

中希双语话剧《阿伽门农》：

两种文化在戏剧艺术中亲密牵手

本报记者 刘森

简洁的舞台风格、极具爆发力的表演、震撼的音效……2月20日，由中国国家话剧院出品、中国国家话剧院与希腊国家剧院联合制作的中希双语话剧《阿伽门农》在北京国话剧场首演。这部融合了战争、复仇、回归等元素的世界经典剧目，在两国主创人员的合作下，带领中国观众重温了古希腊文化的灿烂辉煌。

一部作品两种语言

两年前，在中国文化和旅游部与希腊文化部的支持和推动下，中国国家话剧院与希腊国家剧院开始商定开展合作交流项目，力争在舞台上让两种不同文化背景下的戏剧艺术相互交融。

4个月前，由希腊国家剧院与中国国家话剧院联合制作，著名导演王晓鹰执导的中希双语话剧《赵氏孤儿》在希腊国家剧院成功上演，吸引了诸多希腊观众，收获极高赞誉。希腊《每日报》发表深度报道，称“中国的《哈姆雷特》来到了希腊”。这也是中国导演首次指导欧洲国家剧院的职业演员来讲中国故事。

之后，被《赵氏孤儿》深深震撼的希腊国家剧院艺术总监艾夫斯塔修斯·利瓦西诺斯，带领包括舞美设计、灯光设计、编舞、演员在内的6名主创人员来到中国，准备将《阿伽门农》这部经典希腊悲剧奉献给中国观众。“这部作品是两国国家剧院的一项非凡实验，中国国家话剧院应当是先鋒

艺术的代表，用中希双语呈现一部剧作，让观众听见两种语言，看见两种表演流派、两种类型的演员，是个大胆的尝试。”利瓦西诺斯说。

《阿伽门农》是古希腊悲剧之父埃斯库罗斯悲剧三部曲《俄瑞斯忒亚》的第一部，讲述了阿尔戈斯国王阿伽门农联合希腊大军远征特洛伊，为远征军能够顺利开行，他被迫将自己的女儿伊菲革涅亚向女神献祭，此举却触怒了自己的妻子克吕泰墨斯特拉，最终他被妻子杀害。

此次演出的版本由罗彤翻译，利瓦西诺斯任导演，唐桐桐为执行导演，婀娜妮·玛诺普露为舞美设计兼服装设计，中方演员包括杜振清、高发、赵罗筐、田征、刘星阳、郭彝等，希腊演员为斯特凡尼亚·古丽奥缇、安蒂戈涅·弗莱达。

创作理念是避免枯燥

“我在演出中保留了古希腊语，也试图用这个时代的语言和美学视角来翻译古希腊的剧作，我想让观众流泪、捧腹大笑、陷入沉思。”利瓦西诺斯说，他创作《阿伽门农》的理念是避免枯燥。

“火光！”首演当晚，饰演守望者的演员田征从睡梦中醒来，翻下岩石，激动地来到舞台前方，为中国观众唤醒了这个发生在2500年前的古希腊故事。

希腊女演员弗莱达有10余年的芭蕾功底，她饰演的预言师卡珊德拉

站在石头上，手臂高举，向天神诉说凄惨的命运。王后克吕泰墨斯特拉的扮演者古丽奥缇气场强大，演绎出男权社会中女性的抗争，从虚与委蛇的诱惑到坚定决绝的复仇，牵动着观众的内心。两位希腊演员表示，来中国演戏就像做梦一样，还结识了许多好朋友，希望中国观众喜欢希腊戏剧作品。

该剧不仅有希腊女演员的精彩呈现，中国国家话剧院老中青三代演员的通力合作，也让人眼前一亮。“导演的思维很活跃，给演员的空间很大，这部戏不像我们平时看到的话剧，它运用了大量的肢体语言，许多爬、滚、跪的动作，配上悲壮的台词，对中国观众来说是全新的体验。”杜振清说。

在女主角赵罗筐看来，《阿伽门农》中最大的闪光点就是鲜活的人性。她说：“克吕泰墨斯特拉看似是个杀夫的狠毒女人，但她是为了女儿复仇，向男权、神权发起抗争，这一点是值得钦佩的。每个人物行为背后都有自己的出发点，这部戏并没有做出价值判断，而是给予观众思考的空间。”

