

上话中心将“西部歌王”王洛宾搬上舞台

用音乐剧场讲述民族音乐家一生

青年报记者 陈宏

本报讯 对音乐剧迷来说,无论是德语版还是法语版的《莫扎特》,都是经典之作。有人欣赏了音乐,有人看了热闹,但也有人被触发了灵感——我们的民族,也有伟大的音乐家,为什么不把他们的故事,用这种年轻人喜欢的方式,讲出来给更多人听呢?这,就是昨晚在虹桥艺术中心上演的音乐剧场《你是我的孤独》的由来,它讲述的,正是我们的“西部歌王”王洛宾。

用音乐剧场讲述

“凡音之起,由人心生也。人心之感于物,物使之然也。感于物而动,故形于声;声相应,故生变;变成方,谓之音;比音而乐之,及于戚羽旄,谓之乐也。乐者,音之所由生也,其本在人心感于物也。”昨晚,吕梁所饰演的王洛宾,在舞台上娓娓道来,揭开了《你是我的孤独》的“盖头”来。

由上海话剧艺术中心出品的这部作品,以音乐剧场的形式勾勒了“西部歌王”王洛宾先生的音乐人生与情感世界,讲述王洛宾创作歌曲灵光闪现的瞬间,或人、或事:从梦想去法国学音乐到因战乱与西部民歌结下不解之缘,从第一次婚姻的失败到第一次入狱,从因第二任妻子幸福重生到又一次漫长的监狱生涯,从古稀之年与好友的激动重逢到和三毛无望的爱情……王洛宾精彩而孤独的一生,伴着他一生中最为经典的二十余首代表作及三毛的《橄榄树》走向了观众。

这部剧的诞生,来自“灵机一动”。2014年5月,上海轻音乐团举办了一场“在那遥远的地方——纪念‘中国民歌之父’王洛宾作品音乐会”。众所周知传统音乐会一般是以纯音乐的方式进行表演,为了能有一些不同的呈现,轻音乐团邀请了上海话剧艺术中心共同策划,决定在其中一个段落引入一些简单的戏剧元素,由喻荣军担任制作人,周小倩执导,田水饰演三毛表演一小段剧情,然后演唱《橄榄树》,搂大卫吉他伴奏。

现场效果出乎意料的好,虽然这是整场音乐会里最“业余”的表演,但看惯了传统音乐会,喜欢轻音乐团和王洛宾的老观众对这段表演的评价特别高。这次片段合作也让上海话剧艺术中心看到了一种音乐剧创作



全剧以音乐剧场的形式勾勒了“西部歌王”王洛宾的音乐人生与情感世界。

的可能性。

近年来上海话剧艺术中心也在致力于原创音乐剧的开发,培养音乐剧人才,孵化有潜力的音乐剧作品。此前曾组织团队赴韩国考察音乐剧市场现状,导演周小倩和首轮主演田水亦在其中,其中观看的一部音乐剧《莫扎特》触动了她们——我们民族也有伟大的音乐家,为什么不把他们的故事呈现出来让更多的年轻人看到呢?

最终上海话剧艺术中心决定携手上海轻音乐团联合制作一出反映王洛宾先生完整音乐人生的音乐剧场。之所以称之为“音乐剧场”因为它综合了音乐剧、话剧、音乐会、舞剧等几种艺术形式的特点。在制作方面学习百老汇音乐剧的制作方法,先在小剧场进行小样制作,依据市场反应再孵化成大型音乐剧。

不过,王洛宾先生一生跌宕曲折,所作优秀曲目众多,但歌曲的悠远遐思感与戏剧所需的现场冲击力之间,存在着天然的差异,使得创作的难度大大增加。对此,周小倩导演解释说,主创们将歌曲的编年拆散,配合王洛宾的人生情感走向选择曲目,同时通过配器曲风来解构音乐中原来的情感。

破除固有印象进行现代解读

在昨晚的演出中,很多观众都表示,自己对王洛宾的印象完全被打破。比如音乐方面,一改往日强烈的“民歌”印象,由爵士鼓、键盘、电吉他、爵士贝斯、小提琴组成的小型乐队,以全新的配器和音乐风格让经典

旋律融入特定的戏剧情境中。包括剧名,也都是为了同样的目的,“我们希望能够忘掉一直以来王洛宾给我们留下的刻板形象,用当下的解读,寻找他作为一个音乐创作者的内心世界和情感内核。我觉得他更像是一位都市民谣诗人,有很多的文化符号。”编剧喻荣军告诉记者。

王洛宾1934年毕业于国立北平师范大学(现北京师范大学)音乐系,毕业时的梦想是到法国留学深造,不承想因为战乱,机缘巧合之下与西部民歌结下了不解之缘,“这个沙多夫斯基伯爵夫人的高徒,拜倒在一位布衣短衫的农村老妇面前,从此进入了丰富多彩的中国民族音乐世界,一生离不开中国大西北,此后,他就再也没有回到过北京,他把自己的一生都留在了西部。”台湾女作家三毛如是写道。少有人知的是:他曾先后两次入狱达十八年之久,狭小的牢房甚至让他的身体只能终日蜷缩,但他却在牢房中以窝窝头换民歌,在他生命最痛苦的时刻创作出的歌曲却是最喜欢的。

为了服务剧情,舞美方面做得充满现代工业气息,据舞美设计焦燃介绍,舞台的正中央将被设计为一个十字形,象征王洛宾命运的十字路口,他在这个路口进行着无数次的人生选择。随着剧情的推进,还可幻化为囚禁他的监狱等。

