

A Brief Comment on the Artistic Expression of the Musical *Evita*

Wen Feng

Hengdian College of Film and Television, Jinhua, Zhejiang, 322118, China

Abstract

With the construction and development of the social economy, people's living standards are constantly improving. As an important artistic carrier that can enhance people's spiritual and cultural life, musicals are gradually becoming familiar and accepted by the audience. Among them, the Weber Musicals, as an important representative of musical theatre works, has gradually deepened its role in people's appreciation. This paper conducts in-depth research on the artistic characteristics, cultural heritage, and characterization of the musical "Evita", and then draws an important form of dramatizing the content of the musical.

Keywords

musicals; Evita; dramatic

浅评音乐剧《贝隆夫人》的艺术表现手法

冯文

浙江横店影视职业学院, 中国·浙江 金华 322118

摘要

随着社会经济的建设和发展,人们的生活水平正在不断提升,音乐剧作为能增强人们精神文化生活的重要艺术载体,逐渐被广大观众熟悉和接受。其中韦伯音乐剧作为音乐剧作品中重要的代表,在人们的欣赏领域中的作用逐渐加深。论文对音乐剧《贝隆夫人》的艺术特点、文化底蕴、人物形象塑造等方面进行深化地研究,进而得出其中戏剧化呈现音乐剧内容的重要形式。

关键词

音乐剧;《贝隆夫人》;戏剧化

1 引言

作为音乐剧《贝隆夫人》的作者,韦伯自身对于音乐剧的创作形式具有极强的要求,音乐剧中的人物形象塑造、艺术理念、哲学基础、场景营造等都进行了详细的研究和整合,力求音乐剧能展现出时代背景下的社会历史变革,以及作为社会载体的主人公自身的情感变化。由此可见,在欣赏音乐剧《贝隆夫人》的过程中也能获得十分深厚的延伸知识,感受音乐剧的舞台魅力和艺术体验。

2 音乐剧《贝隆夫人》表现的艺术形式

2.1 浪漫唯美的旋律

一首音乐作品是否能深入人心在于音乐节奏、音乐背景、音乐主题等等相关因素的营造,其中最为重要的是音乐作品中的旋律,音乐作品有朗朗上口的节奏就能奠定被广大观众

喜欢的坚实基础。对于音乐剧而言,旋律的块面变化能展现音乐剧的表演情感,突出作品营造的主体氛围。音乐剧中使用的节奏打破了语言之间的屏障,即便是不同国家的观众,在不考虑语言障碍的基础上,都能通过不同的音乐节奏感受音乐剧中的情节转换和内在寓意,《贝隆夫人》在音乐的选择和使用上亦是如此。

2.2 个性鲜明的形象

在音乐剧的创作过程中使用了特定的音乐背景,能展现音乐使用和设计上的独特功能,音乐与音乐剧相比具有更加完善的形象塑造能力和艺术底蕴展现能力。在音乐波动变化的过程中能寻找到音乐剧表演者对主人公的二次创作,窥探其中是否存在悲欢离合的故事情节^[1]。在音乐剧《贝隆夫人》的角色和任务设定上更是进行了不同人物的表演基调设计,每一个角色都具有自身特定的音调、音域、节奏等,进而能

有效地区分不同人物之间的性格特点。

2.3 流行与古典的音乐艺术

在西方国家中音乐剧的受众群体并不仅仅是贵族群体，而是作为一种大众音乐能在群众中广泛流传。在音乐剧的设计和表演中，应当重视不同阶层的观众对音乐剧的欣赏能力和看法，重视音乐剧编写中的雅俗共赏。在音乐剧《贝隆夫人》的创作中，作者将古典音乐和流行音乐之间深度融合，实现了崭新的艺术形式，并且在这种艺术形式的推动下能够实现表演的转变和革新。这样一来，即便是身份等级具有明显差异性的群体在欣赏《贝隆夫人》中都能找到适应自身艺术鉴赏能力的内容，真正实现“阳春白雪”和“下里巴人”的深度融合。

3 音乐剧《贝隆夫人》中影像手法的戏剧化呈现

3.1 文学底蕴

由于西方国家对于音乐的欣赏能力和鉴赏水平较高，观众自身对于艺术鉴赏具自身的认识和理解，进而在创作的过程中，就应当结合当下的音乐剧发展形式全面整合和研究。创作出具有较高格调、并且能雅俗共赏的音乐剧，韦伯音乐剧中的女高音唱段在经过历史文化的洗礼之后仍旧能经久不息，也是证明了这样的道理。在西方国家中音乐剧的受众群体并不仅仅是贵族群体，而是作为一种大众音乐能在群众中广泛流传^[2]。在音乐剧的设计和表演中，应当重视不同阶层的观众对音乐剧的欣赏能力和看法，重视音乐剧编写中的雅俗共赏。

在故事脉络的铺设上，具有良好的叙事节奏能直接展现故事发生的生动性和形象性，给予故事更加多样化的发展形式，也能给予读者更加深刻的情感共鸣，增强音乐剧的可读性。对于《贝隆夫人》的文学评论中有意大利作家卡尔维诺的独特论断，作者把握住音乐剧叙事的结构和形式，能将音乐剧的情节运行给予另一种独特的形式，给予叙事更加强大的力度和方向。另外，著名文学家米兰昆德拉在研究中认为，音乐剧的每一个篇章都能看作是音乐篇章中的一个章节，能展现出作者的内心情感和表达形式，在节拍的运作上能在长短和节奏上有所变化，进而彰显出文章不同阶段的不同形式和需求，给予读者不同的心理感受，从而也就使叙事音乐剧具有了节奏感。

