

音乐剧更适合厚重题材,于晓璘带着“好戏”回到青岛——

《觉醒年代》,写给家乡的答卷

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

2021年,重大历史题材电视剧《觉醒年代》横空出世,这部“现象级”剧集以1915年—1921年间《新青年》从创立到发展为背景,以李大钊、陈独秀传播马克思主义并相约建党为主线,展开了从新文化运动、五四运动到中国共产党建立的宏大历史画卷。

2023年4月,以剧集为蓝本的音乐剧《觉醒年代》正式首演,成为近年来国内口碑最高、反响最热烈、年轻观众最喜爱的音乐剧之一,旋即荣获“2023年度十佳原创音乐剧”的殊荣。作为剧中“陈独秀”的饰演者,青岛籍音乐剧演员于晓璘凭借精湛的演技、全面的唱功和稳定的发挥赢得了观众认可,将百年前时代先驱者的形象活化在巡演各站舞台上。

9月16日、17日,音乐剧《觉醒年代》将作为2024青岛·大剧院艺术节重头戏登上青岛大剧院舞台。于晓璘与《觉醒年代》主创们来到五四运动的起源地,将青年精神、时代荣光带回青岛,与革命先行者“隔空对话”。

从2011年入行至今,于晓璘作为行业中坚力量见证了音乐剧的兴起。近年来,他相继出演了《粉丝来信》《献给阿尔吉侬的花束》《将进酒》等重量级音乐剧作品,《觉醒年代》无疑是他的代表作之一。于晓璘在接受采访时表示,音乐剧对于厚重题材、重大命题有着极强的阐释能力,将《觉醒年代》带回青岛,是于晓璘对历史、对故乡的一次交付,“演音乐剧十多年了,《觉醒年代》也算是我写给家乡青岛的一张答卷。”

■图①②③:
在音乐剧《觉醒年代》中饰演陈独秀的于晓璘。

“我36岁,他36岁”

深。我演这部戏的时候一直抱着感恩之情,感谢各位先生为中国、对青岛做的事情。”

舞台精品,天然厚重

2019年起,音乐剧迅速成为剧院的主要品类,悬疑剧、爱情喜剧、女性题材剧等相继成为音乐剧热点,海外引进剧爆款也层出不穷。具有强娱乐属性的音乐剧,适合呈现厚重历史、阐释重大题材吗?于晓璘给出了肯定答复:“音乐剧其实更适合讲厚重的故事。像是《悲惨世界》就是由文学名著改编成音乐剧,享誉世界。音乐剧之所以适合‘厚重’,是因为观众知道重大题材的大概发展脉络,把精力从剧情上移开。音乐剧本身讲故事能力挺弱的,毕竟它有很大的篇幅是音乐部分,不像话剧。音乐剧传递情感的力量会很重,如果这是一个观众熟悉的故事,音乐剧可以专注于舞台表达,它的情感传递能力比话剧更强。”

《觉醒年代》贡献了多首旋律抓耳的好歌,尤其返场歌曲《海浪》每每催人泪下,歌词写道:“在这段故事与你们相逢一场,同学少年自由生长,感受着世间如许的朝阳。”演员们从表演到演唱的转换毫无艰涩、生硬之感,体现了主创团队的艺术水准。

“跟舞台剧相比,音乐剧要在情感比较集中的时候突然唱起来,怎样让观众没有疏离感,自然地在音乐里表达故事情节,这个过程要慢慢摸索,要在唱歌的同时兼顾表演。”于晓璘表示,“中文有四声调式,放在音乐里,在意思传递上有些容易混淆的地方——同样的词加上了不同音调就变成了别的意思。有些咬字不够清晰的歌词,观众看音乐剧的时候要留意字幕,可能顾此失彼、错过戏的信息点。歌词怎样既符合音乐旋律又尽可能让观众第一时间听懂、准确会意,这是音乐剧需要克服的障碍。”

《觉醒年代》的信息量巨大,光是陈独秀的台词就达到万余字;舞台上穿梭来回的都是投身五四运动的年轻人,音乐风格也显得活泼、多变。《觉醒年代》采用了通唱式的演绎方式,全剧30余首歌曲唱法丰富,鲁迅创作《狂人日记》、辜鸿铭课堂宣讲《中国人的精神》等段落听起来有说唱音乐的“爽感”。音乐剧的强大优势就是音乐,在情感饱满的时候,音乐一进来,观众就会沉浸在这个情感里,这是音乐剧特别大的长处。”于晓璘说。

