

关注

虚拟歌手如何唱响传统戏曲?

□殷 娇

天依游学记“歌行·戏曲季”海报

虚拟歌手洛天依和青年越剧演员陈丽君合作演唱《戏游九州》

在“2024最美的夜 哔哩哔哩跨年晚会”上,由虚拟歌手洛天依和青年越剧演员陈丽君合作演唱的《戏游九州》甫一上线就引发大量关注。节目上线46小时,播放量即突破300万,在哔哩哔哩跨年晚会所有节目中稳居第一,弹幕评论超过3万条,获得全网热搜16个。

《戏游九州》是天依游学记“歌行·戏曲季”的主题曲。天依游学记“歌行·戏曲季”由人民日报策划,中国戏曲学会指导,哔哩哔哩制作,虚拟歌手洛天依通过游学的方式向昆剧、京剧、越剧等剧种的艺术家拜师学艺,以纪录片的方式记录学习过程,并将学习成果融入《戏游九州》的音频、视频与舞台演出,旨在传承和弘扬传统戏曲文化。

“意”味深长

虚拟歌手没有物理上的真实实体,是具有个人专属声库的虚拟形象,可由创作者使用其声音创作音乐作品,并由其虚拟形象进行演唱。洛天依是中国最早出现且知名度和影响力最高的虚拟歌手之一。随着科技的高速发展和公众主体意识的不断提升,越来越多人乐于通过各种各样的平台或渠道表达自我,彰显个性。其中,利用虚拟形象进行自我创作和表达的方式受到了青少年群体的青睐。洛天依自诞生以来,逐渐形成了独特的粉丝文化。

以洛天依学戏曲为主题的游学记,展示了包括昆剧、京剧、越剧等在内的多剧种戏曲文化,将原本口传心授的传统艺术形式进行复制、改编、再创作。目前发布的“梨园·昆曲行”“梨园·京剧行”“梨园·越剧

行”等纪录短片,不仅包括了洛天依学习戏曲唱念做打的场景,同时也融入了不同剧种的历史、特色、发展情况讲解,教授洛天依的几位青年戏曲演员更谈到了自己对本剧种的心得体会。一方面,高质量的视听内容为观众带来丰富的审美体验,在客观上有助于提升青少年群体的审美鉴赏力。另一方面,通过将传统文化与流行文化、二次元文化相结合,能够丰富当代文化的多样性,促进不同类型受众群体之间的交流与理解,为引导青少年群体走进剧场观看戏曲带来契机。

妙“趣”横生

虚拟歌手新颖且个性化的形式所带来的趣味性是其吸引受众群体的重要原因之一,天依游学记“歌行·戏曲季”的企划设计充分利用这种虚拟形式,将妙趣横生的内容填入趣味十足的形式中。在游学过程中,洛天依游历了北京、上海、杭州等城市,分别向昆曲演员张冉、京剧演员巴特尔、越剧演员谢江慧学习昆剧《牡丹亭》、京剧《霸王别姬》、越剧《梁山伯与祝英台》的经典选段,跟着老师们学习唱念做打与手眼身法步等基本功,通过与老师的一问一答,模仿老师的一颦一笑、一招一式,有模有样地学会了杜丽娘游园、虞姬剑舞、祝英台扑蝶等程式动作。登上跨年晚会的《戏游九州》就是洛天依游学的阶段性成果汇报。她将学习过的传统剧目的情节写进歌词,把传统戏曲唱腔融入音乐,配合戏曲手势、水袖功、把子功等,表演行云流水,挥洒自如。

更有妙趣的设计是,《戏游九州》邀请了因现象级越剧《新龙门客栈》“出圈”的青年生行演员陈丽君扮演

□黎学锐

鸳鸯》等,内容以家庭伦理故事为主,生动活泼,通俗易懂,生活气息浓厚,地方色彩鲜明。桂南采茶戏早期的现代新编剧目主要涉及生活类、劝诫类等题材,主要由博白县采茶剧团的专业编剧创作,比如《重上茶山》《春婆劝夫》等。20世纪80年代初创编的采茶小戏《重上茶山》,讲述了改革开放初期农业科技人员重上茶山,为村民提供最新种植技术并收获爱情的故事。也正是从这个时候开始,扎根土地,反映时代,贴近生活,表现老百姓喜闻乐见的现实生活故事,便成为桂南采茶戏现代新编剧目的主要基调。

