讲中国故事 跳东方舞步

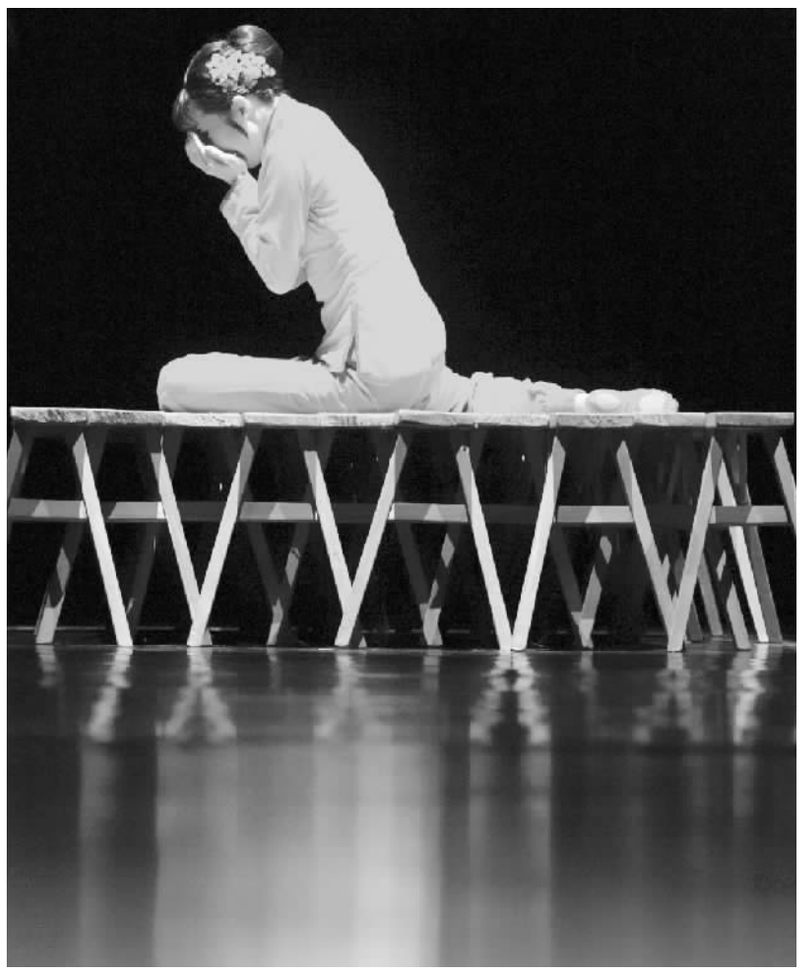
东方歌舞团推出首部舞剧《兰花花》

本报记者 郑娜

“青线线(那个)蓝线线，蓝格英英(的)采，生下一个蓝花花，实实的爱死人。”

上世纪30年代陕北高原一个名叫“蓝花花”(也称作“兰花花”)姑娘的故事，因为民歌《蓝花花》在中国广为传唱，展现出强大的艺术生命力。千沟万壑的黄土高原、苍凉高亢的信天游、美丽善良的姑娘、荡气回肠的爱情，在音乐的艺术形式之外，还有着相当丰富的想象空间和艺术表现手法。

日前，由中国东方演艺集团与陕西省文化厅、延安市志丹县人民政府联合出品，中国东方歌舞团演出的舞剧《兰花花》，就呈现出了另一种艺术表现形式。该剧以融合了舞蹈、音乐和戏剧的舞台艺术形式完成了对经典的重塑，也进一步探索了民族舞剧在题材选择、人物塑造、戏剧冲突、音乐效果、舞台美术等多方面的创作走向和美学风格。



▲舞剧《兰花花》中变化多端的“凳子”

◀剧中的双人舞

▲剧中第一场戏“社火”

经典故事 重新解读

“六月的日头腊月的风，老祖宗留下个人爱人。”一首苍凉粗犷的信天游拉开了舞剧《兰花花》的序幕——孑然一身的老年杨五娃，在无意中翻出一块印满岁月风尘的红盖头，他睹物思人，浮想联翩，在绵延不尽的哀思中，再次回忆起那些铭心刻骨的经历和那段撕心裂肺的恋情。

