

文艺评论

投稿邮箱:
whzk@xmrb.com指导单位
市委宣传部 市文联
承办单位
厦门市宣传文化中心
厦门日报社专刊中心
协办单位
厦门市文艺评论家协会2023年9月17日
星期日
责编/许昕 陈冬
美编/陈聪荣

乐评

用美声唱法
演绎中国精神

——评陈展宙声乐专场音乐会

●刘淳铭

来自厦门大学嘉庚学院的陈展宙,今年3月在鼓浪屿音乐厅举办了一场“逐梦新征程·奋斗创未来”陈展宙声乐专场音乐会。

这场音乐会以五个作品风格进行展示,融合了具有爱国主义教育意义的红色歌曲、厦门本土原创优秀作品、古诗词作品、具有代表性的中国艺术作品和中国流行歌曲等。这些歌曲均采用声乐美声唱法呈现。

音乐会伊始,一首脍炙人口的《多情的土地》开场,由《我和我的祖国》结尾,抒发了对祖国的眷恋和赞美之情,通过歌词中的土地、田野、花草、高山、河水、村落等生活场景,唤醒观众浓浓的爱国情。

音乐会中,还有三首作品值得人们关注——《千年一梦》《望海咏叹》《共赴国殇》,这三首作品均为厦门本土作曲家的原创作品。其中,《千年一梦》是2022年厦门大学原创四幕歌剧《陈嘉庚》中最具有代表性的咏叹调作品。该作品讴歌了陈嘉庚先生发愤图强、自强不息的精神,展露出其坚定不移的建校决心。陈展宙作为歌剧《陈嘉庚》中陈嘉庚先生的扮演者,演唱铿锵有力,“千年一梦”唱句一次次出现,推动着观众的情绪;《望海咏叹》选自阙安所作的大型交响诗篇《门纳万顷涛》,这首专门为男中音打造的咏叹调作品,运用了弱唱、鸣唱、半声唱法、咏叹等多种演唱技巧,描绘出满目疮痍的悲怆和没有硝烟时厦门海岛的优美景色;《共赴国殇》选自谷玉梅教授的主题音乐《嘉庚组歌》,这首作为组歌中唯一一首由男声独唱的声乐作品,运用民歌的写作方式,每段落的起始音都属于作品的最高、最强音,陈展宙在演唱中展现了其演唱驾驭能力,体现了陈嘉庚先生悲悯大众、唤醒民智的热忱之心。

《清澈的爱》《归乡》《在水一方》三首歌曲的原唱均由女声完成。此次音乐会在展现这三首作品时采用美声唱法,一改往日观众对这三首歌曲的印象。陈展宙在翻唱这三首作品时,没有对调式调性和演唱段落做出改变,而是运用男中音温厚的中音区特有的音色,分别对三首歌曲做出不同的演唱技巧处理,使得原本甜美、轻柔的听觉感受产生了变化,在表面细腻、轻柔的深情、温暖而沉稳,在情绪变化上层次分明。

《凤求凰》《红绣鞋》《大江东去》《钗头凤》是体现我国悠久文化历史的四首诗歌类声乐作品。在多元文化的大融合中,美声唱法更应该走出只唱外国歌剧选段的圈子,结合我国国情为广大观众带来更为容易欣赏、更为丰富的文化享受。这也为声乐美声专业从业者在这类歌曲和歌唱演唱风格的定位上,开辟了一条新的思考路径。

《妮妮》将孩子们的干净吟唱,舒展为治愈每一位听众的拥抱。

要指导一群小朋友完成十多首曲目区别化的排演,想来是不容易的,但主创团队做到了。精选的十多首古典诗词作品按照春夏秋冬的时令,徐徐铺展,配以符合韵律的作曲,不同的节拍打击、小器等表演,使作品之间衔接自然,却又别有有趣,如同一幅枝头各异的画,竟然全无重复。

