安徽省歌舞剧院大型舞剧《徽班》观后

舞剧《徽班》演绎的是一个旧 式戏班的故事。确切地说,是这 个戏班中人戏外的故事。因此, 看舞剧《徽班》,千万不要去联想 "三庆""四喜""春台"与"和春", 也不要指望能看到程长庚、杨小 楼或余三胜。在编剧许锐和总编 导王舸看来,"徽班"之所以是徽 班,之所以值得在今天旧事重提, 恐怕不仅仅在于它作为京剧之源 头活水的荣耀,更在于渗透、濡润 在徽人血脉中的某种精神,比如 讲道义重诚信的徽商,比如言必 有证且孤证不定论的徽派朴学, 当然还有眼前这个用"义薄云天" 来诠释"戏比天大"的舞剧《徽 班》。毫无疑问,舞剧《徽班》演绎 的是一段"乱世危情",但舞剧却 用一块题写着"盛世和音"的巨匾 来作为"徽班"的情境象征。虽然 舞剧故事的演绎既非"盛世"也无 "和音",但题写巨匾的颜体楷书 却于字义之外弥散出端庄敦厚的 凛然之气。或许这武生和花脸在 戏中总是扮演着关羽与周仓,使 得这凛然之气与那"武生"投足间 的英姿豪气、与那"花脸"眉宇间 的侠胆义气交融贯通,于是我们 看到了草根伶人们在"乱世"中的 坚守和"危情"中的坚毅。

与传统包公戏中一味地呼唤 清官又一味地慨叹"清官不再"不 同,舞剧《徽班》虽扮关公其人却 不演关公其戏。因为是要演绎戏 班中人的戏外故事,在武生和花 脸之外,舞剧精心选择了两位"戏 迷"人戏:一位是爱扮"男旦"的师 爷,一位是愣充"少爷"的徽女,并