所谓曲调层面，实际上指的是文本作品中类似音乐“旋律”的特性，指的是音乐剧能对于声音和旋律进行相应的掌控，其中声率指的是中国传统古诗文在音韵、格律方面的要求和规律^[3]。在音乐剧中展现的是句子与句子之间的格调和韵律，字与字之间的声调组合，在音乐剧中能提升文章的文学底蕴和艺术价值，增强读者阅读过程中的文学感受和体验，能提升阅读过程中的有趣性和生动性，降低阅读音乐剧中的枯燥感受。

3.2 人物塑造

音乐剧《贝隆夫人》中的主人公是伊娃，在音乐剧的创造中，伊娃具有坚强、果敢、聪慧等众多美好的品质，即便是自身的生活经历较为坎坷，但是在音乐剧整体呈现出的效果而言均是一个勇敢无畏的“女强人”的故事。从贫困到富有、从卑微到尊贵。在故事的营造上使用了大量具有辨识度的音乐节奏，将伊娃的人物特点营造得淋漓尽致，富有张力。^[4]

关于旋律层面的定义，从严格的诗歌领域来看，旋律是音乐剧中的诗词化展现。即便是在作者的音乐剧中不能直接与传统文学中的古诗词相比较，但是其中的相似性是可见一斑的，能在作者的音乐剧中寻找到一定的诗词格调美。^[5]在进行文学创作的过程中展现诗词的韵律美和格调美需要对于生活中有着细枝末节的观察和总结，将自身的文学智慧发散在创作的每一个环节上，诗意是对于生活中的总结和发现。亦或是在诗词的创作中并不一定是对灵感的刻意寻找和捕捉，而是需要从心灵深处出发，避免在创作的过程中出现对于格调的模仿和拼凑。对于诗文的意境追寻是将文学的生活美和抒情意味展现出来。这就能证明，《贝隆夫人》音乐剧中主要是通过诗词的格调营造一种看似清新淡雅的意境，进而营造出音乐剧《贝隆夫人》中淡淡的忧伤的气息，若有若无而又表现在文章的细枝末节处。

其中具有代表性的是伊娃和贝隆第一次见面的情境，伊娃自身的敏锐感和判断力高速伊娃这是自己实现人生梦想和追求的重要机会，一定要把握住在这一次的相遇，与此同时贝隆对于伊娃也是一见倾心。此时伊娃演唱的是《我会好到你吃惊》这是首向贝隆自我推销式的倾泻衷肠，该曲调中温婉浪漫的伦巴曲风将剧中的靡靡之夜渲染的更加醉人心扉，伊娃的自信和勇敢也在这一段歌曲中展现的淋漓尽致。伊娃用她恬静的音色将自己直接推销给贝隆总统，体现出了她自信、勇敢的性格形象。

在总统府阳台上的一幕具有极强的戏剧性,此时此刻已经成为了总统夫人的伊娃动情的演唱《阿根廷,别为我哭泣》。这首歌曲的基本基调是抒情,娓娓道来的是往日生活的艰辛和苦难,也是对于百姓的依靠和信任。一述衷肠“我会信守诺言,你们千万别远离我……你们所要做的,就是看着我的眼睛,知道我的每一句话都出自内心。”此时的伊娃已经没有了往日的青涩和胆怯,取而代之的是面对生活和苦难的平和心理,在如梦如诉的环境下,营造了一种带有浪漫主义和现实主义交织的情感色彩,将主人公的演唱衬托得更为自然、旷远、豁达,进而展现出总统夫人一路成长的女强人形象。音乐剧的每一个篇章都能看作是音乐篇章中的一个章节,能展现出作者的内心情感和表达形式,在节拍的运作上能在长短和节奏上有所变化,进而彰显出文章不同阶段的不同形式和需求,给予读者不同的心理感受,从而也就使叙事音乐剧具有了节奏感。

4 结语

音乐剧《贝隆夫人》在表演艺术展现、人物描述、哲学价值上具有自身的独特性,并且能展现出作者对音乐的极强

的感受能力和控制能力,在舞台、服装、情节、道具等因素的整合和使用上均具有自身特点和形式,进而能将音乐剧的内涵展现得淋漓尽致。作为音乐剧《贝隆夫人》作者,韦伯自身对于音乐剧的创作形式具有极强的要求,音乐剧中的人物形象塑造、艺术理念、哲学基础、场景营造等都进行了详细的研究和整合,论文中论述的《贝隆夫人》便是作者在音乐剧创作中的重要代表作,能展现出特定的社会历史时期女性角色的社会变化,给予观众更为深远的艺术影响。

参考文献

- [1] 赵怀超. 安德鲁·韦伯音乐剧《艾薇塔》的人物解读 [J]. 当代音乐, 2019,(7):103-104.
- [2] 赵怀超. 20世纪70年代韦伯与桑德海姆音乐剧比较研究——以音乐剧《艾薇塔》和《伴侣》为例 [D]. 河南: 河南大学, 2014.
- [3] 艾伦·兰波特·格莱奥克斯, 张彝. 历史再现贝隆夫人——新版音乐剧《艾薇塔》的舞台美术 [J]. 演艺设备与科技, 2006,(6):81-83.
- [4] 杨虹. 简论韦伯音乐剧的音乐艺术特征及其启示 [J]. 东京文学, 2014,(4):28-28.
- [5] 伍荣生. 安德鲁·洛伊·韦伯音乐剧音乐风格的初步分析 [D]. 福建: 福建师范大学, 2009. DOI:10.7666/d.y1744224.