以老年杨五娃的回忆和红盖头为线索，舞剧《兰花花》分为“社火”“美梦”“闹婚”“殒命”四场。讲述了陕北高原深山里，兰花花与杨五娃相互爱恋，情深意笃，但因双方家境贫寒被迫分开，为了争取自己的爱情，他们互相支持，勇敢抗争，冲破封建牢笼的故事。

在有些人看来，这样的爱情故事多少有些老套，甚至会有先入为主的印象，如媒婆必然奸诈，地主必然凶狠，兰父必然懦弱等，但舞剧《兰花花》把类似的“脸谱化”全部推翻，对老故事进行新的解读，赋予人物新的生命。

“我们要讲述的是人的命运。”总导演何利山如此阐释。抛开结局不说，舞剧《兰花花》中每个人物都有自己的立场，地主虽然逼迫兰花花与儿子结婚，但是设身处地地站在他的角度去想，似乎又很合理；兰父虽然最终同意媒婆的说辞，为的也是给女儿更好的生活。在那样的社会大环境下，《兰花花》其实是一场不同的人由于自身环境不同而造成的悲剧故事。

有了这样的解读，舞剧《兰花花》在人物形象的塑造上也摆脱了陈旧的艺术思维。“我们把许多脸谱化的东西去掉，把每一个角色塑造成有血有肉的鲜活形象，把包容人类的普遍情感注入到每一个角色中，使全剧在讴歌真情挚爱中张扬生命的力量。”编剧夏征宇说。正因为每个角色的情感都有“出处”，行为都有“原由”，所以除了兰花花和杨五娃两个主角之外，兰父、地主、媒婆等配角形象也立得起来，让人觉得个性鲜明、真实可信。这对于一部舞剧来说，实属不易。

民族舞剧 中国美学

奠定故事基调、人物形象和情感脉络后，舞剧《兰花花》在音乐、舞蹈语汇、舞美灯光、多媒体等方面也下足了功夫，力求体现三个中国元素：讲述中国故事，聆听中国声音，跳出中国舞步。

为了表现出浓郁的民族风情和地域特色，《兰花花》在音乐上，用淳朴高亢的陕北信天游搭配深刻庄重的交响乐，加强民族音乐的感染力和内在张力；舞美上，将陕北地区特有的艺术元素与现代设计理念相结合，形象写实，表达方式写意，呈现出超然空灵的审美意境，在有限的舞台上表现了陕北地区的高远辽阔，抒发了舞剧深沉厚重的内在情感。

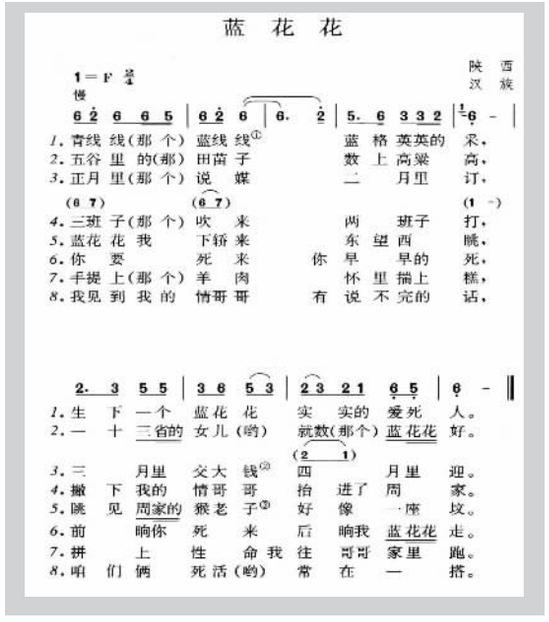
在舞蹈语汇的编排上，《兰花花》也做了新尝试。例如第三幕是兰花花与地主儿子结婚的场景。这一幕跌宕起伏、情节紧张，需要转换的场景、交代的环节错综复杂，给舞剧叙事带来了极大的难度。如何让几个空间的事情全部聚焦于统一场景？最后，主创团队选用“凳子”这个普通道具，作为一个重要线索和舞台意象。随着情节的不断演进，“凳子”不断变换功能，它既是兰花花奋力挣脱的婚房，也是村民们劲歌狂饮的酒桌；既是兰花花与地主儿子成亲的通道，也是地主酷打杨五娃的刑房。

