

國際化製作呈現中國故事

音樂劇《三星堆》 重現絢爛文明史詩

經過數十年的發展，作為舶來品的音樂劇，如今已成為重現璀璨華夏歷史、傳播燦爛傳統文化的載體。近日，集結中西頂尖製作團隊傾力打造的音樂劇《三星堆》巡演至北京，於天橋藝術中心盛大演出，精心巧妙的劇作編排、王牌雲集的演出陣容、詩意壯闊的視覺舞美，蕩氣迴腸的音樂聲效，讓劇迷們身臨其境般沉浸於奇特瑰麗的古蜀文明，同時也為劇中交錯演繹的兩個關於愛、信仰與傳承的故事深深感動。

◆文：香港文匯報記者 王珏
劇照由主辦方提供

熱演之際，該劇主創接受香港文匯報採訪時表示，音樂劇《三星堆》力求中國故事、國際表達，中外合作的創作班底用國際化的創作理念、技術手段以及世界通用的音樂語言，講述了古蜀國與現代兩個不同時空交錯進行的中國式故事，以此表現出中國人從古至今矢志不移的對於愛與奉獻的信仰，對夢想與信念的執著，以及對文明孜孜不倦的探尋與傳承。據透露，該劇擬於下月赴港進行推介，並計劃到國外演出，讓中國的傳奇故事走向國際，帶給海外觀眾別具一格的東方文化盛宴。

時空交錯 暢想古蜀文明

沉睡千年的古蜀文化遺址，一直以來因其獨特的文化特徵和縈繞不散的諸多未解之謎，吸引著世人探秘的目光。「三星堆文明是中華文明中非常璀璨的一部分，我們希望以此為背景，通過音樂劇這種語言形式，讓三星堆文明走向世界。」製片人、中方導演于婷婷對記者說，三星堆至今沒有文字記載，關於它的一切都是暢想。作為「走進三星堆，讀懂中華文明」全球推廣項目之一，創作團隊在文物實證及已有的豐富研究基礎上，對古蜀國文明的存續與消失這個關鍵謎題展開了創作想像，並採用古蜀國與現代兩個不同時空交錯演繹的方式構思劇情。

在天橋藝術中心劇場，記者和全場觀眾觀看了關於愛、信仰與傳承的故事：古蜀國大祭司巫祝預見了即將降臨的浩劫，為避禍禳災，決定動員古蜀國工匠鑄造神器，但因擔心造成恐慌，便謊稱是為盛典而備，並在此過程中經歷了與國王帝星的誤解、和女兒的隔閡。最後真相大白，為了守護家園、廢續文明，巫祝和帝星等人不惜犧牲自己，古蜀人也主動掌握自己的命運、開啟人類文明新征程；與之並進的現代部分圍繞著三星堆遺址的考古挖掘及文物修復等而展開：考古學家周漢生專注於專業，對

身為考古隊實習生的女兒周一然寄予期望，卻忽視了女兒的獨立意識。經過磨合，女兒理解了文明與傳承以及父親的苦心，周漢生看到了女兒的成長，父女倆冰釋前嫌。古今故事交織互文，體現出古蜀人與考古學家在同一片土地上，儘管有著迥異的時代、環境與事業，但從未改變的，是中華民族對愛的堅守、對未知的探索、對文明的傳承。

中西碰撞 打磨劇場經典

「故事是中國的，但我們希望用國際化方式來呈現，將東方故事用音樂劇這種西方『舶來品』的藝術形式表達出來，從而產生中西碰撞的火花。」于婷婷說，經過各方面的對比研究，以及專家參謀以後，確定了主創團隊由中方和外方專業人士組成，在數月時間裏，中西方頂尖專家共同對劇本、舞美、音樂等進行多輪商討、打磨與調整。她介紹，這部劇由曾榮獲中國話劇金獅獎的國家京劇院院長王勇擔任總編劇，總導演是音樂劇《泰坦尼克號》的導演湯姆·薩瑟蘭，他通過神人共治的古國治理、工匠鑄器的恢弘場面，以及古老的預言、無奈的遷徙等敘事框架和人物關係，營造出古蜀王朝的瑰麗恢弘和神秘質感；舞美設計摩根·拉知，曾獲2018年英國戲劇獎最佳設計獎和4次奧利弗獎，他引領舞美團隊不僅在色彩和道具上還原青銅王朝的輝煌，還通過200餘台電腦燈，打造不同場景的光影效果，使觀眾得以首次在音樂劇舞台上，一次性看到青銅大立人、青銅大面具、青銅神樹等三星堆代表性文物的復刻版。

