

当京剧插上交响乐的翅膀

有感于京剧在维也纳金色大厅的两次成功演出

□王尔利

中国京剧。维也纳金色大厅。这两个看似毫不搭界的词，在今年9月初再次组合在了一起——在这座奥地利、欧洲乃至全世界的音乐圣殿上，中国京剧响彻全场，收获了无数热烈的掌声。

两种艺术，携手“作客”

维也纳当地时间9月6日19点30分，来自上海的艺术家们走进金色大厅，举行“2007维也纳中国交响音乐会”。关栋天扮演的中国“皇帝”和史依弘扮演的中国“贵妃”，技惊全场，艳惊四座。

这场由上海文广新闻传媒集团、上海文化发展基金会、上海交响乐团联合主办，奥地利奥中文化交流协会及国内多家电视台共同承办的音乐会，得到了奥地利维也纳市政府、中国驻奥地利大使馆及中国常驻维也纳联合国代表团的大力支持。中国驻奥地利大使卢永华观看演出后说：“这场音乐会不但演奏水准高，而且意义重大。它用音乐作桥梁，成功地向国际推介了上海世博会。”

诚如卢永华而言，这场音乐会用京剧的形式进一步促进了欧洲对上海的了解。从艺术角度而言，它在让西方观众进一步接受并喜欢中

国京剧这方面作了又一次有益的尝试——京剧演唱的乐器伴奏全程运用西方观众更为熟悉的交响乐伴奏，京剧插上了交响乐的翅膀，以一种中西合璧的美态飞翔在维也纳上空。这样的艺术结合方式，令欧洲观众倍感亲切。一位特意赶到维也纳观看音乐会的西班牙观众感慨道：“我很喜欢京剧，在中国时也听过京剧，但我没听过用交响乐伴奏的京剧。这第一次听到，心中特别震撼，我感受到的艺术享受是双重的。”

交响乐团，甘当“绿叶”

作为中国最早介绍西方音乐，并最早演奏中国第一部管弦乐作品的上海交响乐团，其年龄已过百年，但来到维也纳金色大厅演奏，却是首次。此次乐团与金色大厅的“第一次亲密接触”，是为京剧当“绿叶”。

对陈燮阳个人来说，进入金色大厅指挥演奏已是第三回了。此前，他曾两度带领中国民族乐团来这里表演。显然，这次为京剧伴奏对陈燮阳来说，意义非同寻常。“这一次更加兴奋，”陈燮阳说，“不仅是因为第一次带领上海交响乐团进入金色大厅，更因为这一次是用现

代的交响乐把中国最传统的京剧带到了世界上最富盛名的音乐殿堂。”

其实，用交响乐的形式为京剧伴奏并不是首次。同样是在金色大厅，在去年的维也纳2006中国新春音乐会上，就排进了包括京、沪、越、豫等中国戏曲曲目，并尝试以交响乐伴奏，效果很好。在那次新春音乐会上，史依弘演唱了《中国贵妃》，钱惠丽和单仰萍演绎了越剧《天上掉下个林妹妹》，茅善玉奉献了沪剧经典名段《罗汉钱》，王惠表演了豫剧经典唱段《谁说女子不如男》。当时为中国戏曲伴奏的，是奥地利格拉兹交响乐团。尽管只有三天的排练磨合时间，但双方配合默契，取得了很好的效果。这次成功，使中国的交响乐团与京剧结合演绎的想法更趋成熟——既然外国乐团能够做到，那么中国乐团也能做到，且能做得更好。正是这样的想法，促成了2007维也纳中国交响音乐会的举办。

新老剧目，其“乐”融融

“跨金鞍，挽丝缰，催神骏、越锦障……”先后摘取上海白玉兰戏剧表演艺术奖、第六届中国艺术节优秀表演奖、第四届中国京剧艺术优秀表演奖的关栋天，表演的第一

■ 京剧脸谱剪纸

个曲目是《贞观盛事》中的唱段“物华锦绣映春光”。俊朗的扮相，高亢的音色，甫一登台就吸引了全场观众。

京剧是戏剧，是美术，也是音乐。在金色大厅这座音乐圣殿表演京剧，本就是一件很有意义的事。而新编剧目的献演，进一步体现了中国文化中的创新元素。当晚关栋天演唱的剧目，大多属新编京剧剧目，之所以如此，一个重要原因在于为了使京剧唱段更好地兼顾交响乐的演奏特点。

确实，对很多传统剧目来说，众多管弦乐器的合奏或许还及不上一把京胡拉出的韵味。但对欧洲观众而言，京胡的距离实在过于遥远，难免导致文化上的隔阂和理解上的障碍。以他们熟悉的交响管弦乐器去为京剧表现服务，那么这种欣赏距离将大大缩小，对在欧洲观众中进一步推广京剧无疑是十分有利的。就剧目而言，新编剧目无疑比传统剧目更适合与交响乐配合。

演出效果证明，剧目的选择是成功的。

不过，现代交响乐并不排斥传统的京剧剧目。当晚的音乐会上，

一些传统剧目的表演也获得了成功。其中最精彩的一幕，发生在关栋天表演《击鼓骂曹》的时候。

戏谚说“骂曹好唱鼓难敲”，当关栋天扮演的祢衡在台上边唱边敲京鼓时，管弦演奏全都静了下来，但观众的内心却随着鼓声沸腾了——刚才还是大气磅礴的交响乐，而现在只有神秘的京鼓之声。这种巧妙的承接转合，打造了出人意料的艺术氛围。

创新之中，贵在“守旧”

交响乐与京剧的结合，打造出别样的视听盛宴。

在传统的交响音乐会上，舞台空间更多地留给了乐团。对演唱者来说，虽然其声音能得到极致发挥，但肢体语言显然是被束缚了。观众欣赏一台音乐会，“听”的描述要比“看”的效果来得准确得多。正因如此，在每年的维也纳新春音乐会上，坐镇金色大厅正中的只能是交响乐团，而在全球转播的电视镜头里，人们虽可看到随着音乐翩翩起舞的舞者，但其实他们只能在另一个地方拍摄取景。

然而，当交响乐遇到了京剧

时，观众顾得上耳朵却顾不上眼睛的“不平”待遇得到了改变。京剧是综合表演艺术，除演唱外，服装、妆面、造型及肢体表现等视觉语言十分重要。关栋天每次出场，演绎的都是不同的人物，给观众的视觉冲击也完全不同。而史依弘扮演的杨贵妃，其姿容、服饰和身段更是让欧洲观众惊叹。

两次金色大厅之行，史依弘都参与了表演。第一次表演《梨花开》，第二次为《梨花开》和《贵妃醉酒》。雍容华贵的装束，顾盼生姿的表演，甚至使一位欧洲观众在中场休息时冲到后台，表示要重金买下演出服。

演出服当然没有被允许买走。但这足以说明，京剧除了唱腔音乐之外，其视觉美感同样足以打动欧洲观众，并激发他们对京剧的兴趣。交响乐的“好听”，加上京剧的“好看”，如同两把钥匙，为欧洲观众打开了京剧大观园的神秘大门。 ■

