

原创音乐剧《王二的长征》北京研讨会摘要(二)

居其宏

南京艺术学院教授

中国的音乐剧创作从20世纪80年代初开始到现在,东莞作出了重大贡献。东莞作为音乐剧的创作生产基地,这几年形成了规模,产生了重大的影响。东莞的7部戏我都看了,亲眼目睹了他们的发展。我看到三宝这个团队从《蝶》、《三毛流浪记》、《钢琴》,一直到《王二的长征》,一步一步走来。从《三毛流浪记》开始,他们渐渐摸到了音乐剧的门道,摸到音乐剧自身的艺术规律,同时也接地气。从《三毛流浪记》到《钢琴》又进了一步,在第十届中国艺术节上虽然没有得到大奖,但是它受到了很多评委的高度称赞。早就听说《王二的长征》有新的突破,我看了以后,确实很受震撼。

《王二的长征》不是我们习惯的故事音乐剧的形式,不以讲故事为主,它以一种概念为主,为了阐述某种思想,为情节、为故事、为戏剧冲突构成主要框架,通过理念构建戏剧情景、刻画人物。它是在一种关系建立效果下的现实主义。这里看不到豪迈的英雄主义的张扬,但是,它有残酷的生活真实的支撑。王二这个人是比较猥琐的,不是站在高坡上的英雄,直到最后,才稍微有一点点英雄的味道,他是各个队伍中一名普通战士,但是他给了我们精神的启迪。

胡星亮

南京大学教授

用音乐剧的形式表现长征,这是第一次,并且它有自己独特的审美视角和创造。在中国原创音乐剧当中,它起到非常重要的作用,说它是里程碑也不为过。

让我感受比较深的有两点:第一,把主旋律的题材和民间立场与启蒙结合起来,这非常好。第二,把人文精神和音乐剧应有的视听盛宴和感动结合起来。有这两点,这个音乐剧就成功了。

这个剧把王二作为一个人物,串起一连串的小人物讲长征的故事,这个剧是成功的。他写人的长征,也是写长征中的人,敢于说“不”,敢于追求光明,敢于追求自由,成为真正意义上的人,视角非常好。它所诠释的是有血肉的生命,有人的生存,有情感和精神,还有人文情怀,有很高尚的理想等,这是当下社会所需要的,这是一种理想和信念。我觉得结合得比较好,把题材、启蒙立场、民间立场结合起来,在戏的层面上很成功,视角很特别,挖掘很深刻。

宋恒夫

上海大学教授

第一,该剧具有民族性。音乐剧是舶来品,自从几十年前传到中国以后,中国的艺术家殚精竭虑,千方百计要让这朵鲜艳的花儿在中国这块土地上扎根,成为中华民族的艺术样式。而要扎下根,成为真正的民族艺术,必须民族化。然而,至今都没有探索出一条大家都能够认可的、可行的道路。《王二的长征》虽然没有取得完全的成功,但是比之前的探索与实验,有了更多的进步和发展。

第二,当代性。长征的题材从长征结束之后就开始用文艺的方

式表现,80年来从不同的角度、不同的视界、不同的人物、不同的艺术形式进行宏观或微观的陈述。可是没有一部作品像该剧一样,以一个生活在最底层的视角来表现这次改变了民族进程的壮举。这表现的是精神层面的长征,大书特书的是一个大大的“人”字,值得肯定。

第三,哲理性。什么样的人才是真正的战士?长征的终极目的在哪里?这些哲理性的东西值得当代人思考,对现在的经济社会有启发意义。

刘平

中国社会科学院研究员

接到看《王二的长征》的邀请,我就在想,长征的戏写了这么多,《王二的长征》会写成什么样?看了戏以后,我觉得这个疑问没有了,我觉得《王二的长征》写到这个程度是成功了。把长征这样伟大的历史题材写到这个程度,我还真没想到,这个视角选得非常好。它的视角选得非常好,把真实的历史艺术化,把普通人的生活性格化,是以长征为素材的艺术作品森林里一棵有特色的大树。