8月21日,由莫凡作曲兼编

剧的二幕歌剧《赵氏孤儿》在山东

省济南市的山东剧院上演。卢昂

导演,杨又清指挥山东歌舞剧院

乐团,演员多为山东本地的音乐

在委约创作一统天下的国内歌剧

界,莫凡保持着难能可贵的独立

创作的传统,正如《赵》剧,由心

自选题材,自2008年动笔,其间

断断续续,作曲家同时躬耕于数

部作品。2013年,第十届中国艺

术节将在山东举办。山东将《赵》

剧纳入艺术节的节目储备,决定从

8月21日至24日首轮上演4场。零

散排练自7月中旬便已开始,至8

月中旬复排几场后拉开大幕。剩

下的时间内,相信莫凡对音乐和

唱词都会视演出效果略有修改。

但这部歌剧以其紧凑的情节、多

样化的表现形式、戏剧张力的发 挥和舞台处理的生动,成为近5

托孤、献孤和保孤。第二幕讲述 赵氏孤儿长大成人后知晓身世并

复仇。以《赵氏孤儿》的情节跨

度,二幕制是十分讨巧也合理的

安排,更符合音乐会上下半场加

中少有的飞速节奏,交代故事情

节,所有的唱段都在推动剧情,而

咏叹调的连续使用和少量念白为

歌剧抹上了浓重的意大利现实主

义歌剧的色彩。其中公主和程婴

妻的咏叹调《天黑黑地黑黑》,均

为送别骨肉而唱,婉转动人,加之

民乐管子的使用,更显凄凉苦楚。

下半场的事无巨细奠定了基础。

在第二幕中,莫凡的剧本明显放

慢脚步,转而捕捉人物细致入微

的心理描写和思想转变。其中从

赵武身世大白到拔剑报仇的段

落,占据第二幕的一半篇幅,也是

全剧最为精彩的部分。莫凡以浓

墨重彩描写赵武举棋不定和艰难

决定的整个转变过程。全剧的高

潮出现在赵武下定决心的片段,

舞台上生父立于中间高处,义父

与养父分立于舞台两侧,赵武在

舞台中间叩问"我是谁"。这一高

明的情节安排,辅以同样生动的

上半场的海量情节交代,为

第一幕中,莫凡以中国歌剧

歌剧分为两幕。第一幕交代

年来中国歌剧中的佳作。

幕间休息的欣赏习惯。

作品的创作过程与众不同。

且这两位痴迷的都是戏中关公、 戏外武生的"武生"。我一直认 为,舞剧结构重要的和首要的是 结构人物关系。《徽班》的人物结 构是以武生为轴心的结构,但仅 仅围绕着这"轴心"去"痴迷",那 《徽班》就难免与时下常见的舞剧 相似,不是因情生戏,而是为戏造 情。舞剧《徽班》在围绕"武生"结 构人物关系之时,深入发掘了师爷 和徽女这一对立面人物的内涵,即 面对官府师爷的这位英俊"少年" (徽女),其实是面对腐朽制度发出 呐喊的"革命党人"。

由此我们可以看到结构人物 关系对于结构舞剧或者说对于结 构舞剧剧情的重要意义。师爷和 徽女的任务设置及其关系设定,对 于舞剧《徽班》而言至少有三个意 义:一是不露破绽地将舞剧故事投 放到一定的时代背景中,二是不露 日常生活中,三是不露声色地将舞 剧性格投身到一定的人生境界 中。可以说,结构人物关系是舞剧 《徽班》成功表达诉求的一种重要 手段。舞剧《徽班》想表达的"诉 求"是,草根伶人的伟大或者说值 得我们从内心去尊崇的东西,恐怕 不仅仅是"戏比天大"的行业道德, 更在于身体力行地去践行一种饱 浸戏中、漫溢戏外的文化精神,一 种既是"徽人"也是中华民族的精 神,一种既是凝聚力也是公信力的 民族精神。这便是"义薄云天"

实际上,舞剧《徽班》诉求的 主题或者说倡导的人生境界是由 武生和花脸来呈现的,而师爷与

舞台表现,如解剖般清晰地点明

了赵武的身世和他最终的抉择,

犹如《游吟诗人》中"熊熊的烈火"

般扣人心弦。曲终,程婴高举赵

武杀死义父的青龙剑,意在向公

主祭奠因伤重死去的赵武,完成

配器,勾勒出8个主人公的心理特

征。合唱团的唱段无疑是全剧的

核心部分,或以群众出现,或以冤

魂出现,多有承载剧情和烘托之

用。但无奈合唱团临场发挥欠

佳,一些本来可以极富诗意和气

氛的音乐被平铺直叙地带过。

此外,导演简约而直爽的处理手

法是演出的另一大亮点,也与莫

凡的音乐风格一致。该剧采用

复活的手法推动剧情。最为朗

朗上口的旋律出现在公主和程

婴妻的唱段,并藉由这两个冤魂

的闪回带来的二重唱再现几近

雷同,还有公孙、程婴与妻的三

重唱的处理手法。

在节奏伸展自如的剧本之

莫凡以清新的旋律和老道的

公主托孤赋予自己的使命。

大胆犀利新"赵孤"

徽女则是不断深化主题和提升境 界的推进器——是二者之间不可 调和的冲突以及两人与武生不可 逆转的关系推进着舞剧戏剧性的 滥觞、涌流、澎湃和崩裂。因此, 舞剧《徽班》的演绎成为两条线索 时而分列、时而穿插、时而并行、 时而纠葛的"复式结构"。舞剧虽 然不分幕不分场,但"复式结构" 的每一次交替,就将剧情向高潮 推进一步。从"复式结构"的交替 着眼,我认为舞剧《徽班》可分为 四个乐章,亦可分别命名为"慕 义""仗义""守义"和"赴义"。"慕 义"一章,戏核是徽女对武生饰演 的关公及对武生本人的敬慕,武 生认同徽女却因此开罪于师爷; "仗义"一章,戏核是仍在饰演关 公的武生为救徽女而行侠仗义, 当然也因此成了未曾想革命的 "革命党人"的同党;"守义"一章, 戏核是武生陷入人生两难的纠 结,纠结于戏文的坚守和人生的 操守之间;"赴义"一章,是武生从 "戏比天大"向"义薄云天"的心路 跋涉,是武生以其人生的终结去 续写一辈子扮演着的关公的人 生,是所谓"慷慨赴义"!

