

▲夜莺用美妙的歌声为人带去慰藉和快乐。

►音乐剧《夜莺》通过运用数字技术与多媒体视觉效果,向观众呈现出美轮美奂的舞台。

中国儿艺新创童话音乐剧《夜莺》——

中式美学为安徒生“造梦”

“我歌唱,万物的美好;我歌唱,永不熄灭的希望;我歌唱,不为任何人;我歌唱,为所有的人……”帷幕拉开,光影流转,12月20日,中国儿童艺术剧院年度重点新创童话音乐剧《夜莺》在北京中国儿童剧场首演,带给观众东西方美学巧妙融合的艺术享受。

台前: 创新演绎安徒生唯一中国背景童话

《夜莺》是安徒生最具独特魅力与想象力的作品之一,以古老神秘的中国为背景,讲述了森林里有一只歌声美妙动听的夜莺,能为所有人带去慰藉和快乐。皇帝希望夜莺永远陪伴自己,为此限制了夜莺的自由。当皇帝被一只机器夜莺吸引,夜莺就离开了皇宫。直到皇帝病重,夜莺再次飞回他身边,用歌声驱走了死神,也让后者明白了爱与自由的意义……作品融合了真诚的情感和深刻的哲思,宛如一场奇幻美妙的梦境,传递出至真至诚的美好信念。

中国儿艺版《夜莺》的舞台堪称视觉盛宴。舞美灯光设计以“造梦”为核心,将人文美学与自然美学巧妙融合——“中国皇宫”华丽神秘,契合安徒生笔下西方视角中的东方古国想象;“寻找夜莺”的户外场景则融入灵动的自然美学,草地花朵

似乎都会呼吸舞蹈,呈现出纯净清新的氛围。数字技术与多媒体视觉效果运用,让舞台随着音乐旋律自如转换场景,将观众带入超现实的奇妙境界。

《夜莺》的服装和化妆设计借鉴中国戏曲“以形表意”的特质,又吸纳西方现代极简风格,每个角色造型都极具个性和视觉冲击力。木偶元素的运用同样精妙,平衡了童话感、漫画感与真实感,成为叙事的延伸,让观众在虚实交织中沉浸式感受东方园林的静谧、宫廷的奢华与自然的纯粹。

作为一部音乐剧,该剧音乐创作构建了一幅鲜活的“民歌地图”。作曲张艺馨将不同地域的民间音乐融入配乐,蒙古长调的悠远、江南小调的温婉、西南民歌的灵动,既服务于人物塑造与叙事推进,又展现出幅员辽阔的中国大地上,这些代代相传的民族音乐的魅力。

《夜莺》不仅汇集众多中国儿艺优秀演员,还特邀多位实力演员鼎力加盟。演员潘杭苇不仅是“夜莺”的饰演者之一,也是该剧的声乐指导,她不仅展现出精湛的演唱功底,更传递着“自然本真”的情感力量。新锐演员白子涵、黄星耀也与中国儿艺优秀青年演员携手,为舞台注入新鲜活力。

很多小朋友看完《夜莺》都流连忘返,深深沉浸在舞台营造的梦幻情景中。很多观众也赞叹:“这样

的音乐剧好好看,小朋友喜欢,大人也爱看!”

幕后: 没有堆砌中国元素

“改编《夜莺》的核心挑战,是如何讲述‘安徒生笔下的中国故事’。”导演毛尔南对该剧创作有着清晰的定位:“我们要讲一个‘没有来过中国的安徒生’笔下的中国故事,既要保留西方人对神秘东方的向往,又要让中国孩子感受到‘这就是我们的文化’。”

为实现这一目标,剧组采用“各部门联席共创”模式,编剧、舞美、音乐等主创共同剖析剧本、碰撞灵感。“我们没有堆砌中国元素,而是让美学为叙事服务,通过童话音乐剧的形式,让中式美学变得时尚、现代且纯粹。”毛尔南介绍,此次还特意邀请院外艺术家与院内团队跨界合作,剧作家冯俐为本剧创作剧本,《只此青绿》主创任冬生、阳东霖担纲灯光设计、服装设计,众位主创力图在讲好故事、保留原著内核的基础上,以中式美学赋能经典童话。

有着丰富儿童剧创作经验的剧作家冯俐,将原著中的皇帝和夜莺都进行了重新设计,使其更适合儿童剧演出。“小皇帝的年龄设置在十三四岁,是个并不邪恶但从小有得到过正常关爱的孩子,他的行为

模式会显得既天真又复杂。”剧中,小皇帝常常用孩子的方式对待大臣、仆役和普通百姓,往往显得喜怒无常、冷漠甚至在无意中伤害他人。冯俐解释:“皇帝的身份既象征着至高无上的权力,也意味着深重的孤独。小皇帝被无数人簇拥,却没有人真正理解他,拥有无尽的财富和权力,却无法找到真正的安慰和快乐,直到他遇到了夜莺。”夜莺这个完全拟人化的灵性动物,被设计成与小皇帝年纪相当的少女,从“神鸟”变成了“伙伴”,成为痛苦、孤独心灵的抚慰者。

