

《运河谣》以河为引再现情韵

唱词体现音韵之美

歌剧是音乐的艺术,动听的旋律是一切的基础。《运河谣》是一部中国题材,并以民族唱法为主的歌剧,音乐由旋律大师印青执笔,在作词上则重点表现汉字的音韵美。与西洋歌剧中人物主要通过宣叙调对话和叙述剧情不同,《运河谣》在将宣叙调写得十分优美的同时,还适当地以念白点缀其间,让对话自然、流畅、贴近生活。唱词基本采用现代汉语的韵脚,这样,不论是演员还是观众,都会感觉唱段朗朗上口。

在节奏的处理上,采用了中国观众最为亲切的方式。民族歌剧的来源,主要是戏曲的民歌,因此,如何借鉴戏曲和民歌中的有益成分,又具有歌剧的音乐逻辑是一个难题。《运河谣》在这方面做了有益的尝试。

印青在歌剧创作中特别擅长运用紧拉慢唱的技巧,《长征》中的《奔袭之歌》也采用了类似的处理,让演唱和演奏在两个节奏上相互呼应,情节是紧张的,情绪是有张力的。特别值得一提的是,反面人物张水鹞的唱词粗鲁、野蛮,而且十分口语化,与人物的性格特点、文化水平,特别是恶霸船主的身份十分契合。在众多民族唱法的人物中,只有张水鹞采用美声唱法的男中音,音色粗重,通过聆听唱段,就可以想象出一身黑衣、络腮胡须的人物形象。塑造反面人物难,因为很难让形象突出而真实,而张水鹞这个形象可谓相当鲜活。

写实舞美重塑历史

《运河谣》之所以好看,逼真的舞美设计功不可没。舞台美术是戏剧和其他舞台演出的一个重要组成部分,在塑造人物、表现故事环境、创造情调气氛甚至揭示剧目思想等方面都起着十分重要的作用,优质的舞美不但能够更好地营造演出氛围,更能够让观众感觉到身临其境,引发情感的共鸣。

为了展示出一幅记录着悲欢离合的运河画卷,《运河谣》的舞美和灯光除大量使用了写实的手法外,还在舞台上按1:1的比例搭建了一艘明代运河客货船的上层建筑,室内外的陈设布置都采用了真实的物件。还有江南的粉壁白墙、北京的石拱桥和燃灯塔。当船只缓缓前行时,两岸山川、河中征帆缓缓向后移动,真实而有诗意。

而在《拉纤歌》中,伴随着拉船号子一样的旋律,血色残阳缓缓移动,晚霞中船工们的形象形成了剪影,凝重而悲壮,而在《过瓜州闸》一折戏中,天幕上呈现了滔天巨浪的投影,配合干冰烟雾和倾斜的船体以及船工们的舞蹈,用写意的手法营造了过闸时的惊险气氛,再现了船工生活的艰辛与不易。

3月3日-5日,国家大剧院原创歌剧《运河谣》即将踏春归来,这部融合了东西方特色创排手法,兼具民族气韵与现代风貌的民族歌剧佳作迎来了第五轮热演。近1800公里长的京杭大运河,是世界上最长的人工河流。它萌芽于先秦,隋唐时初具规模,在元朝时最终成型。而《运河谣》则描写了明代万历年间发生在运河上的一段故事,再现了美丽的水韵、中华文明的史韵和义薄云天的情韵。

服饰凸显人物形象

为了更好地凸显人物形象,《运河谣》中的四位主角,通过不同的服装设计展现出不同的性格。水红莲是唱曲艺人,她热情、深明大义,而且富有灵气,红色是她的主色调。她共有三套服装,第一场出场与观众见面时,身着大红色褙子配玫瑰红色长裙,先发制人地向观众呈现水红莲的火辣性格。投身火海一段中,还是这身服装,但是色彩饱和度更高,体现了人物的升华;中间几场水红莲在船上劳作时的日常服装,是略泛淡红色的白色短衣,配以浅朱砂红色丝绦以及绿底红莲花图案,塑造了亲切质朴的劳动妇女形象;但在夜思一折戏中,水红莲的玫瑰红色服装略显灰暗,突出了人物当时的灰暗心情。