这幕戏一方面运用了“蒙太奇”的艺术思维，在总体氛围中营造分隔演区的具体情境，另一方面也运用了中国戏曲“一桌二椅”写意的戏剧美学。“要说这属于何种表演体系，现在还难有定论，我们希望能在摸索中开创出一种新的舞剧表现形式。”何利山表示。

《兰花花》对民族舞剧的探索获得肯定与好评。文化部部长雒树刚用“四个好”评价该剧：剧编得好，舞编得好，曲编得好，演员演得好。“这部舞剧进一步拓宽了东方歌舞团的艺术表现领域，这样有浓郁民族风情的舞剧演出，是高难度的，但是《兰花花》创造了高水平。”雒树刚说。

不同于以往制作的大型歌舞晚会、音乐会等，《兰花花》是东方歌舞团第一部独立创作的舞剧作品。这一突破，不仅填补了东方歌舞团艺术发展史的空白，更是拓宽了东方歌舞团新的舞蹈领域——从原来的中国舞、亚非拉及国外舞种，切换到陕北人民淳朴、劳作的生命舞步。在东方演艺集团董事长宋官林看来：“这是一种放下，更是一种回归。”未来，舞剧《兰花花》将陆续在国内不同城市亮相，也将走出国门，让更多海内外观众欣赏到来自东方“黄土地”的故事和舞步。

□名家说民歌



蓝 花 花

陕西汉族

1＝F 慢

6 2̇ 6 6 5 | 6 2̇ 6 | 6. 2̇ | 5. 6 3 3 2 | 1̇ 6̇ - |
1. 青线 线(那 个) 蓝线 线① 蓝 格 英英的 采，
2. 五谷 里 的(那) 田苗 子 数 上 高粱 高，
3. 正月 里(那 个) 说 媒 二 月里 订，

(6 7) (6 7) (1 -)
4. 三班 子(那 个) 吹 来 两 班子 打，
5. 蓝花 花 我 下轿 来 东 望 西 眺，
6. 你 要 死 来 你 早 早的 死，
7. 手提 上(那 个) 羊 肉 怀 里 揣上 糕，
8. 我见 到 我 的 情哥 哥 有 说 不 完的 话，

2. 3 5 5 | 3 6 5 3 | 2 3 2 1 6 5 | 6̇ - ‖
1. 生 下 一个 蓝花 花 实 实的 爱死 人。
2. 一 十 三省的 女儿(哟) 就数(那个) 蓝花花 好。

(2 1)
3. 三 月里 交大 钱② 四 月里 迎。
4. 撇 下 我的 情哥 哥 抬 进了 周 家。
5. 眺 见 周家的 猴老 子③ 好 像 一座 坟。
6. 前 响你 死 来 后 响我 蓝花花 走。
7. 拼 上 性 命 我 往 哥哥 家里 跑。
8. 咱 们 俩 死活(哟) 常 在 一 搭。

蓝花花

乔建中

这是陕北“信天游”的代表曲目之一，记录于1944年前后，原记录者已无考。20世纪50年代初，经若非、维琴、燕平等整理，在何其芳、张松如编辑的《陕北民歌选》中有这样的说明：“固临县临镇某村有女子名蓝花花，长得很美，被地主周家娶去，她很不满意，后和别的男子恋爱。各处传唱，词句各有出入，我们这篇词是根据临镇、延安、绥德等地采录稿写定的。”这首民歌的歌词共有17段，内容与民间传说大体相同，但在舞台上演出时，只保留其主要段落，一般为五、六段。

