

《拜访森林》由多个童话故事组合而成。

《拜访森林》人物形象饱满。

在童话里认清生活真相

音乐剧《拜访森林》：

文海南日报记者 刁霁鸿

6月8日,在海口湾演艺中心,百老汇经典音乐剧《Into The Woods》中文版《拜访森林》拉开帷幕。在这部曾摘得美国话剧和音乐剧的最高奖——托尼奖的音乐剧中,灰姑娘、小红帽、长发公主与买魔豆的杰克,这些常常出现在儿童绘本上的人物来到成年人的世界,故事被颠覆,结局被重写:人物性格不是非黑即白,故事结局并非总是圆满,但这恰恰就是人生的真相。而我们要做的是:在认清真相后,继续努力生活。

成人版的童话续篇

英文原版《拜访森林》由美国著名编剧詹姆斯·拉潘在童话基础上改编,1987年在美国百老汇首演,之后30余年经久不衰,并于1987年战胜《歌剧魅影》获得托尼奖。

6月8日晚,海口湾演艺中心的聚光灯亮起,几组童话人物映入眼帘,故事由此开始:一对渴望拥有孩子的面包师夫妇,为解除女巫的不孕诅咒,走进森林寻找宝物,并在森林里遇见了卖奶牛的杰克,看外婆的小红帽,住在高塔上的长发公主,以及梦想嫁给王子的灰姑娘……

在《拜访森林》的上半场,一切都按照童话的版本发展,每个角色都实现了愿望。

然而,观众很快发现“童话里都是骗人的”:杰克害死了巨人,看似天真的小红帽用狼皮为自己做了新披风,长发公主疯了,嫁入王室的灰姑娘却被王子背叛……

下半场,在前来复仇的巨人妻子面前,众人陷入恐慌之中,露出自私的一面,又因各种原因一个接一个死去。最终,大家在悲痛和惶恐之中幡然醒悟,齐心协力,消灭了这个庞然大物。

剧终曲散,帷幕落下,许多观众却迟迟不愿离席,一直向舞台挥手道别。一位观众评价:一部好的艺术作品应该是让人想要反复回味的,而《拜访森林》正做到了这一点。

海南大学学生方岑与同学一起前来赏剧。走出剧场,她向海南日报记者分享自己的感受:虽然是童话,却令人耳目一新,反射出了深刻的人生内涵,对成年人也同样有教育意义。

这也正是中方导演赵永斌所希望的。曾执导过多部百老汇音乐剧的赵永斌认为,《拜访森林》的主题具有普遍性,“我们衷心希望,每位观众在离开剧场的时候都能够有所触动、有所感悟。”

被誉为音乐剧“圣经”

“服道化都特别棒,更不用说音

乐了,大开眼界。”《拜访森林》中场休息时,市民张灿情不自禁在自己的朋友圈写下这样一句话。她告诉记者,在国外生活多年的自己看过多场音乐剧,却依然要为《拜访森林》的制作点赞。

的确,能够在众多优秀音乐剧中脱颖而出,摘得托尼奖,《拜访森林》的制作班底让人不敢小觑。

被誉为音乐剧“圣经”的《拜访森林》音乐节奏复杂,曲调变换,大量主题变奏是其最大特点。比如开场曲中“我希望”段落的简单主题,在剧情发展中逐渐发展成复杂的曲调。实际上,操刀作曲的正是美国著名作曲作词家斯蒂芬·乔舒亚·桑德海姆,他被称为“概念音乐剧鼻祖”,曾获得奥斯卡奖、托尼奖、格莱美奖以及普利策奖。其知名作品除了《拜访森林》外,还有《春光满古城》《理发师陶德》等,都是风靡全球的经典之作。

在下半场,“巨人”的光影突然出现时,霎时引发全场惊声尖叫。这样的逼真效果背后是一流的视觉团队。记者了解到,为了达到“新奇炫”的视觉效果,《拜访森林》邀请到曾为好莱坞大片《阿凡达》《地心引力》提供视觉艺术及技术的团队负责舞台设计,采用电影视觉手段与传统舞台美术结合的全新的视觉奇观,突破传统的声、光、电舞台展演局限,更加魔幻地呈现具有空间感、透视感、立体感,并且通过这样的视觉呈现,让观众仿佛身临其境。

音乐剧的一大魅力便是现场感。《拜访森林》中文版遵循百老汇音乐剧的传统,所有演员都是在现场音乐演奏师的配合下真唱、真说,力求呈现出最真实的表演和唱段。

“演员一开口,我的鸡皮疙瘩都起来了。”观众陈叶说,自己尤其喜爱面包师和女巫两个角色的唱段,“尤其是女巫rap(说唱)时,真是太棒了。我完全没想到这样的音乐剧里会有这么现代的音乐形式,而且是从变老的女巫嘴里唱出来,既有冲突感,又非常有意思。”

舶来品的中国解读

音乐剧是舶来品。在外文作品的中文化过程中,需要考虑的一大问题就是如何避免因东西方文化差异引起的水土不服。

赵永斌告诉记者,《拜访森林》有多种语言版本,此次的中文版是经过主创团队和出品方反复研究,最终根据中国文化进行改编的。执行导演胡译中也表示,因为文化背景的不同,团队对剧本做了本土化的解读。

“我在美国读书时看过原版,非常喜欢。所以这次又专门来看中文版。”走出剧场,市民林荣钰说,“两个版本的精髓一致,但中文版的内容更加贴近中国文化。”

“它可是开过光的豆子。”“把你做成宫保狼丁。”演出中,身着西方服装的演员们不时脱口而出一句句明显带有中式味道的台词,让台下观众开怀大笑。而这些改编不但没有影响全剧的精华,反倒让音乐剧更容易被中国观众接受。“全部唱段和对话都是用中文表达,而且配有字幕,让我这个第一次看音乐剧的人也领略到了音乐剧的魅力。”市民张坤亮说。

赵永斌和胡译中同时也强调,团队保留了原创作者的创作内容,遵循原版的创作初衷,而超越文化差异、找到感情共鸣,正是中文版的制胜法宝。“这个作品几乎会让每一位观众都在剧中某个或某几个人物身上找到自己的影子,从而产生共鸣,这是剧本的高明之处。”胡译中说。

“这部剧关于人性,不光是在舞台上,在生活当中,对我们来说都有启示,”赵永斌说,“所以在每一次排练当中,主创团队和演员都在成长,大家在每一次排练中又悟到新的人生哲理,又在舞台上将自己的感悟呈现出来。”

小红帽是《拜访森林》的主角之一。

本版图片均由海南日报记者张茂摄