舞美设计冯磊表示,此次舞美创作的核心目标便是“造梦”,为观众呈现一个超越现实的奇妙境界。为了创造出一个外国人想象中的中国,他摒弃了传统中国宫殿建筑的固有结构,而是将中国典型的文化元素进行解构、沉淀与重组,让丝绸、器皿、木雕、勾栏、飞檐等丰富的文化符号,构成了一个斑斓、华丽且神秘的宫殿。同时还采用打散与重构的手法,将人文美学与自然美学巧妙融合,营造出独特的对比之美。

中国儿艺院长戈大立表示,《夜莺》的创排是挑战也是机遇,他希望这部融合经典内核与中式美学的作品,既能成为献给孩子们的新年厚礼,也能成为文化交流的典范,让世界感受到中国儿童戏剧的实力与魅力。

王润

音乐剧《最后一颗子弹》——

追忆烽火岁月 展现家国情怀

音乐剧《最后一颗子弹》剧照。

作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的舞台作品,音乐剧《最后一颗子弹》讲述了22岁的抗日英雄陈怀民,将生命化作“最后一颗子弹”,撞向敌机、壮烈殉国的故事,展现了烽火岁月中的家国情怀。

该剧由武汉歌舞剧院与湖北省文化活动策划中心联合出品,入选国家艺术基金2025年度大型舞台剧和作品创作资助项目。

1938年,年仅22岁的陈怀民,在战机中弹、还有生还可能的危急时刻,毅然放弃跳伞,调转机头,撞向敌机,与敌人同归于尽。其女友王璐璐得知这一噩耗后,身着两人定情的旗袍,纵身跃入滔滔长江。

鲜有人知道,陈怀民初入中央航校时使用的名字是“陈天民”。后来,他主动将名字改为“陈怀民”——一个“怀”字,寄寓

着炽热的爱国情怀。这一改名,既是他个人理想的体现,更成为他此后人生选择的精神坐标。

音乐剧的表现方式,使故事更加具象而生动。在唱段《长空鹰战》中,市民惶然的呼喊、江风卷着硝烟的呜咽、战机与敌机缠斗时发出的金属嘶鸣,以及妹妹陈天乐那句颤抖如薄纸般的祈祷:“哥哥,天亮了,带我回家……”层层交叠,不仅构筑出声音的战场,更剖开了战争之下个体的战栗与祈望。而在核心唱段《我是最后一颗子弹》中,陈怀民对着天际的流云与朝霞低吟:“光刺破了云,像你当年的眼神……可我此生再不能,轻抚你的襟褓。”这些歌词并未刻意煽情,而是以克制的表达,展现出一位年轻战士的柔情与坚毅。

陈婉清

舞剧《海盗》——

新版更“瘦”更有力

舞剧《海盗》剧照。

12月20日,中央芭蕾舞团新版芭蕾舞剧《海盗》在北京天桥剧场揭开神秘面纱,为这部已有170年历史的经典名作增添了一个更为紧凑、炫酷、养眼的最新版本。

磅礴的音乐从乐池奔涌而出,舞台上,光影营造出足以吞噬海船的狂风巨浪,充满英雄色彩的《海盗》正式开启。从海滩之畔的患难相助,到奴隶市场上的仗义出手……《海盗》讲述了海盗首领康拉德与善良的米多拉之间的曲折故事,经历了重重磨难,二人终成眷属,在大海中迎着朝阳驶向自由。

对于中央芭蕾舞团来说,《海盗》是一部有着特殊意义的作品,与《天鹅湖》《吉赛尔》并称为建团初期的“三大基石”。早在1959年,中芭就在著名舞蹈大师彼·安·古雪夫指导下首次排演该剧。如今再次上

演,全新版本的《海盗》最直观的变化是从原来的三幕改为两幕,节奏更加紧凑。

“本次改编有两个出发点,一个是时间浓缩,戏剧故事要更流畅,第二个就是舞蹈段落要更精彩。”新版《海盗》编导余波介绍,浓缩演出时长是为了适应当下观众的观演习惯,创作团队为剧情“瘦身”,删减掉一些离剧情较远、纯烘托气氛的舞段,让全剧结构更加紧凑,情节跌宕起伏。

《海盗》中的精华舞段则得以保留,如洞穴三人舞、人贩子双人舞等,都被中芭演员呈现得酣畅淋漓。首场演出中,中芭主要演员赵欣悦、管钟宁、常斯诺及优秀青年演员周月、闫华龙、赵宝乐等组成的主演阵容,用舞姿勾画出一幅侠肝义胆的生动群像,观众席中不时传出喝彩声。

韩轩

原创民族歌剧《义勇军进行曲》澳门首演

国歌嘹亮回响濠江两岸

12月20日是澳门回归祖国26周年纪念日,由上海出品的原创民族歌剧《义勇军进行曲》在澳门文化中心综合剧院隆重上演。当天的两场演出座无虚席,激昂与深情的演绎赢得澳门观众的热烈掌声与欢呼,这也是这部歌剧的第五十场演出。