大多数“信天游”的音乐都具有抒情性，而《蓝花花》则因内容的关系，将叙事性与抒情性融为一体，从而大大加强了艺术感染力。特别是著名艺术家郭兰英的演唱，既有奔放清澈的山野味道，又有深沉细腻的叙咏风格，给20世纪五六十年代的听众留下了难忘的印象。这首民歌的记谱法，一种用的是“羽（6）调式”，一种用的是“商（2）调式”，现在通行的是前者，但依“信天游”的普遍风格而言，“商（2）调式”似乎更与原貌相近。

扫二维码听歌

“意象·净土”音乐会首演

“意象·净土”民族管弦乐原创作品音乐会，近日在国家大剧院音乐厅拉开帷幕。它由中国音乐学院与北京和景文化古典音乐研究中心、中华诗词研究院共同举办，是我国第一次由音乐家、文学家、史学家共同打造的民族音乐新作展演。

本场音乐会的主创人员，从中国人熟知的文学意象中，提炼创作出七部新作：《山居》（作曲：高为杰）、《古调》（作曲：瞿小松）、《月下独酌》（作曲：刘长远）、《咏莲》（作曲：高平）、《桃花源》（作曲：杜咏）、《净土》（作曲：谢鹏）、《江南》（作曲：王燮）。每部作品充满了东方气韵及时代色彩。 （夏 君）

《赤壁怀古》武汉奏响

7月8日晚，旅居加拿大的著名华人作曲家关迺忠新创作的又一部力作——二胡协奏曲《赤壁怀古》，在武汉琴台音乐厅首演。

关迺忠曾担任中国东方歌舞团指挥及驻团作曲家、香港中乐团音乐总监等，指挥和创作了大量的优秀音乐作品。

关先生说，他上小学就迷上了苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》，惊服他的那份豪气；30岁后，开始感叹东坡的坎坷；50岁后，明白了其作品所写的人世沧桑。如今已77岁的关先生，试图用音乐表述。值得一提的是，武汉音乐学院院长、我国著名的二胡演奏家胡志平教授，以其深厚的文化功力、鲜明的艺术个性、潇洒飘逸的演奏风格，在东方交响乐团的协奏下，很好地诠释了这部作品的深刻内涵。 （顾兆农）

《仲夏夜之梦》 不做400年前的“书斋剧”

国家大剧院首次制作的话剧版《仲夏夜之梦》，将于7月20日至24日亮相，在莎翁逝世400周年之际，以此向这位伟大的戏剧巨匠致敬。

□郑 娜

威廉·莎士比亚不仅是欧洲文艺复兴时期的巨匠，也是世界戏剧史的泰斗。在他的众多作品中，《仲夏夜之梦》是其喜剧创作走向成熟的标志，剧情浪漫抒情，在盛夏时节上演将会给观众带来身临其境、酣畅淋漓的观剧体验。

国家大剧院特别邀请到英国皇家莎士比亚剧团合作导演克里斯·怀特执导该剧，对莎士比亚原著文本进行深度梳理挖掘，以经典创排方式向观众呈现原汁原味的莎翁喜剧。怀特是一位有着丰富莎剧排演经验的导演，他以回归经典的方式解读莎翁喜剧，并兼顾演员自身的特点，努力达成经典文本与当下语境的呼应，让观众对于熟知的剧情产生耳目一新的感觉，而不仅仅是观看一部400年前的“书斋剧”。

怀特将排演重点放在演员表演上，他说：“莎士比亚悲剧对观众而言都不陌生，也被改编成各种形式，喜剧则较少改编，而《仲夏夜之梦》是一个特例，因为它是一个开放性的故事，对导演和演员来说都有更多的发挥空间。”

特别值得一提的是，此次演出团队由14位年轻演员构成，他们是国家大剧院新组建的一支话剧演员队。怀特在谈及与中国演员的合作时坦言：“不会有过多的预设，而是在排演过程中碰撞出灵感的火花。”在排演过程中，允许演员忘词，但一定要用自己的理解甚至直觉将情节呈现出来。这样可以帮助演员逐渐深入到角色状态、情绪和动作，塑造出鲜活的舞台形象，而不是机械地重复或是背诵式表演。