音樂團隊也煞費苦心。音樂統籌安鑫對記者表示，製作團隊經過大量的嘗試和探索，用埙、編鐘、古琴、嗩吶等傳統樂器營造古蜀時空的聽覺意境和濃厚的民族音樂韻味，「一方面我們使用了這些傳統樂器元素，另一方面歌曲旋律卻比較現代，區別於傳統音樂劇的寫法，很多歌曲朗朗上口、適合傳唱，古老和現代的碰撞也是我們音樂一大特

◆音樂劇《三星堆》舞美壯闊。

▲侯岩松(右)飾演的巫祝與青年演員趙磊(中)飾演的年輕君主帝星。

色。」此外，曾為《只此青綠》《永不消逝的電波》等劇設計服裝的陽東霖，為《三星堆》操刀服裝設計。他對古蜀國的神族、人族不同身份的服裝進行了細緻研究，在面料上盡可能貼近青銅時代的粗糙感和顆粒感，在紋樣上還原古蜀圖騰，虛實結合，以此體現古蜀子民野蠻生長的生命張力，打造逼真、豐滿的古蜀國群像。

「這幾天在北京站的演出，獲得很多好評和認可。」于婷婷透露，音樂劇《三星堆》於10月在深圳首演後，除了展開濟南、北京、廈門、重慶、上海、寧波等地的巡演外，還準備在下月赴香港、明年一月赴澳門推介，海外的演出計劃也在積極推進。深耕演出行業十餘年，她曾引進並運營過《劇院魅影》、《芝加哥》、《泰坦尼克號》等風靡全球的西方音樂劇，也對中國原創音樂劇《三星堆》

走出去充滿信心，「人類的情感是相通的。中國的音樂劇只要反映了普遍的人性，抒發了人類共通的情感，就能讓文化背景截然不同的人接受並喜歡。」

◆製片人、中方導演于婷婷和音樂統籌安鑫接受採訪。記者王珏攝

「梅花獎」得主侯岩松

融入戲曲身段 演活「巫祝」大祭司

「最美麗的銅鈴，掉落在我的身旁，人與神的歌謠，演唱最後的樂章……」古蜀國大祭司「巫祝」渾厚飽滿的唱腔，將觀眾帶入遠古的歷史長河中。「巫祝」飾演者，正是早前在網劇《漫長的季節》中大放異彩的國家一級演員、「梅花獎」得主侯岩松。

侯岩松在話劇舞台上功力爐火純青，出演音樂劇卻是少見。但其實，他是中央戲劇學院表演系首屆音樂劇專業畢業生，具備強大的演唱功底。在音樂劇《三星堆》中，侯岩松將他飾演的「巫祝」大祭司的形象與中國傳統戲曲相融合，在唱腔上做了特殊處理。「這是一個國際化合作劇目，我也有這樣的追求，希望將中華文化更好傳播出去。」

《三星堆》呈現了古蜀國的盛況，然而，歷史上古蜀國的人怎麼走路，人物是什麼樣的形象和狀態，無人知曉，這也需要主創們去不斷揣摩和創作。排練時，侯岩松為角色增加了穿四寸厚底鞋的設計，「這種高底，可以表現出『巫祝』傳

達神的旨意的更接近性，也更能體現這一神職人物的權威性。同時表演時運用戲曲的顛步、蹉步、快步等不同步伐，也能外化這個角色的性格。」侯岩松認為，演員有必要用自己的形態和理解，配合導演更好地呈現劇目。

