

诗意舞台 “湘音”缭绕

原创歌剧《边城》在中央歌剧院剧场成功首演

吊脚楼静静矗立,水车缓缓转动,笼罩着朦胧烟雨的山涧里,一艘渡船驶来,灵秀的少女翠翠抬头遥望,唱着“清清的水山边流”——世外桃源般的湘西边城,梦幻般地浮现在观众面前。10月30日晚,根据沈从文先生同名小说改编的原创歌剧《边城》在中央歌剧院剧场结束了为期3天的首轮演出。中央歌剧院常任指挥袁丁执棒剧院交响乐团、歌剧团、合唱团,携手雷佳、孙砾、王传亮、韩钧宇等歌唱家,共同把这部经典文学作品搬上了歌剧舞台。

歌剧《边城》保留了沈从文原著的核心情节,并进行舞台化的艺术凝练:老船夫和外孙女翠翠过着简单快乐的生活。天保和傩送两兄弟同时爱上了翠翠,年轻人的爱意真诚而汹涌,但别离的种子已悄然发芽。此后,天保意外身亡,老船夫骤然离世,傩送伤心出走,渡口边,翠翠日复一日地守望,这个人也许永远不回来了,也许“明天”回来……

“在歌剧舞台上,我演过很多年轻的女孩,比如《白毛女》中的喜儿、《运河谣》中的水红莲,她们都是十几岁的少女,跟翠翠年龄相仿,天真活泼,有这个年纪的共同点。但她们所处的时代背景、成长的地域完全不同,所以人物性格各具特色。”雷佳说,“翠翠性格中有着湖南女孩子的直率,又有生长在湘西边陲之地的自由烂漫。她目睹了人性的温热,也以这种温热示人。”这是一个如璞玉般自然天成的女孩,在处理她的演唱时,雷佳着重留意动作的轻盈,歌喉中尽现少女的天真与懵懂。

为增强全剧的戏剧张力,歌剧《边城》另有一条讲述翠翠妈悲情命运的暗线,与翠翠互相映射。翠翠妈痴情而坚定,执着大胆地追求爱情,她与翠翠的形象时而分离,时而重合,分饰两角的雷佳既要把握少女的情态,同时也要展现湘西女子的“霸王”与重情。两代湘女的多情刚烈,被雷佳演绎得十分到位。在第三幕的“哭外公”咏叹调中,翠翠竭力在旋转的舞台上奔走,想在湍急的河水中拉回外公的遗体。在情绪和动作都相当激烈的唱段里,雷佳声音稳定,以极强的控制力和表现力将全剧的悲情色彩推向高潮,赢得了全场的热烈喝彩。

除了核心人物翠翠,歌剧《边城》中,其他角色的呈现同样鲜活生动,比如男中音歌唱家孙砾饰演的老船夫,他古道热肠,看似潇洒辽阔,但始终无法释怀女儿去世的伤痛,孙砾将他的挣扎和悲苦表现得相当动人;王传亮饰演的傩送活泼幽默,韩钧宇饰演的天保沉稳隐忍,两兄弟的性格鲜明迥异……此外,在本轮演出中,李晶晶、耿哲、刘怡然等歌唱家领衔的另一组主演阵容也献上了精彩表演。

迄今,歌剧《边城》的酝酿已有10年之久。“2012年,黄永玉先生就为歌剧《边城》题写下‘边城’二字。”雷佳说。在担纲主演的同时,她也为这部作品担任艺术总监。10年间,雷佳时常自问,“为什么选择《边城》?”答案指向了《边城》给予读者的深刻美感,指向了那份潜藏在所有中国人心底的故土情结。沈从文和雷佳都是湖南人,“在《边城》里,沈从文先生把对故土的独特情怀描绘得直指人心。”无论是湘西小城纯净秀美的自然景色,还是淳朴厚重的民风人情,“都成为了我长此以往的心之所向。它不仅是我个人乡情的一部分,也唤起了中国人共同的乡土情怀。”

为了保证作品质量,雷佳专程邀请编剧家和词作家冯柏铭、冯必烈、熊璐茜,作曲家印青,导演王晓鹰,舞美设计高广健等组成了极具实力的创作班底。他们当中,冯柏铭、冯必烈本身就是湖南人,印青则非常擅长运用地方音乐元素进行创作,在还原作品的地域精髓上,主创团队下了很大功夫,数度赴湘西地区采风。“山里的老人家们唱得特别好。”印青至今感动于歌声中对美好生活的向往和追求。他从土家族、苗族民歌中大量取材,融入湖南各地民歌和花鼓戏的元素,并在交响乐队中加入竹笛、唢呐和极具湘西特色的打击乐等民族乐器,“既让观众感觉到音乐来自民间,又在此基础上有所升华。”在舞台呈现上,青

瓦、飞檐、吊脚楼等饱含地域特色的建筑元素与烟雨山水的影像彼此映衬,诗意地再现了那座坐落于边陲之地的的美丽小城。

“从剧本、音乐创作到排练、试演,再到加工修改至重新排演,《边城》历时8年。”印青回忆。这次上演的版本以2018年最终修改的剧本为蓝本,再次增强了整体的戏剧性,音乐部分则在2019年重新调整了唱腔、配器、合唱,增加了民乐部分,进一步强调民族元素。

“对名著、对艺术的敬畏和热爱,让我们整个主创团队不敢有丝毫懈怠。”雷佳说。《边城》原著如同一首淡雅凄美的散文诗,自问世以来,这种流淌在文字间的气质深入人心,“我们反复商量,该以一种怎样的基调呈现这部作品,最后的结论是‘远山、近水、小翠翠’。”在写意为主、写实为辅的舞台上,人物于如诗如画、如真如梦的场景间奔走歌唱,为观众留下想象的空间。

在数次易稿的过程中,主创团队也有未曾改变过的坚持。“歌剧《边城》的核心在于它浓郁的乡土情怀。”雷佳认为,这是作品必须把握的要义所在,“《边城》蕴含着自然之美、乡土之美、人情之美,以及生命诸多‘不确定’中始终闪耀着的永恒的人性光辉。我们希望在翠翠、傩送的歌声里,让观众们听到那座‘边城’。”

(来源:北京晚报 作者:高倩方非)

幕后
十年磨砺
不舍乡土情怀

台前
一人两角
雷佳赢得喝彩