文化交流的高地。隨著粵港澳大灣區的發展，加強香港與內地及海外的交流合作，必將助力中國文化輻射全球，也讓世界更好地了解日益繁榮的中國。

●香港文匯報記者 張寶峰 北京報道 圖片由受訪者提供

2012年11月，倫敦皇家阿爾伯特音樂廳座無虛席。在「歌劇之王」多明戈的介紹下，「中國三大男高音」莫華倫、魏松、戴玉強登上了當晚的舞台。這是慶祝英國女王登基60周年的皇家晚會，也是匯集了全球頂尖藝術家的藝術盛宴。莫華倫回憶道：「我們當時演唱了兩首歌曲，一首是西方經典《我的太陽》，另一首是我們中國的民歌《鳳陽花鼓》，現場觀眾非常喜歡，我們的表演也成為全場唯一得到英國女王亮燈致意的節目。」

華人歌唱家在國際舞台獲大獎

一直以來，歌劇都被譽為「藝術皇冠上的明珠」。同時，因其體量龐大、運作精密，還被稱作「藝術航母」。可以說，在音樂藝術領域，歌劇作品的唱作水平、出海狀況，堪稱一項極具說服力的標尺，彰顯着一國在現代高雅藝術方面的軟實力和影響力。

「在上世紀八十年代初期，國際歌劇舞台上的中國歌唱家，甚至華裔，都屈指可數，更遑論成規模、有影響的出海演出了。」莫華倫說，經過40多年的快速發展，伴隨祖國的強盛壯大，我們的文化也日益受到全世界的矚目。如今，在國際舞台上，我們的青年歌劇藝術家，來自中國的非常多，而且我們華人歌唱家越來越多地斬獲各種比賽的大獎。

近年來，中國音樂藝術出海愈發活躍。2022年10月，國家大劇院原創歌劇《夏日彩虹》落地65家海外電台，受到海外觀眾熱烈歡迎。國家大劇院製作的經典歌劇《採珠人》《水仙女》《愛之甘醇》等也都在海外取得了不俗反響。2023年2月，國產音樂劇《翻國王棋》以版權輸出的方式走入韓國音樂劇市場，這也意味着中國音樂劇版權首次出海。

文化出海仍有提升空間

「一方面，我們要看到中國音樂藝術出海取得的喜人進步。另一方面，

●莫華倫曾兩次獲頒意大利之星勳章。

也應看到努力和提升的空間。」莫華倫表示，現在很多情況下，都是我們的團體組織演出團隊，到海外租賃場地，觀眾也以當地華人為主。如果能夠以受邀的形式去海外演出，且得到當地觀眾的關注與欣賞，那將在文化出海領域邁出更大的一步。

他續說：「我們的國粹京劇、昆曲，還有像日本的歌舞伎Kabuki，都是真正成功出海的典範。它們都能在外國的國家級舞台上收穫滿堂彩，且不斷受邀進行表演。這就說明這些藝術形式真正打動了外國的觀眾，在藝術上贏得了外國人的尊重。」

從2012年起，莫華倫、魏松、戴玉強開始全球巡演。從倫敦到悉尼，從紐約到科隆，「中國三大男高音」高亢嘹亮的聲音幾乎唱響全世界。所到之處，無不受到當地觀眾和演藝界的高度關注和熱烈歡迎。這一巡演也成為中國歌劇藝術出海的一次成功範例。「我真心希望能有越來越多的國產歌劇和華人歌劇演唱家走向國際，受到外國藝術界的欣賞與尊重。」莫華倫說。

做到一流水平才贏得國際認可

談及歌劇藝術出海的前景，莫華倫直言，各方面應該高度重視並把握好民族音樂與西方音樂、原創歌劇和經典歌劇這兩對關係。「有一種觀點認為只把民族的藝術做好就可以了，這其實大錯特錯。」他認為，只有將歌劇、芭蕾舞、交響樂這些國際受度較高的藝術形式，發展到國際一流水平，我們才能更好地跟國際藝術界對話，才能讓對方更加尊重和認可我們的民族藝術。

「另一個矯枉過正的做法是扎堆似地湧入創新劇作的潮流，而忽視了傳統的經典。」莫華倫說，原創沒有錯，但只做原創，忽視錘煉經典劇作，將影響到藝術水平的提升。「我希望在歌劇院裏，今天演《卡門》，明天演我們的原創劇目，後天演《杜蘭朵》，大後天又演新編作品，這樣五五開，才符合提升歌劇藝術水平的規律。」

●莫華倫2008年獲法國政府頒發「法國藝術騎士勳章」。

●莫華倫在大師課上指導年輕歌者。

2015年10月，國家大劇院原創歌劇《駱駝祥子》完成了在意大利13天5座城的巡演，演出吸引了西方歌劇界的眼光，並贏得了當地觀眾的一致好評。「這種演出就是成

功的文化出海。它講述的是中國的故事，使用的是美聲的唱法，並且達到了國際一流的水平，這樣人家就會更加尊重和認可我們的文化。」莫華倫說。

作為香港歌劇院的藝術總監，莫華倫也在積極籌劃新經典。「今年是浦契尼逝世100周年。為了紀念這位歌劇大

師，我們要做一個全新版的《杜蘭朵》。」莫華倫透露，新版《杜蘭朵》中巧妙融入了中國京劇青衣的表演，以及京劇打板的間奏，從而更好

地表達這個中國歷史上的故事。「《杜蘭朵》是中國的故事，我們更有義務把它講好講透，而且是用我們中國的藝術形式。」莫華倫說，之前的《杜蘭朵》都是西方人想像中的中國。從服飾到表演，甚至是演唱，我們都完全可以做出一部更加正宗的中國版《杜蘭朵》。

