

《摇滚莫扎特》青岛再创票房佳绩 悲剧天才为何赢得年轻剧迷追捧?

“莫扎特”之喟叹,一句顶一万句

□青岛日报/观海新闻记者 米荆玉

■《摇滚莫扎特》剧照。 (青岛大剧院供图)

悬念:A卡还是B卡

在5月29日《摇滚莫扎特》观众见面会现场,记者数了一下,只有四位男性观众散落在近三百位女粉丝中,非常有趣。近年来,剧院女观众比例已经突破70%,而音乐剧的女观众比例更加高企,见面会现场还有三位女观众直接以法语提问,对“法扎”的细节如数家珍。观众接受采访时,他们最关注的是自己买到的是A卡还是B卡。A卡代表主要演员,也就是参加见面会的三位主演:饰演莫扎特的米开朗琪罗·勒孔特——2009年初版莫扎特的饰演者,他用邪魅的眼线、充满锐气的妆容和充满张力的唱腔重塑了“莫扎特”,法语音乐剧的魅力通过米开朗琪罗的歌声传播到全世界,他现身中国舞台也唤起了粉丝们的情怀;饰演萨列里的洛朗·班曾和众多音乐剧大咖演员合作过;饰演康斯坦斯·韦伯的女主角诺埃米·加尔西亚原本饰演莫扎特的“姐姐”,如今变身莫扎特的“妻子”,角色的变化让她演绎更加激烈,冲突感更强。此外,“法扎”中饰演莫扎特父亲的索拉尔,也是今年央视春晚与歌唱家廖昌永合唱《美人》(《巴黎圣母院》经典唱段)的宝藏演员。

从陈佩斯父子《惊梦》、连演11场的韦伯音乐剧《剧院魅影之真爱永恒》、《刘震云舞台三部曲》到如今的《摇滚莫扎特》,回顾近两年来青岛演出市场上现象级剧作,我们可以看到一种对戏剧品质的信仰一以贯之:无论是口碑爆棚还是票房不尽如人意,戏剧人总愿意为一个“长远愿景”而付出,这也是刘震云先后两次来青岛为话剧助阵的缘由。

《摇滚莫扎特》结尾,莫扎特与一生之敌萨列里对唱《纵情生活》,这首为生活、为艺术的喟叹引领了全场合唱——“纵情生活”也成为真正刻在年轻票根上的“一句顶一万句”。

亲历“法扎”现场,相较于观看视频有着更加鲜活的体验。音乐剧近年来持续爆红,在中

国形成了独特的音乐剧文化。不同于百老汇音乐剧,法语音乐剧演员喜欢跟观众互动,根本不在于“出戏”。米开朗琪罗·勒孔特在青岛表示:“我发现中国观众非常含蓄,直到最后这首《纵情生活》的时候,大家按捺不住的热情才迸发出来,发出较大的声音跟着我们一起唱、互动。其实,完全不用等到最后,大家可以把音乐剧想象成友好的摇滚音乐会,从一开始就把热情给到演员,我们演员也会回馈更大的热情。我们希望看到青岛的观众比其他城市的观众更加热情。”

在返场环节,还设有独特的“冲台”环节,前排观众们可以离开座位,冲到台前为喜欢的演员递上礼物,甚至跟演员握手、互动。部分粉丝喜欢占据演职员通道(Stage Door),在散场后跟喜爱的演员索要签名、合影,这也是“SD”环节的由来。法语音乐剧还设有签售环节,像是“法扎”在青岛每场限制50个签售名额,而且禁止跨场次签售。独特的剧场文化、精湛的唱功和大胆的艺术创新,使得法语音乐剧跨越语言障碍。在巡演各站俘获了大量粉丝的洛朗·班坦言,中国观众已经超出了他的期待,“我们已经得到了所有的反应,走到哪里都是疯狂喜爱我们的观众。在现场我们也会尽情绽放,发挥自己最好的一面。”

现场:“摇滚”不是空话

《摇滚莫扎特》,到底是看摇滚乐还是看莫扎特?