“我们愿一切都好！”由何弘宇、宋立、张伯川组成的歌队青年组出现在观众席，全程穿梭在整个舞台，宛如说书人讲述着特洛伊的故事。“歌队代表着人民，他们贯穿全剧出现，需要对每一个情节变化做出反应，不仅是对体力的考验，更给了演员很大的表演空间。”国家一级演员高发表示。

舞美音乐让古典与现代碰撞

尽管是古典戏剧，《阿伽门农》的现代风格却极其强烈，吸引了众多年轻观众。出自希腊团队的舞美设计极简却具有多义性。从舞台上俯瞰，20米的主平台仿佛一把利剑，黑色的岩石、罪恶的床榻、清冷的水帘，让整个舞台极具古典魅力。

除了舞美设计，音乐设计也是《阿伽门农》的一大亮点。全剧没有任何旋律，所有的声音效果都是根据戏剧本身产生，经由演员表演触发。舞台右侧的乐池中除了具有现代风格的打击乐、摇滚乐，还加入了琵琶等元素，中西合璧，让古典与现代相互碰撞。

“阿伽门农被杀害的时候，整个舞台都变红了，太震撼了。”散场时，一位观众这样说。“卡珊德拉一角的表演让我印象深刻，尤其是她对天神的呐喊。”在《阿伽门农》中，大量极具爆发力的肢体动作也让观众领略到了西方古典戏剧的表演方式。

“这部戏中没有凸显绝对的是非对错，国王为了战争献祭女儿，王后为了女儿杀死国王，里面的人性是共通的，是没有国界的。”“这部戏具有很强的现代意义。”“女性角色都令人感动，王后是在为女儿抗争，卡珊德拉是在向天神抗争。”看完这部中希双语话剧，许多观众表达了他们的观感感受。

《摇滚莫扎特》融合传统与现代

音乐剧《摇滚莫扎特》演出剧照

本报讯（记者薛帅）2月22日晚，法语音乐剧《摇滚莫扎特》首登北京天桥艺术中心。该剧以音乐家莫扎特的内心感触来讲述他的一生，凭借突破性的编排和视觉呈现，这部剧于2009年9月在巴黎体育馆首演即引起轰动，它的原声专辑在5周之内成为全法销量冠军，11周仍然保持在销量前5名。随后在法国各地、日本、韩国、乌克兰、俄罗斯展开的巡演也大获成功。

据悉，这部以莫扎特为主角的音乐剧，大胆用摇滚乐配以经典洛可可风格的舞美，现代的表现手法配合欧洲宫廷的华美舞台，让音乐家的才华在全新的演绎下既流光溢彩，又返璞归真。全剧落脚点强调

自由与梦想，一面是“莫扎特”，另一面是“摇滚”，完美平衡了传统审美与现代趣味，既满足了年轻观众的热情，又让古典音乐受众看到音乐家的更多面，对中国艺术界思考如何呈现和输出传统文化提供了借鉴。当晚的演出不仅让观众激动不已，更让主演米开朗罗·勒孔特在谢幕时再三说“我们爱北京”。

当晚的演出不仅捕获一众新粉丝的“芳心”，其中大部分观众更是第二次甚至多次“打卡”“复刷”，多年来已在国内外语多剧院观赏过的老粉丝对剧情和音乐了如指掌，对于该剧此次在北京舞台绽放更是满怀重温的期待与激动心情。

据悉，该剧将在北京天桥艺术中心连演21场。

上海东艺力推两档高端艺术脱口秀

本报讯（记者洪伟成）曾先后打造“听交响到东方”“东方市民音乐会”“东方名家名剧月”等多个演出品牌的上海东方艺术中心，将推出《东方城市之光》和《青年中国说》两档高端艺术脱口秀。

作为《东方城市之光》首场脱口秀《城市的文艺语言》的开讲嘉宾，音乐人姚谦、林海这对老朋友在东方再次聚首。姚谦近年来将精力主要放在旅行和艺术收藏上，经常在不同的城市穿梭，足迹遍布美洲和亚洲各地。在《东方城市之光》中，他和林海一道以

