

经典重现,你会不会捧场?

如诗如画,展现波澜壮阔的广东音乐史诗

舞剧《沙湾往事》

演出时间:11月27日-28日

演出地点:广东艺术剧院

广东歌舞剧院大型原创舞剧《沙湾往事》自2014年首演以来,已在50多个城市演出超200场。广东音乐、岭南风情、精巧舞美和精湛流畅的舞蹈演绎令该剧每到一处都好评如潮,给观众留下深刻印象。

《沙湾往事》以上世纪三十年代广东沙湾古镇为背景,以“何氏三杰”等众多广东音乐人为创作原型,围绕经典名曲《赛龙夺锦》薪火相传的内容主线,用当代舞蹈艺术元素演绎传奇故事的发展,并用设

计巧妙、优美生动的舞段诠释经典音乐的深刻内涵。

《沙湾往事》将中国舞和现代舞的表现力很好地融为一体,以肢体讲述音乐的故事,以音乐讲述人生的故事,以人生表现历史和现实。舞蹈语言,是无声的诗,也是看得见的感情。舞剧上半场讲述个人命运和情感纠葛的“小爱”,舞姿细腻动人;而下半场在对抗外敌的背景下,音乐家用音乐宣泄满腔悲愤的“大爱”。观众的心情随着音乐和剧情的发展或喜或悲,或忧或愤,和台上演员的表演相融相通。

作为表现地域特色音乐的舞剧,《沙湾往事》的舞蹈编排根据特定人物、情节

和环境的需要,结合音乐家的创作及演绎,用当代舞蹈艺术元素演绎传奇故事的发展,剧中的单人舞、双人舞、三人舞、集体舞细腻精湛。舞蹈道具则巧妙地借用了广东音乐“五架头”乐器、英歌棒、龙舟鼓等元素,舞美绘景还原了富有广东特色的沙湾灰塑、砖雕等元素,采风环节穿插安排了粤剧、南狮展演等,整个舞台的呈现,将岭南文化表现得淋漓尽致。

音乐方面,整部舞剧紧扣情节主线,以充满历史感和沧桑感的交响曲为主要载体,映衬着缠绵爱情主题的婉转细腻曲调反复呈现,高胡、琵琶等民族乐器奏出极具广东韵味的优美旋律,龙舟鼓激越亢奋的韵律,则让观众随着剧情的发展而情感起伏。

大女主大制作,展现托尔斯泰文学经典的舞台魅力

音乐剧《安娜·卡列尼娜》中文版

演出时间:11月24日-27日

演出地点:广州大剧院

作为首部从俄罗斯原版引进的中文版音乐剧,《安娜·卡列尼娜》10月15日在上海首演就引起了轰动。大女主、复杂的场面调度、难度很大的音乐与舞蹈,加上俄罗斯原版灯光舞美及服装,让中文版《安娜·卡列尼娜》重现了原版的精致恢弘与史诗气质。

据了解,中文版获得了原版制作人独家授权,俄罗斯原版主创团队全程参与制作,还邀请到了俄罗斯文学翻译家刘文飞担任文学顾问和中文译配。中方主创团队更是云集了一批活跃在国内音乐剧市场的大咖,包括青年戏剧导演雷悦、跨界音乐人赵继均、资深舞蹈编导俞辰曦、资深声乐指导李偲祎等,主演则由徐丽东、张会芳、洪之光、贾凡等一线音乐剧演员担纲。

在俄国文学作品中,《安娜·卡列尼娜》是被翻译语种最多的作品,也是被改编成其他艺术形式最多的作品,对中国观众而言,也是耳熟能详。音乐剧《安娜·卡列尼娜》中文版的制作从2022年初开始孕育。没有制作俄语音乐剧中文版的先例,没有与俄方团队线上合作的经验,中方主创团队却毅然决然地开工向前,就像踏上列车的安娜一样。