从剧情上看,《摇滚莫扎特》呈现了莫扎特从17岁离开萨尔斯堡到35岁死在维也纳的故事。在事业上,他与恶毒的主教、无耻的弄臣、充满嫉妒的宫廷乐师抗争到底;在爱情上,他在韦伯家两个女儿之间周旋,既遭遇背叛也享受真爱。在创作上,他持续推出充满青春之美和天才旋律的经典作品,最终完成了流星般的天才人生。全剧将20多首莫扎特作品以摇滚乐的方式呈现,其中包含《魔笛》《小星星变奏曲》《后宫诱逃》《费加罗的婚礼》等观众耳熟能详的旋律,让人迅速融入音乐剧的氛围中。

在青岛的舞台上,三位主演都强调自己的“摇滚精神”。昵称“小米”的米开朗琪罗表示:“我从小其实就是一个摇滚乐的爱好者,从比较小众、黑暗的摇滚乐到甲壳虫这样耳熟能详的乐队,抑或高雅风格的摇滚乐我都去接触。之所以能演绎《摇滚莫扎特》,很大一部分原因是我本身就是一个摇滚的狂热爱好者,可以在舞台上尽情绽放自己。”昵称“糯米”的诺埃米·加尔西亚透露,她经常会去意大利看摇滚演出,让自己更加融入摇滚风格音乐剧表演当中。那首表达康斯坦斯对莫扎特爱而不得的单曲《爱之眩晕》里,充分体现了她的摇滚风格。

“老航班”洛朗·班在中国拥有大量粉丝,他能以包括中文在内的五种语言唱歌,同时能演绎百老汇式和法式音乐剧,2019年,他还带着摇滚乐队在中国举行个人演唱会,“我本人组建了一个摇滚乐队。以前,我是在车库里玩乐队,我那时候穿着皮衣,一头长发,拿着吉他唱歌。后来,我到巴黎学习音乐,发现每个人都有不同的唱功技巧。”

在维也纳宫廷中,萨列里意识到了莫扎特的天才自己无法企及,作为骄傲自负的音乐家,他瞬间被嫉妒淹没。洛朗·班用一首充满摇滚力量的《杀戮交响曲》诠释了内心的痛苦,“我用绿色

嘴唇、后期的嗓音嘶哑表现萨列里的挣扎受挫,面对才华横溢的莫扎特,他在嫉妒的同时也在考虑到底怎样去生活:一个人不管多有才华都要长眠地下。萨列里这时候的内心感受需要层次丰富的表达。”

反思:“莫扎特”颠覆思路

褪去天才的外壳,莫扎特只能是在岁月中饱经摧残的凡人。在“法扎”结尾处,莫扎特收下了100金币,为死神创作自己的绝笔《安魂曲》。他与萨列里这位死对头手握手,唱起了《纵情生活》:“如果死是必然,干脆纵情生活。我将刻下这样的墓志铭:愿我们的欢声笑语,愚弄了死神和光明。”相较于简单树立一个大反派,“法扎”里的萨列里非常复杂,天才莫扎特剥夺了他第一层的自负,打碎了他第二层的嫉妒,最终两人在死亡面前展现了第三层次的共情。这首对唱歌曲

■5月29日《摇滚莫扎特》观众见面会现场。 王雷 摄

如此动人,年轻观众对照手机App里的空耳歌词跟唱,也成为“法扎”最动人的一幕。

去世两百多年的莫扎特堪称古典乐领域最老的IP之一,注入了摇滚乐元素之后,他又在新的时代语境下复活,击碎了所谓“躺平”“人间失格”等负面语境。国产音乐剧IP能否具有“法扎”式的活力,显然需要更加开放、多元的心态:

莫扎特的古典乐都可以改编,京剧、昆曲能不能变成音乐剧?一部巴洛克美学风格的音乐剧能穿越剧情障碍、文化障碍、审美障碍甚至语言障碍,对经典艺术的解构、重构得到年轻一代的广泛认同,背后的文化宽容度是“法扎”能火遍全球的底气。

在青岛见面会现场,米开朗琪罗·勒孔特不断鼓励观众提问,“越尖锐的问题越好”。果然有观众问道,从初版《摇滚莫扎特》(2009年首演)到现在,50多岁的他还能唱得像当年一样好吗?他坦诚回应:“这么多年过去了,我对声线的控制和调节变得更好,可以唱到更高的音,而且更稳定。现在我的注意力不仅是集中在自己身上,同时也能够关注到观众的反应和表现,这也是我比以前更有优势的一点。”这样的回答颇有杜拉斯“更爱你现在备受摧残的容颜”之风。人戏合一在米开朗琪罗身上的体现,也是天才音乐剧演员与天才莫扎特的共鸣——演员在舞台上真正活出了莫扎特时代的质感。