舞剧的主要角色武生、花脸、 师爷和徽女为三男一女,并且诸 角色是以武生为核心来扭结。这 一方面可能会使舞剧的语言风格 过于刚劲,一方面又可能会使舞 剧的"可舞性"大大削弱(因为舞 剧"以女首席为核心结构人物关 系"的通例就包含着对舞剧"可舞 性"的考虑)。但事实上,舞剧《徽

地开掘了"心灵的可舞性"并极大 地提升了"可舞性的境界"。张艺 谋帮助谋划芭蕾舞剧《大红灯笼 高高挂》,很看重"故事里面有京 剧";舞剧《徽班》看重的是"徽剧 里面有人生",重在挖掘"观赏性" 中积淀的"思想性"。正因为立意 深远,舞剧《徽班》才不去刻意渲 染武生与花脸的语言风格对比, 反倒是通过师爷和徽女的性格定 位去强化"有思想的观赏性",去 深化所谓"长于抒情, 拙于叙事" 的舞剧艺术的"形式的意味"。师 爷的"男旦"定位,无关乎当下对 同性恋者的宽容,而是对那个腐 朽官府内质的象喻;而徽女作为 "革命党人",不仅为舞剧语言的 风格构成添加了气象一新的笔 触,而且改变了韩再芬《徽州女 人》留给我们的"徽女"形象。

虽然是说戏班中人的戏外故 事,但故事的主角毕竟是"戏班中 人",只是舞剧《徽班》想说的"戏 班中人"是名不见经传甚至也不 见野史的草根伶人。许锐和王舸 因此也不想为舞剧的人物命名, 仿佛就手从"草根伶人"中拎出一 武生、一花脸戳在了舞剧中。许 锐说是在采风时为他们"爱不释 手地摸着'混饭吃'的行头"所感 动,王舸则执著地要与那"一张张 '臭皮囊'里的点点星光"去对 话。许锐有一段话说得好:"真正 伶人的可贵之处在于,他们在戏 台上扮演着历史上的大英雄,扮 着扮着就演成了自己……在别人 的角色里,他们唱的是自己的心

句似乎"言不逮意",但那意思倒 也明白,说的是"戏班中人"扮着 扮着就真把自己扮成了"戏中 人"。写到此,我有些感动:为那 些历史上活跃在戏班中的草根伶 人,也为眼前王舸、许锐们的思索 与对话! 我忽然觉得,这部舞剧 叫《徽班义伶》可能更为切题。

在今年陆续新创的舞剧中, 《徽班》无论在思想性的求索中还 是在形式感的建构上都称得上是 优秀之作。对于这样一部作品的 问世,在当下还会引发我们对其 创作生产机制的思考。在我的印 象中,第一次看的安徽省歌舞剧 院的舞剧是《冬兰》,是我在中国 艺术研究院追随吴晓邦攻读"舞 蹈历史与理论"硕士学位的1987 年;第二次知道该院创演舞剧《厚 土》,是我在主持北京舞蹈学院院 务工作的1999年;这一次该院创 演《徽班》,是又一个12年之后。 也就是说,安徽省歌舞剧院的舞 剧创作激情是12年一喷发,不仅 沉着而且执著,不仅坚韧而且坚 挺。此次《徽班》的创作,对于编 剧许锐和总导演王舸的选择应该 说是慧眼独具的。

如果说对舞剧《徽班》还有什 么进言的话,我认为是还可在"密 针线"上下功夫:一是在人物关系 的扭结上"密针线",二是在戏内戏 外的转换上"密针线",三是在性格 成长的攀升上"密针线",四是在动 态语言的编织上"密针线"……我 相信,有了上述"针线"细活,对于 主脑已立、头绪不繁的舞剧《徽班》 而言,将会有一个更大的跨越。

