

A Study of Singing Songs of Original Musical Dramas——Taking the Repertory *Yu Ru Yu Cheng* as an Example

Xiaorong Jin Meiqi Guo Yufei Xiao Bo Hao Jialong Ma Meina Mao

College of Arts, Beijing Union University, Beijing, 100101, China

Abstract

Over the past 40 years since its establishment, Beijing Union University has become a vivid example of higher education exploration. Through hard working and exploration, it has come into being six great qualities which are living up to the mission and have the courage to take responsibility, unremitting efforts, reform and innovation with times. In order to thoroughly study, propagate and implement Xi Jinping's new era of socialist ideology with Chinese characteristics and the spirit of the 19th National Congress of the Communist Party of China, the Party Committee's Propaganda Department initiated a project, and the College of Art's teachers and students formed a task force on the basis of fully tapping the achievements of Beijing Union University in the past 40 years, it rehearsed to form a stage drama "Yu Ru Yu Cheng" in honor of this magnificent history and commemorate the 40th anniversary of the reform and opening up and the establishment of the university. Based on the above tasks, the show was performance all by students who deeply explored the second creation work of the singers of music, drama and songs from the perspective of the actor and completed the singing of the songs in the original music. By exploring the meaning and role of the second creation, combining performance and singing, the bridge between the once-writing of the screenwriter and the composer and the audience was established.

Keywords

original music; second creation; characters; singing

原创音乐戏剧的歌曲演唱研究——以纪念改革开放40周年剧目《玉汝玉成》为例

金晓榕 郭美琦 肖雨菲 郝波 马嘉隆 毛美娜

北京联合大学艺术学院, 中国·北京 100101

摘要

北京联合大学建校40年来,栉风沐雨、玉汝于成。形成了“不负使命、勇于担当,自强不息、艰苦奋斗,改革创新、与时俱进”的联大品质,成为中国北京市高等教育探索的生动实践。为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中国共产党的十九大精神,落实中国北京市教育大会、高校思想政治工作会议精神,纪念改革开放40周年和建校40周年,由校党委宣传部立项,艺术学院师生组成课题组,在充分挖掘北京联合大学建校40年来的办学成就的基础上,排练形成《玉汝于成》舞台剧,以纪念这段波澜壮阔的历史。展现中国高等教育改革在改革开放大背景中展开的艰难探索。课题基于以上基础,由学生完成全部演员工作,并从演员的角度深入探究音乐戏剧歌曲演唱者的二度创作工作,并完成原创音乐中歌曲的演唱工作。通过探究二度创作的意义与作用,将表演与演唱相结合,搭建编剧、作曲二者的一度创作与观众间的桥梁。

关键词

原创音乐;二度创作;角色;歌曲演唱

1 引言

习近平总书记在政法大学考察时指出,广大青年人都是一块玉,要时常用真善美来雕琢自己,不断培养高洁的操行和纯朴的情感,努力使自己成为高尚的人。北京联合大学是北京市属高校中唯一一所综合性大学,办学40年来,

【基金项目】北京联合大学“启明星”大学生科技创新创业项目校级项目(项目编号 201911417XJ087)。

始终围绕学生,关照学生、服务学生,坚持立德树人根本任务,服务北京经济建设和社会发展,培养20余万名毕业生,绝大多数奋斗在北京各行各业,成为北京经济和社会发展的骨干。建校40年来,北京联合大学栉风沐雨,玉汝于成,形成了“不负使命、勇于担当,自强不息、艰苦奋斗,改革创新、与时俱进”的联大品质,成为中国北京市高等教育探索的生动实践。40年来,学校最早提出了应用型大学办学理念,最早提出了建设城市型应用型大学办学目标,是中国北京市目前最鲜活

力的高校之一。为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,落实中国北京市教育大会、高校思想政治工作会议精神,纪念改革开放40周年和建校40周年,由校党委宣传部立项,艺术学院师生组成课题组,在充分挖掘北京联合大学建校40年来的办学成就的基础上,排练形成《玉汝于成》舞台剧,以纪念这段波澜壮阔的历史。展现中国高等教育改革在改革开放大背景中展开的艰难探索。