莫華倫表示，自己還在籌劃一部講述「香港故事」的新歌劇，屆時將運用粵語和美聲進行表達，並以此讓全世界都看到更加立體的香港文化和香江故事。

寄語年輕歌者錘煉內功 把握機會

在歌劇藝術人才輩出的同時，競爭與生存的壓力也存在於每一個年輕歌者的心際。「誠然，從全球範圍來看，歌劇院的數量並不算多。很多表演的機會，可能有上百人，甚至成千上萬人去競爭。這意味着年輕歌者要堅持下去並不

香港助力中華文化輻射全球

除了身體力行將「中國聲波」唱響世界各地，作為全國政協委員，莫華倫還積極建言獻策，特別對於香港如何助力中華文化「走出去」，莫華倫一直有自己的思考和見解。

近幾年來，香港為文化藝術交流提供平台、持續拓展與海外文化機構的合作聯繫，藝術文化交易呈現噴薄之勢。莫華倫認為，應當利用香港獨特優勢，加強文化交流，輸出中國文化走向國際，助推藝術成果的轉化。同時，應當加強香港與內地的交流，以期進一步了解祖國文化的博大精深，增強民族文化認同感和自豪感。「香港的文化演出審批相對快捷，可考慮多在香港進行演出，利用香港的平台和資源讓內地更多優秀的作品得到展示。」他表示，可以利用香港作為國家對外文化交流的窗口，讓更多優秀的文化作品在全世界展示。

在莫華倫看來，香港在文化藝術發展方面扮演著重要角色，如今更日益發展成為中外文化交流的樞紐和世界文化交流的高地。隨著粵港澳大灣區的發展，加強香港與內地及海外的交流合作、資源互補，利用香港國際化的優勢，必將助力中華文化輻射全球，也讓世界更好地了解日益繁榮的中國。

針對香港演出市場在空間上的有限性，他建議，應當通過合作交流的形式，讓香港藝術團在粵港澳大灣區試點，進而讓內地觀眾欣賞到香港的演出，也讓香港的藝術團親身體驗、了解內地的市場及觀眾喜好，為雙方更多的合作奠定基礎，同時也能讓香港青年在內地發揮價值、尋找獲得感，並激發香港的「文化活力」，全方位推進中華文化在港澳地區的傳播和影響。

●莫華倫演繹《卡門》。

新版《杜蘭朵》致敬大師百年 正籌劃「香港故事」新歌劇

容易，但同時這也要求年輕人不斷錘煉內功，做到最好的自己。」

「年輕的歌者一方面要在語言上不斷提升自己，另一方面要多聽多看音樂現場。」莫華倫表示，年輕人一定要珍惜每一堂課、每一次演出，每一個時刻都要全力以赴、好好把握。只要不斷加強學習，就一定會有出路。

莫華倫還表示，事實上歌劇藝術門類眾多，不一定每一個人都要成為歌劇演員。很多年輕人未來還可以從事歌劇藝術教育工作。因為音樂不僅是一門技藝，更多的是一種內在修養。而歌劇藝術的修養，對於任何人特別是年輕一代而言，將會受益終生。

●新版《杜蘭朵》將於本月上演。

●國家大劇院原創歌劇《駱駝祥子》2015年在意大利巡演。

特寫

「只要海外演出一定唱中文歌」

2012年，英國舉行了一場倫敦奧運會「北京文化周」特別活動。當時，中國三大男高音受邀現場獻唱。在演出上半場，他們演繹了《托斯卡》《桑塔露琪亞》《今夜無人入睡》等西方經典。而到了下半場，悉數都是中國民歌，比如《康定情歌》《在那遙遠的地方》等等。

「上半場，西方觀眾很熟悉，也聽得很入耳。切換到下半場，他們更覺得驚艷，因為那完全是另外一番風景，他們也都非常喜歡。」莫華倫笑着回憶，用美聲唱法去演繹中國歌曲，的確會產生特別的效果。「因為外國觀眾熟悉美聲，你一唱，他們就知道你的發聲部位，就能判別你的演唱水平。所以，用美聲更能提高我們民歌在外國觀眾心中的受認度。」

一直以來，不論去哪裏演出，只要條件允許，莫華倫都會現場演繹至少一首中文歌曲。從《茉莉花》到《祖國，慈祥的母親》，莫華倫用一切寶貴的機會，向世界展示着民族音樂的美妙與特色。「於我而言，這些歌曲飽含了我對祖國的熱愛。對於外國觀眾而言，他們則領略到了中華文化的無盡魅力。」

中國音樂藝術出海成功範例

- 2012年7月，英國舉行倫敦奧運會「北京文化周」特別活動，中國三大男高音受邀獻唱。
- 2015年10月，國家大劇院原創歌劇《駱駝祥子》在意大利進行13天5座城巡演。
- 2022年10月，國家大劇院原創歌劇《夏日彩虹》落地65家海外電台，受到海外觀眾歡迎。
- 2023年2月，國產音樂劇《翻國王棋》走入韓國市場，中國音樂劇版權首次出海。
- 2024年8月，深圳原創舞劇《詠春》在倫敦沙德勒之井劇院連演12場，收穫好評無數。

整理：香港文匯報記者 張寶峰 網上圖片