

以石香姑为创作原型的《她的海》宣布定档 “非典型”传奇如何在音乐剧中新生

200年前,一位中国女性率领部众纵横海疆,令西方列强闻风丧胆。她叫石香姑,也被称为郑一嫂——从被贱籍束缚的胥家女子,一步步蜕变为威震四海的“海上女王”。如今,这位传奇女性的故事,将以音乐剧《她的海》为载体,首次登上中国舞台。该剧日前在上海宣布定档:5月15日至16日将在东莞玉兰大剧院首演;5月21日至24日将登陆上海文化广场,与申城观众见面。

这样一个“非典型”的中国海洋女性传奇,如何转化为一部音乐剧?导演徐俊给出了三个核心创作向度:个体命运与史诗叙事的相融共生、海洋作为精神载体的舞台表达、东方美学与现代艺术语汇的碰撞融合。“在陆地之上,搭建出一片海洋的世界观,无疑是个极具挑战的命题。”他说,但戏剧的特质,正是化不可能为可能。“重新认识中国的海洋性,便是重新认知和塑造中国的历史与当下。”

将尘封的海上传奇搬上舞台

石香姑并非家喻户晓的名字。在正史中,她几乎隐于尘埃;在野史里,她也多被简化为“头领的女人”。直到近年,历史学者才逐步拼凑出真实面貌,她曾在珠江口建立起严密的海上秩序,多次与葡萄牙、英国舰队正面交锋,最终在清廷招安后率众归顺,为世代漂泊、不得上岸的胥家人,争取到了在陆地上生存的合法权利。

编剧李宜橙从历史的缝隙中打捞起这个人物:“石香姑是一位不折不扣的奇女子。在那个崇尚女性温良恭俭让的时代里,她冲破世俗桎梏,成为叱咤一方的海上霸主。她身上兼具力量、智慧与野心,让我们清晰看到,200年前的女性便已有了对自我价值的追求与突破。”

作曲家金培达面临的问题更为具体:如何用音乐诠释大海的广袤与多变?他给出的答案,是将中国民族器乐融入创作,让笛、箫、箏的婉转音色与交响乐交织碰撞,既有风暴中激浪奔涌的磅礴气势,也有日暮时分海面宁静悠远的温婉意境。“每一首歌、每一个音符,都在诉说着我们与生俱来的平等生存权利。”

词作家梁芒则将目光聚焦于胥家文化——这群世代漂泊在水上的“海上吉普赛人”,有着自己独特的语言、歌谣与信仰。他深入考察胥民的口传文学,让古老的祭语、渔歌与现代汉语自然交融,“每一段歌词,都像从海风里飘来的故事,裹挟着烟火气与岁月的沧桑。”

舞美设计徐肖寰并未试图在舞台上复刻一片真实的大海,而是以中国宇宙观为灵感,用写意手法呈现出海、船、岸的多重视角。灯光设计萧丽河则将整个剧院化作大海的延伸——“让海水的呼吸、风暴的猛烈,都成为人物情感的延伸与外化。”

海在她的身体里燃烧

石香姑是整部剧的灵魂所在。饰演女主角的刘浩冉,深知这个角色背后承载的沉甸甸责任。“很难想象,几百年前曾有这样一位女性,其智慧与胆识竟如此超前。她一路成长、抗争、反叛,最终创下了惊天动地的成就。”

“每一次排练,我都像扎入深海,不断下潜,去寻找她、读懂她、塑造她。”刘浩冉不愿将石香姑塑造成符号化的“女英雄”,“她身上有野心,也有脆弱;有铁腕,也有柔情。她并非天生的王者,而是在血与火的淬炼中,一步步活成了自己的君王。”发布会现场,她带来了石香姑的内心独白《自由的心跳》,歌声如海浪奔涌不息,将一位被时代束缚的女性,对自由与尊严的深切渴望唱得淋漓尽致。

与石香姑构成传奇羁绊的,是海上帮会首领郑一。叶麒麟、何亮辰、南枫将在不同场次中,分别呈现这位海上枭雄的多元侧面——既有壮志凌云的豪情,也有藏于心底的柔情,更有与石香姑之间相互成就、彼此角力的复杂羁绊。“郑一从来不是石香姑的陪衬。”叶麒麟认为,他是她最重要的对手,更是最懂她的人。“他们之间的羁绊,是整部剧最动人的线索之一。”