见惯了整齐划一、规整大气的合唱表演,并不规整列队的《妮妮》,实在是清新可爱。高高低低的小朋友,墨绿色小衣裳,像极了夏夜里的麦田,前排摇摇荡荡的小孩,分明就是麦田里一簇新生长的鲜绿麦苗。小朋友们摇头晃脑地唱着歌,像风吹过了麦田,是大自然的律动。

音乐人徐聪和他的团队,长久以来坚持用富有生命力的音乐表达,在奔忙的城市生活中为观众创设了一个空间。在这里,人们平日里倦怠的各种感官也清晰了起来。此次演出全新的闽南童谣原创作品《果子歌》,如同新鲜果香萦绕鼻尖,更触发了记忆深处的老闽南味道。一场音乐会,能够给予人充分的、人情化的美的感受与体验,我想这就是最珍贵的,也正是妮妮之旅的抵达地(南宋僧人慧开所作偈诗的其中一句“春有百花秋有月”)。闲适、愉悦,不论春夏秋冬,便是人间好时节。

闲适愉悦
还原
人间好时节

——评《妮妮的诗意天地》音乐会版

●蔡凝香

作为2023年度厦门市文艺发展专项资金扶持项目,儿童音乐剧《妮妮的诗意天地》(以下简称《妮妮》)经过主创团队精心打磨升级,以更加轻盈的诗意姿态与观众相遇。相信有许多观众如我一般,或疑惑,或踌躇,险些止步于儿童音乐剧的前缀标签。但惊喜,往往藏于期待之外。

主创团队设计了剧场版和音乐会版两种呈现形式,想必是经过深思熟虑的。《妮妮》剧场版拥有丰富的剧情内容和场景设置,更难能可贵的是,在一个儿童视角的文艺作品表达中,触及有关孩童自我身份认知的思辨性探讨,在有限的舞台上尽力做出了较为广阔的铺陈却又丝毫不显杂乱,这无疑大大提升了剧目本身的艺术水平,也为观众提供了更多维的观赏角度。而《妮妮》音乐会版则尽可能地卸去了剧情和场景,回归简约、流动的音乐叙事,妮妮的独白轻轻点缀于其间,在一方秘密花园中轻轻呢喃,观众们跟随妮妮,得以在短暂的表演时空里历经四季流转,感受款款诗意扑面而来——或许是一缕月光(《古朗月行》),又或许是重重莲叶(《采莲曲》)。音乐会版省略了更适应孩童理解的故事对话,却无意中更显露出了《妮妮》抚慰人心的底色。如果此时还将《妮妮》的受众框定为儿童,无疑是狭隘的——

《妮妮的诗意天地》音乐会现场。(剧院供图)

剧评

浓缩“先富带后富”
的闽宁合作历程

——浅析舞剧《花儿与海》的主题及艺术特色

●武杨

由厦门小白鹭民间舞艺术中心和厦门艺术学校联袂打造的舞剧《花儿与海》,2022年底公演结束后,主创团队再次进行深度打磨加工,于今年5月再次与观众见面。修改提升后的《花儿与海》,无论是情节、细节,还是在人物刻画真实性、舞蹈语汇的丰富性等诸多方面都有了翻天覆地的变化。

“花儿”指的是花儿调,宁夏的一种曲艺形式;“海”则代表闽南,代表厦门。舞剧《花儿与海》以闽宁协作为背景,展现了一个感人至深、催人奋进的故事:科技特派员杨一琼从美丽的海滨城市,来到宁夏贺兰村指导葡萄种植,随后当地青年苏俊青又跟着杨老师来到东南沿海的一个实验基地考察学习,期间与同学马小兰相知相爱。此时杨一琼突发重病,但仍然坚持研发适宜宁夏种植的葡萄品种,终获成功。杨一琼也因过度劳累不幸辞世。心怀痛楚的苏俊青和马小兰不负老师重托,在宁夏排除万难,战胜自然灾害,葡萄种植终获成功。

