

# 舞台艺术

## 音乐剧《飞天》： 一梦入敦煌

青衣飞扬，满壁风动。舞者在舞台上空旋转飞舞，呈现出一幅熠熠生辉的现代“飞天”画卷。8月30日至31日，原创音乐剧《飞天》在上海上音歌剧院上演，为观众带来穿越时空的梦幻之旅。

作为敦煌艺术的标志性符号之一，飞天是中华优秀传统文化的载体。音乐剧《飞天》就以敦煌壁画艺术为灵感，故事背景发生于上世纪30年代，“守护人”在洞窟只身面对恶兽、风沙、暴雨、洪水、饥饿和人类欲望将飞天改头换面的威胁，以单薄之躯捍卫莫高窟的壁画；“赶路人”则因意外看到敦煌壁画画册，步入拯救文化遗址的危机中，历经颠沛流离，最后回到魂牵梦萦的敦煌。男女主角身处不同地理坐标，但总能在某个瞬间同时进入壁画幻象之中。在现实与梦境的交叠中，跋涉与守望合二为一，成就一场旷世奇缘。

《飞天》的舞台上各色形象跃然而出，让人一秒入梦。飞天为“乐神”乾达婆、“歌神”紧那罗

姜方



《飞天》剧照。资料图片

## 儿童剧《高原上的黑眼睛》： 以童趣视角见证“京玉”一家亲

“青草来，雪山来，河水来，仙鹤来，扎西德勒……”舞台上，藏地歌谣空灵唱响，送来了一段雪域高原上的友谊故事。近日，原创儿童剧《高原上的黑眼睛》在北京南锣鼓剧场首演。作为北京演艺集团2024年度重点剧目，该剧通过对援青项目，该剧透过孩子们的童趣视角，展开了生态之美、人文之美、和谐之美的诗意画卷。

演出在孩子们的嬉闹中开启：北京男孩夏天被妈妈接到青海玉树，邂逅了玉树少年扎西和他的藏族伙伴们，夏天与扎西收获了一段真挚深厚的友情。许多暗线悄然铺展，比如，夏天妈妈作为援青的草业专家，与多年前救了松吉爷爷的北京“曼巴”（藏语对医生的称呼）前后呼应，从侧面串联起几代援建工作者为玉树带来的发展变化。

在表现方式上，《高原上的黑眼睛》综合运用戏剧、音乐、歌舞、木偶等多元形式，雪山、青草、河流三大视觉核心贯穿始终，玛尼石墙、酥油灯等标志性元素不断出现，构建起具有玉树地貌和藏族气质的舞台空间。栖息于三江源的旱獭、野牦牛、白唇鹿、赤麻鸭、斑头雁等高原动物则以“偶”的形式出现，多人展现的巨型偶、布袋偶、手偶接连上

北日文 / 图



《高原上的黑眼睛》剧照。

# 磨砺打造贵州文艺强军

## ——贵州文化演艺集团2024年度第六次基本功训练展示汇报演出侧记

民间合奏丝竹入耳，歌舞演出审美多重，杂技节目惊心动魄，话剧演出经典再现……8月29日，贵州文化演艺集团2024年度第六次基本功训练展示汇报演出在贵州省北京路大剧院举行。现场上演的近20个节目涵盖民乐、歌舞、杂技、话剧等多种舞台艺术，为现场400余名观众带来了一场视听盛宴。

台上一分钟，台下十年功。今年以来，贵州文化演艺集团组织贵州省花灯剧院（下辖贵州省民族乐团）、贵州省歌舞剧院、贵州省杂技团、贵州省话剧团等开展2024年度基本功训练展示汇报演出活动，已经成为各院团工作的常态。该举措多方面展现演职人员的综合实力和训练成果，持续推动贵州文化演艺集团队伍建设，大力加强各文艺院团综合竞争力，打造一支有着扎实基本功、深厚表演水平、丰富舞台经验的贵州文艺强军。

