

全员无短板,每个角色都惊艳。

每个角色都有鲜明的性格特征。

剧情设计充满奇思妙想。

从“呆瓜”变成天才。

这到底是一个“咸鱼翻身”的绝佳机会,亦或是一个让人迷失自我的美丽陷阱?

若真有高端而冰冷的科技助你“扶摇直上九万里”,你是否还会选择回归平凡而琐碎的幸福?

或许,8月10日、11日即将“登陆”海口湾演艺中心的高分音乐剧《献给阿尔吉侬的花束》可以为我们提供一个思考以上问题的全新角度。

为阿尔吉侬献上一束花

文海南日报记者 刁婷婷

剧情

催人泪下的“软核”科幻剧

《献给阿尔吉侬的花束》不是一部常规意义上的天马行空的硬核科幻剧。

没错,原著《献给阿尔吉侬的花束》的“科幻”含量并不低——作为音乐剧的文本,美国科幻作家丹尼尔·凯斯所著的这部小说一经发表就收获了被誉为“科幻文学界的诺贝尔奖”的“雨果奖”。

然而,作为同名改编音乐剧,《献给阿尔吉侬的花束》被观众提及的高频词汇却不是“科幻”,而是“感人”“温馨”,许多观众在观演结束后不约而同“晒”出自己成堆的拭泪纸巾,纷纷表示“太好哭了”。

硬核科幻和柔情泪水,似乎本应出现在截然不同的两个象限里。但相较小说,主创团队对音乐剧进行了很多不同处理。因此,在《献给阿尔吉侬的花束》音乐剧里,我们得以看到二者的完美融合。

剧情并不复杂:主人公查理·高登由于先天低智而饱受他人冷眼和不公对待。他最大的心愿是变得跟其他人一样聪明。机缘巧合下他被选中参与了一场可以提高智力的实验,与实验小白鼠阿尔吉侬进行了同样的脑部手术。

术后,查理的智商逐渐变得与常人无异,甚至远超前于常人。他在大学校园里高谈阔论、畅谈梦想,但同时,记忆深处久未触碰的潘多拉魔盒也悄然打开。

查理的生活发生了翻天覆地的变化,只是随着情节的推进,观众不禁要和主人公一起审视,这变化究竟是好是坏?查理是否因此收获了他心心念念的幸福人生?

从这里开始,故事与原著有了不同的走向。

原著中的“致郁”情节被大量剥离,舞台上的故事十分温柔,“彩虹”出现在每个人的天空。正如网友“诗性代码”所说:音乐剧版的情节对原著做了

大量暖色滤镜的美化,“不舍得善良的查理受太多伤害,不舍得给观众看太多人间的卑琐与委屈,不舍得将哪怕一根纯黑的人性毒针刺入观众的心里。”

“天边为何架彩虹?海风为何翻波浪?也许就是爱的形状。”剧中,唱这首歌时,爱丽丝告诉查理:“这个世界你不必费力去理解,而要用心用爱去感受”。也许,这就是这部音乐剧的主旨。

舞台

巧思妙想 身临其境

所有被搬上舞台的演出,都离不开舞台的呈现效果。

为了表现出查理变化前后的不同世界,《献给阿尔吉侬的花束》中设计了旋转舞台。上一秒还是盛满刚出炉的飘香面包的唐纳面包店,下一秒就变成尼姆博士压抑冰冷、密不透风的研究室,美轮美奂的蝴蝶,让人忘却时间的书海,漫天飞舞的大雪,春天开满小花的道路,真实还原书本氛围,让人身临其境。

主创团队还根据人物心理设计了许多舞台的奇思妙想:查理和爱丽丝跳舞的时候,满地都是盛放的花朵,暗喻查理悄然萌动的心。而爱丽丝带查理在天台看星星的时候,星座会随着查理的台词一一亮起。在爱丽丝的指导下,学会用心感受的查理开始看到世界的美好,花朵逐渐攀满墙壁,街道上处处都是爱的形状。

灯光是舞台上无声却锦上添花的存在。在《献给阿尔吉侬的花束》剧场中,灯光会随着剧情不断变化:面包店是查理家一般的港湾,所以面包店的灯光永远都是温馨的暖黄色;而在中央公园小餐车一幕中,配合查理的心境,是冷白色的灯光配合着呼啸的风声,寒意扑面而来。在林博士的帮助下,查理记忆的大门像潘多拉的魔盒一样被开启,此时的灯光也仿佛一个方方正正的盒子。查理和阿尔吉侬的比赛、查理做噩梦的情节也都通过灯光投影增强了画面真实感。

尼姆博士说:“若问我为何要走在无人的路”时,全场只有一束追光,寓意着在那黑漆漆的向真理前行的道路上他十分孤独。而当“奇迹之光”在他眼前升起时,眼前是一扇徐徐打开透出光芒的大门,成功和奇迹仿佛就在那背后触手可及。

作为一部音乐剧,《献给阿尔吉侬的花束》的唱段比重极大。20多首歌曲

的译本都经过了主创团队的反复打磨,台词也尽可能地融入歌曲的旋律中。观众们评价:非常洗脑,走出剧场,这些歌曲还会反复在脑海中回响,让人不自觉地哼唱出来。

演绎

“全员无短板”

剧场演出,演员的演绎是不可不说的重头戏。《献给阿尔吉侬的花束》音乐剧的演出人员不到10人,但演员们却把每个角色都演出了鲜明的性格特征,丰富了舞台的可看性。

“选角工作,我们看重的就是合适。”该剧的出品、制作人汉坤说,演员和剧目之间是相辅相成的,好的剧目和好的角色能够给演员加分,好演员对角色的恰当诠释也能够为剧目加分,“所以我们挑选演员的评判标准有二,其一是他能给剧带来什么,其二是剧中角色能给他带来什么。”

例如声乐演出节目《声入人心》第二季成员张博俊也参演了《献给阿尔吉侬的花束》音乐剧。他曾出演过《狮子王》中文版、《一步登天》中文版、《我的遗愿清单》中文版、《马不停蹄的忧伤》《Q大道》中文版等多部知名音乐剧。

不只是张博俊,剧中其他演员也都拥有丰富的舞台经验。翻看《献给阿尔吉侬的花束》音乐剧的观众评价:“主角配角都惊艳”“全员无短板”“不用挑选卡司直接收获快乐”……

实际上,从2019年首演,到2020年登榜大麦音乐剧年度高分榜前五名,再到2021再次开启巡回演出,《献给阿尔吉侬的花束》一直在不断精进。

汉坤表示,从《献给阿尔吉侬的花束》首演以来,主创团队就在主动搜集观众的评论,并在复排时,在观众建议较为集中的方面做出相应调整,在后来演出中也得到了观众的正向反馈。

“我希望《花束》能够多多演出、常演常新,希望观众每看一次《花束》都能够有不一样的感受和感动。”汉坤说。□

本版图片均为过往剧照,具体阵容以演出现场为准(受访者提供)。

硬核科幻和柔情泪水相互交融。