“塑造这样一位民族音乐家,我们的态度是开放的,并不针对某个特定群体,让更多的年轻人走进剧场了解王洛宾,让年长者拥有一个可供追忆的舞台,是我的初衷。”周小倩导演说。

文化动态

《漂亮的村事》再现村务监督制度诞生

人送外号“漂亮”的新娘子郝秀萍嫁给了陈家村村委主任田有福的儿子,却因村民集体上访状告自己的公公贪污挪用征地补偿款,导致婚礼冷冷清清。电影《漂亮的村事》11日在杭州首映,电影从这一充满戏剧性冲突的场面切入,再现了村务监督委员会制度在浙江省武义县后陈村诞生的历程。

在电影中,“漂亮”经历了征地款发放、沙场承包、茶园流转、开店遇阻等一系列矛盾,期间还帮助村民通过法律渠道,最终罢免了自己的公公,见证了村里首届村务监督委员会成立的过程,最后还当选为首任村务监督委员会主任,并得到了长辈的理解。在村务监督委员会的监督下,新一届村“两委”带领全村村民谋发展、奔小康,让陈家村的面貌发生了巨大的变化,而村务监督制度也由此向全国推广。

《漂亮的村事》是在武义县取景拍摄的。2004年6月18日,当地的后陈村创建了全国第一个村务监督委员会。这项以村务监督为核心的乡村治理机制因为发端于后陈村,也被称作“后陈经验”。如今,“后陈经验”已向全国推广,村务监督制度于2010年写入了《中华人民共和国村民委员会组织法》。 据新华社电

用流行音乐阐释敦煌文化

沉睡千年的敦煌音乐正在被唤醒。流行音乐元素将与敦煌古曲结合,成为阐释敦煌文化的新方式。

日前,敦煌研究院、上海音乐学院共同发起敦煌“古曲新创”比赛。参赛者或以文献《敦煌廿咏》为基础创作歌曲,或基于5幅有代表性的敦煌壁画进行器乐曲创作。敦煌壁画中的方响、五弦琵琶、竖箜篌等6种古乐器也将被“复活”。在今年9月于敦煌举行的“敦煌盛典”音乐会上,优秀参赛作品将伴随敦煌古乐器登台亮相。

敦煌研究院在站博士后朱晓峰介绍,敦煌音乐不仅包含藏经洞出土的敦煌乐谱等,还有数量庞大的壁画图像。在莫高窟南区492个洞窟中,有一半洞窟都有音乐图像,乐器数量达6000余件。

“就音乐图像来说,在世界洞窟壁画中无出其右。”朱晓峰说,中国历史上所有出现过的乐器都能在莫高窟看到,甚至“花边阮”等文献中没有记载的乐器也能在敦煌壁画中找到。

据了解,该比赛对配器、风格、曲式等均不做限制。“希望这些音乐能给我们耳目一新的感觉。”朱晓峰说。

“我们希望利用现代科技,让传统文化融进现代、接近青年。希望年轻人不仅了解敦煌文化艺术,更能了解敦煌的价值。”敦煌研究院副院长张先堂说。

敦煌莫高窟是中国首批进入世界文化遗产名录的遗产地。它开凿于公元366年,至今保存有洞窟735个、壁画4.5万平方米及彩塑2000多身。 据新华社电

同步百老汇 上海音乐剧迷很幸福

青年报记者 陈宏

本报讯 昨晚,有一部开始在文化广场首演的音乐剧,让上海的观众见识到了什么叫大制作、大场面:600架无人机遥相呼应,以灯光秀形式在空中变幻演绎剧目名字及标志;舞台上的舞美道具,花了7个40尺的集装箱货柜。这就是百老汇当下正在流行的《长靴皇后》,而上海在经典IP之外,开始经常性同步国际最新作品,也让音乐剧迷感到满足。记者获悉,正如大制作电影一开始对电影市场的刺激一样,大制作的音乐剧也被业内认为极具积极意义。

昨晚在上汽·上海文化广场开演的该剧,讲述了两个小人物逆袭成功的故事。鞋厂继承者查理因缘巧合

认识了表演者萝拉,两人从排斥、争吵慢慢变成挚友,共同发现了小众市场的商机。这是一部热血、热闹,同时诙谐、戏谑的作品。在演出之前,该剧开放媒体探班,两位主演——出演查理的兰斯博德伦和出演萝拉的约书亚班克斯在受访时表示,上海首演观众的反响令人振奋,“这是一个关于爱、宽容,勇敢做自己的故事,也是我们希望传递给观众的核心。”

当然,普通观众可能还是会先被大制作所震撼到。昨天,在制作舞监的带领下,现场媒体和观众首次走进《长靴皇后》的后台,精巧的舞台机械、时尚华美的服装道具,无处不展现出《长靴皇后》在制作上的用心投入和细节把控。据介绍,全剧故事在15个迥异场景的闪转挪腾中展开。包括主

演兰斯也告诉记者,自己一开始是被作品华丽的舞台设计吸引,多场演出后才更理解人物的内心世界,“希望观众可以在欢乐的剧情之外,感受到正能量的部分,更愿意去接受别人的不同,也可以更勇敢地做自己。”

值得注意的是,相比《猫》等在中国观众中有广泛群众基础的经典音乐剧,《长靴皇后》诞生仅仅5年,是相当“年轻”的新经典。宣布引进之初,市场上曾出现过一些票房上的疑虑声音。而这个问题在首演后,也得到了积极的回声。对此,出品方相关负责人分析表示,近些年来,上海音乐剧市场逐渐扩容,在优质引进音乐剧、本土自制音乐剧目的双重熏陶下,国内逐步培养起一批稳固的音乐剧受众,他们有着越来越丰富多元的欣赏品味。