第一,把熟悉的故事写出了新意。虽然他选择的是长征这样的大题材,但是选了王二的长征。王二比较猥琐,一步一步从不自愿到自愿,从没有意识到有意识,他的形象不高大也不英雄,但是非常真

实,代表着中国革命队伍中千千万万的人。他的典型意义在于把一个普通人的成长经历写出来,对每个人都有触动。也就是说,这个戏通过王二这个人,以一封信为契机,引出一个革命者和普通人的大人生,把民族过去的无意识争自由、争民主的脚印写清楚了,形成了完整的舞台形象。

第二,这个戏是一个音乐剧,有着舞台艺术魅力。我们的音乐剧要走自己的路,不能简单地模仿,《王二的长征》的道路是对的。

第三,舞台形式有创造性。舞台设计符合戏的内容表现,导演和创作者设计得非常好,演员表现非常有激情,这种激情是真实的,能够打动人。

胡应明

湖北省艺术研究所所长

看了《王二的长征》以后,我感受到了这部音乐剧坚硬的质地,这也是我非常喜欢、最打动我的地方。长征原本是具有高度意识形态或革命历史背景的、格式化的符号,不可解构,然而《王二的长征》把小人物与大时代,把谐趣与神圣结合在一起,这是《王二的长征》对

我的第一个启蒙。

长征的王二,尽管他融入到长征的滚滚洪流之中,但我们还是看到了一个人的长征,一个视觉的长征,既是个人的成长史,也是民族革命史的延续。《王二的长征》给了我们新的启示,人生就是长征。

白云涛

中国国家博物馆馆刊编辑部主任

我很多年没有看到像《王二的长征》这样的有深刻的思想内容、可以进行多种解读的艺术作品。这个作品最大的特点,就是对人的认识,因为每个人的社会角色不同,对人的认识不同。

第一,王二这个角色从一个懵懂无知、卑微渺小的角色,通过长征,通过那封信,通过接触那么多长征中的人不断自我进步,不断自我学习、提高,逐渐成长为一个大大的“人”。王二的成长过程不仅仅是王二个人的成长过程,也是我们国家和民族一百多年来的成长过程。从直观上看,《王二的长征》这个剧是个正剧,是主旋律的剧,但是它在弘扬长征主旋律的同时,有对现代社会的警示和隐喻,含义非常深刻,非常丰富,意味无穷。

第二,这个作品可以推进我们

对历史的认识,引发对现实社会的警示。任何艺术作品都是历史和现实的反映,《王二的长征》里面的角色都是底层成长起来的,代表了千千万万的红军战士。这个剧反映了千千万万红军战士创造长征史的缩影,是对长征艺术性的提炼。

第三,凡是历史上真正的不朽之作、传世之作,都是大时代的作品,艺术作品与历史、现实、政治、时代完美结合起来,就是给世人以解释,给现实以隐喻,属于这个大时代的作品,才能成为传世的不朽的作品。《王二的长征》既是历史剧、音乐剧,也带点政治剧的成分,如何实现艺术与历史、与现实、与时代完美的结合,如果把这个处理好了,可能就是大时代的作品,是真正的流传万世的作品。

刘彦君

中国艺术研究院话剧研究所所长

我觉得这出戏的形式感非常强,它给人一种很新颖、很别致的感觉,从它的整个舞台呈现来说,最大的特点是它提供了一个开放的演出空间,用布袋子作道具,是一种写意的、符号性的表述,用了很多具有现代性的语汇丰富空间。

第二,它是以一个小人物的视角,用他者的视角,用叙述体的方式来讲述的。在长征途中接触的每一个人,认得的每一个字,都不是正

面表现的,都是通过王二的视角呈现出来,这种侧面的切入给了观众很大冲击,突破了传统的戏剧表现形式。

第三,它具有超越性。王二就是我们身边的一个人,它讲的不仅仅是历史题材,不仅仅是长征,它的每一个段落、每一个情节,甚至每一句台词都能让我们联系到当下。而且它超越了我们对于音乐剧的理解,带有实验性,它是有创新的。