音乐为引子，探讨不同城市的文化、精神和性格，解读“城市的文艺语言”。

《东方城市之光》和《青年中国说》将以脱口秀“双子星”的形式呈现，平均每月一期。前者邀请不同行业、不同领域的民族文化传承者以及城市文化传播者，讲述对社会和城市发展的观察与思考；后者则邀请在不同领域崭露头角的青年代表，讲述未来愿景和使命担当。目前邀请的主讲嘉宾为来自影视、书画、建筑、文学、出版、教育、旅游等领域的名家。

广东省首届舞台美术设计手稿展举办

本报讯（驻广东记者谭志红）2月24日，“笔迹，看得见的思考——广东省首届舞台美术设计手稿展”在广州市开幕。此次展览由广东省舞台美术研究会策划和组织，展出了全国30多位舞美设计师的100多部舞美设计作品。

主办方表示，笔迹是艺术家心智和才情的外延，手稿和草图记录和流露的是一件艺术品最初的心跳与体温。近年来，舞美设计师充

分运用新技术、新材料、新产品、新媒体等科技手段，创作出了一部部艺术精湛、制作精良的舞台美术作品。正是一幅幅珍贵的手稿、一张张反复修改的草图打下了基础，才有了这部部屡获大奖的作品。

展览开幕后，主办方还举办了“笔迹，看得见的思考”座谈会，与会专家结合此次舞台美术设计手稿展，对舞台美术设计进行了总结和探讨。

柳腔现代戏《家风》演绎守信故事

柳腔现代戏《家风》演出剧照

本报讯（记者刘森）由山东省青岛市即墨区柳腔艺术中心出品的柳腔现代戏《家风》，日前在即墨区博兰斯勒（青岛）大剧院精彩上演。

柳腔现代戏《家风》以即墨本地道德模范马俊俊守信承诺、替父还债的真实故事为原型，通过柳腔的艺术形式，演绎了故事中“杨家”以诚为本、世代相传的厚重家风，升华了诚实守信的美德义举，是“诚信即墨”和“文化即墨”建设的生动事例。该剧由商中有编剧，中

国戏梅花奖获得者崔彩影执导，刘鹏与卢绪峰分别担任舞美设计与灯光设计。

据介绍，作为《家风》的创作和演出单位，即墨区柳腔艺术中心牢固树立“用柳腔讲好即墨故事”的理念，自该剧筹备排练以来，多次召开作品研讨会，对剧本、唱腔设计和音乐设计等进行推敲，力求使作品更加贴合即墨人的生活，真实反映当下即墨人的风貌。近期，该剧将进一步修改提升，并开启全国巡演。

话剧《阿伽门农》演出剧照

王昊家摄

普及古典音乐不能舍本逐末

本报记者 罗群

湖南卫视《声入人心》节目于今年初收官，节目以电视娱乐手段包装美声唱法以及歌剧选段等形式，试图让古典音乐走近普通观众，获得赞誉的同时，也受到“不伦不类”“四不像”等指责。近日，《声入人心》男团作为赐唱成功的歌手，登上综艺节目《歌手》，“古典”再次冲击“流行”，也进一步引发热议。以娱乐手段包装古典音乐，究竟得失几何？这种方法能否让大众走进高雅艺术之门？什么才是推广普及古典音乐的关键途径？这些问题引发行业和音乐爱好者的思考。

“古典+综艺”：有人欢喜有人忧

古典音乐、严肃音乐与综艺节目联姻，《声入人心》并非首次，此前在韩国的《一起交响乐》《幻影歌手》和中国的《呼吸》等音乐类综艺节目中都有古典音乐的身影。知名乐评人耳帝撰文表示，《声入人心》的节目理念和模式受到了《幻影歌手》的启发和影响，并有所创新。《声入人心》创新的一点是，它融合了《幻影歌手》节目内核与男团偶像选秀的取向，在专业性上与偶像性上找到了一个平衡，想选出“美声流量”，这样确实更符合大众的审美与喜好。”耳帝认为，从推广古典音乐、美声唱法，令其接近大众的角度考虑，这是一种明智且讨巧的