误打误撞,一路高歌

一路巡演,《觉醒年代》一路收获忠实粉丝,不少观众跟着剧组各个城市追看。从2007年第一部音乐剧《妈

妈咪呀!》到如今的《觉醒年代》,于晓璘见证了广大观众对音乐剧从入门到热爱的过程。

“这部戏不论走到哪个城市,所有观众都为先生们感动。我们现在演绎这段历史,台上台下都有着强烈的情感共融。”于晓璘说,《觉醒年代》每一场都有观众落泪,而如何避免被观众情绪影响,也是演员们的必修课,“台上演员的情绪波动很难避免,像是在舞台上看到陈延年、陈乔年两位青年逐渐远去,我们在巨大的情绪起伏下还要说话、唱歌。把所有情绪取消是特别不合理的,我们要训练在波动里如何完成调度和表演。”

当下的音乐剧舞台,活跃着于毅、郑云龙、于晓璘、周文嘉等一批优秀的青岛籍演员。实际上,于晓璘一开始并不熟悉音乐剧,“我起初没有计划报考音乐剧专业,但我喜欢唱一些音乐剧的经典歌曲。老师说:‘北京舞蹈学院现在有音乐剧系,你正好也准备了这些歌,可以报试试。’我由此才慢慢了解了《妈妈咪呀!》《猫》《西区故事》《歌剧魅影》等经典剧目,通过《悲惨世界》真正爱上了音乐剧。流行歌曲三四分钟就要抓住歌迷,而整个音乐剧的概念是用两个小时讲一个故事,通过音乐讲故事。我尤其喜欢音乐剧的即时性:你在舞台上错了就是错了。演出总是不完美的,对我来说,演音乐剧更有专注带给我的兴奋感。”

人行以来,于晓璘带给全国观众2000余场音乐剧演出,他建议观众带着享受的态度进入剧场,感受音乐剧的魅力。“音乐剧是特别接地气、特别有商业属性的艺术表现形式。音乐出现在每个人生活里,都是随时随地的享受。看音乐剧就是合家欢,没有那么多仪式感,大家抱着听好听的音乐、好看的故事的心态入场就可以了。”于晓璘介绍,音乐剧里不同的角色有不同的音乐风格匹配,“它是一种包罗万象的艺术,角色不一样,音乐风格就不一样。比如我饰演六七十岁的老人,给他匹配的音乐古典一些更加符合角色身份。开心麻花音乐剧《双城环梦》采用了说唱音乐风格,因为它讲述了上世纪20年代芝加哥的故事,我演的帮派老大与说唱元素相匹配,角色的风格性更强。”

把一部好戏带回青岛,也让于晓璘对回归之旅特别期待。“现在是螃蟹最好的时节,我每次回青岛,野馄饨、羊肉汤、炸串、排骨米饭这四样是必吃,哪一次没吃到就会感觉没真的回青岛。”于晓璘说,“每次回家,最开心的就是带着演员去吃饭,去海鲜市场找个啤酒屋,喝点啤酒吃海货。大家纷纷感慨‘青岛真的是一个幸福指数很高的城市’。这次回青岛,我们这部《觉醒年代》又讲了一个富含青岛元素的故事,希望朋友们都来支持。”

聆听伯鹤, 聆听中国唱法

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■伯鹤

2024年暑期,青岛乐迷沉浸在青年女高音歌唱家伯鹤的歌声中:从啤酒节“干杯之夜”大型演唱会到“永远的小白杨”阎维文师生民族声乐音乐会,伯鹤富有艺术感染力的歌声一次次征服了家乡乐迷。

作为从青岛出发的歌唱家,伯鹤既有耀眼的艺术获奖记录,又有丰富的海外履历。她能够驾驭歌剧、音乐剧、香颂、蓝调、民歌等众多音乐类型,主演了《弄臣》《罗密欧与朱丽叶》《国王与我》《香山之恋》等作品,先后在“意大利贝利尼国际声乐比赛”“加拿大国际艺术家比赛”等大赛上获奖,对音乐艺术有着广阔的视野和扎实的实践。

