

演出现场 张孟豪 摄

把歌唱到人民心里

——中央歌剧院文艺小分队赴新疆惠民演出侧记

本报记者 彭澳丽

剧场之夜:深情与旋律的共振

舞台大幕尚未拉开时,幕后的交流已经开始。5月22日,中央歌剧院的演员们与新疆艺术剧院的同行围坐一堂,切磋技艺。欣赏了当地演员展示的歌曲后,女高音杨丽感受颇深:“我们从他们身上学到了很多艺术表演经验。”台前的演出是“送文化”,幕后的交流让他们也成了“取经人”。

5月23日晚,乌鲁木齐新疆艺术剧院内座无虚席。女声小重唱《半个月亮爬上来》悠悠响起,为《和美之声》专场音乐会拉开序幕。维吾尔族民歌《阿瓦日古丽》的悠远苍茫遇见了普契尼作品《来到你身旁》的细腻深情,《花儿为什么这样红》承载的岁月记忆与罗西尼咏叹调《快给大忙人让路》的激荡活力共振……台下观众的情绪在旋律间自如穿行。

“我来新疆很多次了,每次都有回家的感觉,这次格外亲切。”男中音耿哲对这片土地并不陌生。他告诉记者,演出团队在出发前反复斟酌曲目,既要呈现擅长的歌剧咏叹调,也要兼顾少数民族优秀艺术作品,“我们想告诉大家,高雅艺术并不遥远。”

雨中克州:一场奔赴与一面锦旗

如果说《和美之声》音乐会是一次高雅的对话,此后的惠民演出则是与百姓的联欢。《一杯美酒》《玛依拉变奏曲》等新疆民歌轮番登场,《打起手鼓唱起歌》《吐鲁番的葡萄熟了》等带着浓郁边疆风情的旋律次第响起,《敢问路在何方》《滚滚长江东逝水》等经典歌曲穿插其间,此外还有《共筑中国梦》《灯火里的中国》等饱含家国情怀的作品。

5月25日晚,克孜勒苏柯尔克孜自治州下起急雨,原定在室外的演出不得不移至室内。当地人说,雨水在这里难得,是个好兆头。场地变了,挤满礼堂的人群却让气氛更加热烈。女高音陈艺宝唱起《帕米尔,我的家乡多么美》时,感受到前所未有的重量。“真正站在这片土地上唱起这首歌,最后那句‘怎么能不让我的心陶醉呢’,就是我当时最真实的感受。”她说。

“这是我们组合第一次到克孜勒苏柯尔克孜自治州演出。”中央歌剧院游吟诗人男声重唱组成员、男低音马春鹏说,当地观众的热情令他始料未及。游吟诗人男声重唱组由马春鹏和男高音孙一龙、李金朔、王艺博,男中音赵兴隆、赵昕组成,已成为中央歌剧院的一张名片。为了拉近与年轻观众的距离,他们特意准备了多首经典流行曲目。

演出结束后,克孜勒苏柯尔克孜自治州文化广播电视和旅游局给演出团队赠送了一面锦旗,上面写着:“高雅艺术惠边疆,匠心演绎暖民心”。十几个字,沉甸甸地落在这个雨夜里。

台上台下:一首歌与一个拥抱

队伍继续向南,歌声在更广阔的土地上扎根。

5月26日晚,文艺小分队在喀什地区疏勒县的演出进行到高潮,耿哲演唱《红旗飘飘》时走下舞台,将话筒递给一位男观众。这位观众接过话筒就放声合唱,音准与气势丝毫不怯。后来大家才知道,他是疏勒县文工团的声乐演员郑林各。他说:“整场演出非常专业,也非常贴合观众。无论是台上演出还是台下互动,都给我们基层演员很大的启发。”

温情的互动还发生在和田团城。5月28日晚,演员们在室外舞台侧方候场,一个小男孩跑过来,伸出小拳头与演员碰拳,这让所有人会心一笑。演出中,男中音帅奇唱着《苹果香》走进人群,发现一个小男孩正跟着旋律哼唱。他弯下腰,把话筒递到男孩嘴边,稚嫩的童声传出,惹得全场一片欢笑。帅奇索性单手抱起男孩,一大一小两个身影在舞台下边走边唱。

这场演出也是女中音程晨此行主持的第三场惠民演出。对她而言,和田并不陌生。“这是我时隔三年再次来到和田,我感受到了这里可喜的变化。”

舞台之外,这场音乐旅程还在延续。在喀什地区歌舞剧团和田地区新玉歌舞团,艺术交流让此行意涵更加丰富。女高音秦侃如说:“我是花腔女高音,平时会演唱很多花腔段落,如跳音、音阶跑动等。我发现他们也有类似花腔的演唱技巧。”在她看来,不同唱法之间的交流与融合,正是民族交往交流交融的缩影。

“音乐是超越语言的情感纽带。”中央歌剧院院长王培说,“我们来到新疆,不仅是完成一次演出任务,更是要用音乐架设一座心灵相通的桥梁。当歌声响起,台上台下同频共振,这种发自内心的情感联结,正是文化润疆的底色。”