近年来,随着乡村振兴战略的持续深入推进,博白桂南采茶戏在助力乡村振兴、提升乡村文明等方面发挥了重要作用。通过萃取乡村振兴进程中老百姓身边具有代表性、典型性的人和事,博白县民间文化艺术保护传承和展演中心创编了《板凳会》《桂圆情》《三小跪》《编心织梦》等乡村振兴题材采茶小戏。“板凳会”是博白县乡村老百姓传统的议事制度,政府因地制宜将其转变成工作人员为民办实事的新型服务模式。2021年创编的《板凳会》讲述了政府工作人员从以前的“坐大堂、照章办”转为“小板凳,提在手,领导干部要带头,转变观念下乡走”,主动深入基层,为群众解决身边的难事、生活的难题。《桂圆情》讲述了桂圆加工坊的老板不小心将自家外售的6吨桂圆肉,写成了60吨,险些酿成巨大损失,后在儿子的劝说下加入合作社,通过资源整合,不仅完成了订单,也帮助乡亲们一起把桂圆肉销售出去。2022年创编的《三下跪》,以博白县“中国青年五四奖章”获得者刘人源事迹为基础进行改编,主要描写主人公帮助不慎失足青年重拾生活信心、走出人生低谷并最终走上劳动致富路的故事。2023年创编的《编

梁山伯,洛天依则活学活用地饰演祝英台,与陈丽君共同呈现祝“草桥结拜”的经典场景。这为观众带来了奇趣与惊喜,传统戏曲的戏迷与“二次元”的粉丝在不断涌现的弹幕中达到共鸣,干货满满的游学记非但不枯燥,反而令人意犹未尽。

摹形传“神”

洛天依名字包含了“华夏风韵,洛水天依”之义,她的形象在设计之初就带有“中国风”的意蕴。天依游学记“歌行·戏曲季”以中华优秀传统文化为“神”,与洛天依这一虚拟形象十分契合。一方水土养一方人,不同的土壤也孕育出了各具特征的戏曲剧种。在天依游学记中,洛天依在寻访老师的同时游历了北京的胡同、江南的园林,名胜古迹、自然风光为观众打开了京城古都与江南水乡的画卷,展示了风格各异的中国城市文化。

戏曲服饰使用多种传统纹样、色彩、面料,在服务于演出的同时,也是独特的中国舞台工艺美术品。洛天依在游学过程中定制了多套包含戏曲元素的服饰,点翠头面和围门钹组成了“翠生生出落的裙衫茜,艳晶晶花簪八宝填”的杜丽娘服饰,以如意冠与鱼鳞甲为基础改制的虞姬服饰,结合传统越剧与新编越剧服饰设计的祝英台男装服饰,以及新发布的由木兰盔、靠、马鞭等组成的花木兰服饰,将传统戏曲的衣盔杂把点缀以现代元素,古今、文武、男女装扮俱全。除了视频之外,洛天依身着不同戏服的精美照片配上相关文字介绍也在网络平台上进行了发布。

此外,洛天依学习的戏曲剧目和饰演的女性人物也颇为考究。《牡丹亭》中杜丽娘在青春情欲萌发、个人意志苏醒后,为挣脱藩篱不惜付出生命的代价;《霸王别姬》中洛天依学唱的“恨只恨无道秦把生灵涂炭”,将对虞姬的演绎聚焦于她心怀百姓的仁心;祝英台坚持争取婚姻自由,花木兰勇于替父从军,她们的故事通过口头、文字、表演等方式不断流传,她们真诚、勇敢、仁德、坚韧的品格历经千百年的洗礼,在今天依然璀璨生辉。

独具特“色”

近年来,科技赋能戏曲艺术的尝试在不断开展,持续推进,“戏曲+”的形式也成为当代戏曲发展创新趋势之一。天依游学记无疑是一次成功的尝试。洛天依这一“IP”与传统戏曲的结合,离不开AR(增强现实)合成等科技手段的运用。天依游学记“歌行·戏曲季”是对洛天依首次向不同剧种、不同行当的戏曲艺术家学艺过程的记录,洛天依及其团队在向专业老师请教的过程中,表现出了认真与审慎的态度,制作团队在剧本创作、视频拍摄、后期制作及宣传推广等方面的专业且成熟的操作使天依游学记呈现出良好的品相成色与独有的风格特色。

《“十四五”文化发展规划》《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》等文件提出了加快文化产业数字化布局、推动科技赋能文化产业等一系列举措和目标。好风凭借力,洛天依仍行走在向专业老师请教的路上。期待洛天依能够乘着东风越走越远,吸引越来越多观众关注戏曲艺术、了解戏曲艺术、爱上戏曲艺术。

(作者系中国艺术研究院戏曲研究所助理研究员)

新作点评

盛小云告诉我她正在写一部中篇弹词。我想这应该是她与人合作,所以没把这当回事。三个月后,盛小云给我发来中篇弹词《永远的怀念》的电子版,三回书,整整两万字,已是一部相当成熟、可以立即付诸弹唱的演出脚本。我惊喜连连,赞叹不已!