此外，為了更好地理解角色，侯岩松還特意在緊張的排練間隙趕往廣漢三星堆博物館進行采風。「網上看了很多相關資料，但我總覺得身臨其境一定是不一樣的感覺。很多文物的細節，只有在現場才能看到。」當看到其中最具代表性文物——青銅面具時，侯岩松突然間靈感迸現，對「巫祝」這個角色有了不一樣的理解：「『巫祝』應該在祭祀場景裏拿著什麼樣的禮器？怎樣發揮自己的作用？一下子彷彿具象化了。這次探訪，加深了我對藝術形象更高層次的立體的認識，這也是揣摩音樂劇人物的很好途徑。」侯岩松說。

創排壓力爆表 苦中作樂雕琢精品

音樂劇《三星堆》從劇本初稿到最終呈現，

僅耗時5個月。時間之緊迫，對主創團隊和演員而言，能順利上演幾乎是一個「不可能完成」的任務。成都三場預演結束，在觀眾的掌聲和肯定聲中，台上所有演員和主創們都雙眼含淚，「這是激動和感動的淚水，當每個人都都在台上閃閃發光，我們才覺得吃的所有苦都值得了！」製作人、中方導演于婷婷說。

「現在回憶這個過程，我印象最深的就是豬腳飯。」「帝星」飾演者、青年歌手趙磊笑稱，整個排練過程，每天就是酒店、豬腳飯店、排練場三點一線，從早到晚練歌、練排，這幾乎是畢業以後再也沒體驗過的生活。「我很少有機會可以和陌生人一起相處那麼長時間，這感覺就像回到了大學宿舍時期。」

另一青年歌手趙越在劇中飾演「陽天」，他表示，自己當了10年的演員，從未有過如此艱苦的經歷。「其實很多困難源於中外文化差異，導致

◆「巫祝」飾演者侯岩松。

彼此對舞台劇的審美和理解有些不同。」他說，前期外方導演要求大家採用「無實物」、「無動作」表演的方式來熟悉台詞，「在正式合成之前，基本每天都是直楞楞站在那裏，對着正前方屏幕念台詞，不能有任何肢體動作。」這個方式一度讓他感到迷茫，不知道該怎麼演。「演音樂劇怎麼是這樣的？我甚至想退出。」

整個創作、排練過程的壓力和艱辛，于婷婷看在眼裏，也十分心疼演員們。她用「苦中作樂」形容，甚至表示，「不止是演員，我也有過無數次想放棄的念頭」。幸運的是，《三星堆》似乎有着神奇的力量，讓「想放棄」只是短暫的情緒，所有人擰成了一股繩，讓音樂劇順利上演才是大家心中堅定的信念。

「我看到成都的三場預演，每個人都在進步，整個《三星堆》都在前進。」于婷婷說，預演結束，觀眾給到的正面反饋，讓團隊有了小小的成就感。「後續的巡演，我們也希望大家能真誠發聲，讓我們有進步空間。」

◆文：香港文匯報記者 胡永愛、李薇

李垂誼攜手薩爾斯堡室樂團 「樂·誼國際音樂節」登陸香港

華裔大提琴家李垂誼近日攜手薩爾斯堡室樂團登上上海國際藝術節舞台，帶來一台兼具浪漫與激情的音樂會。演出曲目包括門德爾松《赫布里底群島》序曲，肖斯塔科維奇《降E大調第一大提琴協奏曲》，以及莫扎特C大調第41交響曲「朱庇特」。李垂誼在上海接受香港文匯報記者專訪時介紹，在結束了上海和寧波的演出後，這台音樂會將於11月25日登陸香港「樂·誼國際音樂節」。之後，薩爾斯堡室樂團還將在香港停留多日。除了帶來一場音樂會，還將與本港青年音樂家展開一系列交流活動。