民乐展示中西合璧。在本次基本功训练展示汇报演出中，首先亮相的贵州省民族乐团让观众过足了“民乐瘾”：大型民族管弦乐《山海狂想》以山为形，以海为意，以山海交融为情，表达黔地山川之秀美、风情之多彩、人民之豪迈，该作品情感深沉而炽热，在尊重传统民族音乐的基础上，融创并举，融入现代音乐元素与技法，入选了文化和旅游部2024—2025年度“时代交响”创作扶持计划；合奏《花好月圆》乐曲明快、轻盈，旋律优美，呈现出一幅人们在花前月下欢聚一堂载歌载舞的美妙画卷，也抒发了人们朝气蓬勃、乐观向上、对美好生活的向往和热爱；侗族大歌《八月金秋好风光》展现了庄穆猛长、



贵州省话剧团表演节目《雷雨·朴园》剧照。

蟋蟀活蹦乱跳、布谷鸟儿在呼唤伙伴的金秋好风光；木叶与乐队的《木叶声声》，是以布依族音乐为素材编写的木叶曲，旋律悠扬婉转，风格独特、意境深远，表达了布依男女青年以叶传情、谈情说爱的场面；琵琶与乐队的《春江花月夜》，用音乐刻画出一幅美丽动人的月夜江景，借景抒情，情景交融，乐曲旋律流畅婉转，格调古朴典雅、生动秀美，形象地描绘春江月夜的良辰美景；笙笙独奏《乡音恋歌》以苗族地区传统笙笙音乐为素材，旋律时而婉转、时而深沉，表达人们对家乡的热爱与思念之情；重奏《丝绸之路》巧妙地运用中国民族乐器的特性，把西域调式与印度调式相结合，表现了敦煌古城千里戈壁的凄凉与萧瑟，以及今日敦煌的繁荣与生机，带观众尽情领略异域风情的魅力……据介绍，贵州省民族乐团应悉尼中国文化中心的邀请，将于9月11日至18日参加“天涯共此时”系列文化活动，举办华韵音韵2024中秋民乐音乐会，与澳大利亚民众共度中秋佳节。

歌曲展示多重审美。根据文化和旅游部的安排，贵州省歌舞剧院22名演职人员将于9月13日亮相罗马尼亚“天涯共此时·天籁贵州”中秋民族音乐会现场，让国外观众领略贵州音乐的独特魅力。在此次汇报演出中，贵州省歌舞剧院展示了赴罗马尼亚演出的精选节目，提前让观众大饱耳福：被海外誉为“中国第一民歌”的《茉莉花》与布依族第一民歌《好花红》联袂登场，《茉莉花》展现了少女热爱生活、爱花、惜花、怜花，想采花又不敢采的羞涩心情，《好花红》曲调清新委婉、灵动质朴，充满生机、理想和希望；二胡与古筝合奏的《二泉映月》意境深邃，展现了中国音乐单音体系变化的极致美感；歌

## 瓦格纳四联剧“前夜”作品开启宏大“指环”之旅

# 国家大剧院版《莱茵的黄金》震撼首演

铜管低沉，弦乐叠加，往复回旋的音响如浪涛拍岸，层层荡开。大幕拉开，一方波光跃然台上，仙女在莱茵河的怀抱里翻滚徜徉，当音流抵达高潮，守护着黄金的她们开始歌唱。在这派如同混沌初开的壮丽景象中，悠远的传说奏响先声。8月28日，国家大剧院制作的瓦格纳歌剧《莱茵的黄金》迎来首演，由此，宏大的“指环”之旅正式启程。

## 台前 阵容彰显瓦格纳魅力

《莱茵的黄金》是瓦格纳四联剧《尼伯龙根的指环》的“前夜”作品，另外3部为第一部《女武神》、第二部《齐格弗里德》、第三部《众神的黄昏》，循此线索，恢弘的神话史诗铺展递进，荡气回肠。《莱茵的黄金》虽是四联剧中时长最短的一部，但出场人物却最多，角色之间的关系相当复杂：莱茵河畔，水中的仙女奚落依偎阿尔贝里希的爱，他恼羞成怒，歇斯底里地诅咒爱情，盗走了充满魔力的莱茵黄金；群山之巅，巨人法索尔特、法弗纳为众神之首沃坦建起崭新的城堡，功成之际，沃坦却出尔反尔，不愿兑现把青春女神弗莱娅送给巨人的承诺。争执之下，弗莱娅被拐走，火神洛戈与沃坦决定夺取阿尔贝里希的黄金，以此赎回弗莱娅。围绕着黄金与它铸成的指环、丑恶的欺骗、诅咒不断上演，神族看似光明的坦途已然埋下危机……