像盛小云这样的表演艺术家,弹唱婉转悠扬、表演细腻传神,已是“人间哪得几回闻”。但是表演艺术与文学创作完全两回事,演与唱的感觉艺术细胞与语言文字的思维世界隔着,很难充分融通。您见过大演员亲自操刀写剧本吗?梅兰芳、程砚秋、周信芳、袁雪芬各自都有齐如山、翁偶虹、南薇等一干文人为他们执笔创作。苏州评弹史上,马如飞、姚民哀(朱兰庵)、李文彬这样能写又擅演的艺术家极少,名家演员只是在前辈书目基础上不断加工。但另一方面,每一位评弹演员一生会弹唱好几部长篇作品,对其长篇结构、叙述语言、角色塑造、关子卖弄等都熟谙于心,近百段唱词背得滚瓜烂熟,其实已经具备了写作弹词作品的文学基础。然而演员们永远在前台弹唱,很少尝试自己操刀,那张坚硬的“薄纸”往往很难捅破。

但演员盛小云却一脚跨界,进入创作领地。她成功了!盛小云是有心人。她曾参与几部中篇弹词的创作,尤其是我经历过其中中篇弹词《雷雨》的改编,她自始至终主持参与,对角色的戏十分投入,回目设计、角色拿捏、唱词语言表述的反复推敲修改,她都斤斤计较——投入就有收获。剧本完稿,她心中的角色已然诞生,而写作文学脚本需如何苦心经营,她想必也收获满满。盛小云还参与了徐檬丹、胡磊蕾创作的《娜事 Xin 说》。作品耗时两年,成功上演。她像海绵一样善于吸收。那时她正研读《红楼梦》,学习曹雪芹的细节铺排、人物塑造,一个经典情节(宝黛的一方手帕)的反复铺排、延宕又不断叠加引起,等等。《永远的怀念》中,一张合照引起的风波,女儿生日与一封信,几次将见面又未能见面的错过、延宕与叠加,终于形成第三回高潮。这铺排的艺术灵感就来自《红楼梦》。三回书详略得当、不枝不蔓、精炼丰满,关子悬念设计巧妙,环环相扣、跌宕起伏。全书人物关系的安排、矛盾纠葛的编织,书情的推动、铺开与发展、高潮,主线与副线的穿插,何时唱,如何表?都极具章法。开场别开生面,以一曲传统【乱鸡啼】烘托欢乐气氛;第二回结束于第一颗核弹爆炸,以一支评话【赋赞】“邱小姐”(核弹代号)来代替她不熟悉的核爆场面,效果奇佳。

苏州评弹需要盛小云这样的艺术家永远在前台绽放艺术的芬芳。盛小云无意炫技跨界,她是被感动,被震撼了。她感动于“两弹一星”功臣郭永怀献身科技、壮烈牺牲的事迹与精神,她更感动于郭永怀妻子李佩的女性情感,当久久等候丈夫音信的李佩却听到郭永怀空难的噩耗,一个人呆坐阳台静穆整整5个小时……盛小云的心被震撼了。她以一位女性的敏感与李佩的心相通——这位顿失自己深爱的科学家丈夫的女性的心,刹那被巨大的哀痛与无尽的怀念淹没了,整整5个小时,脑海中思绪与情感雷电闪电风云翻卷……盛小云以女性特殊的敏感与巨大同情拥抱着这位英雄妻子的心灵与情感。真正的艺术源自心灵的震颤与心灵火花的刹那绽放。盛小云曾多次告诉我,她因这几小时的静穆而被深深感动,常常一边写一边不由落泪。她决意写这部作品,她要一吐胸中深深积聚的情感,向“两弹一星”功勋与家属致敬。

——这就决定了这部评弹作品特有的女性叙述视角。作为叙述艺术的苏州评弹作品,无论长篇、中篇、短篇,其叙述视角都是叙述人(说书人)持第三人称的客观叙述,即故事中的女主角也会被包容进说书人的叙述中。她偶有的独抒胸臆的弹唱被安插在跳进跳出的整体叙述中进行。