本课题基于以上基础,由学生完成全部演员工作,并从演员的角度深入探究音乐戏剧歌曲演唱者的二度创作工作,并完成原创音乐中歌曲的演唱工作。通过探究二度创作的意义与作用,将表演与演唱相结合,搭建编剧、作曲二者的一度创作与观众间的桥梁。该项目由剧目主创团队的作曲毛美娜老师进行学生演唱与歌曲录音棚录制,完成歌曲演唱和录制工作;由编剧、导演武英洁老师辅助完成演员的表演指导工作。在研究过程中使用了对比法、文献综述法、调研、艺术创作等方法进行研究与总结归纳,并进行真实舞台的艺术实践。我们主要研究了音乐的二度创作与戏剧情节的关系,与戏剧人物的关系,对剧中角色潜台词呈现的推动,原创音乐一度创作与二度创作演唱者的关系,与观众间之间桥梁的关系,如何从演员的角度深入探究音乐戏剧歌曲演唱者的二度创作工作,如何完成原创音乐中歌曲的演唱工作,如何通过探究二度创作,将表演与演唱相结合,并搭建编剧、作曲、歌曲呈现三者的一度创作与二度创作,再与观众间的桥梁,以下是五个人的实践总结。

2 作为音乐剧演员,二度创作与戏剧情节的关系——郝波实践总结

《玉汝于成》是我校建校40周年暨改革开放40周年的庆祝剧目,我非常荣幸参演并且展示给全校师生。

我在剧中扮演月如的丈夫勤奋,他与妻子是第一批参与中国北京市大学分校扩大招生,实现自己读大学的愿望。勤奋在大学毕业后进入报社工作,见证中国的大踏步发展,带领着更多新鲜血液注入中国的发展,而月如在毕业后不断努力进修,并且成为了北京联合大学大学的一名老师,虽然这段经历非常坎坷,从整合到调整培养计划等等,月如也不断调整,在勤奋的陪伴和理解下,两人在生活和事业上越来越好。也正是有勤奋,月如这代为梦想不断努力,对学习不断憧憬,对祖国发展不断做出力量的人们,让中国从艰苦贫困走上繁

荣富强。每个人都会有自己的梦想,因为有了梦想,我们才会有动力,因为有了梦想,我们才会坚持,因为有了梦想,我们才会成功。他们这代人就是我们的榜样。

在剧目排练前,我并不是很清楚自己学校的历史和背景。我们参观校史馆,查找资料,问讯老师。逐渐了解和回忆当时的故事。在真实历史故事下去感受改革开放四十年的艰辛与喜悦,是我们演员也是我们当代青年最开心的。北京联合大学虽然建校时间不长,但它的发展和成长是困难而又艰辛的。我们很庆幸现在的母校已经变成参天大树,哺育我们,教育我们,培养我们。祝福我的母校,枝繁叶茂,结硕果累累;玉汝于成,谱世纪新歌。

3 如何从演员的角度深入探究音乐剧演唱者的二度创作工作,将表演与演唱相结合,让观众产生情感共鸣?——肖雨菲实践总结

作为一名音乐剧演员,演唱是至关重要的部分,也是一部好剧的关键所在。音乐剧的演唱不像歌剧那样分门别类地定位于抒情、花腔、戏剧等,不需完全按严格的声部概念来要求演员,声乐技巧上看不似歌剧的要求这么高,声音观念上也似乎没有定规。丰富的人物性格和多变的音乐风格为演员们提供了广阔而灵活的发挥空间。

