

1+1+1……

Interview: Music theatre <The White Snake Enchantress>

访多媒体京剧音乐剧场《白娘子·爱情四季》主创人员

□黎 树

3月6日晚，由上海音乐学院协同上海工程技术大学、上海京剧院及港台专业剧场精英共同打造的多媒体京剧音乐剧场《白娘子·爱情四季》在上海东方艺术中心举行了首场演出。该作融合了交响乐、京剧、多媒体等多种元素概念，充满了实验意味。带着新鲜、好奇和少许疑惑，笔者采访了该作的主创人员。

交响乐，还是戏曲？

音乐，音乐，最重要的是音乐。音乐是《白娘子·爱情四季》的主体。

谈起该作的起源，制作人尤继一说是起源于“对京胡的可能性的探索”。在探索的过程中，由于主创人员感到了京胡的局限性，于是引入了交响乐这一丰富而深厚的载体。其实，交响乐与京剧的合作从“样板戏”时代就已开始，不过那时的音乐通常以伴奏为主，只是作为“以歌舞演故事”的京剧的辅助，而“音乐剧场”的概念，更注重的是对不同要素在戏剧表现中的“关系”的探索。总之，在《白娘子·爱情

四季》中，音乐从以往的京剧的配角一跃成为主角——音乐已经角色化、叙述化、动作化了。

同时，交响乐与京剧在整个“音乐剧场”中呈现出一种“对位”的关系。在作曲徐孟东、杨立青、尹明五的概念中，交响乐不只是传统京剧乐队的音域扩展、音响放大，而是在与京胡、锣鼓声中形成并置与互动。作曲家们在创作时极其注重两者的融合，他们不想令交响乐和京剧成为独立、分隔的两块，而是力图在“对话中成为和谐的一体”。《白娘子·爱情四季》的交响乐结构借用了西方歌剧的表现形式，尤其是采取了德国瓦格纳时代“主导动机”的概念——让每个角色有一段核心旋律。

由于需服从于音乐主体，戏剧情节被极度淡化了，全作只按“序曲、春、夏、秋、冬、尾声”6个篇章选取了一些原作的片段，没有情节贯穿，没有京剧念白，全靠演员对于音乐的领悟能力加以表现出来。京剧演员们的表演十分成功，

尤其是饰演白娘子的史依弘，她在交响与京韵之间出入自如，达到了新与美的平衡。

演奏员，还是演员？

音乐既为主体，那么乐队在舞台上的地位不言而喻。究竟应该怎样处理庞大的乐队与京剧演员表演之间的关系？

“坚持把乐队完整地放在舞台上”，是导演蒋维国的第一个原则。将乐队放到乐池里，固然会给舞台提供更大的空间、给表演提供更大的便利，但蒋导拒绝了这种讨巧省力的方法。在他看来，“舞台上乐队的缺席会使整个交响乐的形式土崩瓦解”。

“坚持把乐队融入剧场之中”，是蒋导的第二个原则。“音乐剧场”需要一个统一的“气场”，乐队若是无法融入表演，那么“场力”将无法统一，“气场”便会凌乱、混杂。虽然乐师们无法像京剧演员那样直接进行表演，但导演仍然要求他们通过细小的动态变化，与京剧演员的

表演达成互动，促使两者的融合。

以上两个原则，向京剧演员的表演提出了很高的要求——如何在一个不大的空间、不长的时间中展示京剧的魅力？蒋维国说，他十分感谢该作的京剧导演刘德利。通过刘德利的剪裁、编排，京剧的魅力在这个导演安排的有限时空中展现了出来。

自然的，还是抽象的？

多媒体是《白娘子·爱情四季》的又一重要元素。在总共6层上下升降的幕布里，大致呈现出两种影像——为在杭州、厦门、台州、长白山等地实地拍摄的自然景观；为舞美创作的色块、泼墨等抽象画面。对于这两种风格迥异的影像交替、融汇，以《云门舞集》而闻名全国的台湾舞台灯光设计师林克华有着独特的理念和见解。

林克华认为，那些看似“实”的自然景象其实是“虚的”，它们不只是块块交待场景的画片，而是某些情绪的表达或意境的隐喻。因

此，他在自然景象中选择了荷、树、水等等具有象征意味的诗意图物，抛弃了一些全景式素材。至于那些抽象画面，则是对诗意图象的补充和强调。林克华的构思是，整个多媒体影像根据“春、夏、秋、冬”的结构呈现出“具象—抽象—具象—抽象”的走势，让观众在虚与实、动与静之间感受剧场氛围。同时，“层次”也是该作舞美设计的一个重点，6层幕布的运用，将表演空间和情绪气场分割成若干个层次，通过叠加、对比、连接等手法的运用，给观众视觉造成多维感受。

除以上两种虚实影像外，蒋维国还补充了另一种影像。这种影像 是动态的，既配合演员的形体，又与情节有着一定关联。比如在“秋”之“水斗”一场，演员的身影通过多媒体手段被投射在背景的惊涛骇浪之中，与舞台上京剧演员的武戏表演互相呼应。蒋导透露，在以后该作的版本中，这种影像的处理会得到进一步加强：“观众会在帷幕中看到法海渐渐拉伸、放大的脸，以及白娘子婀娜多姿的水袖等等。”

爱京者，还是爱乐者？

“多媒体京剧音乐剧场”，这是一个全新概念，也是一种全新尝试。观众的反响如何？根据笔者观察，当晚的观众席中年轻人占了很大比例，所有观众大致分为两种，一种是冲着“上京”和史依弘而来的，一种是西洋交响乐的爱好者。

对这种“二元化”的观演态势，导演和制作人都满怀着期待。他们有着一个憧憬

——让那些从未涉足戏曲的古典音乐爱好者喜欢上京剧，让那些不熟悉古典音乐的戏迷对交响乐产生兴趣。由此，制作人对该作的未来有着进一步的计划。

为了推向校园、推向民间，《白娘子·爱情四季》今后可能呈现出两个版本。一个版本为“普及版”，控制经费规模以利于推向校园，让更多的年轻人欣赏；另一个版本是在原先基础上继续加工精磨，保持“大剧场”风格，走高端路线。

笔者随机采访了几名观众，他们普遍被京剧优美的唱腔、精彩的身段所吸引，但对交响乐与京剧的融合却意见不一。有人认为营造了很好的剧场效果，有的则认为中西音乐衔接不足，有待磨合。

交响乐加京剧再加多媒体，这种实验组合必会引发出丰富多彩的可能性和横峰侧岭的众说纷纭。实验的最大意义，恰恰正在于此。1+1+1，答案到底是几，未来可以给出最好的答案。■

■“秋”之“水斗”