

孙猴子登上皇家歌剧院舞台

BBC 中国网 玉川

根据中国著名古典小说《西游记》改编的歌剧 **Monkey: Journey to the West** 经过一年多的巡演，终将登上伦敦皇家歌剧院舞台。

《西游记》歌剧将在皇家

多国艺术家合作

歌剧院上演

《西游记》可以说是中国人家喻户晓的神话故事，多年来有各种艺术形式来表现这一主题：电影、电视，还有各种戏剧等。而这部《西游记》新型歌剧却十分独特，它是一部由中国、英国、法国和德国艺术家共同合作的结晶。

这部歌剧不仅把中国传统音乐跟现代西方流行音乐相结合，而且加入了中国武术、杂耍和动画，把《西游记》中的大闹天宫、三打白骨精、大战海龙王等神话故事搬上了舞台。

这部歌剧的音乐创作是英国 90 年代著名摇滚乐队 Blur 的主唱 Damon Albarn，舞台设计是英国动画设计家 Jamie Hewlett，他也是 Damon Albarn 的虚拟摇滚乐队 Gorillaz 的伙伴。在《西游记》歌剧来到伦敦演出之际，我特别前往皇家歌剧院采访了华裔导演陈士争。

玉川：创作这样一部新型剧目的主意最初是怎么产生的？

陈士争：我是文革时期长大的。小时候看过《西游记》的书，从此就特别喜欢。后来到美国也一直带着这本小说，经常看。三年前，法国沙特莱歌剧院院长请我排戏，我就产生了排一部新型歌剧的《西游记》的主意。既有西方歌剧形式，又有中国传统戏剧元素的一部戏。后来我就请了英国摇滚歌手 Damon Albarn 和英国动画家 Jamie Hewlett，希望通过他们的眼光，增加这个剧目的广度。法国沙特莱歌剧院非常

导演陈士争在皇家歌剧院《西游记》宣传画前

支持，投资了 500 多万欧元，还有德国歌剧院和英国曼彻斯特艺术节的支持，就开始了这部新剧的创作。

玉川：你怎么选中一位英国摇滚歌手来做这部歌剧的音乐创作呢？

陈士争：很多做摇滚乐的人只能写歌，但不能写戏。这部歌剧需要能写类似电影音乐，表现画面的东西。我听了 Damon 的歌《街头霸王》，很喜欢，我感到有那种调皮小孩子的味道，很像孙悟空的形象。也看了 Damon 和 Jamie 的动画片，他们两人的合作有一种城市小孩调皮的感觉。总之很像我想象的孙悟空形象- 充满童心、放肆、不拘谨和反传统。

所以我就说服他们俩跟我一起去中国采风，听音乐。我们去了贵州、云南、湖南，也有北京、上海，参观了寺庙，希望他们能了解故事的文化背景，然后创作出一个现代的戏剧。

玉川：你跟 Damon 和 Jamie 在中国合作还愉快吧？

陈士争：玩得很痛快！（笑）这是他俩第一次去中国。因为过去他们从西方媒体了解的中国似乎总是政治上的事儿，对中国人民和中国文化没有任何了解。我带他们去了贵州一些偏远地区 - 苗家呀，侗族地区，他们感受到了一种悠久的历史传统，很受感动。又带他们去了四川峨眉山、乐山大佛、湖南凤凰城，也去了北京，看到现代城市面貌，给他们了一种对中国的立体感觉。对他们的冲击很大，并使他们爱上了这个国家和文化。只有你喜欢或动情了，才能有感而发。他们决定放弃原来设想的英语戏剧作品，而改为全部用中文演唱，并由中国演员来演。

我们花了一年多时间，想找到一个开放的、多技能的剧团演员。最后我们确定了以年轻开放、愿意学习新事物的大连杂技团为班底，又找了一些武术和戏曲演员，组成了《西游记》歌剧演员阵容。

玉川：这么一个多元素的戏剧，作为导演最困难的是什么？

陈士争：最困难的就是如何使这样一个有多种元素组成的戏剧有整体感觉，不要弄成一个联欢晚会那种东西。戏中的每一种媒体都用得恰当，把动画和杂技都融入到人物角色中和故事情节中。我小时候喜欢看连环画，我希望这部戏在两个小时的时间里，使观众能像看连环画一样看明白这个故事，将来他们可能有兴趣进一步探讨中国文化。

《西游记》歌剧是 21 世纪新型歌剧

玉川：那您对最终的结果满意吗？

陈士争：我感觉最终结果还是很不错的。我们一直在修改，直到首演之前还在改

音乐。在巴黎和美国的演出期间也一直不停的改善。我们希望能使这部歌剧更加完美。但是我感到这个剧的基本模式很别致。

玉川：伦敦皇家歌剧院是世界著名大歌剧院，曾经有许多著名艺术家在这里演出，例如帕瓦罗蒂、多明戈都曾经在这里多次表演，现在孙悟空也登上了皇家歌剧院舞台，作何感想？

陈士争：我认为这也是为中国文化成绩又添了一笔。中国的艺术家和现代艺术创作应该和西方传统文化齐名。这部歌剧也是中国艺术家同英、法、德艺术家合作的结果。也证明了文化是没有疆界的，应该有更多的交流。

玉川：这部《西游记》的歌剧对你本人意味着什么？

陈士争：我做歌剧多年了，现在开始做电影。《西游记》项目对我来说好像找回了一个童年的梦，又重新当了一回男孩子。勇敢无畏地创作了一个戏剧新形式，我非常珍惜这个机会。这几年创作过程中，我一直很愉快，实际上所有参与这个歌剧的各国工作人员都非常愉快，好像都进入了一个童话世界。