《花儿与海》是中国式现代化的一个缩影,折射了几十年来,一代又一代建设者,从新中国刚刚成立时的抱团取暖、拉手过河,到改革开放伊始的“先富带后富”,一步步走上了打破地域界线,互帮互学、共同致富的科学发展之路。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化。中国幅员辽阔,人口14亿多,要整体迈入现代化,不但要有科学的发展理念,还要有顽强拼搏的斗争精神。《花儿与海》以闽宁两地民族舞蹈语汇有机结合当代舞,把闽宁协作的奉献精神贯穿始终,把两地人的深情厚谊刻画得淋漓尽致,巧妙地将舞剧的小主题融入中国式现代化的大背景中。

中国式现代化是和平发展的现代化。和平发展先要有奉献精神,而实施东西合作,特别是舞剧《花儿与海》传达的“闽宁”合作的奉献精神,更是中国式现代化的典范之一。

中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。舞剧《花儿与海》中科技特派员杨一琼代表福建到宁夏对口帮扶,先是要克服水土不服,战胜思乡之苦,之后又带病完成科技研发项目,最后把花一样的青春奉献给了祖国的援宁事业,这背后的支撑力量是来自杨一琼内心深处的家国情怀。杨一琼的“真善美”所彰显的个人精神世界,承载和寄托着厚重的责任感和使命感,象征着共产党人的初心——杨一琼心中的目标只有一个,那就是一定要让宁夏的老百姓摆脱贫困,尽快富裕起来,过上好日子。

闽宁一家亲,山海永相连。舞剧《花儿与海》不但主题契合新时代,从艺术本身来说更是一部难得的佳作。

一是完美的“舞”“剧”结合。有人认为舞剧是舞蹈的最高表现形式,这个观点一定是基于舞剧以舞代言,拙于叙事。但事实上,舞剧《花儿与海》用丰富多彩的舞蹈语汇,讲述了一个完整生动、人物与艺术并存的故事。舞剧《花儿与海》能够获得业界广泛好评,源自该剧处理好了“舞”和“剧”之间的关系。《花儿与海》不但集中了优秀的舞段,同样也用舞

《花儿与海》剧照。(刘海栋 摄)

蹈演绎了一个感人至深的故事,这个故事中的人物可信可敬、可亲可爱,奉献精神真实不虚,每一位演员都能以“舞蹈化的戏剧性”完成自己的任务,传达自己的真情实感,没有对白,鲜有话外音,同样会让观众胸中激情似火,眼中热泪盈眶。

二是浓郁的地域风情。舞剧《花儿与海》成功的另外一个原因就是采撷了闽南和宁夏浓郁的地域风情,使全剧无时无刻不散发着闽南和宁夏最为纯真的乡土味道。剧中既有闽南饮食文化、博饼民俗,又有宁夏西北风情,可以说给观众带来了一场民族文化视听盛宴。

三是优美的舞剧音乐。全剧音乐创意可圈可点,既优美达意,又能基于闽南和宁夏两地特有的乡音乡情。比如,宁夏乡农收麦子的音乐,既有当地的音乐元素,又赋予开心快乐的快节奏;收成不好时,昏暗的灯光配合着哀伤的曲调;寒流来袭时,冷风呼啸,音乐传达出愤怒和惊恐……还有闽南童谣《月娘月光光》的童声合唱,在融入闽南话和闽南音乐的同时,更加突出了女主角作为闽南人思念家乡的柔情。

《我爱沙坡尾》剧照。(野熊 摄)

从年轻人视角出发
紧扣在地特色

——评音乐剧《我爱沙坡尾》

●杨秀晖

一部好的音乐剧应该是什么样的?旋律好听,舞蹈好看,歌唱、对白、表演、灯光、布景、服饰统统要在线。最关键的还要故事讲得好,能吸引人,看后发人深省,给观众带来内心一震、眼眶一热。