尽管中文版音乐剧《妈妈咪 呀!》的宣传造势已经做得相当到 位,但是没看之前,笔者还是怀 疑:由于中西方文化的差异,这部 英文版歌剧翻译成中文版能好看 到哪儿去?可是,当坐在被装饰 成浪漫小岛的北京世纪剧院的剧 场里时,《妈妈咪呀!》的音乐一响 起,笔者就禁不住被其美妙所吸 引,从不以为然转为专心致志。 尤其后来看到,剧中的妈妈与旧 时闺蜜大跳舞蹈时;妈妈深情歌 唱,为女儿苏菲穿上婚纱、梳理

秀发时;妈妈与昔日 爱人在女儿的婚礼上 再次相拥时……几乎 每一个场景都能令笔 者兴奋、快乐和感 动。尽管演出结束 后,刚走出剧场不远 的笔者被突如其来的 大雨淋成了落汤鸡, 但被快乐浸染的心情 依然舒畅。

所以,8月14日 晚,看完中文版音乐 剧《妈妈咪呀!》北京 首演后,笔者认为: 中文版音乐剧《妈妈 咪呀!》不仅好听好 看,还是一次令人愉 悦的心灵之旅。

音乐是音乐剧的 灵魂。自然,评判一 部音乐剧是否成功, 首先是看它有没有动 人的音乐。据说,在 世界流行音乐史上, 来自瑞典的阿巴乐队 是仅次于披头士乐队 的最负盛名的乐队。 在他们名声大噪的年 代,付不起钱的澳大 利亚演出商曾用小麦 来向瑞典购买阿巴乐 队唱片的版权,而同 样付不起费的捷克斯 洛伐克演出商用的则 是皮鞋。歌剧《妈妈 咪呀!》就是以阿巴乐 队歌曲串联起来的-部音乐剧,多是阿巴 乐队排行榜单歌曲。 如此,这样一部已有

13个版本、引发了全 球300多座城市数千万观众共鸣 的成熟的音乐剧,中文版的演出 成功选择演员是关键

据了解,从2010年8月开始, 《妈妈咪呀!》团队就开始在中国进 行了长达半年的选角工作,吸引 了内地及港台地区各大院团的专 业演员报名,更吸引了活跃于美 国百老汇等地的国际知名音乐剧

华裔演员前来面试。 最后,剧中女儿苏菲一角由 1台湾的张芳瑜饰演。她个头 不高,长相并不出众,但拥有无敌 的甜美笑容,自然的台风及微带 台湾腔的普通话,都让人想到好莱 坞制作的动画片中的女主角,可爱 又亲切。当然,最讨人喜欢的,还 是她那纯净又饱满的音色,透彻听 者心扉。妈妈唐娜的扮演者田水 为国家一级演员,其话剧表演经验 丰富,参演过《初恋50次》、《双面 胶》、《罗密欧与祝英台》等多部话 剧。令人惊讶的是,一个话剧演

员的音色也具有超强的舞台穿透 力。值得一提的是,妈妈的闺蜜 谭雅的扮演者沈小岑,曾在上世 纪80年代初,以一曲《请到天涯 海角来》红遍大江南北。在剧 中,她火辣、灵活的表演,轻松自 如的歌唱,让这个角色大放异 彩。苏菲的3位父亲,均演出了 各自的角色特点,但也许是女人 们太抢戏了,他们的表现稍显保 守。剧中,其他演员的表演也有 小惊喜,特别是他们的舞蹈,热 情洋溢、幽默风趣

> 一度认为《妈妈咪 呀!》的故事并不适合 中国观众的口味。一 个女人曾经有3个情 人,女人未婚有了女 儿,女人不知道女儿的 爸爸是谁,女儿为找生 父邀请3个爸爸来参 加自己的婚礼……这 样的事情,在中国很 可能会被视为一个 有悖常理的故事,可 在西方,却被演绎成 一个爱与欢乐的艺

坦率讲,笔者也曾

的确,在观演中, 当谭雅与唐娜小店的 伙计调情时,包括大跳 热舞等一些暗示性的 表演,这些在国外舞台 上司空见惯的艺术表 现手法,都似乎不太合 乎中国人的审美习惯, 总有观众发出不理解

