

钱塘追杀

回忆儿时

与妻话别

遗笺肠断

赴贬路上

龙场悟道

匠心铸精品 艺术传文脉

——贵州大学代表团歌剧《王阳明》演出侧记

□文/本报记者 王宇道 缪富霞
图/本报特约记者 罗明荣

10月16日晚8点,贵州省第八届少数民族文艺会演迎来收官之作——由贵州大学代表团带来的歌剧《王阳明》在贵州饭店国际会议中心大礼堂精彩上演。

“和王阳明有关的戏曲我看了不少,很想知道歌剧会如何呈现。”带着这份强烈的好奇与期待,贵阳戏迷陆丰步入了剧场。此前,京剧《阳明悟道》与舞剧《王阳明》的观赏体验,让她对这位心学大师的艺术形象有了自己的理解,期盼今晚的演出能带来新的惊喜。

当舞台灯光渐暗,伴随着悠扬的乐声,这场承载“心学”智慧与黔地文化的艺术盛宴,在观众的期待中拉开帷幕。

演出开场,锦衣卫“夺命追魂”般的合唱如乌云压境,气氛紧张且激烈。歌剧《王阳明》以“钱塘投江”的故事作为开篇,瞬间将观众拉入五百多年前那场惊心动魄的人生转折中。

“歌剧演员的大脑必须是八核的处理器。”王阳明的扮演者张龙的这句话,道出了角色塑造的不易——在舞台上,不仅要精准把控唱腔,还要通过肢体语言传递王阳明的思想转变,“我的表演凝聚着整个团队的劳动成果,每一个细节都不能马虎。”

为了让角色更鲜活,张龙在前期做足了准备。他反复研读王阳明著作,揣摩“心即理”“知行合一”的内涵,力求将人物的思想特质“融入自己的表演中”。

“这不是一场简单的演出,更是一次与灵魂

的对话。”张龙介绍,每次演完都有人问他对自己的表现是否满意,但他的答案始终是“不满意”。在他看来,“作品需要不断打磨,学习一直在路上,下次总能更好。”正是这份对艺术的执着,赋予了舞台上王阳明这一角色血脉温度。

剧中,王阳明夫人这一角色同样令人印象深刻。饰演者李静婷用细腻的表演,生动展现了诸君得知王阳明投江时,形象从“善解人意的大家闺秀”到近乎崩溃的转变。“这个角色的反差很大,前期要保持端庄温婉,后期则要爆发内心的崩溃。”李静婷分享,为了演好这段戏,她反复琢磨人物心理,“既要让观众看到她的脆弱,也要感受到她对丈夫的深情,这样才够真实。”

值得一提的是,歌剧《王阳明》中融入了民族音乐元素,成为整场演出的“点睛之笔”。剧中,绝大部分演员都是用美声演绎歌曲,当王兴饰演的少数民族群众“阿朵”,用民族唱法诠释布依族经典曲调《好花红》时,顿时令台下观众耳目一新。

“雪花飘哎,刺梨花娇,朵朵开在刺梨梢哎……”熟悉的旋律响起,不少观众轻轻跟着哼唱,为这场“心学”故事增添了几分烟火气。

“这些音乐太真挚,太朴实了。”来自四川的李女士是第一次来到贵州,剧中的民族音乐给她留下了深刻印象,“它们不是简单的点缀,而是和剧情、人物情感紧紧绑在一起,让歌剧更有‘味’。”

执行导演马玲介绍,在创作过程中,团队始终坚持“以美学和文化为依据”,从作曲到舞台呈现,都力求让音乐与剧情的内在逻辑契合。“我们不是做‘空中楼阁’,而是尽量减少失误,让观众既能听懂音乐,更能理解王阳明的哲学思想。”

歌剧的魅力,还在于将抽象的思想转化为可感的艺术。作曲、编剧、剧诗创作柳进军坦言,创作这部歌剧让自己对“阳明思想”有了更深的理解:“演员不只需要背台词、记唱腔,更要把‘知行合一’的理念浸润到声音、形体里。”

演出落幕时,舞台灯光再次亮起,演员们集体谢幕,台下的掌声与欢呼声经久不息。演员林钦感动地说:“只要这部剧能推动贵州本土文化、音乐的传播,能让更多人了解王阳明与贵州的故事,所有的付出都是值得的。”

“看完后我非常震撼,里面很多歌词直抵人心。现场的氛围也很好。”来自遵义的谭女士坦言,在观看的过程中,这部剧也引发了她对人生的思考。

作为本届少数民族文艺会演的收官之作,歌剧《王阳明》不仅展现了贵州音乐人的音乐创作实力,更以独特的艺术形式为“阳明文化”的传播开辟了新路径。

马玲认为,贵州一直用多样的方式宣传阳明文化,既有舞剧又有京剧,现在又新增了歌剧,表现形式更加丰富,对阳明文化的传播将产生积极的推动作用。而这部歌剧的创作过程,也是团队践行“知行合一”的过程。“从分析人物到完成舞台呈现,演员们配合度很高,完成度超出预期。”马玲说。

从五年前的一个想法,到如今成为文化名片,歌剧《王阳明》始终以“心”为锚——创作团队以“敬畏心”对待历史与文化,演员以“同理心”塑造角色,观众以“共情心”感受思想。柳进军说:“希望观众能通过这部剧,做到王阳明所说的‘向内求索’,这才是这部剧真正的意义,也是艺术最本真的价值所在。”

完美落幕