云山珠水,音乐相随——

2026 广州交响乐团 “文旅促消费”演出全城绽放

为响应广东省属文艺院团“文旅促消费”演出活动,今年1月至3月,广州交响乐团通过“演出+导赏”“艺术+文旅”的形式,让古典音乐走出音乐厅,融入市民游客的生活圈。3个月间,广州交响乐团和广州青年交响乐团走进海心沙广场、白云山旅游风景区、白云国际机场T2航站楼等广州文旅地标,为市民和游客带去了21场精彩纷呈、各具特色的演出,让古典音乐的魅力在城市中绽放。

广州交响乐团以多场户外音乐会串联起散落的文旅地标,让产业活力随节奏跃动,让温暖人情在旋律中共鸣。

海心沙广场

1月10日,广州青年交响乐团在音乐总监景焕的执棒下,以青春洋溢的旋律拉开了演出序幕,海心沙广场的中央舞台区周围满是观众。乐团带来了柴可夫斯基《波兰舞曲》、贝多芬《英雄交响曲》、黄海怀《赛马》、黄贻钧《花好月圆》等经典曲目。市民和游客或驻足聆听,或坐在二楼座位上安静欣赏,在珠江和广州塔的映衬下沉浸于一片祥和之中。

“一边是游乐项目,一边是优雅的交响乐,这种体验太神奇了。”一位带着孩子的家长说,“孩子刚才还在玩电玩游戏,现在居然能安静地听完一整首曲子。”这场超出预期的演出迅速在社交网络引发热议,不少网友感叹:“下个楼的功夫,竟然听了一场高端音乐会。”

1月16日至17日,广州交响乐团“灿烂金属”铜管五重奏接棒登场。从电影《复仇者联盟》主题曲到迈克尔·杰克逊经典歌曲串烧,再到极具岭南风情的《茉莉花》,铜管的辉煌音色与

珠江畔的璀璨夜景交相辉映。东西方音乐的对话让观众耳目一新,纷纷举起手机记录这一时刻。

1月18日至19日,广州交响乐团“正”弦乐四重奏接力登场,演绎了《匈牙利舞曲第六号》《一步之遥》和《自新大陆》第四章等经典作品,同时还演奏了改编版《菊花台》《同一首歌》。弦乐的温暖音色在海心沙的夜空中久久回荡,熟悉的旋律吸引着观众轻声跟唱。

白云山旅游风景区

3月,广州交响乐团将音乐的脚步延伸至白云山,在青山绿水间奏响森林音乐沙龙。

3月14日,“非凡”大提琴重奏组率先亮相鸣春谷景区,开启治愈人心的“无围墙音乐会”。《自由探戈》的激情旋律与白云山的苍翠松木相遇,《月亮代表我的心》的深情演绎让游客驻足聆听。演出结束后,一位爬了几十年山的阿姨激动地说:“我第一次在山顶听到交响乐。”

3月22日与24日,广州交响乐团“双簧家族”分别在白云山大草坪和山顶广场带来两场木管演出。随着《奇异恩典》《西班牙斗牛士进行曲》《康康舞曲》的旋律奏响,草坪上的孩子们跟着节奏拍手。双簧管与大管的悠扬旋律在山谷间回荡,夕阳西下、晚风轻拂,自然与音乐融为一体。

3月23日,“飞·粤”弦乐四重奏在白云山顶广场献上两场演出,包括动漫音乐连奏《憧憬》、电影《天堂电影院》主题曲《自由探戈》以及《我的祖国》等曲目。当广东本地音乐《早天雷》的旋律响起时,不少观众会心一笑。

白云国际机场

2月2日,广州交响乐团“双簧家族”走进白云国际机场T2航站楼,用木管的温暖音色抚慰匆忙的旅途。当时《卡门》组曲选段的旋律响起,几位外国旅客惊喜地相互示意;《西班牙斗牛士进行曲》的激昂旋律,围观的人群中响起阵阵掌声;《演艺人》和《康康舞曲》让气氛更加轻松,人们纷纷举起手机,记录下这趟旅程中的特别记忆。

3月10日,这份感动从航站楼延续到机场配套商务空间,广州交响乐团“非凡”大提琴重奏组为旅客带来了一场美好的室内乐体验。与在航站楼的即兴驻足不同,这里的听众从容落座,在埃尔加《爱的礼赞》的甜蜜、西贝柳斯《忧伤圆舞曲》的深情与《月亮代表我的心》的温婉中,感受大提琴深沉醇厚的音色。

值得一提的是,广州交响乐团与白云国际机场T2航站楼的合作已持续四年。自2021年双方共建“音乐航站楼”战略合作计划以来,已累计举办数十场演出,吸引数十万名旅客欣赏。机场是城市的会客厅,交响乐是跨越国界的语言,两者的结合,让硬实力与软实力相得益彰。

广州交响乐团用不同的音乐形态,让机场这个充满离别与重逢的地方多了一份人文温度。音乐散去,旅客带着微笑继续赶路。而那短暂的驻足与聆听,却成了许多人归途中的温暖记忆。