原创民族歌剧《义勇军进行曲》以党史专家吴海勇的纪实文学作品《起来:风云儿女》电影摄制与《义勇军进行曲》创作历程纪实》为文献依据,艺术化再现国歌创作历程,生动塑造了田汉、聂耳等以笔为刀枪的群像风采。剧中既有《凤凰的再生》《上海,我热爱的地方》等感人至深的咏叹调,也有《字字重千斤》等展现创作灵感迸发的经典二重唱,将国歌背后那段波澜壮阔的救亡岁月娓娓道来。

此次赴澳门演出的阵容,汇聚上海歌剧院多位实力派歌唱家;男中音何超精准诠释田汉的文人风骨与革命信念;男高音李新宇以青春热忱演绎聂耳的赤子之心;女高音宋倩、男低音余杨、男高音于浩磊和陈朝寅等亦各展所长,将夏衍、司徒慧敏、许幸之等历史人物鲜活立于舞台。尤为引人注目的是,澳门青年演员李子乔受邀参演剧中戏中戏角色郑瑞谷,以其真挚表演传递战争年代普通民众的苦难与坚韧,成为沪澳文化交融的生动注脚。

演出结束,观众掌声久久不息。一位定居澳门40余载的上海阿姨眼里噙着泪花说:“没想到有机会在澳门看到这样一部讲述国歌故事,而且是与上海相关的歌剧。这部歌剧实在太好了,尤其值得推荐

给年轻一代,历史不能忘记。”

据悉,该剧自2023年首演以来已巡演全国多地,开展33场“文艺党课”,吸引逾6万观众。创作团队多次赴国歌灌制地——上海百代小楼实地采风,甚至将聂耳当年的办公桌“搬”上舞台,红色文化场馆与原

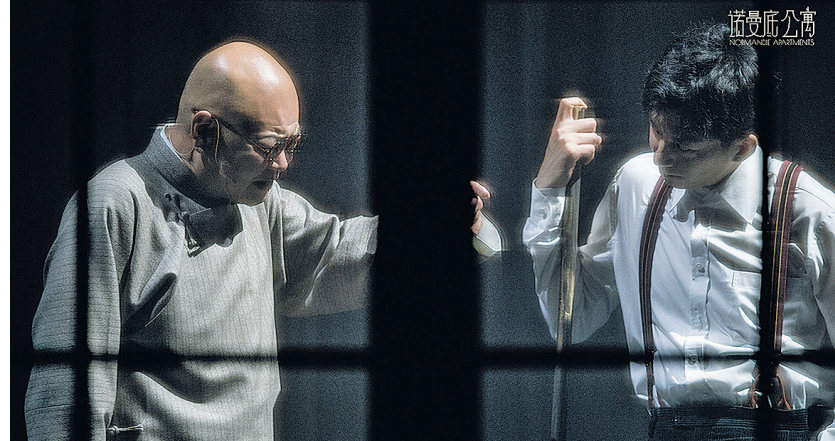
歌剧《义勇军进行曲》剧照。

创民族歌剧的跨界合作不断拓展红色文化传播与传承的新模式、新场景。此次赴澳门演出前,剧组还根据舞台条件精心调整舞美调度与音乐编排,确保艺术呈现既忠于原作又契合本地观演环境。

卫中

舞台剧《诺曼底公寓》——

听武康大楼讲述申城往事

舞台剧《诺曼底公寓》剧照。

作为上海最具人气的网红地标之一,武康大楼早已成为游客争相打卡的城市名片,然而在这栋百年建筑里,藏着无数关于老上海的厚重故事。12月21日,改编自作家高渊同名小说、文华导演奖得主何念执导的舞台剧《诺曼底公寓》在上海话剧艺术中心首演,带领观众在光影流转间触摸历史温度,铭记那段烽烟岁月中的坚守与希望。

《诺曼底公寓》以一桩悬疑事件为引,抽丝剥茧展现了战争年代公寓中各国住客的悲欢聚散,通过居民的生活轨迹与命运沉浮,深刻揭示了战争对人性的无情摧残,以及人类对世界和平的深切渴望。今年是世界反法西斯战争胜利80周年,这部作品不仅让观众聆听武康大楼背后的上海往事,更引发人们对历史与和平的思考。

原著作者高渊透露,正是武康大楼独特的历史底蕴让他萌生了创作灵感。这座建于1924年的建筑,原名诺曼底公寓,近百年来静静矗立在城市街头,见证着时代变迁。“每次经过人头攒动的武康大楼,我都觉得它是很好的社会学课题和文学题材。”

该剧采用碎片化叙事结构,将故事分为1937年、1941年、2019年三个时期,通过呈现每个角色的生活切片,勾勒出不同人物在时代洪流中的命运抉择,让时代巨变与个体生命紧密交织。何念表示:“把小说搬上舞台,不是复刻历史,而是让这栋楼里的‘人’再次被看见。”何念希望通过这部作品,让在和平年代长大的观众直观感受战争的残酷。

吴翔