

执着而不羁 独立且自觉

——杨洁音乐剧艺术之路印象

□ 牛依河

耀眼的光芒

她是音乐剧编剧、导演，音乐剧演员；她毕业于中国音乐学院，是纽约歌剧学会国际音乐教育委员会理事；中国音乐剧协会会员，中国传统文化促进会青年歌唱家学会会员；她主演及参与创作的多部音乐剧作品曾荣获第九届中国艺术节文华大奖特别奖、全国第十二届精神文明建设“五个一工程”奖、第四届全国少数民族文艺会演剧目金奖及最佳演员奖、全国第九届黄河戏剧节最佳剧目奖、上海舞台艺术作品展优秀作品奖、第九届全国戏剧文化奖、第九届广西戏剧展演桂花剧目金奖、广西文艺创作铜鼓奖等多项国家级、自治区级奖项……

在很多人看来，这一连串的名头和荣誉确实让人羡慕不已，但这背后是凝聚着一个潜行者几十年的付出与积累，才造就的成果。这个潜行者就是杨洁，她在音乐这条道路上一直执着地前行追求着。

▲杨洁(中)参演音乐剧《爱如星火》。(受访者供图)

音乐的种子

时间回到杨洁的童年时代。在老家的街道上，母亲带她路过一个卖音乐光碟的地摊，那里正播放着迈克·杰克逊的录像，她被影像中那个生动的灵魂深深吸引住了，那种陌生而新奇的观感，那令人着迷的舞步、表演、音乐、节奏的完美融合，让她内心有了不一样的莫名的震颤。懵懂的她要求妈妈一定把这个光碟买下来回去看。

随着时间的流逝，杨洁对音乐越来越不可弃。

2004年，杨洁当时才上高中，她加入了一支广西本土流行乐队，成为主唱。她越发喜欢流行音乐自由的表达方式，可以释放自我内心的不羁与各种情绪。乐队参加一个音乐节比赛获得第一名后，大家怀着一种纯粹的音乐梦想，一起进京，想在音乐圈更高的平台发展，但因为音乐公司只想签约杨洁一个人，而她却是个极其注重集体荣誉的人，她深知一路而来的成功跟乐队的每个成员密不可分，她不会因此而与他们分散，所以，她最终选择放弃独自签约的机会，重新回到学校继续上学。那一年她15岁，在追求音乐梦想的路上，尚且年少的她真切体验到了现实与梦想剧烈冲突的残酷。

一扇门对她关闭，而另外一扇门却为她徐徐打开。

2007年，杨洁考取中国音乐学院进行深造，她又从另一条道路成功进京了。因为表现优异，她一边上学，一边在广西歌舞团工作。这一年，也是杨洁音乐生涯的拐点。她谈起自己参加音乐剧《桂花雨》的演出时，一切历历在目。她当初糊里糊涂地就参加了《桂花雨》的试镜，她站在导演面前，并不清楚面试的目的，导演让她展示一下自己，她想，自己一直都在搞流行音乐，那就清唱一段流行歌曲吧。她以为唱完就完了，没想到后来自己被导演选中了，成为《桂花雨》的女一号。这次经历似乎只是一次偶然，却成为后来的必然。她之前的流行音乐经历，其实与她后来从事的音乐剧表演密不可分，都是舞台表演，极其需要表现力，音乐的、肢体语言的、内心深处的表达，这些都为她打下了坚实的基础。“流行音乐的现场感很震撼，能给我动力，它跟传统的声乐有着不一样的感觉，乐队的现场感让人很放松。我做乐队的经历，与我后来的音乐剧经历是联系在一起的，我的音乐剧之路其实也是从这里开始，因为音乐剧也很有现场感和表现力。”杨洁深有体会地说。虽然初涉音乐剧的她后来在排练《桂花雨》时深感痛苦，每天排练6个小时以上，但这种身份的切换，让她得到一个全新的表达与展现。让她感觉到了音乐剧的力量！

之后，杨洁在音乐剧这个舞台上不断地发挥自己的能量，主演或编剧、导演了《爱在三林塘》《花儿·少年》《长水云歌》《香云纱》《过桥风吹》《爱如星火》《幸福不等待》《灰姑娘与水晶鞋匠》等多部原创音乐剧，获得广泛的赞誉。