《永远的怀念》表现的主要人物是郭永怀,但是三回书的情节重心却在李佩身上。第一回“焚稿明志”,郭永怀是主角,但他本人对焚稿一事胸有成竹,最紧张不安的是李佩。所以这回书戏剧性的紧张感来自李佩。第二回要反映郭永怀艰苦卓绝地奋战在研制首颗核弹的青海基地,其中既有与钱三强关于手枪式还是内爆式的重要决策,也有基地艰苦生活的细节,但说书的情节很快转到在北京久候郭永怀归来的李佩家中。郭永怀此番为女儿生日回家,几小时后就匆匆离去。欢颜的波折,令妻子李佩失落忧伤不已:“当年的永怀你在何方?”第三回开头,李佩等来的是丈夫空难的噩耗……这回书就成了李佩长长哀思的吟唱。以郭永怀为第一主人公的弹词作品,主体展示的是其妻李佩的感情世界。这是一个独创的角色视角。郭永怀离家数年,对家人保密,地点不明,邮件也是代转,这是国家核弹试验工作的高度保密性决定的,时间的紧迫性更令他废寝忘食日以继夜,无法照顾家庭。李佩的忧思恰恰更有效地彰显了郭永怀的献身精神。当许多赞颂时代英雄的作品都在直奔主题,正面称颂英雄人物的高贵品质时,盛小云却另辟蹊径,以来自心灵的深切感动选取女性视角,令郭永怀可歌可泣的形象与精神跃然而出。

女性视角的确立,决定了这部作品能够充分发挥苏州评弹长于抒情的特点。李佩绝非简单的抱怨,她对郭永怀的脉脉温情,对其事业的无尽支持都得到了充分展现。噩耗传来,李佩面对天空静默的5个小时,是她与郭永怀无尽对话的5个小时。盛小云发挥了女性的想象,她敏感丰富的心融入李佩的情感世界,与她一起深深写情,浓浓抒情。盛小云让李佩在第三回连唱带说,唱足20分钟:“北风吹,天地寒,鸟飞绝,人未归,从此永怀不回来。聚少离多等来是永离别,苍天对我太不该。”第三回最充分地展示了评弹唱曲的魅力,吟唱了郭永怀与李佩两人相识相爱的人生,那脉脉温情的心灵交流。“永怀啊,那十秒钟,太短暂,那十秒钟,太艰难,你用那血肉之躯阻挡惊雷,相抱相拥视死如归。永怀啊,你走得太匆忙,你走得太匆忙,你走得太悲壮,你走得重泰山。”盛小云含泪写下的唱词朴实真挚也最深情。盛小云设计,在李佩的冥想中,郭永怀来到了她的身边,互诉衷肠……冥想中,突然飞机从距地面400米的高空直冲下来!“得儿……轰”,生死就在刹那之间……李佩突然觉得,一只手仿佛沉甸甸地搭在了自己肩上,回头一看,是永怀坐在自己身边。他说:“三生有幸遇见你,温良贤淑我的妻。蒙你倾心将我爱,以我为忘自己,故而我说东来你不说西。”他诉说着心中对李佩的愧疚:“我爱你敬你信任你,国之重器非儿戏,没奈何只得瞒欺你。然而尽忠哪得尽夫责,问心愧对我贤妻。”盛小云认为,因为郭永怀生前根本没有机会,也没有时间和妻子道别,她在舍不得,一定要让他们夫妻见上一回,互诉衷肠。

于是,郭永怀和李佩坐在一起双双拥吻:“佩佩,你一定要代我好好地活下去,我会在天上看着你。”这是多么富有人性美、人情美的创意。艺术创作要以情写人,这本是文学艺术创作的基本规律,但时下有一些作品以豪言壮语、口号说教代替人物活生生的语言,以生硬说理代替人物丰富情感的描写,已成文艺创作的一大顽疾。盛小云无心插柳,她只是与创作对象心灵碰撞,以心写心,以情塑人。在她如泣如诉、婉转悠扬的魅力弹唱,在和施斌醇美抒情的蒋调对唱中,成功地塑造了“两弹一星”功臣郭永怀与妻子李佩的丰满形象。

(作者系上海戏剧学院教授)

从舞台到书桌:
盛小云深情抒写《永远的怀念》

□朱栋霖