《莱茵的黄金》剧照。

在《莱茵的黄金》中，瓦格纳对“主导动机”技术的运用炉火纯青，“莱茵河”“沃坦”“黄金”“指环”等丰富的音乐标签分别指代剧中特定的事物和观念，充满了鲜明的个性与画面感。乐池里，著名指挥家吕嘉总监执棒国家大剧院管弦乐团，以分明的层次和强烈的张力描绘着角色心理、环境特征和故事走向；舞台上，托

马斯·托马森、埃吉尔·西林斯、克里斯蒂安·弗朗茨等活跃于国际乐坛的多位瓦格纳派演员各显神通，把暴戾可怕的阿尔贝里希、道貌岸然的沃坦、狡猾游离的洛戈等主要角色塑造得有血有肉。

在公认“难唱”的瓦格纳歌剧中，这一次，中国歌唱家亦有出色表现，从开篇部分泰佩如·徐晓英、张亚洁演唱的莱茵仙女，到踩着高跷饰演巨人法弗纳的关致京，再到最后出场饰演智慧女神埃尔德的牛莎莎，他们用到位的表演留下了中国歌剧事业发展的印记。

演出尾声部分，沃坦引领众神走向新邸，并为其取名“瓦尔哈拉城堡”，著名的“众神进入瓦尔哈拉”响起，铜管齐鸣，将全剧推向雷霆万钧的落幕，但包罗万象的辉煌中首次出现“剑”之动机还是留下了引人遐想的伏笔——《莱茵的黄金》只是一个起点，“指环”系列的其他3部作品，国家大剧院将在最近几年陆续完成。

## 幕后 大音量搭建史诗世界

如此壮阔的歌剧，该以怎样的舞台承载？导演斯特法诺·波达给出了让人印象深刻的方案，他一手包揽导演、编舞、舞美、服装、灯光、多媒体设计，用全局化的创作理念呼应、致敬了同样强调歌剧艺术“整体性”的瓦格纳。

波达的构想简约现代，饱含隐喻：

幕起，覆盖大半舞台的水域空间象征世界的起源，侧幕长长的链条代表被丰沛河流滋养的自然万物，创世故事由此发轫，莱茵的黄金被安放在水域中央，棚顶的沙漏中金沙落下，暗喻时间的无限流动；第二场，故事线切换至神界后，昏黑的色调陡然变成一片纯白，23层灯环垂直伸向天空，是完美的象征，然而瓦尔哈拉城堡建立在一片流沙之上，已经预示着摇摇欲坠的未来；第三场，阿尔贝里希奴役族人的尼布海姆之地气氛可怖，处处弥漫着火焰与雾气，一个大型的金属圆环笼罩着所有人，这个指环被阿尔贝里希视作王座，也为整个故事奠定了无法逃避的悲剧结局……

“导演的要求非常细致，在国家大剧院制作的歌剧里，这是体量比较大的一部作品。”国家大剧院剧目制作部舞台监督李程说。通常情况下，一台歌剧需要3到4名舞台监督协同配合，《莱茵的黄金》配备的舞台监督则多达6名。约160分钟的演出一气呵成，近100分钟里，各种舞台动作缓慢却持续地进行：象征莱茵河的水域是一片18米见方的大水池，水深约有5到8厘米，重量将近20吨，需用6块主舞台托举升降，精准同步；半空中悬挂的23层灯环，直径18.6米，重达4.9吨，“指环”的重量也达到了2.3吨；整个舞台的装台工作为期一周，用时比一般剧目多出了约一倍。

高倩 / 文 方非 / 图