音乐这颗种子自小就深埋在杨洁的内心，一路走来，它并不需要催促，它自觉而坚韧地撑开泥土，发芽，成长，开花，结果，它成为她生命的一部分！这是一种多么自然而美好的状态，她被音乐道路上的美与艳、苦于痛、悲与欢的雨所浇灌，其中遭遇种种困难和挫折，也不曾使她放弃。

艺术的思考

杨洁善于学习和思考，这是她能保持活力的原因。她一直以来边实践边学习，她说，碰到的困难多，成长得会越快。正因为如此，她不断地伸出敏感的触须，去汲取中西方民族文化、现当代文学、电影艺术等多方面的知识，以让自己能更好地理解音乐剧，以扩张自己的审美空间及叙述方式，并对音乐剧保持自我独立的思考。

杨洁多年来致力于中国原创音乐剧多元化的创新与发展，当谈到国内和国外音乐剧的差异，她说：“音乐剧从国外引入到国内的时间并不长，我们不能只引进国外经典，也不能只是照搬硬套，而忽略掉本土原创打造，毕竟国内外文化有差异，我们可以学习音乐剧这种理论与形式，但国内外各自文化的有效植入与转换才是最重要的，外国的故事有外国的艺术思维表达，我们中国的故事也有中国艺术思维表达，我们可以利用音乐剧这种形式，不断探索和实践，将我们中国的优秀传统文化和故事转化其中，并展现出来。”

杨洁也一直强调音乐的戏剧性，如何用音乐的思维去表达故事、剧情。她幸运于在音乐方面有自己的积累，从一个流行音乐歌手到一个音乐剧演员，再到创作者、导演，从流行

音乐回归到音乐剧里中国传统文化的表达与审美，如何把它们更有效地结合起来，让中国原创音乐剧这条路子越走越宽。

2018年，杨洁曾与一个老师去观摩百老汇的音乐剧演员如何排练，现场目睹他们对音乐剧里音乐和声音的构造进行解剖式分析，如何让他们更好地为剧情和故事地推进服务。这对她的影响很大，回来之后，她也尝试着在排演中进行运用，非常有效。她说，国内外文化存在差异，但作为载体的音乐剧的表现形式和手法都是相通的，我们不能用排斥的眼光去看，而是考虑该如何在音乐剧里去转化和书写自己各自的文化，并融入自己习惯的表达方式，这样才能更好的服务于各自想要表达的内容。

音乐的表达是跨时空的。杨洁认为，在音乐剧舞台上，难度最大的在于它的变化，比如，时间和空间的开发。道具和场景的转换能做到无缝连接，使舞美设计的灵活性开发到极致，一个道具和场景能实现多种空间的变化和利用，这些概念都不同程度地优化和改善了传统舞台的审美方向和场景设计表达方式的死板。这也是我们对音乐剧保持不断尝试和探索的方向之一。

未来的道路

杨洁的内心有一种不羁，但又有度地把握着艺术的尺度，从一名流行歌手，到音乐剧演员，再到一名编剧、导演，杨洁并不是转身离开，而是纵深延伸音乐剧的艺术之路，把它作为一种综合型的事业发展下去。杨洁说，作为一个音乐剧演员、创作者、导演，因为年龄渐长，她不可能永远在舞台上表演，她希望未来能将自己的表演、创作、导演经验投入到教育中去，为培养音乐剧人才贡献自己的一份力量。

杨洁，广西柳州人，壮族，毕业于中国音乐学院。青年音乐剧人，中国原创音乐剧演员、编剧、导演。纽约歌剧学会国际音乐教育委员会理事，中国音乐剧协会会员，中国传统文化促进会青年歌唱家学会会员。主要作品：音乐剧《爱在三林塘》《爱如星火》《桂花雨》《过桥风吹》《花儿·少年》等。多年来致力于中国原创音乐剧多元化的创新与发展，探索中西方文化在音乐剧领域的审美空间及叙述方式。参演的多部作品曾荣获“全国少数民族文艺会演剧目金奖”“黄河戏剧节最佳剧目奖”“五个一工程奖”“文华大奖特别奖”等多项国家级奖项。

▲杨洁接受媒体采访。(受访者供图)