的啧啧之声。 而为了将这部西 方歌剧成功中国化, 让这个有"爱"的故事 能被中国观众接受, 在中文版的核心团队 中,每人都持有一本 厚厚的制作手册,所 有人必须遵照手册中 的规定一一落实。来 自英国原版《妈妈咪 呀!》的数位主创人员 分别担任不同部门的 "一把手",负责监督翻 译、舞蹈、舞美、音响 等各个环节,中方团

队则对不同部门配以 年轻的副手,边执行具体工作 边学习。如《妈妈咪呀!》中,阿 巴乐队的22首歌翻译成中文的 工作均由英文翻译专家来完成, 将歌词翻译成中文后,还得再 次翻译成英文,并由英方把关, 评判歌词是否翻译得恰当。如在 歌曲《Honey,honey》中,苏菲向爱 人唱出"Honey,honey",翻译组曾 经翻译成"亲爱的""甜心",经过反 复修改后,决定还是直接唱 "Honey"更好。为了将"中国化" 进行到底, 谭雅还在剧中开了京 腔,用儿化音跟观众套近乎。一些 时下蹿红的"伤不起"等网络语 言,也在该剧台词中频繁使用。

一晚上,台上歌声、乐声不 断,台下掌声、笑声不断,中文版 《妈妈咪呀!》演得欢乐、幸福。正 如剧中歌里所唱:有一个梦/想给 你听/越讨时光/陪我远行/给我 新的憧憬/让愿望实现/带我走向 未来/不管多遥远……

让传统文化的种子"种下去,长出来"

-观神话舞台剧《精卫传奇》

该剧内容十分精简。莫版舍 弃了以往其他版本中公主托孤的 整个场景,以程婴的倒叙娓娓道 来。剧中加入了屠岸贾宫廷庆典 的群众场景,但遗憾的是莫凡未 有将士兵练操和宫廷舞技的场景 音乐发展成可以独立演奏的音乐 会曲目。庆典中赵武作陪,程婴 寄宿为屠府门下食客,后决定透 不是借景抒情。宣叙调的舍弃, 露身世,赵武艰难决定复仇并因 伤势过重死去。

> 值得一提的是,剧中程婴和赵 武的每一个决定背后都被赋予了 纠结的思想斗争。全剧立意着力 于"宫廷争斗",强调争斗"胜负" 决定了历史"对错",赋予这个大 众喜闻乐见的历史传说独特的视 角。剧末,失血过多的赵武眼前 一黑,犹如暗夜,喊道"我看不 见",辅以贯穿全剧的公主与程婴 妻《天黑黑地黑黑》二重唱,造就 出历史题材歌剧中屈指可数的借

> 古喻今的意味。 很难想象,文质彬彬的莫凡在 音乐和剧本中都表现了如今少见 的大胆和犀利,强势而令人信 服。即使褪去针砭时局的精神, 相信莫凡的《赵氏孤儿》能像褪去 宗教和政治色彩的普朗克《加尔 默罗会修女的对话》一样,在歌剧 经典中占据一席之地。

今年5月,由中国木偶艺术剧 院创排的神话舞台剧《精卫传奇》 进行了首轮演出。此后,经过了 几个月的完善和打磨,重新编排 的"升级版本"在8月19日至20 日登上了北京人民大会堂的舞 台。可以说,这一全新版本的 《精卫传奇》,以音乐、舞蹈、杂 技、人偶以及多媒体与舞台布景 等共同营造出了一个奇妙的神话 世界,给首都的小观众们奉献了 一场视听的盛宴。

这部由杨硕编剧、钟浩导演 的儿童剧,改编自《山海经》中"精 卫填海"的故事。但是,剧作者在 以现代视角对精卫的行为进行了 新的思考之后,古老的神话故事 被重新演绎和丰富,全剧讲述的 已经是一个关于精卫填海的全新 故事:神农遍尝百草,终于找到粮 食的种子以使人民彻底摆脱饥 荒。不料,红脸蟹拔出了海底的 镇海神针以致海水吞没了一切。 神农之女精卫挺身而出,化身为 鸟,甘愿永生永世衔着五彩石去 平息大海的波涛……显然,为了 将原有的古老神话自然、合理地 转化为一出能为当下的孩子们所 理解、接受和喜爱的儿童剧,主创 们对原始素材进行了重新设计并