權威演繹莫扎特經典

來自莫扎特家鄉的樂團演繹莫扎特的經典作品，是這次演出的看點之一。誕生於70年前的薩爾斯堡室樂團，以保持了古典時期標準管弦樂團的雙管編制而著稱，這種特質使得他們更適合演奏古典時期的交響樂作品，如莫扎特、晚期的海頓和早期的貝多芬等。樂團經理米歇爾·索瓦還表示，莫扎特

的家鄉給了他們不一樣的DNA，「莫扎特是流淌在我們的血液裏的」。

此次上演的莫扎特第41交響曲，曾被柴科夫斯基稱為「交響音樂的奇跡之一」，格里格更將它譽為「完美得就像上帝自己作的曲子」。整部作品被視為莫扎特音樂精華的集結，四個樂章貫穿了他所喜愛的喜劇詠嘆調旋律、進行曲、小步舞曲、最熱情的巴洛克舞曲《巴薩拉邦德舞曲》，以及從意大利花腔女高音的歌唱技巧中變化而來的裝飾變奏。

李垂誼介紹，在香港演出時，他還將邀請薩爾斯堡室樂團的演奏家們，和香港的年輕演奏家同台，其中范曉星和郝立希兩位年輕音樂家招募優勝者，會和樂團合作莫扎特的雙小提琴協奏曲，這是一支很少演奏的曲子。在他看來，這樣的方式對於培養青年音樂家來說，比傳統的大師班更有效。

浪漫之中帶點「刺激」

據了解，音樂會的上半場，李垂誼將與薩爾斯堡室樂團合作演繹肖斯塔科維奇的《降E大調第一大

提琴協奏曲》。這部被他稱為帶點「刺激」的作品，創作於1959年，是作曲家獻給好友羅伯特羅波維奇並由其首演，其獨特的結構及雋永的思想內容令人印象深刻。

談起緣何會選這部作品，李垂誼笑着說，總感覺要特別一點，不要從頭到尾都是浪漫派吧。恰好薩爾斯堡室樂團對這部作品也非常熟悉，雙方就提出一起合作。和肖斯塔科維奇很多作品一樣，這部協奏曲帶有緊張、刺激的節奏，李垂誼說，自己經常會拉得大汗淋漓，希望能讓這種動感和刺激的節奏，吸引到更多年輕人。

讓青年音樂家有更多交流機會

除了在世界各地演出，對於李垂誼來說，發掘和培養本港年輕音樂人才，也是他的重要工作。因此，他先後創辦了「誼·樂社」、「樂·誼國際音樂節」和「樂·誼獨奏家樂團」。除了將不同文化、求學和生活背景的青年藝術家才集結在一起交流碰撞，他的「育人」中心思想，是為他們創造更多與世界名家名團交流合作的機會。李垂誼說，自己的親身經歷讓他深感與大師一起

◆李垂誼攜手薩爾斯堡室樂團在上海演出。攝影：蔡晴，藝術節中心提供

演出的收穫，有時遠遠高於自己一個人在琴房苦練。在美國讀書時，他中學時期就曾在一次夏令營時，有機會與美國克利夫蘭管弦樂團同台演出，他還獲選坐在首席邊上演奏，這給他整個藝術人生帶來極其深遠的影響。因此，這次薩爾斯堡室樂團抵港後，不僅將把在亞洲停留的最長時間留給香港，香港青年藝術家也將會更有機會與他們同台演出和交流。

音樂是世界的語言，李垂誼還特別提到，隨着疫情結束，世界藝術交流的重啟，他將帶領他的樂團開啟巡演，除了到歐美各國演出外，他也想有更多機會到內地。當然，除了演出，更重要的是給青年演奏家們創造更多與名家名團合作互動的機會。在他印象中，僅在上海就有非常多的優秀音樂家，希望內地的大師們也能帶給樂團青年藝術家不一樣的體驗。

◆文：香港文匯報記者 張帆

2023「樂·誼國際音樂節」詳情：
<https://www.musicussociety.org/tc/Musicus-Fest/Concert.html>