演员在对唱段进行二度创作时,应紧紧贴合剧中人物形象和性格特点,深入体会角色当下处于的情绪和心理变化,但需要注意的是因为音乐剧的演唱完全随剧目、体裁、人物形象、音乐风格等的变化而变化,精确的把握这些变化则是音乐剧演员必备的一种技术调节能力。在拿到《证明》这首曲目时,我会先将该唱段所在的那一场戏整个背诵下来,初步的明确人物的行动线从而了解这一唱段中“我”想向观众传达的信息。歌曲采用三重唱的形式,秦玲玲在唱段中担任了一个讲述者的角色,演唱时更应注意加强与观众之间的交流,推动故事情节的发展。

Demo中以钢琴的声音为主,伴有小提琴的浑厚低音,整曲旋律流畅层次分明,开头由C大调明朗的旋律引入,也奠定了整个歌曲的基调是积极向上的,根据这样一种音乐情绪,要求演员在演唱时运用松弛且有力的自然真声,把握好字音的清晰和准确度。歌曲前半段主要在叙事,适宜用饱满的真声来演绎,给观众代入感,细腻的表达人物的内心世界。结尾处音域较高,主要在自然真声和混声的中高音内徘徊,

此时达到三人情感宣泄的顶点，他们对未来的无限憧憬之情溢于言表，把全剧推向又一次高潮。

4 如何完成原创音乐剧中歌曲的演唱工作？——金晓镭实践总结

在剧中我扮演的角色是亚光老师。对于原创音乐剧中，歌曲的情感把握需要很到位，这就需要了解一度创作的内容，作为演员需要提前准备了解剧本的同时再去与创作者毛老师沟通，在保留一度创作意义上，通过对歌词、作品特点进行分析，充分理解作品情感进行二度创作，从而表达歌曲在唱段中所要表达的情感与意义^[1]。

在拿到剧本的时候，投入极大的创造热情，要有很强的参与意识。应该有自己的理解进行合理的艺术处理。这是因为音乐表演的创造性，要求这种个性的发挥，一个好的表演者的表演创造，可以通过探索音乐作品的加以体现。

《玉汝于成》亚光老师是北京某名牌高校毕业的研究生，2003年入职北京联合大学，在教务处做行政工作，参与2006年本科评估的工作。2006年时28岁。在了解亚光老师的简介后，熟读剧本加上音乐的旋律，可以更好的深入创作剧本武老师的思维中，可以更好地体验角色，理解角色，从而表现好角色，音乐表演作为二度创作，不仅仅是技术技巧就可以展现出来的，最重要的在于表达音乐中丰富的精神内涵。只有这样在演唱时才不会使音乐表面化，而是深入作品其中，让观众更好地体验剧情，对创作者武老师予以丰富和补充，挖掘出其真正的内涵，为作品增添新的光彩。

当然在二度创作中，作为表演者首先应该有扎实的文化基础知识，善于理解原作者的意图、作品本身的内涵和情感，通过自身的二度创作使作品得以表现和升华。这样才能诠释出更好地人物形象。

5 如何通过二度创作将表演与演唱相结合并让观众产生情感共鸣？——马嘉隆实践总结

《玉汝于成》作为一部完全由学校师生，领导共同完成的音乐剧，大家对此部剧的期盼也是可想而知的，所以为此付出的努力也是几何倍的上涨。

我们见证了武老师作为导演时对自己的严苛程度，见证了毛老师为了完美还原一段音乐通宵达旦加班加点，更见证

了学校对整部剧的高度支持，以及同学们对此的全情投入。无疑，在许多人眼里这不一定是完美的音乐剧，但是在我们的眼里，付出的过程是要比最终的结果重要的，我们在整部剧的制作中学到了无比宝贵的经验^[2]。

整部剧从第一稿到第八稿反反复复经过无数次大家的修改才完成了所谓的“一度创作”因为大家都力求细节完美，正因为如此，才有了最终的《玉汝于成》。

而我们演员拿到剧本之后需要进行的的就是演员的“二度创作”虽然“一度创作”是基础，但“二度创作”才是一个演员对角色的自我体验的完美呈现，不同的人，往往理解与感受都不一样，也就产生不同的效果。从而进一步的与观众进行交流，从而产生情感共鸣，我认为“二度创作”最重要的就是把自己的角色吃透，让舞台上呈现出我就是谁谁的假象，把角色的名字烙印在自己的身上才能产生最好的效果。