加以全新的解释,颇具匠心。

首先,主创们通过赋予精卫 的填海行为以新的动机,进而将 古老神话的原始主题,替换为一 个富有现代意味的全新主题:精 卫为了种子的生长、恢复万物的 和谐以及人民的幸福牺牲了自 我。而这一对于故事素材核心内 容的改变与升华,正是令本剧从 一个古代神话蜕变为一部颇具现 代意识的儿童戏剧的重要基础; 也是令精卫从传说中的那个因 "溺而不返"而"常衔西山之木石, 以堙于东海"的怨灵,转变为一位 执著、勇敢、积极乐观的正面主人

公的前提。 与此同时,剧中对于主要人 物关系的设置和处理,也是使精 卫的崇高行为没有显得过于抽象 和拔高,而是拥有具体而微的心 理依据。比如,全剧着重刻画并 突出了精卫与神农之间的父女亲 情,正是出于对父亲最真挚的爱、 体谅与眷恋,精卫才具备了完成 一系列勇敢行动的勇气与信念。 因为,她的根本目的是极为朴素 和简单的:保护好父亲历尽艰辛 找到的种子、完成种子"种下去、 长出来"的心愿,只有当人们安居 乐业的时候,自己才能和父亲相

聚。而就在这看似简单的人物情 感表述中,潜藏了一种父女间精 神上的沟通与继承;也正是有了 父亲的言传身教和影响,精卫才 会在危难中表现出超越年龄的智 慧和勇敢。或许,这种表达也能 促使那些带着孩子来看戏的父母 们思考和行动。

中文版音乐剧《妈妈咪呀!》剧照

此外,与以往儿童剧中常常 传达出的正反斗争所不同的是, 本剧没有设置敌我阵营、正邪双 方,甚至作为与精卫对立的一方、 拔掉了定海神针的红脸蟹,也只 是一个被惯坏了的、任性的孩 子。他的行为,并非是本性的邪 恶,只是出于任性、贪婪和无知, 所谓的"坏",也是无心之过—— 为了拥有陆地上"好吃的甜甜果" 和"好看的花",让他们"跟我们去 海里玩"。如此,"敌人"也是可以 被宽恕、改变和教化的。可以说, 全剧藉由精卫与其他人物的关系 和互动,得以迅速地推进和转 折。也正是她面对困难时,对于 个人得失的不计较、不抱怨,积极 寻找解决办法的行为本身,最终 感动了红脸蟹而使其主动认错并 帮忙的。这种设计,不仅得以刻 画出精卫的无私和宽厚形象,而 且有益于孩子们在自己的生活中

舞台剧(精工传奇)剧照

进行效仿。

由此,经过主创们调动所有的 舞台和技术等手段,内外兼顾地 精心改造和包装,《精卫传奇》彻 底地从"精卫填海"的老故事框架 中脱胎换骨,被赋予了全新的内 涵,成为了一个老少咸宜的关于 信念、勇气以及成长的传奇励志 故事。而因它从神话故事着眼、 注重小观众的欣赏兴趣,以及令 孩子们目不暇接的舞台呈现和强 烈的视听效果,不仅让全剧所要 表达的内涵摆脱了坐而论道的说 教色彩,也让孩子们在观剧的同 时,在潜移默化之中愉悦地接受了

礼。孩子是中华民族的未来,从小 培养对本民族传统文化的情感和 自豪感,在当下尤显必要。而兴 趣,永远都是孩子们最好的老 师。《精卫传奇》借助神话故事,为 民族传统文化披上了一层瑰丽绚 烂的外衣,成功地点燃了孩子们心 中的兴趣点,可谓是一次有意义的 探索和尝试。这就像全剧的主题 歌所唱的那样,让种子"种下去,长 出来",中华民族传统文化的种子, 也就是在这样的娱乐中被深植到 了孩子们幼小的心灵中,并将伴随 着他们的童年、伴随着他们的成 长,在他们的心田逐渐生根、发 一场本民族传统文化的启蒙和洗 芽、长大,生生不息……