秦啸生和关砚砚均为底层知识群体出身,因此服装均为“蓝衫”,但是两个人的性格完全不同,服装也有各自的特点。秦啸生是正直的书生,因此不论是秀才的飘巾长衫,还是船工的短褐,都是很正而且略有褪色的靛蓝色。关砚砚是在绝望中寻找希望的孤苦女子,所以她的服装颜色中有偏暖的成分,配以白底青花补丁,显示了她的不幸,又暗示了她的“苦去甘来”。

恶霸船主张水鹞一身闪亮质感的绸缎黑衣,配以短靴和造型夸张的挂饰,活脱脱一个靠黑心钱致富的暴发户形象。船工、旅客、市民等群众角色的服装多为饱和度较低的中间色调,而作为穿针引线作用的“运河水灵”的形象则更为戏曲化,服装颜色采用水绿色,与场景中和剧情中的运河流水融为一体。北京商报记者 卢扬 王嘉敏

六年前,由“80后”女编剧罗周花13天创作的《春江花月夜》,震惊了中国昆曲界。她将唐代诗人张若虚的同名诗作扩展成一个逾越生死和时空的爱情故事。2015年,有着“昆曲王子”之称的张军终于将此剧首度搬上舞台。2016年,该剧2.0版本上演,今年3月17日,《春江花月夜》将再次登陆北京天桥艺术中心,演绎昆曲魅力。

《春江花月夜》演绎昆曲魅力

唐代诗人张若虚虽仅有两首作品传世,其中一首是《春江花月夜》,但已有“孤篇压全唐”的美誉。编剧罗周看过中国作家闻一多的文章《宫体诗的自赎》后,有感唐代诗作背后都有博大的命题,就是人面对宇宙时的思考,例如《春江花月夜》。但这首诗是不具有故事情节的,可罗周却如鬼斧神工般,用不到两个星期的时间将它扩展成连演两个晚上的昆曲剧本。中国昆曲新生代领军人物张军表示:“这是几十年来由年轻人写的剧本当中,惟一令人惊叹的。她写出来之后,剧界一片惊叹。都是老编剧在赞叹,说后面的人要超越这个剧本恐怕比较难,因此一直以来大家都好想像。结果五年之后被我们先做出来,也是个缘分。”

《春江花月夜》是由上海张军昆曲艺术中心、上海昆剧团、江苏省演艺集团昆剧院和昆山当代昆剧院联手打造。故事讲述探花郎张若虚在园林赏灯时,巧遇少女辛夷,一见倾心。为了重遇心上人,他决定夜宿桥边,等待佳人再次经过。不幸地,他

遇上的是顽皮糊涂的鬼差,把他带往地府。阎王劝其不如将错就错,早日喝下孟婆汤去轮回,他却誓死不从,在地府流连忘返。幸得修炼500年成仙的曹娥协助,张若虚重返人间。可佳人已白头,他却仍是那个27岁的探花郎。

剧中男女主角只相遇过3次,分别在

女主角16岁、26岁以及66岁的时候。导演李小平说,女主角难演的地方在于感情只能收不能放,因为剧中她持续地祭拜一个只见过一面的人50年,演来要不瘟不火。张军也表示,在台上演出时也常在心里提醒自己,千万别哽咽,因为这样更唱不下去,“对我来讲,这出戏是关注爱和时间,

我们要做的是把这个爱和时间在台上凝固住”。

来自台湾的李小平多次执导当代昆剧,对于在传统之中加入当代元素已驾轻就熟。“其实台湾做的现代昆曲,很怕做出那种浮夸的现代感,所以我们宁愿在内涵方面找到对话的方式。”《春江花月夜》2015年首演,2016年11月在上海重演修改过的2.0版本。在舞台设计、编曲和剧本方面也有调整。原先的舞台设计保留了中式亭园的小桥,但2.0版则更简约写意,那座小桥以较抽象的方式呈现,既方便演员走动之余,又不失淡雅的意境。

张军说:“《牡丹亭》由1598年到现在已有400多年的历史,之所以成为经典,当时刚写出来的时候,肯定是你演演我演演,这么多年被不停地演,被不停地修,被不同的艺术家、表演者创作成不同的版本,然后才成为经典。所以《春江花月夜》接下去还是要继续修。”他希望2017年带来的是更完美的版本。

北京商报记者 卢扬 王嘉敏