《安娜·卡列尼娜》中文版中方导演雷悦曾说:“安娜是一个很疯狂的女人,因为在那样的时代里她做了一个非常疯狂的决定,去追寻她的爱情。而在现在这个时代,我觉得我们也是一群疯狂的人,为什么?因为这部戏是到目前为止我见过在舞台上难度非

常大的一部剧,不管是从戏剧上还是舞蹈、演唱、音乐性上,都超越了普通观众心目中对音乐剧三个字的期待。”雷悦说,这部音乐剧对表演要求相当高,“它遵循了托尔斯泰强大的思想性,也就是意味着我们舞台上的每一个演员必须要非常会表演,不能够只是一个架子。”全剧演员有将近50位,芭蕾舞团就有16位,合唱有8位在舞台上,等于同时有十几位演员在舞台上。“这群音乐剧演员非常难得,他们能唱、能跳,还能演,而且演得非常好,绝不逊色于俄罗斯演员。”

音乐剧《安娜·卡列尼娜》旋律非常有特点,观众一听到就会有很强的代入感。中方音乐总监赵继均介绍说,除了有宏大的管弦乐的配器以外,还会有很多像摇滚乐这种非常硬核的表现方式,是当下年轻人很喜爱的一种音乐表达。“在这部剧中,作曲家运用了很多古典音乐作曲的特殊技法,给这部音乐剧带来了很独特的方式,让它具有很强的歌剧性。音乐把每一个人物的刻画都非常好。在剧中你能听到很明确的主题,比如有属于安娜的主题,在安娜命运的过程中,你会听到这个主题不断地去分裂,去演变。”

舞蹈方面,舞蹈编导俞辰曦透露,《安娜·卡列尼娜》中的舞蹈风格有很多,有古典芭蕾、现代芭蕾、现代舞、宫廷舞、民间舞。同时,这部剧中的舞蹈演员承担的不光是舞蹈演员这样一个角色,而且还要融入在剧情当中。

温情与残酷并存,直面生活的荒诞

话剧《枕头人》(大剧场版)

演出时间:11月7日-8日

演出地点:广州大剧院

《枕头人》是鼓楼西剧场的开幕大戏,于2014年首演,此后在业界备受关注 and 议论。而该剧的作者爱尔兰剧作家马丁·麦克多纳,其自编自导的电影《三块广告牌》在2018年横扫奥斯卡、威尼斯电影节、金球奖。

“从前有一个人,长得跟正常人不一样。他全身上下是松软的枕头:他的胳膊是枕头,他的腿是枕头;他的手指头是细细的小枕头,甚至他的头也是一个枕头,一个圆形的大枕头;他的牙齿也是枕头,小小的白枕头。枕头人必须这个样子,他得让人感到温和与安全,因为这是他的工作。因为他的工作是很悲伤、很艰难的……”

《枕头人》讲述了作家卡图兰因创作一系列以儿童为主角的黑暗童话,而卷入了一桩连环谋杀案。这部故事中套着故事的剧作,拷问的是文学作品中的细节,或作者的作品是否具有造成影响力的社会行为的潜质。整部作品中暴力与纯真交汇,温情与残酷并存,传递出一种黑色荒诞的气氛。

《枕头人》是马丁·麦克多纳戏剧文学的巅峰之作,也是直面戏剧的代表作品。直面戏剧,简单来说是把苦难、死亡等直接呈现在观众面前。有评论曾指出:“进入《枕头人》的剧场之前,请带上你最坚硬的那件盔甲和一两张最柔软的纸巾。它会伤害你,但远不止伤害那么简单。你将遭遇一个缀满了阴冷悬念的故事,遭遇彻骨的哭喊也遭遇开怀的欢笑,遭遇火焰也遭遇血,遭遇死亡也遭遇爱。”

八年来,《枕头人》经历了数次舞台升级,也从小剧场变成了大剧场。此次将在广州上演的是鼓楼西8周年纪念版,由王子川和张本煜主演。导演周可表示,即使自己对这部剧已经熟悉到差不多能背下每一句台词,但新的版本依然有打动自己的地方。