话剧演员队的罗巍表示：“这次与怀特导演的合作，纠正了我对喜剧的偏见，一路排演下来，我体会到了喜剧表达深刻内涵的方式。当观众在听你讲台词的时候，你能感觉到观众与自己一同呼吸，这种共鸣难能可贵。”

为与导演力求回归经典、将排演重心放在演员表演本身的理念保持一致，本剧的舞美设计张鹍鹏也相应地“低调”处理，但依然不乏有趣的奇思妙想——以木棍置于舞台之上，化繁为简地打造一片魔法森林。

“小剧场数码墙的条状结构与森林很相似，所以我们希望结合这种结构，让观众一进场就仿佛置身森林之中，打破观演之间的‘第四堵墙’，同时又争取能够做到简单化，将观众的注意力放在表演上，而不是完全还原剧本中的场景。”张鹍鹍介绍。

与方言结合，有意思也有意义

《十三亿分贝》

川话版的《火》、河南话的《泰坦尼克号》、粤语翻唱的《咱们屯里的人》你听过吗？近日，首档方言音乐节目《十三亿分贝》在爱奇艺上线。节目将方言和音乐混搭，突破传统音乐节目模式，带给观众不一样的视听体验。

□文 纳

作为首档方言音乐秀，《十三亿分贝》在全国海选阶段便吸引了公众的目光。在4月至5月两个月的时间里，制作组深入全国159个城市，联合239所高校组织报名，受到全国各地方言音乐爱好者的热烈追捧，参赛者络绎不绝。

最终从海选中脱颖而出的歌手，得以在节目中一展方言能力和音乐才华。他们有的演唱家乡的方言歌曲，有的用方言改编经典音乐，有的干脆上演了各地方言歌曲的串烧表演。其中，来自台湾的玖壹壹组合演唱了自己的作品《9453》，这首歌将普通话和闽南语混搭，展现出的音乐创作实力令人赞赏。来自湖南长沙的音乐人刘乙如将韩国组合Bigbang的《loser》进行长沙话改编，加入了长沙本地的方言歌曲，将方言音乐和流行音乐完美融合，让人大饱耳福、拍手叫绝。

相比其他音乐类节目，《十三亿分贝》给了方言歌曲更多展现的舞台和空间。方言流行音乐以前做得也很少，包括在流行音乐领域里做得也不是特别多。大家普遍认为以方言作为切入点的《十三亿分贝》，在同质化严重的音乐节目中开辟了一个音乐节目的新模式，用音乐承载方言，“有意思，也有意义”。

《十三亿分贝》是响应国家教育部、国家语委发文启动的“中国语言资源保护工程”而研发的。对节目总策划、主持人汪涵来说，做这档方言节目是他长期以来的心愿。致力于方言保护的他，曾自掏腰包465万元用于湖南方言的保护，计划用5到10年时间搜集和研究湖南53个调查地的方言，以录音、录像、文字等方式保存方言资料。

“我一直对方言感兴趣，怎么样很好地去传承方言文化?最有可能被接受的方式就是音乐。年轻人喜欢音乐的表达，所以我们想将方言和音乐结合到一起。这是非常有趣的事情。”汪涵说。他特别希望更多的年轻人关注、喜欢、接受并最终使用方言。在他看来，方言只有在用的过程中才能产生无穷无尽的魅力。

“最暖的歌词是方言，最美的曲调是乡音。”这是《十三亿分贝》里的一句话。虽然有着娱乐的外衣，但节目却承载着浓浓的文化情怀。除了展现方言歌曲，《十三亿分贝》还会为观众普及方言知识，介绍方言背后的故事。汪涵说：“我们想通过比较生动的、不那么说教的方式告诉大家，方言背后还有那么多故事。方言除了有语言特色外，还有很多民俗。节目力求展现方言更广阔的外延。”

◀节目主持人汪涵与撒贝宁