从海心沙广场到白云国际机场再到白云山,2026年的春天,广州交响乐团用21场演出将古典音乐带入景区、融入城市,不仅赋予城市景观以文化内涵,更让文旅融合成为市民、游客可感可知的生活体验。

(本文由广州交响乐团提供)

5月15日至16日,由广东省东莞市委宣传部、东莞市文化广电旅游体育局、东莞市沙田镇人民政府出品的原创音乐剧《她的海》在东莞首演。此后,该剧又于5月21日至24日在上海演出。首轮演出虽已落下帷幕,围绕着这部剧的深入探讨却仍在持续。

《她的海》是对海洋强国建设的艺术回应。东莞位于珠江口,是粤港澳大湾区重要节点城市。一代又一代东莞人向海图强、向海而兴,在海洋文化的濡染中生存和发展,实现从站起来、富起来到强起来的嬗变。

在蔚蓝的海边,发生过哪些鲜为人知的故事?海洋文化的基因如何融入东莞人的血脉?面对外敌入侵,东莞人如何奋起保卫家园?时至今日,东莞人又如何在复杂多变的国际经贸环境中闯出一片“新蓝海”?这些问题既具历史价值,又有现实意义,亟待东莞作答。《她的海》不只是女主角石香姑(原型为郑一嫂)要一心守护的那片海,更是全体东莞人的时代之海、发展之海,是一次对时代的回望与前瞻。借助“那片海”的意象,《她的海》在艺术渲染中实现了家国同构,在个人抗争和族群守护中凝聚了家国情怀。

《她的海》是女性精神的生命礼赞。剧中,石香姑被掳为海盗之妻,又在夫亡后成为六旗之主,带领族人抗击外敌入侵,捍卫祖祖辈辈赖以生存的那片海,让殖民不屈不挠的精神屹立在舞台中央。她敢于打破旧社会对女性的束缚,追求人身自由和生存发展。这是对石香姑的褒扬,也是对女性精神的歌颂,这种抗争精神传承至今、激励后世。

剧中,石香姑的故事让人动容,她身上散发出的女性自强不息的光辉让观众动容。不少外省观众奔赴而来,只为在东莞玉兰大剧院的首演现场见证敢于奋起抗争的石香姑,从中照见为幸福生活而奋斗的自己。剧场内,台下的观众与台上的石香姑实现了精神上的交融。

《她的海》是渔民生活场景的舞台再现。渔民世代代因水而生、逐水而居,风浪在他们脸上留下岁月的沧桑,也养成了他们不屈从命运、敢于抗争的性格。《她的海》不仅将渔民的生活场景原汁原味地搬上大型舞台,还通过咸水歌等渔民艺术元素再现他们向上向善的精神面貌。

该剧通过石香姑的个像,以点带面地塑造了自强不息、顽强拼搏、守

护家园、为了美好生活而奋斗的渔民群体。这种对家园和美好生活的守护,也是中华儿女的共同心愿,台下的观众极易与台上的演员产生情感共鸣与现实链接。这种跨越时空的交互让观众完成了精神共振,鼓励今天的人们在中国式现代化建设的火热实践中接续奋斗,为建设“智创优品、和美宜居”的新东莞作出贡献。

《她的海》也是东莞音乐剧创作模式的转向实践。它是东莞继音乐剧《东莞东》之后出品的又一部本土题材音乐剧。自从2007年提出打造“音乐剧之都”以来,东莞与多家音乐剧制作单位合作推出了《蝶》《王二的长征》《妈妈再爱我一次》等20多部音乐剧,在中国音乐剧市场上留下了“东莞造”的印记。

近年来,东莞音乐剧创作逐渐转向本土素材。《东莞东》以改革开放45周年为背景,以南下女工的成长反映城市变迁。《她的海》同样聚焦历史深处,做好对本土题材的挖掘和阐述。这两部作品是东莞音乐剧创作题材转向的具体体现,为人们重新认识莞产音乐剧提供了新视角。《她的海》邀请中国原创音乐剧的中坚力量组成主创团队,由作曲家金培达作曲,诗人及词作家梁芒作词,徐俊担任导演,以行业前沿水准打磨这部作品。

在东莞首演后,《她的海》前往上海,作为第十四届上海市优秀民营剧团展演开幕剧目,以“初生”版本接受近年来音乐剧创演发展颇为迅速的上海市场的检验。这不仅促进了粤沪文化交流,更让东莞音乐剧通过上海这扇窗口走向世界舞台。此外,东莞还推出了“《她的海》同款旅游路线”,让观众“跟着演出去旅行”,跟着《她的海》开启沉浸式滨海之旅。

可见,《她的海》不仅仅是“她”——石香姑的海,也不仅仅是她身后的渔民的海。它是东莞为海洋强国建设贡献力量的时代宣言,是制造业之城面对百年未有之大变局奋勇向前、向上向善的征鼓战歌,更是东莞打造“音乐剧之都”走向深蓝的航标指针。

《她的海》剧照 东莞市文化广电旅游体育局供图

东莞打造『音乐剧之都』再发力——

《她的海》探索湾区文化表达

谭志红