引导手段。

中国歌剧舞剧院歌剧院团长田彦作为职业歌唱家，对以综艺节目展现古典音乐、美声唱法，总体上持肯定态度，他说：“让普通观众尤其是年轻人了解美声唱法、古典音乐和背后的知识，电视媒体是比剧场、音乐厅速度更快、效率更高、覆盖面更广的途径。各类音乐节目在细节方面可能存在诸多问题，需要逐步调整，但把古典艺术推向大众的出发点和效果是好的。”

“古典+综艺”得到许多人的支持，与此同时，反对的声音也不绝于耳。音乐策划人、评论人曾伟认为，到目前为止，此类综艺节目尤其是真人秀节目的主要诉求，是以古典音乐为“躯壳”，包装、展现和打造明星偶像，从而拉动粉丝经济，其落脚点并非音乐而是艺人，并非普及而是造星。因此，这类节目往往会为艺人积累大批粉丝，但从引导这些粉丝走进音乐厅、真正欣赏古典音乐的角度来看，则未必能实现。

防止综艺节目过度娱乐化

要想让综艺节目在推广古典音乐、美声唱法方面切实发挥作用，从宏观理念到节目设计、细节管控，都需要下一番功夫。

田彦认为，以古典音乐、美声唱法为主体的节目，不应该过度娱乐

化。现代观众审美层次比较高，欣赏严肃音乐对他们来说不成问题，无需刻意制造所谓“节目效果”。“在选手演唱歌剧、音乐剧片段之前，应该先让观众欣赏擅长演唱该作品的知名音乐家的范唱，树立一个标杆，以免造成误导。”田彦说，“也可以多选些中国优秀歌曲来演唱，以观众熟悉的歌曲来推广观众如今还不那么熟悉的唱法，让美声唱法走进千家万户。”田彦还建议，电视综艺节目应放弃还音而采用现场真唱的方式，让观众更直观地感受古典音乐、美声唱法高超的技巧和难度，从而体悟其魅力。

除了曲目选择，介绍曲目背后的知识和音乐文化也非常重要，否则可能会闹笑话。比如，曾伟发现，部分观众在电视上看到有人演唱普契尼歌剧《贾妮·斯基基》选曲《我亲爱的爸爸》，就将这首曲子转发给自己的父亲，尤其是在父亲节的时候，以此表达祝福。“其实，这段选曲在原剧中是演唱者威逼、恐吓父亲的，父亲倘若阻挠自己的婚姻便要去轻生。电视节目如果缺乏文化背景和有关知识的介绍，而仅仅展现片段，容易让观众产生误解。”曾伟说，节目、视听产品的创作者自身必须有充足的专业知识和严谨的创作态度。“要知道，在动画片《猫和老鼠》中，猫弹钢琴时所触的键和所发出的音，是严格一一对应的。由于还音等问题，一些综艺

节目中竟然出现了镜头拍的是演员弹古筝而观众听到的声音却是琵琶，画面里演员在弹钢琴却传出了电子乐的声音等现象。这种情况是必须要避免和改正的。”曾伟说。

加强基础教育是关键

专家称，推广普及古典音乐、美声唱法的途径多种多样，电影、电视剧等皆可，核心要义是以音乐为中心。据介绍，英国广播公司曾推出纪录片《交响乐的历史》，以重要的作曲家及其作品为主线，介绍交响乐的发展历程、趋势；美国电视剧《丛林中的莫扎特》、美国电影《弦动我心》、日本电影《火红的第五乐章》等，都讲述了音乐的故事、传递了音乐的精神，这样的作品能够真正引导观众接近音乐，而不是接近明星。

在曾伟看来，与视听产品、节目相比，加强基础教育对普及古典音乐、美声唱法的意义尤为关键。“中小学音乐课堂应该加强读谱等音乐基本知识的教育，引导青少年正确欣赏人类文明史上那些经典的作品。”曾伟说，“学习古典音乐的目的是提升人文素养、陶冶情操，通过培养对音乐的热情来激发学习其他科学知识的兴趣，而不仅仅是考级或比赛。”曾伟表示，追逐功利、端正心态应该与加强基础教育同步进行。