《我爱沙坡尾》便是这样的一部剧作。该剧为2023年度福建省舞台艺术精品工程重点项目、2022年厦门市文艺专项资金资助项目,曾获“福建省第28届戏剧会演剧本征文”一等奖。以沙坡尾在时代变迁中的蜕变为切入点,讲述一个冲突与重塑的故事。该剧由三度“曹禺剧本奖”获得者、国家一级编剧曾学文执笔,新锐导演曾涌麟执导,厦门歌舞剧院演出。

多元冲突
表现城市变迁中人的困惑

年轻的海归女孩晓航随父亲远德参加沙坡尾艺术节排演,音乐剧编导出身的她,直率地指出专家组的节目缺少在地特色,由此引发了一系列人与人之间的冲突、民间文化生态与专业院团表演之间的冲突等。当大量的年轻人八方来聚,各路文化交融碰撞,今天的沙坡尾不再是一个小小的避风坞,它包罗万象,凝聚着厦门人“爱拼敢闯会赢”的信仰和力量,是时代发展中的一个小小缩影。该剧表现城市变迁中人的困惑,也提出了对“沙坡尾精神”的塑造与引导。

该剧舞美年轻时尚,充分展现了沙坡尾新旧交融的美。多媒体设计、几何图形的投射、撞色强烈的灯光及背景、数字化技术所进行的多元虚拟等,创新大胆,显示出了年轻主创团队的匠心。

人物生动丰满
演员表演到位

音乐剧是一项综合舞台艺术,要唱要跳要演,对演员能力是全方位的考验。剧中的人物都很生动丰满,符合角色特征。

女主角晓航,从一个出门要花半小时打扮,没心没肺只想当网红主播的女孩,到接受任务后快速成长,找演员勤排练,攻克一个个难关。面对胁迫与诱惑,徘徊痛苦,最终选择走自己

的路。演员把一系列蜕变,通过充满张力的歌声和舞蹈,进行了充分表达。

音乐剧常要通过人声演唱来传情达意,外化情绪,推动情节发展。饰演晓航的演员李雪银唱功十分到位。与父亲远德的对手戏,从激烈到煽情,当惯常于直接回怼“你老了,年轻人的世界你不懂”的任性女孩,唱出“我相信有一天,我会把责任扛在肩膀,写下勇敢”时,观众心头不免要为之一震。人在逆境中被碾压打击,却永远不失希望,仍要奋起直追的个性,被演员演绎得丝丝入扣,很是动人。

此外老戏骨们的保驾护航,也为剧目增色不少。如阿福师傅的扮演者纪亚福,领导的扮演者马列等。专业级演员,浑身是戏,一个亮相,一两句台词,也星光熠熠。

两条线走路
传递爱与温情

《我爱沙坡尾》同样保有曾学文作品的特色,大架构下,两条线走路,景致与精神之外,不忘爱与温情。说事喻理,也强调人与人的心灵贴近。导演曾涌麟从年轻人视角出发,又时时紧扣在地文化特色,把握住新旧交融的沙坡尾精神。作曲郑洛宇发挥音乐剧独特魅力的同时,关键处不忘融入闽南音乐元素。

阿福师代表着土生土长的沙坡尾船民,老人家对这片海充满深情,看似固执难以亲近,实则外冷内热。他在自己的老宅拒人千里,对亲孙子天齐动辄呵斥,典型闽南大家长作风。他以看孙媳妇的眼光看晓航,责令天齐快带回家见父母。医院的病床上,阿福师掏出房契,用带着闽南口音的普通话交代孙子,“这本家就是你的,我怕你不好好打拼,厦门人靠海吃饭,不能躲在家里吃老本,这是讨海人的精神啊。”闽南人对家人、对大海的爱与敬畏,全在细节里。

终场的“送王船”节目,阿福师大病初愈,不忘为晓航助阵,他坐在轮椅上唱出的那首船歌,声调铿锵,颇有气势,唱出了老沙坡尾人的风骨。《我爱沙坡尾》在探讨如何珍惜文化记忆和守护精神家园的大主题下,仍不忘留存充裕的空间表现人与人、人与家的情感。