伯鹤致力于推广“中国唱法”,将科学唱法与民族音乐、中国文化结合,形成了兼有艺术内涵和视听表现力的舞台特色,她的代表作《东方之光》《梦在中国》《世界告诉我》备受乐迷欢迎。聆听伯鹤,也让歌迷深刻感受到中国歌唱艺术的时尚表达、人文呈现。

传递当代的声音

当下,“中国唱法”备受推崇,对于普通乐迷来说,电视剧《人世间》同名主题曲可谓“中国唱法”的直观体现——这首歌曲跨越大、旋律优美,既有专业性、完整性,同时又很叫座,适合普通观众欣赏。伯鹤认为,“中国唱法”意味着用科学的发声方法去演唱不同风格的歌曲。“它更能代表当代的声音。中国人肯定要把中国歌曲唱好,过去的美声唱法很大程度上套用了意大利发声方法、咬字方式,用在中国歌曲的演唱上显然不合适,因为意大利语只有五个元音。”伯鹤说,“中国民族声乐歌唱家最早借鉴了一些戏曲的唱法,而随着中国歌曲在作曲技法上的不断提升,与世界接轨,我们现在要用全世界公认的科学方法去演唱,在演唱的气息和共鸣腔体上采用了这些科学方法,让我们民族音乐和中国民歌更加时尚化、国际化、流行化,这也是阎维文老师提出来的的新民歌理念。”

随着《我是歌手》等音乐综艺的推广,中国观众逐渐意识到国外歌手与中国歌手的唱法区别。“欧美的流行歌手普遍都有学习科学发声法的经历,像是著名歌手玛利亚·凯瑞,她以前也是唱古典女高音的,她的声音非常高,但她不靠纯粹炫技出名,而是通过《Hero》这样的歌曲让大家从广义上了解了她。”伯鹤深入了解东西方演唱方式之间的差异,“我希望让更多人了解这种国际公认的科学演唱方法,对于国际歌手来说,音乐有乡村音乐、爵士乐、灵魂乐、法国香颂等不同种类,歌手的风格不一样,但底层歌唱技术还是建立在科学的发声方法上的。”

打造原创独幕剧

从五岁登台演唱获奖到顺利考入中国音乐学院,伯鹤堪称青岛新生代女高音的代表。她先后在青歌赛、欧洲声乐比赛获奖,也是第一个登上国家大剧院舞台的青岛女高音。

“我在大学毕业当天就跟国外剧院签约,第一份工作就是到国外歌剧院演歌剧,当时觉得世界很大,想出去看一看,以‘中西合璧’的角度学习声乐艺术。到了国外,我一边在歌剧院工作一边求学、教学,继续深造。硕士毕业时,我靠勤工俭学把爸妈接到国外看了我的毕业典礼和毕业音乐会,在同龄人中也是比较少见的。”伯鹤表示,“小时候在舞台上的摸爬滚打对我来说是毕生的财富。我可能是发挥型的歌手,到了舞台上就能超水平,越是大舞台、大场面越能超常发挥。”

作为一位抒情花腔女高音,伯鹤历经打磨,在国际舞台上绽放光芒。“我是抒情花腔女高音,声带比较灵活,可以在民歌、美声、流行之间自如地演唱。当一个女高音不容易,要经历这么多舞台训练和语言训练。”伯鹤尤其看重舞台经验的积累,“对于有志于女高音的新人来说,我建议多参与舞台实践,多争取一些舞台机会,同时要积累丰富的人生阅历。读万卷书、行万里路之后,你的艺术成就才能有质的飞跃。”

暑期之后,伯鹤计划赴欧洲参加音乐节,同时她的博士毕业独唱音乐会也在筹备中。“我还计划推出独幕剧项目。独幕剧在国外比较知名,国内之前上海和阿那亚也会邀请国际音乐人来做独幕剧。它属于小而精的制作,不需要太大、太恢弘的场面,以一个人完成独幕剧,独挑大梁完成一个剧目,对于演员唱功、表演、台词的要求非常高。我希望用原创独幕剧来讲好中国故事。”伯鹤说。

中共青岛市委宣传部
青岛日报社 合办