“法扎”的成功证明,年轻观众愿意思考且有能力思考沉重的内在话题,当戏剧创作者与“法扎”看齐,观众的诚意也会与创作者的初心对齐。

邢彭昌:给艺术以时间的温度

□青岛日报/观海新闻记者 崔燕 实习生 王若昕

■邢彭昌

日前,“精神的映像——世界艺术大师海报收藏展”在海信艺术中心开展。此次展览共展出60余幅世界艺术大师珍贵的原版海报,皆来自于邢彭昌的赞一油画博物馆。

门类齐全 国际视野

“这是我们博物馆除了常规收藏之外的一个小众的艺术收藏门类,就是艺术海报,例如:1968年印制的安迪·沃霍尔的《玛丽莲·梦露》在德国展出的海报,就十分珍贵。在这一方面,我们可以说是国内为数不多的收藏。像梵高、塞尚、毕加索、马蒂斯、埃贡·席勒、蒙德里安等一些艺术大师的展览海报都有收藏。借助这些海报,不仅能够观察出艺术家的原作的一些本来面貌,更能对当时的艺术环境和设计理念有深入的了解。”邢彭昌说。

在艺术海报收藏之外,邢彭昌在艺术领域的国际视野也让人印象深刻。2016年,邢彭昌参与创办了艺术青岛国际青年艺术季,囊括当代水墨、国画、油画、水彩、装置艺术等诸多门类,至今已然举办了六届,为青岛的国际前沿艺术交流起到了重要作用。

为了丰富博物馆藏,立体展现油画发展的历史脉络,很多藏品都是他特地从海外收集而来的,例如《戴荆冠的耶稣》是在西班牙收集的,精美的清代《仕女油画》则是在纽约拍卖会上拍得的,还有一幅是俄罗斯画家在1940年创作的反映青岛民国时期社会风情的油画《tsingtao 1940》,是在澳大利亚发现并收藏的。在多年的收藏过程中,藏品背后的收藏过程与史料整理都成为了弥足珍贵的经历。

建馆十载 文献成展

“百年无废纸”。5月中旬,邢彭昌还策划了一场“维度的温度——艺术文献收藏特别展”。此展一经推出,就在艺术品研究领域大受好评,其中不乏从外地慕名而来的参观者。开展当天正是赞一油画博物馆开馆10周年的纪念日。这一展览中也能看到其长期坚守的付出与不易。

从全国范围内来看,艺术文献的收藏都是一个冷门小众的领域,而对于名家的文献资料搜集与整理,更是难上加难。在本次展出的60余件(套)藏品中,有林风眠、刘海粟、赵无极、朱德群、臧克家、宋步云等人的信札原件;倪瓒的《罗马尼亚画家博巴》、常书鸿的《瀚海新歌》、吴冠中的《说常玉》、罗工柳的《油画杂谈》、艾中信的《我国油画的风采》等手稿原件和潘玉良的原版照片和明信片。

邢彭昌表示,这批艺术文献的收藏历程近20年,“艺术文献可以帮助我们研究和了解艺术家的思想与主观表现心理。与此同时,我们相信作为艺术爱好者和广大观众,在这些最贴近艺术家生活化的文字里面,看到的更多的是艺术家的温度。”

坚守行业 成就颇多

邢彭昌大学毕业后一直活跃在艺术行业的一线。2008年前后,他被中国工业设计协会展示设计委员会聘为副主任委员,先后参与了北京奥运会部分场馆的设计展示工作,以及上海世博会山东馆等重大活动场馆的设计与具体实施工作。

邢彭昌对于绘画和艺术领域的浓厚兴趣,一方面是由于他的美术专业背景,另一方面则离不开其周边环境的熏陶与浸染。他的父亲与哥哥均毕业于青岛美校,在成长道路上结识的众多志同道合的朋友,也对他后来开办赞一油画博物馆助益颇多。

对于今后的发展道路,邢彭昌表示,在博物馆的藏品收集整理方面还有很长的路要走,收集和研究将始终是赞一油画博物馆的宗旨。正如他所说:“默默地为这个城市的文化艺术价值添砖加瓦,让它变得更加美好。”

■5月29日《摇滚莫扎特》观众见面会现场。 演员在观众席间倾情歌唱。 王雷 摄