视觉设计庞浩为《她的海》创作的主视觉海报,或许最能诠释这部作品的灵魂:一双女子的手从黑暗中捧起一片海,海水中跃动着一艘燃烧的船,火光映亮掌心,如同一颗滚烫跳动的心。“海不再是单纯的风暴,而是她身体里始终燃烧着的信念与力量。”

来源:文汇报

中德合作 重释莫扎特歌剧《魔笛》

作为第41届上海之春国际音乐节闭幕演出,中德联合制作的莫扎特歌剧《魔笛》昨天献演上音歌剧院。《魔笛》是莫扎特生前最后一部歌剧作品,以贴近大众的艺术表达,成为享誉世界的经典之作。此次上演版本由上海音乐学院与德国弗莱堡国立音乐学院联合打造,导演亚历山大·舒林以简约浪漫的舞台美学,为观众铺展一场关于光明与黑暗、爱与勇气的诗意叙事。

本届音乐节以“时代新声·潮涌东方”为主题,共推出主体演出68台,专项活动13项以及一系列丰富多彩的展演节目,吸引数万观众现场观摩。其中,国际交流合作演出实现稳步增长,21台国际交流演出约占主体演出的30%,创近年新高。此外,国内四大音乐节创新联动等新举措,也让老牌音乐节持续扩容,增强辐射力。

中外艺术家深度合作

闭幕当晚,《魔笛》由哥伦比亚新生代男高音塞萨尔·科尔特斯、德国知名女高音卡特琳娜·冯·本尼格森等艺术家联袂献艺。本尼格森成长于德国汉堡,而汉堡是上海的友好城市。“这是一种美好的连接,感激上音团队及学生演员们带来的新想法与灵感。”备受瞩目的“夜后咏叹调”《地狱中的复仇》由乌克兰花腔女高音捷季安娜·如拉夫廖娃演绎,凭借精湛技巧与极强舞台爆发力,她将角色的愤怒、偏执与癫狂刻画得淋漓尽致。

《魔笛》于4月9日至12日连演四场,中方演员均由上海音乐学院青年教师与学生担纲。饰演男主角塔米诺的上音青年教师刘畅表示:“中德团队全程深度合作,既是一次艰巨挑战,也是对教学成果的集中检验。”亚历山大·舒林称赞上音青年学子:“他们准备充分、思路开放、情感真挚。我从演员身上收获的启发与养分,远多于我的付出。”

《魔笛》艺术总监、上海音乐学院院长廖昌永表示,今年恰逢莫扎特270周年诞辰,此次中德合作重释这部跨越时空的经典,既是中外艺术的交流互鉴,更意在将国际先进理念与资源落地深耕,转化为兼具中国特色的教学标准与原创动力。“《魔笛》排演有效推动学科联动,覆盖舞台制作、剧目管理、表演人才培养、乐队实训等多个维度,既助力教育教学改革,也为中国民族歌剧创作提供了宝贵借鉴。”

新人新作占比过半

本届“上海之春”广邀英国BBC交响乐团、巴黎管弦乐团、布达佩斯节日管弦乐团等世界顶级乐团及知名音乐家参演,深化中外音乐交流对话。与此同时,音乐节首次联动“哈尔滨之夏”、“蓉城之秋”、深圳“一带一路”国际音乐节,搭建全国音乐资源流动共享平台,构建长效合作机制。通过优秀作品跨城巡演、青年艺术家互访交流、联合发布创作计划等形式,彻底打破地域与资源壁垒。

文艺评论家毛时安评价:“‘上海之春’不断扩容的历程,正是上海‘海纳百川’的生动彰显。音乐是国际通用艺术语言,‘上海之春’正以文化互鉴为纽带,为构筑人类音乐命运共同体持续发力。”

本届“上海之春”,新人新作占比突破50%,34场青年专场、14部新作品集中亮相,“艺青春”“闪耀新星”等板块汇聚全国十一大音乐学院新锐力量。18岁帕格尼尼国际小提琴比赛金奖得主章奥哲,也登上“上海之春”舞台献演。章奥哲说:“站在这个舞台上演奏是比获奖更珍贵的历练。前辈们的坚守让我懂得,好琴声既要技艺扎实,更要心怀光亮。”

作为2026年上海市文商旅体展联动核心项目,音乐节积极探索“票根联动”等创新手段,以音乐演出为核心纽带,串联起文旅、商业、展览等多元消费场景,让音乐艺术成为拉动城市消费、激发市场活力的重要引擎。

来源:解放日报

中德联合制作的莫扎特《魔笛》在上音歌剧院上演。