这部作品集合了所有师生，领导的心血，他可能不完美，但一定最真诚。

6 如何通过二度创作将表演与演唱相结合并让观众产生情感共鸣？——郭美琦实践总结

音乐剧，本身是一种结合了歌唱、对白、表演以及舞蹈的一种“歌舞剧”，是早期至今以来非常特别的一种舞台艺术形式。它的独特之处在于：它对歌曲、对白、肢体动作、表演等等因素给予同样的重视。音乐剧《玉汝于成》，就是有导演到每一位演员的高度重视，以及认真研发创作的精神最终得以呈现在观众面前^[3]。

记得2018年的春天，武导就给我发来了《玉汝于成》的第一稿，提前感受剧情，体会演员情感并且与导演一起创作。当时我是并不知情自己之后会出演“月如”一角的。看过第一稿后，在之后的半年内，我拿到过第二稿、第三稿、第四稿……直至最后演出前仍在修改的第八稿。因对剧本细节的认真追求，我们一起做出了相当多的修改。这是大家众所周知的“一度创作”。

而“二度创作”其实指的更多的是演员与演员之间、导演与整个创作团队二度创作，又称为第二次的形象传达，是在深入生活、认识生活的基础上认识剧本，并创造舞台形象，从而把演员的思想感情传达给观众。

那么如何通过二度创作将表演与演唱相结合让观众产生

共鸣呢?其实我有个自己的认识,就是两个字:真诚。演员在舞台上所有的一举一动都是在台下练习无数次,并且进行了多次与对手之间的磨合,情感交流才能最终展现出来的。我在台上的时候已经与角色“合二为一”,其实我就是“月如”,而“月如”就是我。当用真实的情感去演唱表演时,就不会错。

音乐剧的“二度创作”,观众并不单单只是感受音乐作品,或是单一的机械演奏中,这样就失去了它应有的作用。观众之所以喜欢演员的音乐表演,是因为音乐剧是由不同个性的人所进行的有创造性的表演活动,人们欣赏的不单单是作品本身的旋律,更重要的是去欣赏音乐表演者对作品的创造性地再现。这也是与观众产生共鸣的一座桥梁。对于演员及观众来说,共鸣即是“情感共鸣”。

音乐剧《玉汝于成》的所有演员一直思考如何通过自己的表演把音乐的美传达给观众,如何使观众在音乐戏剧的熏陶下产生情感共鸣,在一场戏剧盛宴中感受生活之美,教育事业之神圣。这,也是我们音乐剧工作者们毕生的事业和追求^[4]。

我们借助表演专业的优势,做戏剧与影视学、音乐学的交叉学科的研究;通过纪念改革开放40周年剧目《玉汝于成》,

完成原创音乐戏剧的歌曲演唱与研究,并进行录音棚的实践录音工作;在教师指导下,由学生进行二度创作与录音棚实践。既在科研上完成学术的研究,又在实践中完成音乐艺术作品的二度创作、艺术实践、音乐录制。

通过研究与实践完成纪念改革开放40周年剧目《玉汝于成》原创音乐戏剧的歌曲演唱与研究。立足于中国十九大报告中提出的坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛的理念。通过“原创音乐戏剧的歌曲演唱研究”,坚守中华文化立场,立足学校,结合当今时代,创作出具有新时代理想信念、价值理念、道德观念的艺术作品,在实践创造中进行文化创造,践行社会主义核心价值观。

参考文献

- [1] 北京联合大学. 简明北京联合大学校史读本. 知识产权出版社, 2017,4.
- [2] 林涛. 浅谈中国音乐剧的本土化发展. 北方音乐, 2019,9.
- [3] 丁燕. 试析音乐剧演唱在塑造音乐形象中的作用. 北方音乐, 2019,9.
- [4] 褚苑苑. 音乐剧的戏剧性演唱风格研究. 当代音乐, 2018,12.